

**NUEVOS MÉTODOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
METAEDUCARTE (MÉTODO PARA TALLERES DE EDUCACIÓN
EN EL ARTE) DANZANDO MIS EMOCIONES, EL CUERPO COMO
HERRAMIENTA ARTÍSTICA EXPERIENCIA DE LA DOCENCIA
ARTÍSTICA, EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y
MUSEOS**

Cristina Moreno Pabón
UAM (Universidad Autónoma de Madrid)
Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual
Facultad de Formación del Profesorado
España

RESUMEN

MeTaEducArte, es la metodología usada en el diseño y desarrollo de este taller teórico-práctico. Esta nueva metodología para talleres de educación artística, utiliza recursos de métodos de enseñanza, como: el método MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), especializado en talleres de arte contemporáneo en educación infantil y primaria; Aprendizaje Autónomo Motivador y Creativo; Aprendizaje Cooperativo; o Aprendizaje Basado en Problemas. El principal objetivo de MeTa EducArte, es la educación integral desde el arte, que incluya conocimientos, experimentación y estudio de los cambios de comportamiento emocional, mientras aprendemos de forma empírica.

En el taller “Danzando mis emociones, el cuerpo como herramienta artística”, diseñado con este método, tendremos una válvula para oxigenarnos y sentirnos mejor, física, mental y emocionalmente. Cada artista-alumno, encontrará su propio lenguaje corporal para dibujar y crear en el espacio; trabajará la identidad y utilizará el arte como terapia. Como todos los talleres de MeTa EducArte, fomenta el aprendizaje autónomo, la capacidad de análisis, el razonamiento y el espíritu crítico.

La experiencia durante los dos años que llevo impartiendo este taller, ha sido muy satisfactoria, cumpliéndose todas las expectativas y objetivos de los que parte el taller:

OBJETIVOS COMPETENCIALES

- Obtención de conocimientos en diversas técnicas la danza, relajación y expresión corporal a través de la motivación y la creatividad del alumno.
- Saber los conceptos principales de la danza, la relajación y la expresión corporal.
- Saber hacer las técnicas de danza, relajación y expresión corporal aprendidas en el taller, expresando con el cuerpo emociones y sentimientos.
- Adquisición de las competencias de forma empírica y divertida.

OBJETIVOS FORMATIVOS Y ACTITUDINALES:

- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
- Desarrollar la capacidad creativa e imaginativa.
- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas.
- Desarrollar la capacidad crítica.
- Desarrollar la capacidad de expresarse en público y dinamizar un grupo de alumnos.
- Adquirir capacidad para la autoevaluación del propio aprendizaje.
- Adquirir capacidad para realizar una evaluación más justa y crítica.
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje

Lógicamente los contenidos y dinámicas del taller, se han ido adaptando a las necesidades del grupo.

Cuando he impartido este taller en museos con adolescentes o niños, los resultados han sido excelentes. Como ejemplo, veremos en el apartado de conclusiones, las puntuaciones cuantitativas, de un taller realizado en el museo Teixeira Lopes en Mirandela, Portugal. En

MEMORIAS III CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

los talleres con alumnos de formación del profesorado, disfrutaron aprendiendo como si de sus propios alumnos se tratara, y lo principal es que han visto la posibilidad de llevar este taller a su propia docencia. De hecho, durante sus prácticas en los colegios, pudieron probar alguna de estas experiencias, grabando los resultados en video.

METAEDUCARTE: MÉTODO PARA TALLERES DE EDUCACIÓN DESDE EL ARTE.

ASPECTOS GENERALES; PRINCIPALES OBJETIVOS.

Como Educadora Artística mi “MeTa”, es que mis alumnos desde el Arte y sus técnicas, disfruten, aprendan y se comprometan con el estilo de enseñanza que defiende el método por mi diseñado, para la educación artística. Repensando lo que quería transmitir con él, me surgió el término “MeTaEducArte”, que además de dar nombre, da sentido, a este Método para Talleres de Educación desde el Arte.

Estos talleres sirven para todo tipo de alumnado, pero especialmente pretenden ser herramientas o instrumentos, para los alumnos, futuros docentes de Educación Infantil y de Primaria. Estos demandan una enseñanza personalizada, activa, atractiva y cercana a su propio lenguaje. Necesitan ver la utilidad y la oportunidad de la aplicación de lo aprendido inmediatamente; en su período de Prácticas, en los centros educativos asignados. El objetivo es que ellos aprendan, se diviertan y se identifiquen con este tipo de enseñanza. Desde el convencimiento y la experimentación empática, podrán llevar esta metodológica e ideología a sus aulas, para educar desde el arte y la emoción. Este método trabaja la identidad, emociones y sentimientos. Si los alumnos lo integran en su enseñanza, ayudarán a su vez a sus alumnos a encontrar su identidad y desarrollarla.

