

TFG

Y DE 100 LE ROBAN 99

Presentado por Alba López Cambronero

Tutora: Gema Hoyas Frontera

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2014-2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

El niño está hecho de cien,
el niño tiene
cien lenguajes
cien manos
cien pensamientos
cien maneras de pensar
de jugar y de hablar
cien, siempre cien
maneras de escuchar
de maravillarse, de amar
cien alegrías
para cantar y entender
cien mundos
que descubrir
cien mundos
que inventar
cien mundos
que soñar.

El niño tiene cien lenguajes
(y más de cien, cien, cien)
Pero le roban noventa y nueve.
La escuela y la cultura
le separan la cabeza del cuerpo.

Le dicen:
de pensar sin las manos,
de actuar sin la cabeza,
de escuchar y no hablar
de entender sin alegría
de amar sin maravillarse
solo en Pascua y Navidad.

Le dicen:
que descubra el mundo que ya existe
Y de cien le roban noventa y nueve.

Le dicen:
que el juego y el trabajo
la realidad y la fantasía
la ciencia y la imaginación
el cielo y la tierra
la razón y el sueño
son cosas que no pueden estar juntas.

Y le dicen que el cien no existe.
El niño dice: en realidad el cien existe.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El sistema educativo está obsoleto, por eso en la actualidad hay un auge de pedagogías alternativas que buscan que el aprendizaje no sea sinónimo de memorizar y olvidar.

Este proyecto se enmarca dentro de esa búsqueda por el disfrute del aprendizaje, tres experiencias de una artista en el contexto educativo, en la educación secundaria obligatoria, en las que el alumnado nos demostrará de lo que es capaz.

ABSTRACT

The educative system is obsolete, that is why nowadays there has been a great increase of alternative pedagogies that are searching for a different kind of learning, growing apart of the memorize and forget standards.

This Project is found within the context of reaching an enjoyable learning. Three experiences of an artist at Secondary School in which students will show us how much they are worth.

PALABRAS CLAVE

Educación, Artista, Educación Artística , Comunidad, Arte Social , Arte participativo

KEYWORDS

Education, Artist, Artistic Education, Community, Social art, Participative art

AGRADECIMIENTOS.

A quienes lo han hecho posible con su tiempo y cariño, Jett, Cristian, Andrea María, Mar y mi madre, Rosa.

A mi tutora, Gema, por apoyarme en este proyecto y por creer en mí.

A Vicent y Aurora, y los centros educativos IES Juan de Garay y CEIP Santo Ángel de la Guarda por colaborar en esta experiencia, por su confianza, su ayuda y su dedicación.

A todos los profesores y profesoras que a lo largo de mi vida académica me han motivado e inspirado, Inma, Isabel, Don Miguel, José Luís, Quique, Susi, Sara, Salvo, José Miguel, Gema, Eulalia, a mis futuros maestros/as y alumnos/as.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

2.2 METODOLOGÍA

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1 MARCO TEÓRICO

3.1.1 LA ESCUELA

3.1.2 EL ALUMNO

3.1.3 EL ACTO PEDAGÓGICO

3.1.4 EL ARTISTA

3.2 CREACIÓN DEL CONTENIDO

3.2.1 AUTORETRATO

3.2.2 GÉNERO

3.2.3 ENTORNO

3.3 LAS EXPERIENCIAS

3.3.1 PRIMERO DE LA ESO, CEIP SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

3.3.2 PRIMERO DE LA ESO, IES JUAN DE GARAY

3.3.3 TERCERO DE LA ESO, IES JUAN DE GARAY

3.3.4 Y DE 100 LE ROBAN 99: EL DOCUMENTAL

3.3.5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

4. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN.

El siguiente Trabajo de Fin de Grado fue realizado por Alba López Cambronero durante el curso académico de 2014/2015 con el fin de producir una respuesta al obsoleto sistema educativo.

Una experiencia de inmersión del artista dentro de la comunidad educativa, en la que se trabajará en el espacio institucional, dentro de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO)

Esta respuesta, sin embargo, tiene forma de pregunta. Un problema tan complejo no puede ser resuelto sin la creación de una comunidad de aprendizaje y es por ello que este proyecto pretende motivar a los futuros lectores a concienciarse con el tema que se trata e inspirar futuras participaciones que favorezcan la creación de esta comunidad.

1.1. MOTIVACIÓN

En Marzo de 2006 tuvo lugar en Lisboa una conferencia mundial organizada por la UNESCO en la que se estableció una hoja de ruta para la educación artística en el marco del siglo XXI. Pretendía destacar el papel de la educación artística como pilar fundamental de los actuales sistemas educativos occidentales en la adaptación hacia el tipo de sociedad hacia la que avanzamos. Una educación de calidad. En la que no solo tienen lugar los docentes y las familias, también los artistas.

En este marco sociocultural quise tomar parte de esta colaboración entre artistas y centros, dedicando mi TFG a establecer el *feedback* entre educación y artistas, para defender que otra educación es posible.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

- Analizar las carencias del actual sistema educativo.
- Descubrir las diferentes respuestas de pedagogía regenerativa que se dan en la actualidad.
- Reflexionar sobre el papel del artista en el cambio del paradigma educativo.
- Realizar una colaboración entre artista e institución educativa, como sugiere la *Road Map* para la educación artística de la UNESCO
- Ofrecer una experiencia a los centros, dentro del marco institucional educativo, abogando por la educación pública.
- Aportar herramientas practico-teóricas a los docentes de educación plástica y visual.
- Empoderar a los estudiantes y motivarles ofreciéndoles la experiencia de desarrollar un proyecto artístico propio.
- Generar comunidad de aprendizaje, integrando al artista en el ámbito público.

2.2. METODOLOGÍA

La metodología para el desarrollo de esta propuesta será, por una parte un trabajo de investigación a nivel teórico de la actualidad de la educación española y las alternativas existentes y referentes, esto es, lectura y análisis de textos, con el fin de enmarcar la propuesta en la necesidad del cambio de paradigma educativo.

Ya que pretende ser una propuesta regenerativa, la experiencia práctica es fundamental. Se llevarán a cabo experiencias dentro de la institución educativa, utilizando por tanto una metodología experimental.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1 MARCO TEÓRICO.

"Ser maestro es mi mayor obra de arte" – Joseph Beuys

Como artista, pongo la técnica al servicio del mensaje que quiero transmitir. Y en el contexto de la educación, decido que sea mi "técnica" la mediación artística. Una oportunidad para incidir directamente en el problema al que me refiero y ver de primera mano la transformación que produce mi obra. Abordando el aspecto social y desarrollando un papel de comunicadora, de intermediaria.

Decidí actuar dentro de la educación obligatoria porque en este nivel se da la formación artística que, como su nombre indica, recibimos obligatoriamente todos y todas, un espacio perfecto para acercar el arte a la ciudadanía. Para mí esto es fundamental, ya que considero la educación un derecho, no un privilegio.

Hasta la fecha, en la ESO la asignatura de Educación Plástica y Visual es obligatoria en primer y tercer curso, en su lugar en segundo y cuarto se imparte Música, con la posibilidad de realizar asignaturas optativas según el centro.

