

V Jornadas sobre la relación pedagógica en la universidad: nuevos entornos de aprendizaje

Valencia 20 y 21 de enero de 2016

Apartado temático: 4. Entornos para potenciar la colaboración con los colectivos sociales

Proyectos interculturales y diseño de talleres específicos de arte para su divulgación y realización en ámbitos universitarios

Intercultural projects and design of specific art workshops for dissemination and realization in University areas

Ana Marqués Ibáñez / Berta Durán Verdasco

Universidad de La Laguna (Tenerife). Luminaria Educación Patrimonial (Valencia).

amarquez@ull.edu.es / bertadv@gmail.com

Resumen:

La interculturalidad es un concepto esencial en el ámbito educativo y artístico. La educación hoy debe ser adaptada a un mundo cada vez más marcado por la globalización en el que el arte, por su especial idiosincrasia, ofrece posibilidades particularmente significativas que procederemos a analizar basándonos en la comparación de dos experiencias.

La Educación Artística enseña a adquirir una sensibilidad para disfrutar del arte desde un panorama amplio y plural pero también proporciona herramientas para el desarrollo de destrezas y competencias personales útiles tanto para el individuo, como para la transformación social, aspectos en los que nos centraremos especialmente.

Se presentan nuevos escenarios sociales colaborativos a veces invisibles al arte considerado de élite que abren nuevas fronteras a un arte más abierto y popular y permiten que las personas implicadas en dicho proceso puedan tener acceso al arte.

Los agentes sociales implicados son ONG's, asociaciones y colegios colaboradores del entorno de destino. Para esto se realiza una comparativa entre una experiencia en Marruecos (Rabat) y otra en Perú (Arequipa), en las que se pudo colaborar mediante talleres en colegios del municipio.

Para una mejora en la praxis, hemos realizado un análisis de investigación de ONG's consolidadas orientada a extraer pautas útiles aplicables en otros contextos. También se expondrá el caso de Luminaria en Valencia que puede ser llevado a ámbitos específicos de intervención social o artística.

Palabras clave: educación artística, interculturalidad, arte social, proyectos solidarios, talleres, propuestas artísticas.

Abstract:

Interculturalism is an essential concept in educational and artistic environments. Education must now be adapted to a world increasingly marked by globalization in which art, by its special uniqueness, offers particularly significant potential that we will proceed to analyze based on the comparison of two experiences.

Arts education not only enables acquiring a sensitivity to enjoy art in a broad and diversified way, but it also provides useful tools for personal skills development for the individual as well as for social transformation; aspects in which we will particularly focus on.

New collaborative social scenarios are presented that are sometimes invisible to art considered to be elite, that open new frontiers to art that is more open and popular. It also allows that those involved in this process may have access to art.

The social partners involved are NGOs, associations and collaborating schools in the target environment. For this reason, there was a comparison done between an experience in Morocco (Rabat) and another in Peru (Arequipa), in which we could collaborate through workshops in schools of the municipality.

For an improvement in practice, we have done an investigation analysis of NGOs with the aim to extract useful guidelines applicable in other contexts.

We will also exhibit the case of Luminaria in Valencia which can be taken to specific social or artistic intervention areas.

Key words: *art education, interculturalism, social art, solidarity projects, workshops, artistic proposals.*

1. Educación artística actual y la interculturalidad.

Es preciso fundamentar el proceso de cómo la Educación artística actual es estudiada y fomentada por organismos como la Unesco. En la Hoja de Ruta para la Educación Artística realizada en la *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa, UNESCO Marzo 2006, se expresó en el punto 2 sobre el desarrollo de las capacidades individuales:

“La educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes.”¹

Arthur Efland en su libro *Arte y cognición* apunta el objetivo del arte (2004: 229):

“La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continúa siendo la tarea de la "construcción de la realidad". Las artes construyen representaciones del mundo, pueden ser acerca del mundo que está realmente allí o sobre mundos imaginarios que no están presentes, pero que pueden inspirar a los seres humanos para crear un futuro alternativo para sí mismos. Mucho de lo que constituye la realidad está construido socialmente (...). La capacidad para interpretar este mundo se aprende a través de las artes, lo que proporciona un fundamento para fines inteligentes y moralmente sensibles.”

La educación artística, fomenta habilidades, sensibiliza y potencia la capacidad creadora de los estudiantes para que puedan ser capaces de cambiar su medio social, laboral o familiar mediante aptitudes que le proporcionarán una mayor calidad de vida en la que se conserve su sentido de identidad personal, en su entorno cultural.

La **interculturalidad** es importante en el ámbito artístico y educativo al ser un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales determinadas, donde sus ideas y acciones funcionan en situaciones de igualdad, favoreciendo el diálogo, la integración y la convivencia entre culturas, para facilitar el enriquecimiento mutuo. La interculturalidad no se refiere solo a la interacción a nivel geográfico sino a situaciones en las que hay diferencias, en los actuales entornos educativos es muy útil al ser los alumnos de muchos países. Se determina en base a conceptos visibles y cambiantes como: cultura, diversidad política y económica y diversidad lingüística. Las investigaciones sobre interculturalidad en educación, defienden los derechos humanos, las relaciones entre grupos étnicos y la perspectiva de género.

2. Fundamentación teórica de interculturalidad en el ámbito artístico educativo.

El uso de la metodología intercultural en Educación Artística está avalado por numerosas publicaciones de la Unesco sobre su incidencia en el desarrollo personal y social que se refleja en la Hoja de Ruta para la Educación Artística elaborada en la *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Creada por los países miembros es un marco de referencia, emite directrices para fomentar la educación artística, que se pueden adaptar y modificar al contexto de las diversas naciones y sociedades del mundo.