El principal objetivo de MeTaEducArte, además de los objetivos implícitos en el método, es la educación integral, que incluya conocimientos, experimentación y estudio de los cambios de comportamiento emocional, mientras aprendemos.

La metodología usada en el diseño y desarrollo de estos talleres teórico-práctico, está basada en los nuevos métodos de enseñanza, como: AAMC, AC y ABP. Estas metodologías han sido utilizadas en conjunción con el método MUPAI.

El método MUPAI incluye arte contemporáneo y como yo, también defiende la “educación artística” y no las manualidades, en la enseñanza infantil y primaria. María Acaso (2006). Utiliza imágenes visuales que los niños podrán identificar y que pueden encontrar en su entorno. Muchas están sacadas de medios publicitarios, revistas, libros y películas, relacionadas con su propio lenguaje visual (María Acaso, 2009. Pág. 21-47).

MeTaEducArte incluye el arte contemporáneo, como medio de expresión artística para cada alumno-artista. A través del arte en sus distintas facetas podemos encontrar una válvula

para oxigenarnos y sentirnos mejor, física, mental y emocionalmente. Cada artista, al igual que cada alumno, encontrará su propio lenguaje dentro del arte, para encontrar su propia identidad.

Este método cree en la educación artística y el arte como terapia, considerando el arte y sus formas de expresión, un camino para construir la identidad integral del alumno.

El currículum de las asignaturas que imparto para los alumnos de Grado en Educación Infantil y Primaria, han sido adaptados a este tipo de enseñanza a través de talleres, con un currículum postmoderno, Arthur Efland (2003). He apostado por la capacidad creadora e imaginativa de los alumnos, considerándolos artistas; en pocos años, llevarán esta forma de ver y enseñar la educación artística a sus aulas.

Los talleres teórico-prácticos de arte contemporáneo MeTaEducArte., incorporan como soporte pedagógico, las nuevas tecnologías audiovisuales TIC. Un libro fundamental y de consulta realmente útil, para los temas relacionados con las TIC en la enseñanza, es el de la docente universitaria y artista, Ángeles Saura (2011). En el podemos encontrar gran cantidad de referencias y documentación muy atractiva tanto para el profesorado como para los alumnos.

El método de MeTaEducArte fomenta el aprendizaje autónomo, la motivación en el aprendizaje, el trabajo cooperativo en grupo y propone el aprendizaje basado en problemas. Se pretende que el alumno de forma empírica, saque sus propias conclusiones. Esta forma de aprender, estimula el lado más creativo del alumno, ayudándole a ser más autónomo en su aprendizaje y fomentándole la capacidad de análisis, razonamiento y el espíritu crítico.

Desde esta perspectiva, van a adquirir los conocimientos y competencias curriculares, sobre el arte, sus aplicaciones, sus técnicas y la forma de enseñarlo. Tendencias educativas como la Educación Artística basada en la Cultura Visual, María Acaso (2009), apuestan y reivindican el tema de la identidad como uno de los más importantes a tratar, Manuel Berver (2005). Mediante actividades de diverso tipo, incluidas en estos talleres, se busca que los participantes reflexionen sobre su propia identidad, Kerry Freedman (2006). Con los conocimientos adquiridos, se realizarán obras con distintas técnicas, que les harán sentirse creadores y artistas, Cristina Moreno Pabón (2012), Cristina Moreno Pabón (2013).

ASPECTOS COMPETENCIALES.

OBJETIVOS COMPETENCIALES

- Obtención de conocimientos de la teoría del tema y la técnica, a través de la motivación y la creatividad del alumno.
- Conocer los conceptos propios del tema tratado en el taller.

MEMORIAS III CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

- Saber realizar las técnicas propias del tema objeto del taller
- Adquirir competencias de forma empírica y divertida.

OBJETIVOS FORMATIVOS Y ACTITUDINALES:

- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
- Desarrollar la capacidad creativa e imaginativa.
- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas.
- Desarrollar la capacidad crítica.
- Desarrollar la capacidad de expresarse en público y dinamizar un grupo de alumnos.
- Adquirir capacidad para la autoevaluación del propio aprendizaje.
- Adquirir capacidad para realizar una evaluación más justa y crítica.
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE:

- Basado en el arte contemporáneo.
- Basado en las técnicas y estilos que usan los artistas.
- Basado en la educación artística y no en las manualidades.
- Utilización de las TIC como medio docente.
- Utilización de imágenes de arte contemporáneo y de la cultura visual de los alumnos.
- Basado en la educación integral de la personalidad, uniendo conocimientos, emociones y sentimientos.