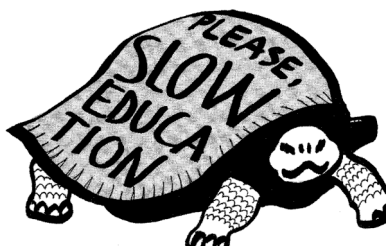
Por eso el marco teórico se fundamentará sobretodo en conceptos pedagógicos por adecuación al contexto en el que voy a trabajar. He seleccionado de ellos los aspectos que más me han interesado y que más he tenido en cuenta a la hora de preparar las experiencias en las aulas.

3.1.1 La escuela.

"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. Estas capacidades resultan especialmente importantes para afrontar los retos que presenta la sociedad del siglo XXI."¹

En este contexto, de ritmos frenéticos, de sobrecarga de estímulos y bombardeo de imágenes surge una filosofía que busca cuestionar y modificar nuestra relación con el tiempo, para que este siga el ritmo de las personas. movimiento *slow*. *Slow food*, *slow people*, y también la *slow school*, que

¹ UNESCO, *Hoja de Ruta para la Educación Artística construir capacidades creativas*

Clara Megías: rEDUvolution,2013

quiere restablecer el ritmo indicado a cada situación de aprendizaje, respetando la juventud los ritmos del alumnado y de cada individuo, corriendo solo cuando es necesario correr. La traducción adecuada de *Slow* es por tanto, no lenta, sino serena. Una educación que se centra no en los resultados, sino en el proceso. Y es deteniéndonos en este proceso cuando en la educación aparecen más factores. Las experiencias, las emociones, las relaciones. Las personas. Un tipo de educación que requiere priorizar, calidad sobre cantidad.

El núcleo de la escuela se abre en la educación expandida, concepto investigado entre otros, por el colectivo zemos98 que entiende la educación como un espacio político que necesita comunicación. Sobre todo en una época de cambio, en la que el sistema educativo está cada vez más descontextualizado de la sociedad en la que se encuentra, donde el saber se descentraliza cada vez más de los centros hasta ahora sagrados, libros y escuelas. "Pues medios y tecnologías son para los más jóvenes lugares de un desarrollo personal que, por ambiguo y hasta contradictorio que sea, lo han convertido en su modo de estar juntos y de expresarse. Entonces, devolver a la gente joven espacios en los cuales puedan manifestarse estimulando prácticas de ciudadanía es el único modo en que una institución educativa, cada vez más pobre en recursos simbólicos y económicos, pueda reconstruir su capacidad de socialización. Y desalambrar los territorios y las disciplinas, los tiempos y los discursos, es la condición para poner a compartir, y fecundarse mutuamente, todos los saberes, los de la información, el conocimiento y la experiencia de la gente; y también las culturas con todos sus lenguajes, orales y visuales, sonoros y escriturales, analógicos y digitales."²

3.1.2 El alumnado.

Howard Gardner distingue ocho inteligencias: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical-rítmica, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal, y naturalista. Todos tenemos estas ocho inteligencias. Otros critican estas categorías y aseguran que hay muchas más. Pero en todo caso ya no estaríamos hablando de una inteligencia, o dos, lingüística y matemática, que son las únicas que se miden en el ámbito educativo.

Aceptar que no existe una única inteligencia y que por tanto las personas no se pueden medir en inteligentes o no inteligentes, si no en sus talentos, me convirtió en una persona más tolerante.

² MARTÍN, J. Ciudad Educativa: De una sociedad con sistema educativo a una sociedad de saberes compartidos. En: ZEMOS 98, *La educación expandida*. P. 106

Alba López: *Sin título*, 2013

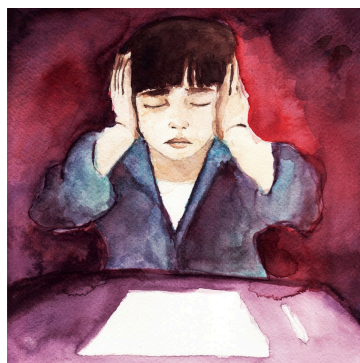
La mirada infantil

La cuestión es que en la educación actual no se miden igual todas las inteligencias, y este es uno de los grandes motivos del fracaso escolar. Como dijo Einstein, si mides a un pez por su capacidad de trepar un árbol pensará durante toda su vida que es un inútil. El sistema educativo crea personas académicas y personas no académicas.

Esta es la motivación para que, en mi personalidad como futura artista, me haya preocupado, durante mi transcurso por el Grado en Bellas Artes, en tener una formación multidisciplinar, no solo en cuestión de práctica artística, si no también en lo teórico.

Esta formación me permite ser capaz de abrir mi mente a los 100 lenguajes de los niños.

Mi predisposición hacia el grupo al que me dirijo es de aceptación. No como “contenedores vacíos” que tenga que llenar de conocimiento, si no como un todo, con un bagaje que condiciona su percepción de la realidad. Como comunicadores. Concibiendo una clase participativa que dialoga, en la que tanto yo como el alumnado creemos el proceso.

Alba López: *Sin título*, 2013

La mirada infantil

El aprendizaje no termina (y en muchos casos no se da) dentro del aula. Suena atrevido, pero no hay más que pensar en aquello que recordamos de nuestras clases de primaria o secundaria para darnos cuenta de que hemos olvidado la mayoría de lo que aprendimos durante esas 8 horas diarias y sin embargo recordamos a eventos que nos marcaron.

Hoy en día la diferencia entre lo que ocurre dentro y fuera del aula es todavía más acusada, puesto que los alumnos y alumnas son nativos digitales, como veíamos con la educación expandida. Vivimos en una sociedad muy diferente y la escuela no ha cambiado en absoluto.

‘El paradigma educativo industrial, científico y positivista nunca ha estado interesado en aceptar este hecho, en aceptar que hay alguien más que el estudiante y que el profesor, en aceptar EL INCONSCIENTE. La educación del siglo XIX perseguía como fin último el adiestramiento de obreros y obreras para las cadenas de montaje, personas que tenían que aprender de manera fiel tareas concretas para que se realizasen lo más rápida posible. Pero en el momento en el que vivimos en Occidente, la educación ya no está enlazada con el adiestramiento sino con la gestión de conocimiento que será interpretado por cada uno de nosotros de forma diferente.’³

Alba López: *Sin título*, 2013

La mirada infantil

³ ACASO, M. *rEDUvolution*. P.34

Clara Megías: *rEDUvolution*, 2013Alba López: *Violencia Simbólica*, 2014, Instalación
violenciasimbolica.tumblr.com

3.1.3 El acto pedagógico.

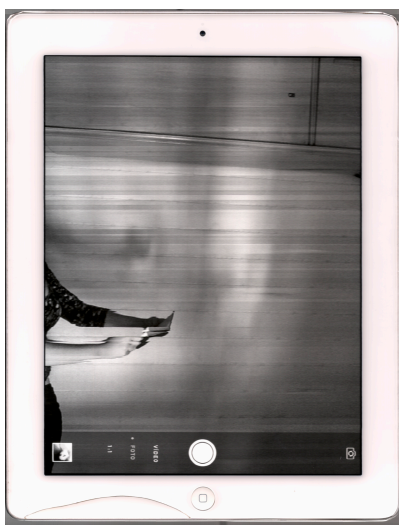
El concepto de currículum oculto se comenzó a manejar en 1968 por Philip Jackson. Este concepto se refiere a todo aquello que se enseña en la escuela pero que no figura en el currículo oficial. Si atendemos a la creación del sistema educativo, descubriremos que también tuvo una función de control social. Jurjo Torres⁴ habla también la violencia simbólica, las normas invisibles para perpetuar el poder de la cultura dominante mediante la enseñanza, esto es, de manera no explícita.

