
**¿QUÉ PUEDE APORTAR EL ARTE A LA EDUCACIÓN?
EL ARTE COMO ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA**

Celia García Morales

Recibido: 31 de diciembre de 2011

Aceptado: 15 de enero de 2012

El arte es uno de los lenguajes más bellos y el eslabón mágico que hermana pueblos, naciones, sueños y almas.

-Valentín Kovatchev-

Resumen:

En el presente trabajo se intenta establecer la importancia del arte, la cultura y la educación artística como estrategia para una educación inclusiva e intercultural. En un primer momento nos aproximaremos al concepto de arte, así como su función, mercantilización, etc. pasando en un segundo momento a la concepción más específica de arte y educación, para acabar proponiendo una serie de experiencias que ya se han desarrollado en este ámbito.

Palabras Clave: Arte, educación, intercultural, inclusión, escuela.

* * * * *

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad está viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como la escolarización del 100% del alumnado, los procesos migratorios, así como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumnado por parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social familiar, necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias que permitan una mejor conjunción de estas acciones.

En el presente trabajo, se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco desarrollada tanto en la escuela, como en la sociedad, un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como estrategia en una educación intercultural e inclusiva, estamos hablando del Arte como estrategia de inclusión social y escolar.

Sin embargo, el Arte puede ser en muchas ocasiones caótico, debido a que sus

procesos y configuraciones están siempre en constante cambio, en muchos casos evolucionando a la par que la sociedad, y en otros aprovechando la confusión que se establece en su concepto.

También es importante tener presente el poder económico y mercantil que se está desarrollando alrededor del mismo, ya que en muchas ocasiones es el poder económico el que mueve los cambios y establece la confusión mencionada anteriormente.

Por tanto, con este trabajo se pretende establecer una toma de contacto con este ámbito, y para ello será necesario abordarlo desde dos perspectivas.

En una primera perspectiva nos acercaremos al concepto de arte, qué función tiene, qué posibilidades, etc.

En una segunda nos centraremos en la relación arte- educación, planteando las diferentes funciones y capacidades que esta relación puede desarrollar.

Posteriormente en un tercer apartado se expondrán algunos ejemplos de lo desarrollado en los apartados anteriores.

1. ¿QUÉ ES ARTE? ¿PARA QUÉ SIRVE?

Antes de comenzar a explorar el término Arte, es necesario definir otro aún más amplio, este es, el concepto de Cultura, con todo aquello que éste supone.

El concepto de cultura objetiva, como “la cultura de un pueblo”, no surge hasta el siglo XVIII y correspondería a las culturas que han alcanzado un alto nivel de vida urbana y de conciencia nacional.

Lo que se establece como Cultura objetiva es, un conjunto de manifestaciones del espíritu de un pueblo, fruto de la historia, en cuanto que ésta ha construido la identidad de ese pueblo y lo ha constituido como ser colectivo, siendo en última instancia afirmada como realidad colectiva.

Por tanto podríamos definir el concepto de cultura como,

Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por el grupo al cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros, siendo eficaces en la resolución de los problemas.¹

El concepto de Cultura nos lleva a otro no menos importante, éste es el de Identidad, tanto cultural como social; la primera de ellas es aquella que establece un sistema cultural de referencia a partir del cual una comunidad define su identidad grupal; mientras que la segunda es la asimilación personal que esta comunidad hace de los valores y expectativas asociadas al grupo cultural o étnico al que pertenece. Esta última nos lleva a la directa comparación con otros grupos que difieren en sus

¹ A. AGUIRRE, Cultura e identidad cultural. Introducción a la Antropología. Barcelona. 1997, PP.9-10

características del nuestro y es esta concepción de diferencia la que nos lleva a una sociedad multicultural y plural.

Sin embargo y a pesar de lo extenso que puede llegar a ser este tema, nosotros vamos a centrarnos en un aspecto cultural, relevante para el ensayo, como es la producción cultural de dichos grupos.