¹ UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2006). Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI. Recuperado el 5 de enero de 2016, de <http://goo.gl/xmNmgQ>

Los modelos de Educación Artística que constituyen el curriculum nos dan una idea de cómo surgió la incorporación de la interculturalidad en los centros educativos, así como los agentes sociales implicados en el proceso son contemplados por su importancia a nivel estratégico global y son tanto los formales, como en este caso la Universidad que favorece experiencias de cooperación internacional y proyectos de investigación, así como los informales a través de las ONG's o asociaciones que defienden los derechos de zonas desfavorecidas.

3. Papel de la Educación Artística como herramienta de transformación social.

Se trata por tanto de educar para la vida en un sentido integral e integrador, más allá de la acumulación de saberes o la adquisición de destrezas encaminadas estrictamente a la profesionalización del individuo.

Lo ideal es conseguir que el hacer experiencia se convierta en un aspecto decisivo en el proceso educativo de la persona hacia la conciencia y la libertad, a través del cual se posiciona ante la vida y actúa desde la unidad de sentimiento, pensamiento y acción. En un proceso que posibilite ir desde lo exterior y puntual en una acción determinada a aquello más profundo y constante a través de una actitud arraigada en la persona. Este proceso se puede considerar como un elemento educable si se proporcionan las condiciones favorables.

Roser Juanola y Muntsa Calbó (2004: 28) destacan que la educación artística puede ser la base para mostrar una perspectiva holística en la manera de abordar la comprensión de las Artes y la Educación, entendiendo que la Educación Artística tiene un papel en la formación integral del individuo.

“(...) Dada su imprescindible función social, función que se fundamenta en palabras clave como democracia, sociedad plural, tolerancia, educación para la paz, ocio, calidad de vida y cultura estética, entre otras. Todas estas palabras son transmisoras de significados culturales pero también sociales y personales, capaces de provocar en las personas emociones propias e iniciativas con valores y actitudes éticas, que hagan posible una convivencia feliz en una sociedad plural y compleja, como nuestra sociedad actual.” (Roser Juanola y Muntsa, 2004: 1)

4. Proyectos solidarios o de cooperación internacional.

Se muestran dos experiencias de tipo educativo relacionadas con el ámbito artístico, sobre las que se establece un estudio comparativo, se analizan los aspectos comunes que presentan ambos proyectos. Primero se expone la experiencia realizada en Rabat (Marruecos) y la llevada a cabo en Arequipa (Perú).

El proyecto realizado en Rabat (Marruecos) se constituyó a través de la organización de referencia Fundación Catalunya Voluntaria con la asociación de acogida en Marruecos FCC (Forum Communication of Cultures) que consistió en una intervención de 6 semanas en el Complejo socio-educativo de Sala Al Jadida (Marruecos), un centro de acogida de menores en situación familiar de riesgo adscrito a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano. La intervención se llevó a cabo con un grupo de 16 niños entre 7 y 12 años con 7 horas y media de clases a la semana, entre diciembre y febrero de 2012. Consistió en la implementación de un “*taller de expresión*” en el que se pusieron en práctica actividades artísticas orientadas al aprendizaje del francés.

La mayor parte de los niños inicialmente no poseían ninguna competencia en lengua francesa. Los juegos, la expresión artística, y la creatividad se convirtieron en herramientas de comunicación, lo que hizo posible la construcción colectiva de significados entre el profesor-guía y los alumnos. El artículo abordará, no sólo cómo estos procesos pueden llevar al aprendizaje de la lengua, sino también la clase de competencias que emergen en situaciones de enseñanza-aprendizaje basados en las artes, teniendo en cuenta la diferencia sociocultural entre alumno y profesor y lo que puede derivar de esa puesta en común.

Fig.1, 2 y 3. Aprendiendo las partes del cuerpo con canciones. / Vocabulario con dibujos. / Verbos de acción con expresión corporal. Complejo socio-educativo de Sala Al Jadida (Marruecos), 2012. Org de referencia: Catalunya Voluntaria. Org de acogida: FCC

La otra actividad fue realizada en el 2006 con unos talleres educativos realizados en el Sumac Wasi de Arequipa (Perú), la ONG era Setem Andalucía y la de acogida CIRCA y se realizaron en el orfanato de Santo Tomás de Aquino. Las actividades principalmente eran en referencia a teatro, actividades creativas y relacionadas con el inglés.

Se hizo un curso preparatorio de formación sobre Desarrollo a la Cooperación Internacional en la sede de Setem Andalucía y con la participación en actividades solidarias en Ong's como Derechos Humanos o Madre Coraje en Granada. Este primer periodo de cualificación y experiencia se materializó en un viaje de intervención en el destino que fuéramos asignados por el Cicode, organismo del que fuimos becarios.

La organización estableció que fuéramos destinados a un orfanato en Arequipa: el Sto. Tomás de Aquino en Cerro Colorado con niños de 5 - 12 años, así como se estableció un plan de trabajo durante esas semanas en colegios distribuidos en la ciudad.

Sumac Wasi es un término quechua que significa "*Casa Bonita*" y son residencias donde se alberga a recién nacidos, niños, niñas y jóvenes desprotegidos. Son orfanatos pertenecientes a CIRCA que son un total de ocho, en estos centros se les proporciona alimento, educación, ropa y una orientación en valores. Se fomenta la autodisciplina en su formación para forjar su personalidad.