La violencia simbólica en las aulas es aquella que no apreciamos, o peor, justificamos. Analicé esta violencia simbólica y realicé una instalación desgranando los elementos de un aula de cualquier colegio o instituto. Una pizarra hacia la que se enfocan todos los asientos. Una pizarra que solo controla una persona, que contiene una verdad única. Un aula inhóspita, que paradójicamente es habitada durante 8 horas diarias. Invité a mis compañeros y compañeras a reflexionar sobre el tema, para lo cual les entregué una pieza sobre la que intervenir. Con los resultados de estas intervenciones creé un *blog* recogiendo la experiencia.
<http://violenciasimbolica.tumblr.com/>

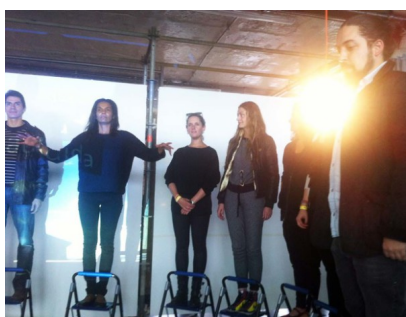
Las pedagogías invisibles van más allá de esto, y analizan no solamente lo que no se ve y se aprende, también lo que no se enseña, lo que se aprende de las ausencias. Con ellas comprendí que lo acontecido en el aula es un simulacro de la realidad, y este simulacro puede ser entendido como un espacio narrativo, y que por tanto **se puede crear**. Es por esto que hablo de acto pedagógico; Porque el maestro puede moverse en él interpretando, gestionando el ritmo y la dinámica, performando.

El currículum oculto no afecta solo en las dinámicas del grupo, si no en el contenido a aprender, que proviene de un libro de texto cuya verdad es única. Las teorías postmodernistas, en cambio, defienden que el conocimiento se crea. Quiero destacar por tanto, las pedagogías de conocimiento integrado, o lo que es lo mismo, el aprendizaje por proyectos. Una perspectiva que se ajusta a las necesidades del siglo XXI, democrática, transdisciplinar, que considera la comunidad escolar como abierta, donde los individuos aprenden unos de otros, y los contenidos no son decisión de la Administración y se relaciona el conocimiento directamente con la realidad.

⁴ TORRES, J. *El currículum oculto*, p.91

Alba López: *00:54*, 2014
Mirada no Retiniana

María Acaso: *Callando al General*, 2014. Sacudida.

Núbol: *La hoja de atrás*, 2011
nubol.es

3.1.4 El artista.

Dentro de este contexto del aula el artista puede aportar mucho más que el conocimiento del proceso creativo y el dominio de la técnica.

En primer lugar, como comunicadora, me es más familiar el contexto digital, espacio con el que conectan las sensibilidades de los más jóvenes, un espacio no común con la escuela ni con la familia, y que además se desarrolla no de forma lineal, si no hipertextual, con unos rituales específicos.

“El pensamiento artístico más efectivo no se limitaría meramente a formar parte de la expresión de vitalidad de la multitud productora, sino a generar las más intensas evocaciones de la infinita riqueza y diversidad que conforman la multitud conectada a la vez que a evidenciar la multitud que subyace en cada sujeto singular que la compone”⁵

En segundo lugar, en el acto pedagógico. María Acaso defiende además el currículum como representación “Para dar el giro de paradigma que necesitamos, entender esta idea es fundamental, entender que nuestro trabajo se parece mucho al de una directora de cine, al de una novelista, al de una diseñadora porque, aceptando el inconsciente como el tercer participante del hecho educativo, nos acercamos a la certeza de que el currículum es una narración, un relato individual profundamente subjetivo, lo que nos sitúa en la brecha de ser docentes reproductores o docentes creadores.”⁶

Si he de destacar a algún referente puramente artístico, sería el colectivo Núbol, formado por Clara Megías y Eva Morales. En concreto su obra *Hoja de Atrás*, realizada con alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO de un instituto de Madrid en su semana cultural. En esta obra, pidieron a los alumnos que les donaran la hoja de atrás de uno de sus cuadernos, y encontraron en ellas el único espacio de libertad; tras el análisis de éstas realizaron una intervención en el patio del centro, reflexionando sobre el espacio privado y el público, y llevaron esta experiencia a Circuitos 2011, donde estas hojas sirvieron de detonante de conversaciones en torno a lo educativo y las nuevas tecnologías.

⁵ PRADA, J.M. La creatividad de la multitud conectada y el sentido del arte en el contexto de la Web 2.0

⁶ACASO, M. Espinacas, pelucas y sábanas blancas: del educador como técnico al educador como productor cultural, 2014.

3.3 CREACIÓN DEL CONTENIDO

La etapa seleccionada es la de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, el inicio de la adolescencia. Una etapa única de la vida en la que a nivel biológico se desata una remodelación del cerebro que produce cambios en su funcionamiento y nos conforman como adultos. Se activan zonas que hasta entonces no se utilizaban tanto y en consecuencia, los y las adolescentes comienzan a vivir grandes cambios, su mente alcanza nuevos dominios de análisis, conceptos abstractos y también sutilezas. Comienzan a desarrollar sus identidades personales forjando sus propias opiniones, a socializar con mayor complejidad y a indagar en su identidad descubriendo sus emociones, en una época de vulnerabilidad. Según Erik Erikson, nos encontraríamos en la quinta etapa del ciclo vital por las que pasamos los seres humanos, en la que nos enfrentamos a la Búsqueda de Identidad (versus difusión de identidad), desde los 13 hasta los 21 años.

“Estamos ante un sujeto cuya auto-conciencia es enormemente problemática porque el mapa de referencias de su identidad ya no es uno solo, pues los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y por tanto es un sujeto que se identifica desde diferentes ámbitos, con diferentes espacios, oficios, gustos, estilos de vida.”⁷

De aquí la necesidad de utilizar la educación plástica y visual para el desarrollo personal mediante el pensamiento divergente. El componente emocional de cualquier manifestación artística motiva y permite contemplar el mundo desde una perspectiva más profunda, ofreciendo nuevos retos, preparándoles para la vida.

Así pues, ¿Qué retos podía ofrecer yo al alumnado?

Elaboré una propuesta, consistente de 4 sesiones, las suficientes para que pudiesen acercarse a todas las fases del proceso creativo :

Preparación, Incubación, Iluminación y Verificación⁸

Es por esto que la estructura es la misma para los dos cursos, a pesar de la diferencia de edad.

En ellas descubrirán la motivación conceptual de las obras artísticas y diferentes técnicas y realizarán una pequeña producción relacionando el tema común directamente con su experiencia y su personalidad.

La primera sesión, de exposición, **Aprender a mirar**, en la cual deciden el tema y analizamos imágenes que les descubren diferentes maneras de

⁷ MARTÍN, J *Op. Cit.* P 109

⁸ PITRUZZELLA, S. *L'ospite misterioso.* P.111

abordar el tema desde la macronarrativa de los medios de masas y micronarrativa del mundo artístico, tras esto realizamos un *brainstorming* con posibles ideas que producir.