Los productos pueden ser culturales, materiales o institucionales y además de establecer un vínculo de intercambio con el exterior, se establece como una manifestación de su identidad grupal.

Cuando los productos evolucionan, los que han quedado desfasados, se convierten en reliquias que nos recuerdan como era esa comunidad en el pasado, convirtiéndose así éste en su valor más característico.

El concepto que define esta agrupación de productos se denomina patrimonio, y su percepción ha ido también evolucionando con el paso del tiempo; en un primer momento, se consideró patrimonio a aquello exclusivamente artístico, evolucionando en un segundo concepto denominado histórico artístico, para convertirse en la actualidad en un concepto muchos más amplio que abarca tanto la cultura material como ideacional, esto es Patrimonio Cultural.

El concepto de Patrimonio lleva implícito el de valor, lo que indica que el objeto patrimonializado ha sido revalorizado por el aprecio que se ha depositado en él.

Una vez contextualizado el concepto de patrimonio, podemos centrarnos en definir qué es el arte y cuáles son sus funciones, así como su realidad actual.

La concepción de arte, ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución; en el pasado no se consideraba que los artistas expresaran con el mismo sus necesidades espirituales o emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual. En muchas ocasiones se convertía en un negocio familiar, como es el caso de Tintoretto, cuya hija trabajaba en el estudio de su padre, realizando obras demandadas por encargo.

Sin embargo hoy en día, ese concepto ha cambiado, ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etc. Se ha convertido como dice Robert Irwin en, *“Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea”*.²

Por tanto el arte se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador un sentimiento, una emoción, en otros casos el arte se convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etc.

² C. FREELAND, Pero ¿ésto es arte? Madrid, 2003 P. 214.

Por tanto podemos establecer una serie de funciones que podrían estar relacionadas con el arte³:

- Reflexión acerca de la realidad.
- Terapéutica
- Ejercita y entrena nuestra percepción de la realidad.
- Transmite sensaciones con una intensidad y trascendencia, difícil de alcanzar en la realidad.
- Medio para la comunicación e identificación con el otro.
- Su influencia política, económica y social.
- Su valor económico, convirtiéndose así en un determinante del estatus; sin coleccionistas, no hay arte.

Este último punto, me parece especialmente importante en el actual mundo del arte, si hablábamos que en el pasado lo que primaba era una cualificación en su modo de hacer y de representar la realidad; en la actualidad el valor económico y la adquisición de obras de arte, con las características sociales que ello supone, se han convertido en los pilares que sustentan el engranaje artístico. La función primordial de los museos, la cual debería ser la de acercar el mundo del arte a todos los ciudadanos, convirtiéndose así en templo de la cultura e identidad social de una comunidad, ha pasado a convertirse en un lugar de ocio, en el cual se está desplazando el objeto artístico real mediante video, representaciones teatrales, tiendas, cafeterías, etc.⁴ donde el aprendizaje y el desarrollo integral de la persona a través de la contemplación de su pasado y su presente ha quedado relegado a un segundo plano menos capitalista.

¿Podemos afirmar que estas nuevas formas de arte como son las performance, arte en vivo, instalaciones, videoocreaciones, etc. seguirán manteniendo en un futuro la misma emoción que hoy en día nos sigue inspirando *Los fusilamientos del tres de mayo de 1808* de Goya?

Tal y como hemos mencionado en el párrafo anterior, la función primordial para la que se crearon los museos, fue para cultivar a las clases más desfavorecidas, llevando a éstos arte y tradiciones de otras culturas para así fomentar un acercamiento; sin embargo esta primera función ha ido evolucionando hacia una bastante más diferente, esta es, la caracterización del arte como criterio de estatus y riqueza, debido claramente a la función mercantil que éste ha ido adquiriendo con el paso de los años; perdiendo así la función educativa para la que fue prevista, y la cual debemos volver a potenciar; hoy en día, y desde hace no más de veinte años se han desarrollado en los museos los llamados departamentos pedagógicos o de educación, los cuales están desarrollando una gran labor de acercamiento del arte a las escuelas; aunque este punto lo abordaremos más adelante con ejemplos prácticos.