Fig. 4 y 5. Talleres de títeres de dedo, 2006. Sumac Wasi de Santo Tomás de Aquino. Arequipa (Perú). Ong de referencia: Setem Andalucía. Ong de acogida: Circa.

Fig. 6 y 7. Taller de títeres, 2006. / Taller de alambre, 2006.
Sumac Wasi de Santo Tomás de Aquino. Arequipa (Perú).
Ong de referencia: Setem Andalucía. Ong de acogida: Circa.

Disponen de servicio psicológico y sanitario, este trabajo es realizado por voluntarios que reciben el apoyo de cooperantes extranjeros. En el mes de estancia realicé con los niños actividades creativas, se hicieron títeres de calcetín, pulseras y colgantes de silueta con alambre. Los talleres eran al aire libre y lo que les divertía era el aspecto escénico de la actividad. Los títeres son una actividad universal que funciona bien en Educación Artística. Por las tardes nos ocupábamos de que los niños realizaran sus tareas y preparábamos las clases que impartimos en diferentes colegios.

4.1. Comparativa de experiencias interculturales vinculadas al arte.

La comparativa de experiencias interculturales se realizará en base a los objetivos de la Educación artística de la UNESCO del año 2006, comentando brevemente las experiencias y analizando si se han cumplido dichos objetivos.

“II. Objetivos de la educación artística

- 1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura*
- 2. Desarrollar las capacidades individuales*
- 3. Mejorar la calidad de la educación*
- 4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural.” (UNESCO, 2006: 3)*

También analizaremos dichas experiencias en lo referente a las recomendaciones para educadores, padres, artistas y directores de escuelas e instituciones educativas; para ministerios y responsables políticos, y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

Para ello primero se visualizarán los objetivos de la educación Artística descritos anteriormente, primeramente en el caso de Rabat y posteriormente en el de Arequipa (Perú).

Objetivos de la educación artística

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura.

Experiencia artística educativa de Rabat (Marruecos)

Actualmente en Marruecos, una persona que no domina el francés está en verdadera situación de desigualdad de oportunidades. Este “taller de expresión” permitió el acceso al

conocimiento de la lengua por medio del arte como vehículo de comunicación, así como el mutuo conocimiento e intercambio cultural entre los asistentes y la profesora-guía, poniéndonos a ambos en contacto con realidades culturales ajenas a la propia por medio de la representación visual.

Experiencia artística educativa de Arequipa (Perú)

El orfanato de Sumac Wasi de Arequipa (Perú) Santo Tomás de Aquino, vela por la integridad de los niños que se encuentran alojados en dicho espacio. Es fundamental que el niño se sienta acogido por sus compañeros, integrado por niños de edad similar a la suya y que sus derechos humanos sean respetados en el ámbito de la educación.

Respecto a la participación que los niños tienen en la cultura, está más relacionada con actividades recreativas de tipo lúdico que culturales, aspecto que se podría completar con visitas a museos locales o el conocimiento de artesanos cercanos del lugar.

2. Desarrollar las capacidades individuales.

Experiencia artística educativa de Rabat (Marruecos)

El arte sirvió como estímulo cognitivo para el aprendizaje interdisciplinar, en este caso la lengua.

Los estímulos visuales (el dibujo) despertaron interés, curiosidad y motivación por el aprendizaje y la comunicación con el otro (conmigo, como extranjera).

Mediante canciones y gestos desarrollaron la memoria, la cohesión grupal y se facilitó su comprensión del lenguaje.

Los juegos de expresión dramática y movimiento despertaron su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional, además de que las reglas del juego dotan de una orientación moral (que en última instancia tiene que ver con la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento en la relación con el otro (UNESCO 2006:2).

Mediante ejercicios de narrativa visual: exploraron producciones culturales tradicionales y realizamos una intervención transformadora final. Ésta se planteó mediante ejercicios de interpretación creativa que pusieron en conexión en imaginario de los cuentos con su entorno personal real.

Experiencia artística educativa de Arequipa (Perú)

Las actividades dirigidas a los niños estaban relacionadas con que éstos desarrollaran actitudes individuales como el fomento de la creatividad, crear lazos de cooperación entre el grupo de forma horizontal y no competitiva, así como de disfrutar de un momento agradable de juego.

3. Mejorar la calidad de la educación.

Experiencia artística educativa de Rabat (Marruecos)

El contexto de voluntariado y la labor del centro de acogida para los niños, tenían como objetivo favorecer el acceso a la educación de niños y niñas en situación familiar de riesgo.

El aprendizaje a través de las artes potenció los siguientes elementos considerados por la UNESCO para una educación de calidad: el aprendizaje activo, un plan de estudios adaptado al entorno que despierte interés y entusiasmo en las personas que aprenden, el respeto y el compromiso con las comunidades y culturas locales, y la presencia de docentes formados y motivados.

Experiencia artística educativa de Arequipa (Perú)

La educación para estos niños es fundamental debido a que en su futuro puede ser determinante que tengan una mayor especialización. En los colegios las dinámicas de organización y labores de mejora se basan en principios de comunidad, la familia ayuda activamente en la institución educativa y por lo tanto se involucran en la educación de su hijo.

4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural.