Una segunda, **Aprender a interpretar** en la que seleccionan la idea que van a producir, y en la que tomamos decisiones como qué soporte les interesa utilizar y la estructura de la que será nuestra producción (*storyboard/bocetos..*) y en caso de que estos vengan ya hechos, resolverlos y comenzar a producir.

La tercera, **Aprender creando**, para la producción propiamente dicha. Cada uno, o en grupos, en su propio lenguaje.

Y en la cuarta y última, **Aprender a comunicar**, compartir con el grupo la obra, proceso y dificultades, así como evaluar la experiencia del grupo mediante la conversación, y la experiencia individual respondiendo por escrito unas preguntas que les planteé.⁹

Desde el principio supe que no quería imponer un tema. Quería un proceso democrático y concederles a ellos la potestad de decidir lo que querían aprender. No obstante, no podía partir de la nada, por tanto preparé tres temas, acordes a su búsqueda de identidad, acordes a sus experiencias, a su realidad; abiertos, para que pudieran elegir y así implicarse en el proyecto. No copiarme, sino crear. Temas con contenidos transversales, con los que pudieran reflexionar. De esta manera, el conocimiento sería generado mediante la acción, el proceso.

Para la primera sesión, creé un *powerpoint* con referentes.

A la hora de seleccionarlos, mi primer criterio y predominante sobre el resto, fue ofrecer la mayor cantidad de lenguajes y visiones posibles, que desmontaran un lenguaje único a la hora de abordar una propuesta y por supuesto ofrecer diferentes perspectivas en torno a un tema común, para que cada alumno o alumna aportara esta visión, que como he dicho anteriormente, ya poseen cada uno de ellos. Mi segundo criterio fue que aparecieran tanto artistas clásicos como contemporáneos, que sitúen al alumnado en el contexto de la actualidad, ya que si un fallo he visto durante mi educación artística, es que no he conocido artistas contemporáneos hasta segundo de grado, esto es, en la educación post-obligatoria. Mi tercer criterio fue que entre estos referentes aparecieran tanto hombres como mujeres, sin realizar una discriminación positiva, pero contemplando la aparición de artistas mujeres y también del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en el espacio institucional. Mi cuarto criterio fue la nacionalidad, huyendo del eurocentrismo hegemónico y favoreciendo la aparición de artistas de cualquier nacionalidad, así como de artistas locales que sitúen al alumnado

⁹ Cuestionarios disponibles en los anexos 1 y 2

en su propio contexto. Estos referentes serán desarrollados en cada uno de los temas.

Los temas que planteé fueron los siguientes:

1. **But first, let me take a selfie.**
2. **Keep calm and love moustache.**
3. **Estoy aquí.**

Alba López: Imagen de presentación de los tres temas

Actividad de mi cuenta en Instagram

María Acaso y Elizabeth Ellsworth hablan de la direccionalidad de la educación, ¿Por qué en la publicidad se tiene en cuenta el *target* al que está dirigido el producto y en la educación todo es tan aséptico?

Por ello yo dirigí la estética de mi contenido mediante la cultura visual actual de la juventud, influenciada por las redes sociales que frecuentan.

Por último me hice una página en *Facebook* y una cuenta en *Instagram*, sugerido por la introducción de los estudios de caso de *Pedagogías Invisibles*¹⁰, para que pudieran contactar conmigo en caso de que necesitasen ayuda, quisieran mostrarme algo o recibieran mi *feedback* de artistas o cuestiones artísticas de mi interés.

¹⁰ ACASO, M. *Pedagogías Invisibles* p.126

Alba López: *But first let me take a selfie*, 2015

Paula Bonet: *Dona Iceberg*, 2014
Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End

Félix Gonzalez-Torres: *Untitled*, 1991, *Perfect Lovers*
Moma.org

El primer tema, **But First let me take a Selfie**. La selfie, self-portrait, es el elemento clave del título. Es un tema dedicado a la introspección, a la búsqueda de la identidad.

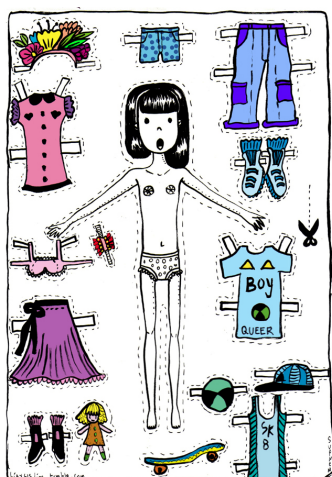
Por ello lo primero que ven es un fragmento del videoclip de la canción *But First Let me take a Selfie*, de Chainsmokers. Para que conecten con el tema. La mayoría en esta edad se hacen *selfies*. Son una ventana al público.

Para ello, en primer lugar, les enseñaré autorretratos de artistas. Los referentes que elegí para este tema fueron, en primer lugar Van Gogh, por la característica post-impresionista de dotar al cuadro de algo más que la fotografía, la expresión, en este caso técnica. Sitúo una broma gráfica en la que aparece Van Gogh haciéndose una *selfie* como conector entre el video que acabamos de ver y el apartado de referentes. En segundo lugar, Frida Kahlo, con la que pretendo reflexionar en torno al sufrimiento o el dolor, incluyendo esta faceta también en los autorretratos, consciente de la época de cambios y vulnerabilidad en la que se encuentran.

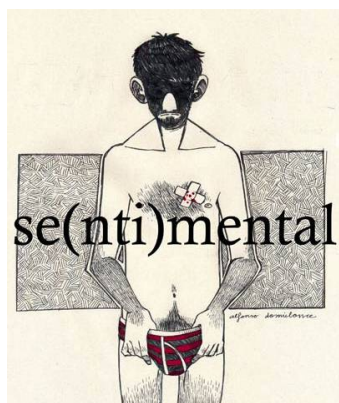
Habiendo introducido los clásicos, avanzamos hacia lo actual, con una artista local, Paula Bonet. El estilo de Paula es muy agradable y atractivo, y muy familiar a las técnicas que ellos utilizan. Paula se utiliza a menudo como referente para realizar sus ilustraciones, y por eso es la modelo de muchas de ellas. Las que selecciono en cambio, lo hago por simbolismo. Esta mezcla de objetividad y subjetividad puede ofrecerles muchos recursos sin obligarles a salir de su zona de confort. Después aparece Marjane Satrapi, con un formato también muy familiar para ellos, el cómic y la animación. La obra de Satrapi es también autobiográfica, pero en su caso aún más narrativa. En *Persépolis*, primero novela gráfica, 2000 y después película de animación, 2007, nos cuenta las etapas fundamentales de su vida, desde su niñez en un régimen fundamentalista islámico mientras la vemos crecer y evolucionar en un contexto tan conflictivo. A continuación vemos a Ana Mendieta, con la que nos aproximamos la fotografía, la performance y el land-art. En primer lugar, con *Untitled (Facial Hair Transplants)* de 1972, la identidad de género; en segundo lugar con *Glass on Body*, en cuestión de belleza, y por último con sus *Siluetas*, nuestra conexión con el entorno, la naturaleza, y el ciclo de la vida. Por último, Félix Gonzalez-Torres con quien ver la metáfora, con el objeto y la instalación. *Perfect Lovers*. Le escogí por que no se muestra ninguna forma antropomórfica y sin embargo son retratos. Esto les permitiría reflexionar sobre con qué objetos se identifican, o cómo influyen en el espacio que habitan y cómo este les influye a ellos.