Por último y como introducción al siguiente apartado, es importante establecer la relación que existe entre arte y cultura; ¿Podemos establecer una misma definición de arte para todas las culturas? Probablemente no, ya que como hemos visto anteriormente el arte forma parte del patrimonio cultural de cada comunidad, y éste se establece con una serie de criterios y valores diferentes en cada caso; no obstante si podemos

³ F. GRAEME CHALMERS, Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona, 1996. PP. 76-80.

⁴ C. FREELAND, Pero ¿ésto es arte? . Madrid, 2003, PP. 116-127.

encontrar un nexo de unión entre todos ellos, en algunos casos puede ser el valor estético, en otros el valor social, etc. sin embargo es importante conocer el contexto que engloba cada concepción artística para así entender mejor su significado.

Como ejemplo de esto que acabo de comentar tenemos las estatuas fetiches de nkisi nkondi, en la región del Congo, las cuales están enraizadas en clavos, a simple vista pueden tener un aspecto feroz, monstruoso; sin embargo cuando se conoce el contexto en el que fueron creados y su significado, se puede variar parcialmente la concepción de las mismas, ya que los clavos fueron introducidos por personas a lo largo del tiempo para sellar acuerdos o soluciones, pidiendo apoyo a las mismas para mantenerlos vigentes y creyéndose que serían castigados por éstos si los infringían.

Por tanto, podemos llegar a plantearnos ¿Puede el Arte derribar las barreras que hay entre las culturas? John Dewey pensaba que sí, alegando que el arte es la mejor ventana que existe a otra cultura, insistiendo en que el “arte es un lenguaje universal”.⁵

2. ARTE Y EDUCACIÓN

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc.⁶

En el pasado, con el acceso de una élite muy seleccionada a la educación, el enseñar unos valores y concepciones comunes era mucho más sencillo; en un primer lugar porque había un eje común entre todos aquellos niños, y en un segundo lugar porque no se tenía en cuenta las necesidades de cada niño; sin embargo en una sociedad plural como en la que vivimos, es necesario tener en cuenta cada una de las culturas que en ellas se encuentran, no sólo como una idea demagoga de todos somos iguales, que también, sino porque el conocimiento de otras culturas enriquece enormemente al ser humano; la cultura es permeable y por tanto todos y cada uno de nosotros hemos acogido expresiones, comportamientos, técnicas, etc., adoptadas de otras culturas; herencias culturales promovidas por el paso del tiempo.

No obstante, no siempre es fácil abordar dichas diferencias; en muchos casos son temas en demasía delicados o en otros no se encuentra una forma viable de introducirlos, he aquí donde la educación artística entra en juego, a través de ella puede abordarse cualquier cultura, cualquier tema controvertido o necesario. Como ya comenté anteriormente, el arte es una ventana al mundo y nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello.

Por ejemplo, la XXX Conferencia General de la UNESCO, propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que la educación artística⁷,

⁵ IDEM (2003). PP. 76-78.

⁶ C. RUIZ ROMÁN, Educación intercultural. Una visión crítica de la cultura. Barcelona, 2003, P. 141.

⁷ R. CALAF MASACHS, O. FONTAL MERILLAS, R. VALLE FLÓREZ, Museos de Arte y Educación. Construir patrimonios desde la diversidad. Asturias, 2007, PP. 63-64.

- Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo;
- Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el personal.
- Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos;
- Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc.
- Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad.
- Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión.
- Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural.

Por otro lado, D. Throsby afirma que la educación artística mejora incluso aspectos económicos.