Experiencia artística educativa de Rabat (Marruecos)

En el contexto del “taller de expresión para el aprendizaje del francés” las distintas expresiones artísticas (bailes, canciones, cuentos dibujos) pusieron de manifiesto la diversidad de nuestros referentes culturales despertando la curiosidad hacia el otro, permitiendo conocerse mutuamente desde el respeto e incluso la celebración de nuestras diferencias.

Experiencia artística educativa de Arequipa (Perú)

Dentro del mismo país Perú los niños pueden observar la diferencia entre sus compañeros, en relación a alguien proveniente de Lima o de una zona de provincias como puede ser Arequipa. Esto les enriquece personalmente, así como en su relación con el grupo se establecen lazos de comunicación culturales que son fundamentales.

5. El caso de Luminaria en Valencia

Luminaria es un proyecto creativo educativo orientado a despertar la curiosidad por la cultura basándose en el arte y el patrimonio en contextos educativos no formales. Genera actividades educativas cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso a la cultura de cualquier persona, pero muy especialmente el de niños y niñas. Se apoya en la perspectiva de la difusión del patrimonio artístico como medio para la educación emocional y la educación en valores, en aras de una educación para la vida (Delors, 1996; Efland, 2004; Juanola y Calbó, 2004).

Posee talleres singulares organizados en tres líneas temáticas: “*Arte e historia*”, “*Arquitectura y diseño*” y “*Cine y artes escénicas*”. Analizaremos el uso del teatro y la arquitectura como estrategia metodológica para visibilizar costumbres y tradiciones de otros lugares del planeta a niñas y niños como modo de comprender y cuestionar los suyos propios. De la observación surge el deseo de transformación, que empodera a los participantes hacia su entorno sensible mediante la actividad creativa.

A partir de las conclusiones previas en contextos de cooperación internacional, se analizará el potencial para la educación intercultural desde lo local en prácticas como las de Luminaria, así como su coherencia en relación a las directrices de la UNESCO y su aplicabilidad en otros contextos.

Joan Vallés expresa la importancia de la multiculturalidad en la educación actual considerando los siguientes aspectos:

“Para adoptar realmente perspectivas multiculturales en los procesos de educación artística, es necesario que abordemos cambios en la formación de los docentes. Los maestros/os culturalmente competentes son individuos que han reflexionado sobre sus propios contextos y tendencias personales, también han asumido y comprendido las tradiciones de las diversas culturas del mundo y se han comprometido a continuar su propia formación en el multiculturalismo y la diversidad”. (Valles, 2005: 384)

En este sentido la exposición de futuros docentes durante su vida universitaria a entornos culturalmente ajenos a su realidad de origen, son experiencias transformadoras que permiten abrir vías de entendimiento, así como el desarrollo de competencias útiles para la educación intercultural desde lo local en sus lugares de origen.

El caso de Luminaria se desarrolla integrando esa conciencia y voluntad de compromiso con la diversidad que proporciona esta clase de experiencias, desarrollando talleres singulares en contextos educativos no formales en la ciudad de Valencia tras la experiencia formativa en Rabat (Marruecos).

5.1. Talleres específicos de Luminaria para el desarrollo de proyectos interculturales / relacionados con la interculturalidad.

Los talleres de Luminaria se basan en el juego como estrategia fundamental. Desde el juego, niñas y niños ensayan nuevas posibilidades favoreciendo una disposición de apertura a soluciones alternativas a las convencionales propias de su entorno cultural.

La Arquitectura y el diseño configuran nuestro entorno construido tal y como lo conocemos. Dentro de esta línea temática Luminaria plantea varios talleres entre los que destacamos uno orientado a niñas y niños a partir de 5 años de una hora de duración sobre habitabilidad básica. En este taller se les plantea un juego en el que tienen que imaginar cómo viven distintos seres en diferentes lugares a partir de una serie de dibujos.