Alba López: *Keep Calm and love moustache*, 2015

Katherine Supnem: *Lía y sus líos*, 2015,
liaysuslios.tumblr.com

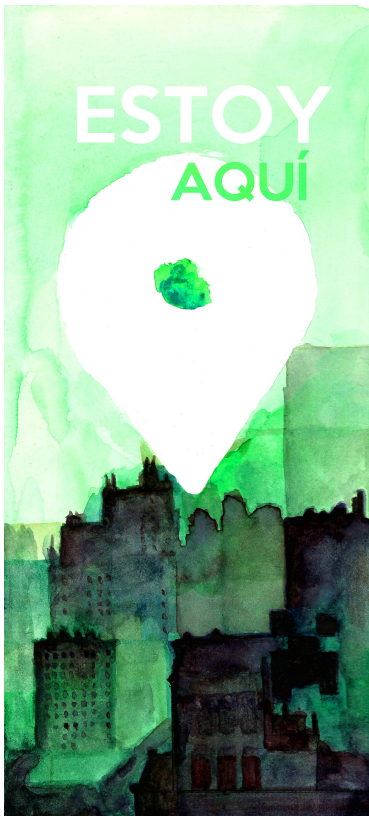

Alfonso Casas, *Sin título*, 2011,
alfonsocasas.blogspot.com

El siguiente tema, **Keep Calm and Love Moustache**, es el tema de género. Elegí este título de un *meme*, o expresión viral en internet, que reúne el “Keep Calm and Carry On” del cartelismo británico para la segunda guerra mundial que nunca llegó a utilizarse pero que se hizo viral años después con motivo decorativo; y la simbología del *moustache*, un icono de referencia al caballero británico que es muy popular entre los jóvenes, sobretodo, paradójicamente, entre las chicas. La imagen que utilicé, en cambio, no tiene nada que ver con el *moustache*, me basé en la serie, *I Heart Girl* de Jessica Yatrofsky que retrata la belleza y la diversidad del cuerpo femenino, y en este caso los límites desdibujados de la masculinidad y la feminidad.

La cuestión de género es muy importante, no solamente en cuestiones de lucha feminista, sino también por los crecientes casos de *bullying* en este rango de edad, por falta de tolerancia y respeto en la comunidad escolar. Por esto, a pesar de mis intenciones a la hora de elegir los referentes, en este tema la exposición es en forma de pregunta, dejando que sean ellos quienes debatan, y actuando como detonante y moderadora. Este tema pretende cuestionar la normalidad, luchar contra los estereotipos, y por eso la herramienta clave en la que me basaré será la publicidad. A la hora de escoger los referentes, este fue el tema más complicado.

Comencé por la construcción del género, mediante anuncios sexistas de juguetes infantiles, acompañé estos anuncios de la obra de la artista Katherine Supnem, *Lía y sus líos*, cómic en tinta china en la que su protagonista, Lía, una niña, se plantea cuestiones de género, sexualidad y moral. A continuación, quise que analizaran la idealizada imagen de hombre y de mujer que nos muestran los medios, mediante anuncios publicitarios y la obra de Alfonso Casas quien trata la faceta sentimental del diario; y Dina Goldstein que en su obra *Fallen Princesses*(2012-2014) e *In the Doll House*, produce fotografías que retratan la superficialidad, los estereotipos, y la realidad que se esconde tras ellos. También a Joe Goode, con un fragmento de su obra *29 effeminate gestures*, 1987, danza e interpretación, que trata los estereotipos de género en cuestión de expresión. Después de esto, de nuevo Ana Mendieta, pero haciendo más hincapié en cuestiones de la construcción de género y la transexualidad, ya que el grupo escogerá un solo tema. Sobre el cuerpo de la mujer, enlace con el cartelismo de las Guerrilla Girls que plantea si las mujeres tienen que estar desnudas para aparecer en los videoclips, como una versión de su cartel *Do women have to be naked to get into the Met. Museum?* Hecho que enlace al reflexionar sobre el primero, más acorde a la realidad de los jóvenes. Ilustré esta cuestión con el videoclip *Blurred Lines* de Robin Thicke.

Alba López: *Estoy aquí*, 2015Shintaro Ohata, *ajisai*, 2009,
yukari-art.jpEscif: *Todo lo que sobra*, 2015.
<http://www.streetagainst.com/>

El tercer tema, **Estoy aquí**, tiene este título por la geolocalización de las redes sociales. Es el tema de entorno, en este caso, puesto que a los institutos a los que me refiero están en núcleos urbanos, el tema de ciudad. Este tema se plantea desde la idea de la deriva situacionista de descubrir la ciudad, dejarse sorprender sin establecer un rumbo.

Lo primero que ven es *Look Up*, de Gary Turk en el que se ve un individuo inmerso en su teléfono móvil, sin levantar la vista, sin percibir nada a su alrededor, este pretende ser el punto de conexión del tema con su experiencia diaria, para a continuación mostrar diferentes formas de percibir la ciudad con los artistas referentes.

El primero es Antoni Abad, con megafone.net, concretamente *Barcelona Accesible*, 2006, obra de 40 personas de movilidad reducida que fotografiaron los obstáculos que encontraron en la calle, concluyendo una cartografía de la Barcelona inaccesible. Esto les permitirá apreciar que no todos percibimos la ciudad de igual manera. ¿Y qué es lo que percibimos? La siguiente obra es *Todo lo que sobra*, 2015 de ESCIF, artista urbano valenciano cuya obra incluyo no por el significado del contexto fallero, si no por la ilusión que generó, mimetizando los elementos hasta tal punto que mucha gente pasó de largo esta intervención. Refuerzo esta idea con el video *Get Out the Car*, 2010, de Thom Andersen que con su título nos anima a recorrer las distancias de otra forma, en su caso descubriendo elementos (carteles, murales...) presentes en esta zona concreta, que incluso él reconoce que pasaría de largo si no fuera buscándolos¹¹. Después, con Kim Jung Gi comenzaremos a ver las diferentes formas de interpretar la realidad. En su caso, con el dibujo. Seleccione aquellos en los que representa el espacio, interiores y exteriores. Son composiciones abarrotadas, en las que se aprecia un trabajo de perspectiva y de detallismo excepcional. A continuación Shintaro Ohata, artista japonés que interpreta la realidad congelando instantes cotidianos mediante la combinación de la pintura y la escultura, en los que mezcla realidad y fantasía. Tras esto, artistas que intervienen la realidad. Elegí la obra de JR para la gran escala ya que gracias al proyecto *Inside Out*, 2011 pude ver su implicación con la comunidad en la que interviene, más allá de preocuparse estéticamente del espacio. Sin embargo, incluí tanto su obra propia como la de este proyecto participativo. La pequeña escala vino de mano de Slinkachu, que crea escenas en miniatura utilizando objetos encontrados en la calle y pequeñas figuras humanas.

¹¹ ANDERSEN, T. Get Out The Car: a Commentary. En: Filmmakermagazine.