- La creatividad es el recurso clave en la emergencia del conocimiento económico;
- Desempeña un rol en la crítica social porque aporta al apreciación de muchos caminos en los que el arte es reflejo de nuestra sociedad;
- Beneficia a la futuras generaciones porque construye para el futuro;
- Genera valores culturales significativos y variados.

Esta capacidad educativa que tiene el arte no es algo nuevo, ya instituciones como la Escuela Nueva, Educación por la Acción, Summerhill, etc. abogaron por una autoexpresión creativa del niño desde la no intervención, entendiendo que el profesor motiva y apoya, no imponiendo conceptos sobre las imágenes y procurando no inhibir la autoexpresión del niño. Por el Contrario, la DBAE (Discipline Based Arts Education) propone que además de motivar y apoyar al niño, éste debe ayudar al niño a que, a su nivel, entienda los conceptos, utilizando imágenes del arte valoradas culturalmente.

Las cuatro disciplinas estructuradas en el currículo de ésta última son la Historia, la Estética, la Crítica y la Producción de Obras; no obstante entran en juego otras como la Filosofía, la Antropología, la Sociología, la Educación y de un modo más tangencial, la Geometría, la Física, la Química, etc. esto es, a través de un currículo artístico integrado, pueden abordarse cada una de las disciplinas básicas establecidas.

Ahora, quizá el siguiente tema a abordar sería como incluir el currículo artístico en las actuales escuelas; una de las lógicas más frecuentes en el aprendizaje cotidiano, favorecida por los Mass Media, es aquella de la seducción, la curiosidad por conocer algo que se nos ha mostrado atractivo visualmente, sumado a una idea tanto de espectáculo como didáctica. A este respecto, una de las propuestas didácticas más interesante puede ser aquella de la rutas didácticas, en las cuales a través de diferentes itinerarios, simulando viajes y recorridos turísticos, se puede ir efectuando diversas paradas importantes, narrando el fin para el que hayamos elegido dicho itinerario; por ejemplo en historia, si queremos explicar el período árabe en Andalucía, podemos hacer un recorrido visual por Córdoba, Granada, Málaga, etc., si queremos abordar la geometría podemos abordar diversos cuadros e incluso puentes o acueductos que nos faciliten estos conocimientos. Un ejemplo de estas rutas visuales llevadas a la realidad

se ha puesto en práctica por parte de la Consejería de Educación de Andalucía, e incluso algunas de ellas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, poniendo en práctica el concepto que hemos desarrollado anteriormente, llevando al alumnado a visitar personalmente dichos sitios; este programa se ha denominado Rutas Educativas.

Por otro lado como idea para el diseño de intervención, podemos utilizar la desarrollada por el trabajo por proyectos, es decir establecer un desarrollo en espiral, el cual vaya conectando unas experiencias con otras y a través de las cuales puedan abordarse el resto de disciplinas. Para establecer esta metodología es necesario tener en cuenta una serie de criterios⁸:

- Enlazar siempre las diferentes clases a partir de un hilo conductor.
- Plantear la empatía con el colectivo de alumnos al que van dirigidas:
- Escoger una obra que sirva de introducción para argumentar diversas disciplinas;
- Trabajar en algunos casos el diálogo entre códigos y poéticas;
- Tratar de que el colectivo de alumnos trabajara posteriormente.

Por otro lado, y si no se quiere partir de un currículo íntegro multicultural, también podemos establecer algunos temas que enriquecerán el currículo multicultural⁹,

- Contribuir a la estabilidad y continuidad de valores culturales. Ej. Portadas de Norman Rockwell para el Saturday Evening Post, las cuales preservaban y enaltecían los valores del ciudadano norteamericano.
- Provocar cambio y mejoras. Ej. Graffitis, collage, escultura, pintura, performance, etc.
- Enaltecer y enriquecer el entorno. Ej. Vestidos de otras culturas, elementos decorativos de los edificios, etc.
- Como medio de celebración. Ej. Cómo se celebran determinadas celebraciones en otros países, el nacimiento, la muerte, el matrimonio en diversas culturas, buscar algo en común, etc.
- Utilizar el arte y las imágenes para narrar historias. Ej. Colchas, libros ilustrados, tótems, etc.
- Utilizar el arte como solución terapéutica.
- Como signo de identidad y nivel social. Ej. Joyas, sellos, vestidos, insignias, aspectos culturales desarrollados por la teoría del color, etc.
- Arte como logro técnico y disfrute estético.