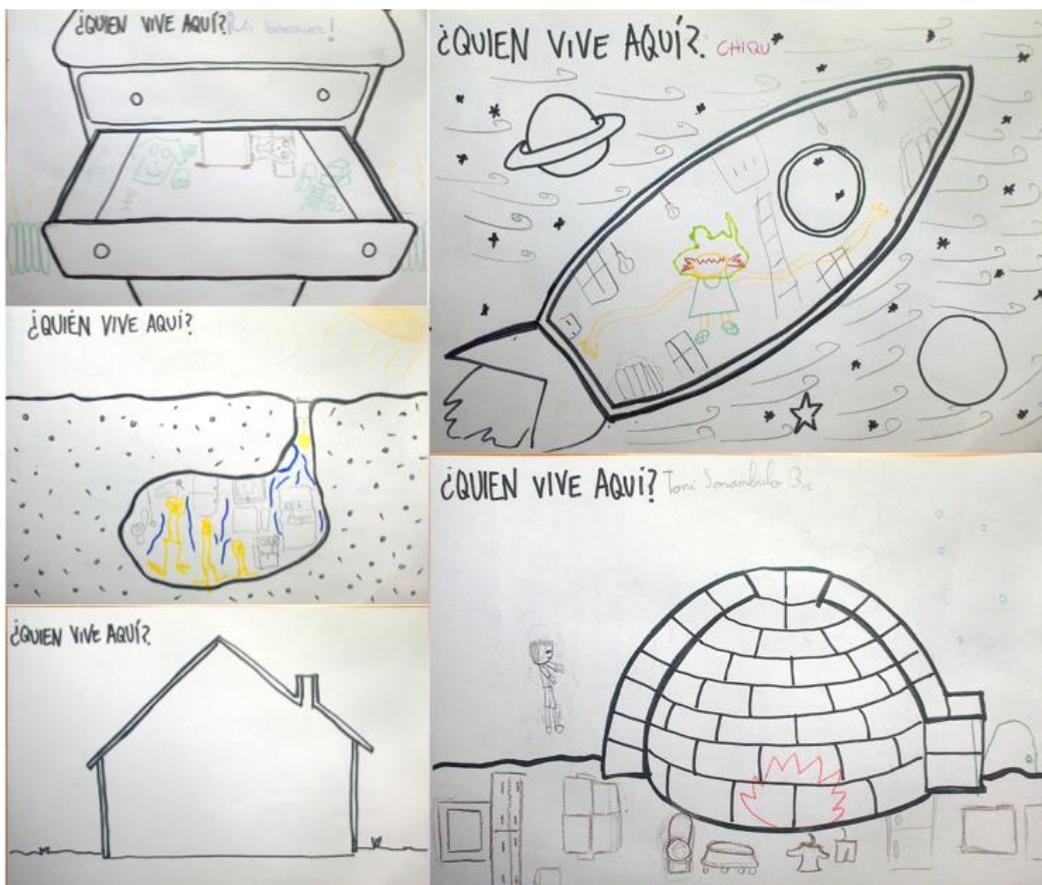

Fig. 8, 9, 10, 11 y 12. Taller de habitabilidad básica, 2015.
Luminaria Educación Patrimonial.

En estos dibujos planteamos situaciones que podrían ser tanto reales como imaginarias y donde aprovechamos para introducir en el juego tanto su realidad conocida como otros modelos de habitabilidad, como pueden ser un iglú o un cohete espacial.

Imaginando cómo podrían habitar esos personajes en esos lugares niñas y niños, van respondiendo a cuestiones básicas del diseño arquitectónico como la adaptación climática, la distribución de espacios para responder a sus necesidades básicas y la influencia del diseño de estos espacios en nuestros hábitos o modelos de relación social.

Tras este pequeño ejercicio construyen su vivienda ideal. En este segundo proceso emergen preocupaciones, hábitos o deseos relativos a su cotidianidad, el uso del tiempo o su relación con los demás y observan cómo cada producción es única.

El objetivo es proporcionar una experiencia que les permita tomar conciencia de su lugar en el mundo desde una perspectiva abierta y global en cuanto a la diversidad de estilos de vida desde el conocimiento y la comprensión del entorno.

Cine y artes escénicas es otra de las líneas temáticas asumidas por Luminaria en sus talleres temáticos, dentro de esta modalidad destacamos el taller dedicado a los títeres dentro de la misma modalidad de talleres singulares dirigidos a niñas y niños a partir de 5 años y de una duración de una hora. En este caso los títeres son utilizados como un recurso valioso para la educación intercultural gracias principalmente a dos cuestiones: la inclinación natural de niños y niñas hacia el juego simbólico y la capacidad de los títeres, por esta misma componente simbólica, de recoger y transmitir tradiciones de distintas procedencias. Los títeres han tenido una enorme diversidad de manifestaciones a lo largo del mundo y de la historia.

En su estudio sobre el potencial de la educación intercultural, Miquel A. Oltra (2015), afirma que: *“es una tarea de la educación que todas las personas puedan asumir las múltiples pertenencias, para conciliar la necesidad de identidad propia con la apertura a lo diferente: quien sea capaz de asumir de manera plena su diversidad podrá ser enlace entre las diversas culturas y comunidades de su entorno. Una función imprescindible y fundamental en las sociedades actuales”*. (Oltra, 2015:171).

Durante los talleres niños y niñas tienen acceso a ver y tocar títeres de distintas partes del mundo acompañados de una breve narración en cuanto a su origen y significado. Esto suele despertar en ellos un interés, curiosidad y motivación, que les conectan con sistemas de valores y creencias propios de otras culturas a través de sus tradiciones, desde la admiración y el respeto a su singularidad.

Fig. 13. Taller de títeres, 2015.
Luminaria Educación Patrimonial.

También descubren aspectos básicos en cuanto a sus tipologías, construcción y proceso de realización de un teatrillo de papel con varios títeres de varilla muy sencillos. En esta fase se apela a su creatividad y al desarrollo de su propia narrativa invitándolos a contar sus propias historias. Durante la fase de creación emerge el imaginario propio de la cultura visual o narrativa de cada niño, siendo habitual que se manifiesten referencias a cuentos o personajes tradicionales o bien de

la cultura audiovisual televisiva o cinematográfica de los participantes (castillos, princesas, superhéroes, etc.). Junto con sus historias y personajes emerge el sistema de valores y creencias propio de la cultura occidental. En su análisis sobre la capacidad para la educación intercultural del teatro de títeres, Miquel A. Oltra, asegura que:

“Así pues, tal como hemos visto, en el mundo de los títeres se encuentran presentes de manera muy particular las dos fuerzas que operan en el terreno de la multiculturalidad: la tendencia al mestizaje, por una parte, y el esfuerzo por preservar las propias identidades culturales, de otra. El éxito o el fracaso de las tentativas de llevar a cabo una auténtica educación para la interculturalidad depende en gran parte de como solucionemos esta aparente paradoja”. (Oltra, 2015:180).

5.2. Pertinencia de los talleres de Luminaria para en relación a las directrices de la UNESCO y su aplicabilidad en otros contextos.