3.4 LAS EXPERIENCIAS

3.4.1 Primera experiencia. CEIP Santo Ángel De La Guarda

Barracones, CEIP Santo Ángel de la Guarda, 2011

Esta programación va dirigida al alumnado de 1º de la ESO del Centro de Educación de Infantil y Primaria Santo Ángel de la Guarda del año 2014/2015. Infantil, primaria y primer ciclo de la ESO, en la ciudad de Valencia, concretamente en uno de los barrios periféricos de la ciudad, La Raïosa. Este colegio fue seleccionado debido a su historia; ubicado en los Parques de Ingenieros de la calle San Vicente, espera una reurbanización prometida desde 2007 mientras las clases se imparten en barracones “provisionales”. A día de hoy es uno de los tres colegios de Valencia que pese a ser de infantil y primaria aún imparten la ESO debido al déficit de plazas escolares de la zona.

3.4.1.1 APRENDER A MIRAR

PRIMERA SESIÓN Miércoles 15 Abril 2015

Primera diapositiva del Powerpoint de la experiencia.

A penas he podido dormir. La idea de no saber hacerme entender, debido a la complejidad de los referentes (tan distintos a lo que están acostumbrados a ver), de no saber conectar con ellos/as o que no les interesara, me mantuvo inquieta toda la noche.

El director (y profesor de la asignatura, y de valenciano. A pesar de ser profesor de matemáticas) llega un cuarto de hora después de lo acordado, lo cual nos deja con solo un cuarto de hora para montar el equipo de grabación y comprobar que la presentación se veía adecuadamente. Además, el aula en la que en un principio habíamos planificado trabajar no se encuentra disponible. Lo cual me obliga a cambiar mis planes de habitar el aula.

Aprender a mirar, 2015.
Primer contacto.

Cuando entran, observan sorprendidos en silencio. Comparto miradas cómplices con aquellos a quienes conocía anteriormente de mi voluntariado en el mismo centro con *Save The Children*. Se alegran de verme y eso me hace olvidar la incomodidad de los imprevistos, y me relaja. Se sientan, todavía en silencio. Se portan bien, quizás demasiado, y cuando todos han encontrado su lugar, el profesor me presenta y comienzo a hablar. Les explico en qué consiste nuestro proyecto, y a penas veo reacciones en sus rostros. Continúo explicando los tres temas que he elegido para ellos, y me dispongo a mostrarles la batería de referentes de cada uno, a fin de que

visualicen cada tema y elijan. Pregunto cuál les ha parecido más interesante se oyen diferentes voces, les invito a realizar una votación.

- El primer tema, autorretrato.

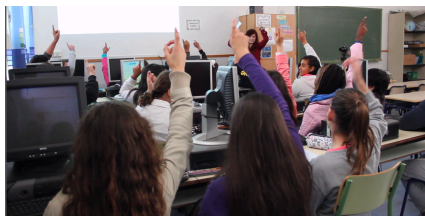
Nadie levanta la mano.

- El segundo tema, género y publicidad.

Nadie levanta la mano.

- Tenéis que elegir un tema, eh? El tercer tema, la ciudad.

Todos levantan la mano. ¿Unanimidad o presión de grupo? Sus caras parecen contentas, aun así, indico que el tema es lo suficientemente amplio como para incluir cualquiera de los otros dos.

Aprender a mirar, 2015
Momento de selección del tema *estoy aquí*.

Aprender a mirar, 2015
Aprendiendo de Shintaro Ohata.

Aprender a mirar, 2015
Lluvia de ideas sobre el tema de la ciudad.

Comienzo la presentación con un fragmento del vídeo *Look Up*, de Gary Turk. A continuación les pregunto si alguna vez les ha ocurrido esa situación, o llegar a un destino sin haberse dado cuenta del trayecto.

Tímidamente se levantan algunas manos, y el profesor interviene añadiendo recuerdos de excursiones en las que iban hablando, y se unen más manos.

Lo que pretendo de esta primera sesión es que se planteen la mirada, lo que ven, no solo en su entorno, sino también en las obras artísticas.

Por ello les invito a comentar lo que ven. Se escuchan voces desordenadas, pero la mayoría hablan para el grupo, los que no, lo hacen por vergüenza, y uno tras otro sucedo los referentes escuchando sus observaciones y guiando su mirada.

Al llegar al final, aparece la diapositiva de *Brainstorming*, y les pregunto si alguna vez han hecho uno, me dicen que no. Hablamos de lo que ocurre en el patio, situándonos en el centro educativo, y también del barrio.

Se acerca el final de la sesión y les invito a buscar más referentes en *Pinterest*, *Tumblr* y *Vimeo* y a escribirme en mi página de Facebook si tienen alguna duda. Y sobretodo, a traer bocetos y las ideas escritas para la próxima sesión.

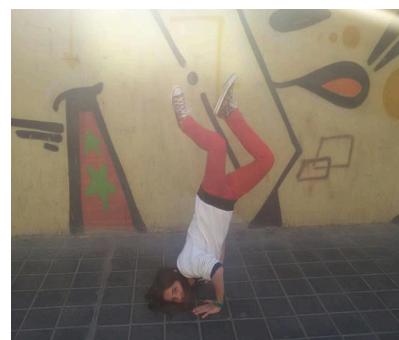
¿Van surgiendo ideas en vuestras cabezas? Asienten convincentemente.

Suena la sirena y se retiran a la próxima lección.

Al día siguiente de la primera sesión crearon un grupo en *Whats app*, y quedaron entre ellos para salir a tomar fotografías que luego compartieron por el grupo. Una de ellas se encargó de enviármelas por Facebook, así que las llevé a la siguiente sesión para comentarlas.

Aprender a mirar, 2015
Primeras ideas, Fotografía de un grafiti de ZWEY y hip-hop por la ciudad.

3.4.1.2 APRENDER A INTERPRETAR

SEGUNDA SESIÓN: Martes 21 abril

Trabajamos en su aula, me esperan de pie, estirándose, lo cual me da a entender que están cansados de estar sentados y no les invito a sentarse, les saludo con una sonrisa y con energía.

El grupo se divide durante esta sesión de trabajo entre los que van a trabajar fotografía/vídeo y los que van a hacer dibujo. Les pido que junten sus mesas y que comenten en grupo sus ideas.

Se disponen a desarrollarlas, y yo a escuchar y ver uno por uno todos los proyectos, alternando entre el grupo de fotografía y dibujo, para que estén centrados.

Les enseño un ejemplo realizado por mí, con unas fotografías producto de un paseo consciente en el que me centré en lo abandonado de la calle San Vicente, texturas, ventanas, agujeros. Y que después había impreso y presentado con un cartón pluma. Para que piensen en cómo presentarlo.

En la sección de dibujo, les muestro un cuaderno de bocetos terminado. En seguida se crea expectación y todos se acercan a ver los dibujos. Disfrutan del cuaderno página por página, comentándolo en grupo.

Les enseño también mi estuche con material de dibujo, para que vean que es importante ir seleccionando su material y cuidarlo.

En esta sesión ya se ha visto la implicación y la pasión por el proyecto personal, y se me disipan las dudas de la sesión anterior. El grupo funciona bien trabajando por equipos, colaboran entre ellos aportando ideas y criticando constructivamente.