Por último, puntualizar que al igual que en un principio hemos dicho que la escuela es un espacio público idóneo para repensar nuestro mundo actual, a través de la participación, y el contraste de ideas y pensamiento; es necesario también añadir a ella otros muchos espacios públicos que recientemente están abriendo sus puertas a esta reconstrucción y comunicación del mundo actual, como son los museos, bibliotecas, centros de arte, centros cívicos, etc. ofreciéndose a los jóvenes una alternativa de ocio para su tiempo libre, potenciando a través del trabajo con el arte el desarrollo de capacidades para interpretar los mensajes que desde nuestra cultura visual reciben cotidianamente, fomentando el desarrollo de actitudes críticas ante la realidad cotidiana

⁸ R. CALAF MASACHS, Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. Gijón, Asturias, 2003, PP. 90-92.

⁹ F. GRAEME CHALMERS, Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona, 1996. PP. 144-148

impuesta, ofreciendo a los jóvenes actividades de taller relacionadas con exposiciones temporales de los museos y centros de arte, propiciando el trabajo en equipo, el diálogo, el intercambio de ideas y la complementariedad de aptitudes.

3. ALGUNAS EXPERIENCIAS EDUCATIVO-ARTÍSTICAS

El arte, tal y como hemos observado en puntos anteriores facilita el desarrollo de la creatividad, la técnica, la expresión, etc. y éstos pueden ser admirados en la obra, independientemente del creador y sus características; así Goya o Beethoven, de los cuales son bien conocidas sus características físicas y psíquicas, son éstas últimas relegadas a un segundo plano en comparación con la grandeza de sus obras.

Y es por ello, por lo que yo abogo en este trabajo, ya que el arte puede ayudar a las personas en riesgo o en exclusión social a una integración más real y profunda, desarrollando en ellas tanto habilidades sociales, corporales y psicológicas, así como un desarrollo verdadero de la autoestima y el autoconcepto.

No obstante es necesario puntualizar que lo que nosotros consideramos arte, en muchos casos se centra únicamente en lo denominado Artes Plásticas; sin embargo Arte es mucho más, es Música, es Danza, es Narrativa, por ende quiero desarrollar algunas experiencias que se han llevado a cabo en cada uno de estos ámbitos.

Artes Plásticas

Las visitas a los museos pueden contribuir al desarrollo de aquellos contenidos que forman parte del currículo oculto, es decir otros valores y concepciones que en la escuela no se abordan

1. Museo Metropolitano de Nueva York

- *The Touch Collection*, se trata de una serie de reproducciones pensadas para poder ser tocadas, tanto por adultos como por niños; este programa está pensado sobre todo para personas con discapacidad visual.
- Para aquellos con discapacidad auditiva, se preparan una serie de conferencias, visitas guiadas, lecturas, programas en familia, películas etc. con apoyo de lenguaje de signos.
- *Hands-on art*, pensada para aquellos con discapacidades psicomotrices, para los cuales se planifican actividades en torno al aprendizaje por descubrimiento, con diferentes temáticas.