Retomando los objetivos de la educación artística analizados anteriormente (UNESCO, 2006: 3) podemos concluir que los talleres analizados de Luminaria también atienden a las siguientes necesidades:

1. *Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura*
2. *Desarrollar las capacidades individuales*
3. *Mejorar la calidad de la educación*
4. *Fomentar la expresión de la diversidad cultural.*

Asimismo la educación en el mundo globalizado plantea nuevos retos que afectan a la formación del profesorado, así como al tratamiento de la educación en el contexto del aula, donde no sólo podemos encontrar niños y niñas de diversas procedencias, sino que también necesitarán crecer en la conciencia de su identidad planetaria (Morin, 1999) y de su lugar en un mundo plural. En sus estudios sobre formación de la competencia multicultural en futuros maestros, Vallés (2005) observa que ésta se puede hacer coincidir con una competencia en educación artística, siempre que esta educación artística “genérica” se sitúe en los parámetros de inclusividad, experiencia, vitalidad, ética y crítica. Al referirse a inclusividad lo hace teniendo presentes los siguientes aspectos:

arte	Arte y teorías del arte que sean inclusivas. Procedimientos y métodos de todo tipo.
diversidad (estudiantes)	Ha de dirigirse a todo tipo de alumnado y público (culturas, edades, género, salud, etc.) y luchar por la transformación social y la justicia social.
currículo	Ha de poder ser transversal y interdisciplinar, ha de trabajar valores y actitudes en estricta intersección con conceptos y procedimientos.
valores	Los valores y actitudes forman parte y están incluidos en todos los contenidos del currículo artístico.

En este sentido, creemos que el caso de Luminaria es aplicable en contextos educativos formales, tanto en el caso de la formación de futuros maestros, como para su aplicabilidad en el aula.

6. Jornadas de Teatro y Enseñanza de las Lenguas Extranjeras.

Es importante destacar la representatividad que adquieren los congresos, jornadas y charlas para el ámbito educativo, éstas suponen un avance y desarrollo para la comunidad científica.

En el campo del teatro, se han podido observar sus beneficios en la educación y cómo a través de metodologías y actividades de una Enseñanza/Aprendizaje de una Lengua Extranjera han favorecido a dicha comunidad social.

Entre las metodologías educativas efectivas vinculadas al teatro empleadas cabe destacar el empleo de las desarrolladas en el mundo anglosajón que reciben el nombre de educational drama, creative drama o creative dramatics, denominadas en España como: “drama”, “dramatización”, “juego dramático” o “expresión dramática”. Estos temas de carácter amplio se pueden reflejar en actividades prácticas tales como: expresión corporal, simulación, juego de expresión libre, role-play, juego dramático o de roles, improvisación y mímica que son llevadas a su representación en escena a través de una escenografía, vestuario, desarrollo de un texto teatral y la competencia interpretativa teatral.

En Granada en el año 1996 se celebraron las I Jornadas de Teatro y Enseñanza de las Lenguas Extranjeras, a través de las cuales profesores de universidad establecían un diálogo para determinar los factores beneficiosos del teatro, así como las técnicas, metodologías y actividades desarrolladas en relación a este ámbito informal artístico en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje de una Lengua Extranjera que motivaban su utilización práctica en el aula:

1. *“Permite crear en clase una razón por la cual comunicarse, estimula la creación del lenguaje.*
2. *Proporciona práctica de tareas globales en oposición a las destrezas parciales.*
3. *Permite que la vida real y cotidiana entre a formar parte de la clase de lengua, creando unas condiciones ambientales lo más parecidas posibles a las existentes durante el aprendizaje de la lengua materna.*
4. *Integra en la enseñanza componentes y elementos adicionales además de los puramente lingüísticos, que forman parte de toda comunicación, como la entonación, el ritmo, los gestos, las expresiones faciales, etc.*
5. *Posibilita la adopción de distintos roles e inmersión en personajes de diferentes características que enriquecerán el conocimiento de una Lengua Extranjera. La actividad dramática posibilita el uso de nuevos tipos del lenguaje que no se producen en la interacción lingüística de la clase tradicional.*
6. *Permite analizar distintas situaciones comunicativas que redundarán en beneficio del estudiante tanto a nivel lingüístico como a nivel comunicativo.*
7. *Permite enfocar la enseñanza hacia un tipo de alumnado en particular, permitiéndole aportar sus características, intereses, aficiones, experiencias, imaginación, etc., que también forman parte del aprendizaje de una lengua.” (Magariño, 1996:168-169)*

7. Análisis de investigación de ONG's consolidadas

Una de las propuestas que nos muestra Save the Children organización que se encuentra en más de 120 países en la defensa de los derechos de los niños y niñas. En España se sitúan en 5 sedes que se encuentran en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco.

En una publicación digital muestran la Convención de los derechos del niño y en este caso hemos seleccionado la de edades comprendidas entre los 6 a los 8 años.

La idea de divulgación de una idea tan esencial se muestra con un lenguaje adaptado a edades tempranas y con dibujos y cuidadas ilustraciones. Desde la sede de Cataluña se realiza esta publicación como un recurso digital que puede ser utilizado en contextos de interculturalidad para explicar a los niños sus derechos fundamentales.

La Ong la ha publicado en castellano, catalán y euskera; y se ofrecen dos ámbitos en los que se explica la Convención de los derechos del niño y son las propias de niños entre los 6 a 8 años y de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 14 años y de 15 a 18 años.