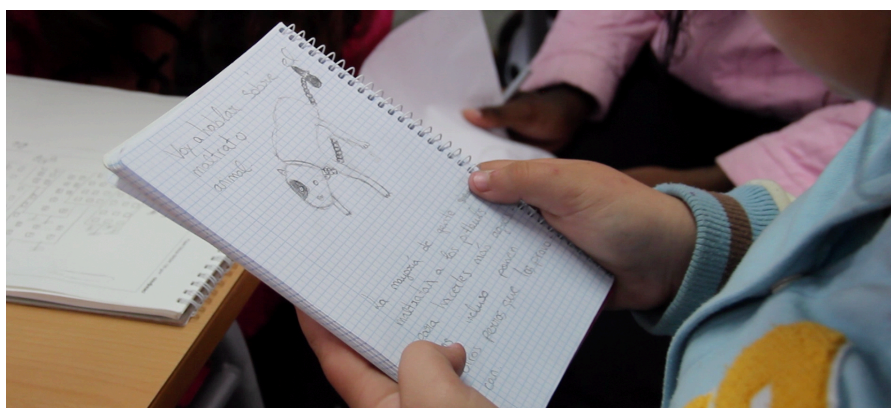
Aprender a interpretar, 2015
Grupo de fotografía

Aprender a interpretar, 2015
Grupo de dibujo

Aprender a interpretar, 2015
Resolviendo dudas

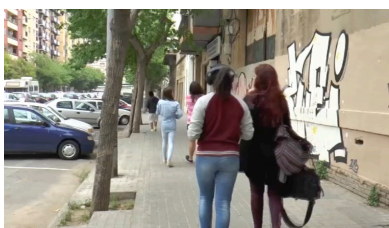
Aprender a interpretar, 2015
Primeras ideas

3.4.1.3 APRENDER CREANDO

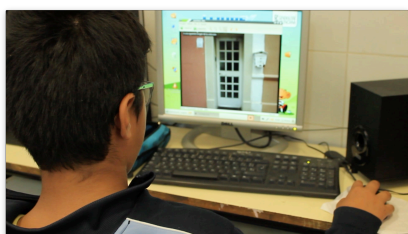
TERCERA Y CUARTA SESIÓN: Miércoles 29 Abril 2015 y Martes 5 de Mayo

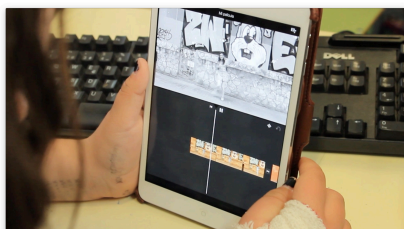
Aprender creando, 2015
Paseo consciente

Aprender creando, 2015
Paseo consciente

Aprender creando, 2015
Seleccionando fotografías

Aprender creando, 2015
Editando video

Aprender creando, 2015
Tomando decisiones

Quando me ven llegar algunos me reciben con sonrisa, en general se percibe el ambiente de entusiasmo por el aprendizaje que pretendía conseguir en el aula. Todos traen su material, ya saben lo que han de hacer. Les muestro a los que trabajan mediante fotografía las que tomaron para que seleccionen, y los que trabajan video graban o editan con *iMovie*.

Ofrecí mi ayuda extraescolarmente y 4 la solicitaron. Quedamos el viernes anterior. Realizamos juntos un paseo consciente. Una de ellas tomó la grabadora para experimentar y decidió hacer un *soundwalk*, otras querían trabajar sobre los *graffitis* y *hip-hop* y decidimos hacer video danza para lo cual se encargaron de escoger escenarios, realizar la coreografía y grabar por ellas mismas, y el último, quería realizar una deriva fijándose en las puertas.

La clase se pasa volando. Escuchamos el timbre y nuestras caras se tuercen porque estamos trabajando muy agusto. Sus proyectos no están terminados, y quieren seguir trabajándolos conmigo, así que acuerdo con el profesor añadir una sesión más de producción.

En esta sesión el profesor no está, y acude una profesora de guardia. Proveo a cada uno del material necesario. *Tablet* para la edición de video, y un portátil con *Audacity* y cascos para quien trabaja con sonido. Comentamos la importancia de poner por escrito aquello que queremos decir en la presentación, la última sesión, y los que ya lo tienen terminado comienzan a escribir. Algunos abren el cuaderno, como de costumbre, otros lo hacen directamente en el móvil, porque les permite ver las imágenes sobre las que hablan. Durante la clase me buscan con los textos y me los muestran para corregirlos.

Recorro todas las mesas escuchando dificultades y ayudando. Ninguna voz se queda sin ser oída. Algunos trabajos se encuentran en puntos que requieren tomar decisiones, y escucho las posibilidades, asesorándoles.

3.4.1.4 APRENDER A COMUNICAR

QUINTA SESIÓN: Jueves 7 Mayo 2015

Aprender a comunicar, 2015
Respondiendo el cuestionario

La última sesión se planteaba como la exposición de los resultados. Lo ideal habría sido utilizar el aula como espacio expositivo por el que movernos, pero salen tarde de la sesión anterior y no disponemos de tiempo.

Les reparto los cuestionarios¹² mientras se transfieren los archivos al ordenador desde el que proyectaremos los trabajos y reflexionan en silencio. Les pido que desarrollen las respuestas lo máximo posible. El ordenador se encuentra al frente de la clase, por lo que al exponer individualmente se exponen al grupo. Esto hace que se pongan nerviosos, pero funciona porque todos están atentos.

Les interesan los resultados de los compañeros, aunque durante el proceso, todos han visto los trabajos y se han ayudado en las dificultades.

Aprender a comunicar, 2015
M. Maltrato animal

No tenemos tiempo de verlos todos, así que intento que los trabajos que se vean sean lo más diferentes posibles.

Empezamos con B. Que ha trabajado los sonidos de la calle, realiza comentarios sobre las dificultades que tuvo con el viento y dónde los ha grabado. En ellos se escucha el ruido de la ciudad, pero le pedí que seleccionara y ha escogido aquellos que destacan detalles como pájaros, conversaciones o coches.

A continuación M. y L. que fusionaron sus ideas para trabajar la vídeo danza, nos hablan del proceso de grabación y de la edición del vídeo, y las localizaciones que son *grafitis* de la zona que seleccionaron.

Después M. Que ha realizado un dibujo sobre el maltrato animal, integramos estos dibujos en la ciudad mediante una microintervención en la calle.

A continuación J., que tomó fotografías de su club de fútbol en las que se puede apreciar la comunidad deportiva y valores como el compañerismo y las relaciones con otros equipos y países.

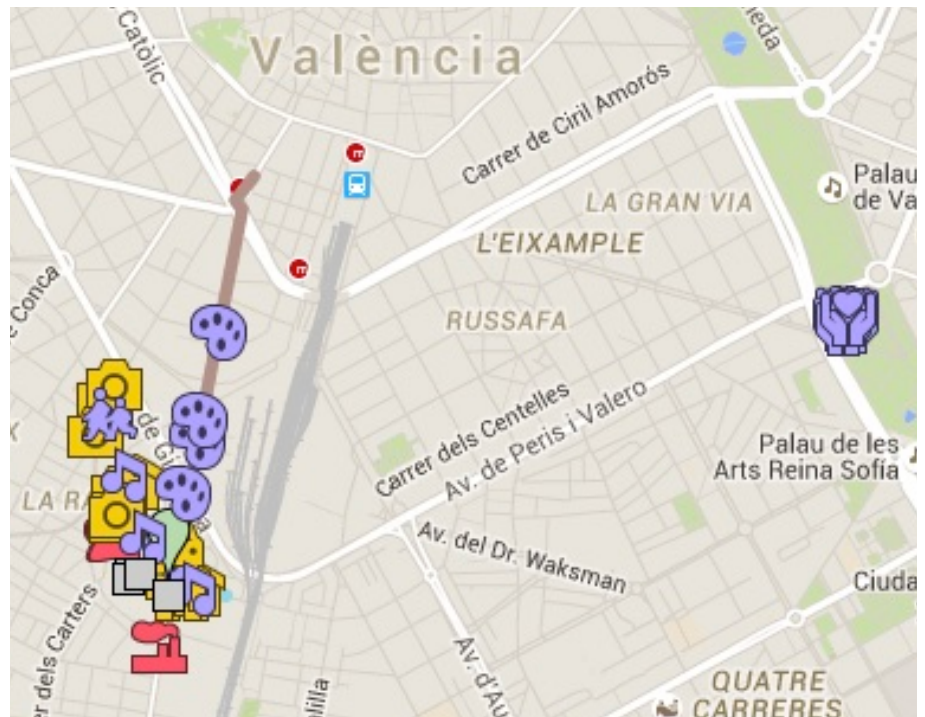
Aprender a comunicar, 2015
M. Paseo consciente: Puertas