- Basado en el trabajo y desarrollo de la identidad del alumno.
- Basado en la cooperación en equipo.
- Iniciado por problemas, planteando preguntas y mostrando imágenes, que estimulen la intriga y el debate.
- Basado en rotación de roles en los equipos de trabajo.
- Aprender haciendo: a expresarse en público.
- Aprender haciendo: a dinamizar un grupo de alumnos (dinámicas de grupo).
- Aprender a través del seguimiento de lo escuchado o leído (técnica del puzle para la teoría)
- Aprender a través de errores propios y correcciones; aprendemos cuando nos equivocamos y repetimos.
- Aprender desde la práctica y la solución de problemas o casos planteados (estudios de casos).
- Construcción propia a partir de situaciones / materiales.
- Repetición de lo recibido. En casa, cada uno hace un trabajo, que compartirá en clase
- Aprendizaje basado en la autoevaluación de lo aprendido.

OBJETIVOS DE DOCENCIA

- Centrada en el aprendiz. El docente facilita, orienta y dinamiza; comparte experiencia, hace de moderador y provoca estimulando al grupo.
- Centrada en el docente. Éste muestra y conduce (pero deja hacer de forma autónoma)

EVALUACIÓN

- Repetición de lo recibido. Evaluación continúa.
- Resolución de nuevos casos o problemas o prácticas más complejas.
- Autoevaluaciones de lo aprendido mediante cuestionarios y preguntas.
- Evaluación del taller y de sus posibilidades de aplicación

CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA.

DINÁMICA DE GRUPO

El taller comienza con una dinámica de grupo para romper el hielo, que variará dependiendo del grupo, si es un taller aislado o está dentro de un proyecto o asignatura. Las dinámicas no pueden ser las mismas los primeros días de clase, que en la mitad del curso o al final. Lógicamente los objetivos cambian.

EL DESARROLLO DEL TALLER

En su primera fase, el taller comienza, con una diapositiva con la pregunta que sirve de detonante para el grupo y que les hace reflexionar entrando en los contenidos del taller. Tras las primeras impresiones y una vez roto el hielo, los alumnos mantendrán una actitud de colaboración, interactuando siempre que lo deseen; de esta forma tenemos garantizado el interés en la parte teórica, que se mezcla con la práctica.

Al estar enfocado para infantil y primaria, se recomienda a los alumnos de Formación del Profesorado, comenzar el taller narrando una historia que se relacione con el tema a tratar y que “enganche” a los niños o adolescentes.

Se utilizará el método informativo y demostrativo, haciendo una breve descripción y demostración de los distintos materiales y su uso, como medio expresivo y sanador. Aquí se puede utilizar el estudio de un caso.

El método es también interactivo (demostrativo-práctico). Se enseñarán, los distintos materiales que vamos a usar y cómo utilizarlos.

Una vez hecha la demostración, y vista la teoría, se procederá a la parte práctica, donde

cada alumno hará uno o varias composiciones artísticas, utilizando la técnica objeto del tema. Experimentarán la técnica aprendida de forma libre, reflexionando sobre cuáles son los sentimientos evocados y materializándolo en forma de creación artística.

La práctica termina con una encuesta individual, sobre cómo nos hemos sentido. Mostraremos nuestras obras al grupo y expresaremos las experiencias vividas, compartiéndolas con los compañeros. Todos aprendemos de los demás.

Una vez aprendida la técnica y con mayor destreza, es hora de trabajar en grupo y realizar una obra común entre los cuatro miembros de cada grupo. Aquí es bueno romper los grupos formales y hacer grupos con distintos miembros. Este trabajo fomenta la participación, la comprensión y la compenetración.

AUTOEVALUACIONES DE LO APRENDIDO, MEDIANTE CUESTIONARIOS Y PREGUNTAS

La dinámica de evaluación, debe variar de un taller a otro. El factor sorpresa es importante y resulta más divertido. Utilizaremos preguntas lanzadas al grupo o directamente a un alumno para debatir, así como cuestionarios, o preguntas cortas escritas.

CONCLUSIONES

Al finalizar las prácticas, como conclusión, analizaremos en conjunto los objetivos del taller, los procedimientos empleados, lo que hemos aprendido: conocimientos, habilidades actitudes, etc. Entre todos realizaremos una lista visible para el grupo.

FASE DE EVALUACIÓN DEL TALLER:

Para terminar, se hace una autoevaluación del taller. Es muy importante saber la opinión de cada niño o alumno, sobre lo que ha aprendido, si le ha resultado atractivo y si algo se podría mejorar. Todo esto queda recogido en forma de test, donde se valoran cuatro tipos de datos:

- Datos relativos al nivel de satisfacción general con el taller.
- Datos relativos al nivel de aprendizaje (estudiantes y profesores).
- Datos relativos al nivel de satisfacción respecto a los guías/educadores.

MEMORIAS III CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

- Datos relativos al nivel de satisfacción con la forma de exposición.