Debido a que en los diferentes rangos de edad la información se asimila de forma diferente, en la publicación para los niños hay mayor información visual y de ilustración infantil y los textos son mínimos y con ideas esenciales, en el caso de diálogos entre personajes se presentan en bocadillo o globo de conversación de un comic. En el caso de los adolescentes el modo de presentar la información es diferente la imagen juega un protagonismo menor y se utilizan fotografías que pueden ser de contextos urbanos que conectan con la cultura Visual de los adolescentes en este caso el graffiti o bien imágenes de contextos sociales de países en vías de desarrollo. Los textos están maquetados con una retícula y la información que aparece es la de artículos de leyes que responden a las convenciones de los derechos de los adolescentes. En los laterales de la publicación aparecen ilustraciones más realistas que en el caso de los niños.

8. Conclusiones

Las experiencias con la utilización de actividades creativas lúdicas en la programación de las ONG, ha sido en todos los casos descritos una experiencia muy positiva en muchos aspectos. Además de las conocidas posibilidades de la educación artística en nuestros centros y en los de Practicas de nuestros alumnos, existen unos factores añadidos en estas experiencias y es su potencial de facilitar durante los mismos que los niños hablen y transmitan sus experiencias y gustos, esto en un ambiente de culturas distintas facilita el conocimiento de sus inquietudes. El profesor Francesco Tonucci en sus escritos y dibujos (Frato) siempre incide en pautas de transformación de las escuelas y una de ellas es *la escucha a los niños*, y hemos experimentado hasta qué punto son potenciadores de la comunicación la realización de los talleres.

Un aporte importante en el proceso de valoración de la Educación Artística puede venir en el futuro por los datos obtenidos sobre la incidencia en los niveles de calidad de la enseñanza en los países donde se ha potenciado su inclusión en el currículum. Siempre se ha incidido en asignaturas como Lengua y Matemáticas, actualmente se incluye como prioridad nuestro campo, por lo que la Cultura Visual se potenciará tanto en la enseñanza formal y no formal.

Para finalizar, es interesante incidir en la importancia de la continuidad, de experiencias interculturales en Educación Artística. Cuando realizamos la actividad en Arequipa, los organismos de cooperación internacional y ONG no tenían entre sus propuestas este tipo de actuaciones, eran fundamentalmente sobre áreas de sanidad y alfabetización. La realización de actividades interculturales en Educación artística durante el año 2015 como las realizadas en centros escolares de Honduras con la participación de la Universidad de Honduras UNAH y de las Facultades de Educación y Bellas Artes de la UGR bajo la dirección de Ricardo Marín y Joaquín Roldán con el proyecto *Bombearte*, genera expectativas de continuidad, al haberse realizado talleres novedosos y de calidad con la incorporación de los docentes en cursos de fin de semana.

Referencias Bibliográficas

- ∴ Agra, MJ. (1999). *Orientaciones Interdisciplinares en Educación Artística*. Santiago de Compostela. ADAXE. Revista de Estudios e Experiencias Educativas. Pág. 167-184.
- ∴ Bashiron, H. (2012). *Mosaico Mediterráneo. El Arte como herramienta de dialogo Intercultural*. Tesis doctoral Universitat de Barcelona.
- ∴ Cáceres Rivas, Dolores. (2009). *Taller de teatro intercultural*. Cuadernos de Educación Intercultural. Madrid: Los Libros de la Catarata. Ministerio de Educación. Gobierno de España.
- ∴ Chalmers, F.G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- ∴ Clark, R. (1998). *Constructing the Postmodernist Classroom: Doors and Mirrors in Art Education*. Art Education, November. (Pág. 6-11).
- ∴ Torres De Eça, T. (2010). *A Educação Artística e as Prioridades Educativas do Início do Século XXI*. Revista Iberoamericana de Educación. N.º 52. pp. 127-146.
- ∴ Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid: Santillana. UNESCO
- ∴ Efland D. A. (2004). *Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum*. Barcelona: Octaedro.
- ∴ Frois, J. P. et al. (2011). *Educação estética e artística: Abordagens transdisciplinares*. Coordenação da edição João Pedro Fróis. Tradução de Maria Emília Castel-Branco. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Serviço de Educação e Bolsas, 2011.
- ∴ Frois (coord.), (2004). *Educação estética e artística: abordagens transdisciplinares*. Lisboa: Serviço de Educação e Bolsas, Fundação Calouste Gulbenkian.
- ∴ Hernández, F. (2010). *Educación y Cultura Visual*. Barcelona: Octaedro.
- ∴ Juanola, R. Calbó Muntsa. (2004). Roser Calaf y Olaia Fontal (COORDS): *Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. Hacia modelos globales en Educación Artística*. Oviedo: Ed. Trea.
- ∴ Magariño González, C. (1996). *Técnicas dramáticas y su aplicación a la enseñanza de una segunda lengua: la caracterización y la improvisación*, en Álvarez R. Y J. A. Martínez (eds.) (1996) *Propuestas metodológicas para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Texto dramático y representación teatral*. I Jornadas de Teatro y Enseñanza de las Lenguas Extranjeras. Granada: Universidad de Granada.
- ∴ Manson, R. (1988). *Art Education and Multiculturalism*. London, Routledge Kegan Paul.
- ∴ Marqués, A. (2013). *Los títeres como recurso en la educación artística*. Valencia. EARI N.4 (Pág. 225-240).
- ∴ Merodio, I. (2007). *Didáctica de las artes plásticas*. Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
- ∴ Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: Santillana-UNESCO.
- ∴ Oltra, M. (2015). *Educación intercultural, diversidad y creatividad en el aula a través del teatro: los títeres*. Didáctica. Lengua y Literatura. Vol. 27 (Pág. 167-182). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- ∴ Read, H. (1995). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós.
- ∴ Tejerina, I. (2004). *Dramatización y teatro infantil: dimensiones psicopedagógicas y expresivas*. Madrid: Siglo XXI.
- ∴ Tonucci, F. (2007). *Frato, 40 años con ojos de niño*. Barcelona: Graó.
- ∴ UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa, 6-9 de marzo de 2006.
- ∴ Vallès, J. (2005) *Competencia multicultural en educación artística*. Tesis doctoral. Universidad de Girona.
- ∴ Vigotsky, L. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia*. Colección Básica de bolsillo.