2. Museo Guggenheim Bilbao/Nueva York

- *Learning Through Art*, fue fundado por Natalie Lieberman en 1970 como respuesta a la eliminación de las artes en las escuelas públicas de educación primaria de la ciudad. El objetivo de este programa es el de reforzar las materias del currículo escolar a través de actividades artísticas. A parte de las unidades didácticas, este programa promueve los intercambios culturales; desde 1999 se ha desarrollado un intercambio cultural anual entre los museos Guggenheim de Bilbao y de Nueva York, mediante el intercambio de artistas españoles y norteamericanos respectivamente; en estas prácticas se visualizan competencias como la comunicación lingüística, el

conocimiento y la interacción con el mundo físico y digital, así como la competencia social, cultural, artística y ciudadana.

3. ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Álava

- Cuentan con un programa para discapacitados visuales con los textos de los folletos en tipografía 18 y Braille, realizados en colaboración con la ONCE.
- Ofrece también un programa para presos en colaboración con la Cárcel de Nancrales de Oca.
- Por otro lado también se desarrolla un programa con pacientes con trastorno mental severo, en colaboración con el Hospital Psiquiátrico de Álava. En el se realizan una serie de tertulias sobre arte contemporáneo que culminan con una visita al museo.

4. Museo Thyssen

- Colaboran con la Fundación Síndrome de Down a través de la fundación ARGADINI, es propuesta de educación emocional a través de la creatividad, mediante juegos, colores, comunicación, etc.

5. Museo Tiflológico

- Es el primer museo concebido para que sus usuarios puedan ver y tocar todo lo expuesto, está diseñado sin barreras arquitectónicas, con una iluminación que facilita la percepción de las obras para las personas ambliopes y con indicadores de voz en las salas.

6. Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios¹⁰

- Esta experiencia se llevó a cabo en 2008, en el centro penitenciario Madrid III, Valdemoro, dentro del Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios; se llevaron a cabo un conjunto de talleres de arteterapia, desarrollados dentro del centro, por estudiantes en prácticas del Máster de Arteterapia de la UCM.

La necesidad de trabajar en el interior de las prisiones, es que ello facilita la reconstrucción y reinserción de los presos para que vuelvan a formar parte de la sociedad. El arteterapia es una vía eficaz para este fin, ya que la creación permite a los internos expresarse y esta comunicación le permite pensar que son capaces de construir, de permitirse un proyecto vital diferente, ya que acceden a una nueva forma de valorarse a sí mismos y a los otros.

Música

El hecho musical posee de manera inherente multitud de propiedades: Curativas (musicoterapia), terapéuticas (atención temprana), sociales (identidad social-musical), de ocio, lúdicas, afectivas y por supuesto educativas.

1. Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundada por José Antonio Abréu¹¹.

¹⁰ CONDE, P.A. y TEJEDOR LÓPEZ, P. (2009). Pp. 137-148.

¹¹ FERNÁNDEZ-CARRIÓN QUERO, M. (2011). Pp. 74-82.

- La metodología parte de un enfoque de práctica grupal intensiva con grandes dosis de motivación y apoyo familiar. El trabajo musical se adapta a las edades y a otras circunstancias, adaptando las orquestas a diferentes agrupaciones musicales. Uno de los objetivos es proporcionar al niño un entorno cálido, alegre y divertido, de manera que fomente su autoestima, su desarrollo personal y grupal.

2. Proyecto La ópera, un Vehículo de Aprendizaje, creada por Mary Ruth McGinn y Ellen Levine, inspirada en el proyecto Creating Original Opera del Metropolitan Opera de Nueva York.

- El objetivo del proyecto es lograr progresos educativos en diferentes ámbitos a partir de la creación de una ópera. El planteamiento es el de utilizar el trabajo musical como medio integral e inclusivo de educación, de manera que involucre también al profesorado y otros agentes sociales, además del alumnado.

Los alumnos son los únicos creadores, ellos parten de cero y escriben el libreto, diseñan la escenografía, componen la música, confeccionan el vestuario, realizan la campaña de prensa, crean la iluminación, etc. a través de este proceso se desarrollan cognitiva, social y emocionalmente, además de adecuar muchas de las actividades a materias oficiales curriculares.