Cristina Moreno Pabón (2012), Cristina Moreno Pabón (2013)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS:

ACASO, María (2006): La educación artística no son manualidades. Catarata. Madrid.

ACASO, María (2009): El lenguaje visual. Paidós. Barcelona.

BELVER, Manuel y ULLÁN Ana (2007): La creatividad a través del juego. Amarú. Salamanca.

BELVER, Manuel, ACASO, María. y MERODIO, Isabel (2005): Arte Infantil y Cultura Visual. Eneida. Madrid.

COOPER, James, PRESCOTT, Susan, COOK, Lenora, SMITH, Lyle and MUECK, Randall and CUSEO, Joseph (1990): Cooperative Learning and College Instruction. State University Foundation, Long Beach, CA. California.

EFLAND, Arthur, FREEDMAN, Kerry y STHUR, Patricia. (2003): La educación en el arte posmoderno. Paidós. Barcelona.

FREEDMAN, Kerry. (2006): Enseñando cultura visual. Octaedro. Barcelona.

JOHNSON, David; JOHNSON, Roger and SMITH, Karl (1991): Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity. Ashe-Eric Higher Education Report No. 4, George Washington University. Washington.

MORENO, Rafael. y MARTÍNEZ, Rafael (2008): El Aprendizaje Basado en Problemas en la Enseñanza Universitaria. Universidad Murcia. Murcia.

SAURA PERÉZ, Ángeles (2011): Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual. Líneas de investigación y estudios de casos. Mad S.L. Madrid.

CAPÍTULOS O ARTÍCULOS EN LIBROS O REVISTAS EN PAPEL:

EFLAND, Arthur (2005): Infancia y cultura visual, en BELVER, Manuel, ACASO, María y MERODIO, Isabel: Arte Infantil y Cultura Visual. Eneida. Madrid. pp.

MORENO PABÓN, Cristina (2012): Proyecto de Innovación Docente MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). Nuevos métodos en la educación

artística: talleres de arte contemporáneo en la educación primaria e infantil, en DE HARO DE SAN MATEO, Mª Verónica: Novedades Docentes en el EEES. Visión libros. Madrid.

MORENO PABÓN, Cristina (2013): MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). El arte contemporáneo como medio de expresión, en la Educación Infantil y Primaria con uso de TIC, en CASALS CARRO, María Jesus et al: Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

POZO, Juan y MATEOS, Mar. (2009): Aprender a aprender: hacia una gestión autónoma y meta-cognitiva del aprendizaje, en POZO, Juan y PÉREZ, María Puy: Psicología del aprendizaje universitario: la formación *de competencias*. Morata. Madrid.

POZO, Juan y MONEREO, Carles. (2009): Introducción: La nueva cultura del aprendizaje universitario ¿o por qué cambiar nuestras formas de enseñar y aprender?, en POZO, Juan y PÉREZ, María Puy: *Psicología del aprendizaje universitario: la formación de competencias*. Morata. Madrid.

ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES WEB:

BUENO ARKANA, Clara (2013): Poesía a Clara Bueno. Danza Karana: La Luz llega cuando tú la danzas Disponible en: <https://sites.google.com/site/danzakarana>. Consultado el 15 de marzo de 2013.

CASTELAR FRATELLO, Víctor (2013): Poesía a Clara Bueno. Disponible en: <https://sites.google.com/site/danzakarana>. Consultado el 15 de marzo de 2013.

MORENO PABÓN, Cristina (2013): MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). El arte contemporáneo como medio de expresión, en la Educación Infantil y Primaria con uso de TIC, en CASALS CARRO, María Jesus et al: Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 19.

RESEÑA AUTORA

CRISTINA MORENO PABON

Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Escultura, por la Universidad de Granada, 2000.

Doctorado y Suficiencia Investigadora en Bellas Artes, en la especialidad de Escultura, por la Universidad de Granada, en el año 2002.

Doctora por el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, en 2008.

MEMORIAS III CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

Máster Oficial Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construccionalista (702.56.1), por el Departamento de Didáctica de la Educación Artística y Visual, de la Universidad de Granada. 2009

Máster como Experto Docente por la Universidad Autónoma de Madrid. 2012

Creadora de Proyecto de Innovación Docente “MeTaEducArte” (Método para Talleres de Educación desde el Arte) Nuevos Métodos en la Educación Artística: Combinación de Métodos adaptados para Talleres de Arte Contemporáneo en la Educación Primaria e Infantil.

Docente universitaria desde el año 2000

Grupos de Investigación y proyectos I+D+i, en los que participa:

Adscrita a los Grupos de investigación: HUM 629, de la UGR desde 2004 y PR-011 de la UAM desde 2012.

Investigadora responsable en la UAM del Proyecto de Investigación: LA PIZARRA DIGITAL EPSON, en la Docencia Universitaria, de la UNED desde 2011.