Madrid: Ediciones AKAL.

- ∴ Walsh, C. (2005). *La Interculturalidad en la Educación*. Lima. Ministerio de Educación de Perú y Unicef.

Referencias Online

- ∴ Circa Mas. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de: <http://www.circa-mas.org/>
- ∴ Forum Communication Of Cultures. Recuperado el 17 de enero de 2016, de: <http://fccm.weebly.com/index.html>
- ∴ Fundació Catalunya Voluntària. Recuperado el 17 de enero de 2016, de: <http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/>
- ∴ Luminaria Educación Patrimonial. Recuperado el 17 de enero de 2016, de: <http://luminariaeducacion.com/>
- ∴ Marín, R. Roldán, J. *Bombearte.. Enseñar para crear, crear para enseñar*. Cooperación en Educación Artística en Honduras. UGR, UNAH y ACOES. Recuperado el 8 de enero de 2016, de: <http://bombearte.blogspot.com.es/>
- ∴ Save the Children. Convención sobre los derechos del niño. Versión para niños. Recuperado el 12 de Marzo de 2016: <https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/version-ninos>
- ∴ Hernandez, S. Allès, M. (2009). Save the Children. Convención sobre los derechos del niño. Versión adaptada para niños y niñas de 6 a 8 años. Recuperado de: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/convencion_derechos_infancia_6.pdf
- ∴ Setem Andalucía. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de: <http://www.setem.org/site/es/andalucia/>

CURRICULUM VITAE

Ana Marqués Ibáñez. amarquez@ull.edu.es Tfno: 610621193

C/ Antonio González, 2. 38204. San Cristóbal de la Laguna. Tenerife.

Dpto. Didáctica de la Expresión Musical Plástica, y Corporal. Facultad de Educación.

Doctora en Bellas Artes. Universidad de Granada.

Publicaciones:

— Revista comunicación y pedagogía. “*Flipped classroom como alternativa educativa en entornos artísticos.*” (Pp. 11-16) Badalona. Barcelona. Nº 287-288. Año: 2015.

— Ibáñez. A. Marqués, A. (2014). “Arte y Naturaleza: *El Mimbre, soporte en Instalaciones Artísticas Contemporáneas y Arquitectura Efímera* en: Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo” (pp. 100-110.) Co –Ed. Atrio S.L Granada. Editorial DownHill Publishing LLC. New York USA.

— Comunicación: *El tratamiento digital de la imagen aplicado a la cultura visual.*

CIMIE 2013. 2nd Congreso Internacional Multidisciplinar de investigación educativa. Universita Rovira i Virgili. Tarragona. Julio 2013

— Workshop: “*En busca de identidades. Una acción colaborativa a través de la fotografía*”

25º Encontro Nacional da APECV: 25NONSTOP. Faculdade de Belas Artes do Porto. 18 e 19 de maio 2013.

— Comunicación: “*Artist’s Book: Creation and investigation of new formats in Art Education*”

1st Conference on Arts-Based and Artistic Research. Critical reflections on the intersection between art and research. Universidad de Barcelona. January 31th – February 1st 2013.

— Comunicación: *"Los títeres como recurso en la Educación Artística"*

IV Jornadas Internacionales de Investigación en Educación Artística. Patrimonios migrantes. Universitat de València. 8 – 9 Noviembre 2012.

— Comunicación: *"El uso de la luz en la fotografía como recurso educativo: Light Painting"*. 1er Congrés Híbrid entre Arts, Ciències i Educació: L'art contemporani, un recurs per a la formació de Mestres. (Pp. 803-813). Universitat de Lleida. Centre d'Art la Panera. Lleida. Octubre 2012.

— *"Representaciones artísticas sobre la Divina Comedia: Pintura, Escultura, Grabado e Ilustración"*. Granada 2006. DL. Gr. 606-2006. ISBN. 8433837915. Cdu741. Cod. UNESCO 620304.

Berta Durán Verdasco. bertadv@gmail.com Tfno: 650 42 62 53

Se formó en arquitectura y diseño de escenografía, y está especializada en educación artística, área en la que permanece en investigación continua. Desde que inició su especialización en 2009, ha trabajado en contextos educativos formales y no formales desde Secundaria a Universidad, y participado en varios proyectos educativos como especialista en artes. Como mediadora cultural ha trabajado en exposiciones en el Museo Memoria de Andalucía, en Granada, y en Valencia en el MuVim y en La Nau y otros espacios culturales de la Universidad, así como en festivales como la Mice, Valencia Negra o Mostra Viva del Mediterrani. Es actual co-impulsora de Luminaria un proyecto creativo educativo para acercar la cultura a diversidad de públicos, muy especialmente a niños y niñas en edad escolar. También fue co-fundadora de AVALEM (Asociación Valenciana de Educadores en Museos y Patrimonios) en 2012, de la que es vocal de coordinación interna desde comienzos de 2015.