Danza

La danza trata de aprovechar la expresividad de cada cuerpo, en su singularidad, para repensarse. De esta manera vemos representadas diferentes subjetividades, que aportan una nueva visión de la misma.

1. Asociación Dan Zass¹².

- Esta experiencia se realiza entre Vicenta Galiana Lloret en colaboración entre la UCM y la Asociación Dan Zass. Con esta experiencia se pretendía comprender y evaluar las mejoras en la calidad de vida que la danza puede aportar a las personas con diversidad funcional. La Asociación nace en 2004 partiendo de la idea de sus fundadoras como educadoras en diferentes ámbitos, las cuales comprobaron que la complementariedad de actividades educativas y artísticas favorece el desarrollo integral de la persona; entendiendo el arte como un medio para conseguir el objetivo general pendiente para las personas con discapacidad: la integración social y normalización. A través de este programa se desarrolla sus habilidades sociales, su autoestima y su autonomía personal, desarrollando su equilibrio, la disociación entre partes del cuerpo, etc.

Narrativa

1. “Leer, una devoción antes que una obligación”, programa desarrollado en el CP “San Francisco” en Bilbao¹³.

¹² GALIANA LLORET, V. (2009). PP. 79-96.

¹³ LASA, B (1997). pp. 87-89.

- Esta experiencia se desarrolla en un centro que cuenta con un alumnado muy diverso en lo relativo a su procedencia cultural y donde el paro y la marginación social inciden especialmente.

Con este programa se pretende desarrollar la destreza y el gusto por la lectura, conscientes de que ello puede ser la base para construir aprendizajes y adquirir nuevos conocimientos. Se programaron la lectura colectiva de algunos libros y después se invitaron a los autores correspondientes para establecer un coloquio con él.

Con la introducción de libros sobre gitanos en las bibliotecas escolares, la Asociación de Enseñanza con Gitanos y el colectivo Kalé dor Kayikó pretendieron: Que el alumnado gitano sienta la escuela como suya, percibiendo la aceptación de su identidad cultural, estableciendo una relación entre escuela y hogar; que el alumnado no gitano conozca de verdad a sus compañeros, descubra este pueblo, sus costumbres, su historia, etc. evitando estereotipos; que unos y otros se eduquen en el conocimiento, aceptación y respeto mutuo.

Bibliografía

- AGUIRRE, A. (1997). *Cultura e identidad cultural. Introducción a la Antropología*. Ed. Bardenas, Barcelona.
- CALAF MASACHS, R. (2003). *Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio*. Ed. Trea, Gijón, Asturias.
- CALAF MASACHS, R., FONTAL MERILLAS, O., VALLE FLÓREZ, R. (2007). *Museos de Arte y Educación. Construir patrimonios desde la diversidad*. Ed. Trea, Gijón, Asturias.
- CONDE, P.A. y TEJEDOR LÓPEZ, P. (2009). La creación y el espacio terapéutico en el medio penitenciario. *Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 4/2009. Madrid.
- FERNÁNDEZ-CARRIÓN QUERO, M. (2011). Proyectos musicales inclusivos. *Revista Tendencias Pedagógicas*. 17. Madrid.
- FREELAND, C. (2003). *Pero ¿esto es arte?* Ed. Cátedra, Madrid.
- GALIANA LLORET, V. (2009). Danza e integración. *Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 4/2009. Madrid.
- GRAEME CHALMERS, F. (1996). *Arte, educación y diversidad cultural*. Ed. Paidós, Barcelona.
- LASA, B. (1997). “Cuentos con gitanos”. *Cuadernos de Pedagogía*. 264.

Barcelona, Praxis.

- MONTEMAYOR RUIZ, S. (Coord) (2007). La educación artística como instrumento de Integración Intercultural y Social. MEC.
- RUIZ ROMÁN, C. (2003). *Educación intercultural. Una visión crítica de la cultura*. Ed. Octaedro, Barcelona.