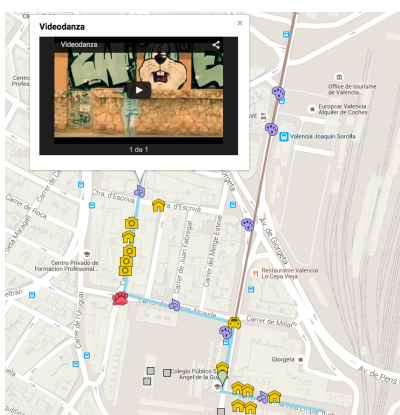
Aprender a comunicar, 2015
V. Transporte urbano

¹² ANEXO 1

ESTOY AQUÍ, PSICOGEOGRAFÍA GEOLOCALIZADA

Alba López: *Estoy aquí*, 2015
Mapa psicogeográfico de la ciudad de Valencia desde la mirada del alumnado de 1º de la ESO del CEIP Santo Ángel de la Guarda.

Como parte de este apartado de comunicación, geolocalicé los trabajos que me entregaron, y creé un mapa psicogeográfico de la ciudad de este grupo concreto.

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zetjq41xwt78.kzckd8htak2s>

Creé un blog en *tumblr* para difundir la experiencia:

<http://www.estoyaquí2015.tumblr.com>

3.4.2 Segunda experiencia, Primero de la ESO, IES Juan de Garay

IES Juan de Garay, 2010

El segundo centro escogido es el Instituto de Enseñanza Secundaria (en adelante IES) Juan de Garay; con 50 años de historia recoge a la mayoría de alumnos del barrio debido al déficit escolar de la zona de Patraix, Jesús, La Raïosa y Cruz Cubierta, por lo que existe un turno de mañanas y otro de tardes.

En 2007 debería haber comenzado la construcción de un nuevo centro que solventaría este problema, pero nunca se llevó a cabo y a día de hoy han retirando el cartel del solar que así lo indicaba “Aquí tu nuevo instituto”.

La primera experiencia es un tanto especial, ya que surge de la colaboración con el centro en la suplencia de una baja repentina, lo cual me dio la oportunidad de integrarme en la comunidad educativa, conociendo de primera mano como viven los profesores y profesoras la educación, afrontándome yo a sus ritmos, y su día a día.

La oportunidad para comprender qué podemos aportar los artistas diferente a un buen profesor.

Esto presenta limitaciones. En primer lugar, el grupo no podía elegir el tema, puesto que siguen el libro que marca el ritmo en todos los grupos de primero. En segundo lugar, el tiempo que se dedica a cada sesión viene determinado por la necesidad de cumplir el currículo para el centro, en lugar de dejar que sean los alumnos quienes naturalmente sigan su ritmo.

3.4.2.1 PRIMERA SESIÓN:

Lunes 27 Abril de 2015

Primera sesión, 2015
Explorando la figura del profesor

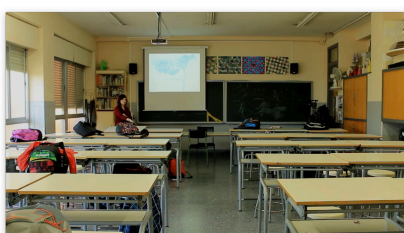
En la primera sesión, a pesar de no poder darles a elegir tema, de manera que continuaran con el temario como me pedían en el centro, decido seguir con mi formato y mostrarles el tema de autorretrato ya que coincide con el temario que me asignan. El análisis de la imagen y el conocimiento de artistas actuales debería ser integrada en la educación artística normalizada.

Es distinto. Al imponer la elección se nota que no haber tanta implicación e interés por el tema.

La integración de mi persona en el centro, siendo mi imagen la de profesora y no la de artista, y del proyecto como un trabajo más, influye en la atención, no soy novedad.

De nuevo la disposición espacial es impuesta por las condiciones del aula e inamovible puesto que además es en el taller y son mesas inclinadas.

Es muy grande, ideal para el trabajo, pero no para una sesión teórica, ya que sitúa al alumnado muy lejos entre ellos y no facilita que fluya el diálogo.

Primera sesión, 2015
El espacio del aula taller.

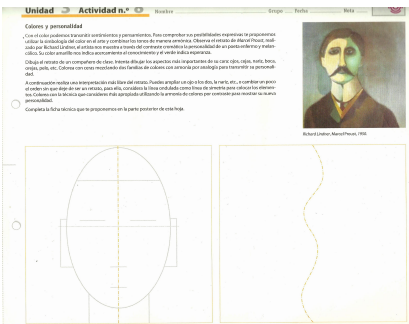

Primera sesión, 2015
Conociendo a Mariane Satrapi

Comencé introduciendo el tema del autorretrato desde el que ellos conocen, la *selfie* (self-portrait). Enseguida lo dicen “¡Selfie!” “¿Por qué os hacéis *selfies*?” Les pregunto “¿Cuál es vuestra intención?” Surgen diferentes respuestas, “vernos guapos”, “divertidos”, “Con las *selfies* se pegan los piojos” dicen.

Procedemos a ver cómo se autoretratan los artistas, el primero es Van Gogh, sitúo una broma gráfica en la que aparece autorretratándose con un móvil para atraer su atención, y funciona.

Analizamos juntos los referentes y aparecen diferentes conversaciones: el dolor como parte de la vida; los sentimientos “Tiene el corazón helado”; la belleza, la fealdad y crecer “¿Qué significa ese monstruo que hay arriba?”; el género con Ana Mendieta “¿Es la mujer barbuda del circo?”, “No, ha cortado la barba de un hombre y se la ha pegado”; la vida, la muerte “Es el tiempo que se agota”.

Segunda sesión, 2015
La lámina

3.4.2.2 SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN:

Martes 28 y Jueves 30 Abril de 2015

Las siguientes sesiones son en su aula, bastante espaciosa, y dispone de ordenador y proyector. Pongo a su disposición materiales de todo tipo para abordar el autorretrato. Material de dibujo, una cámara fotográfica, y una grabadora de sonido.

La realidad se impone, es una lámina del libro lo que trabajaremos. Les explico que pueden utilizar la lámina sencillamente como soporte para entregar el trabajo. En una parte de la lámina deberán retratarse todo lo objetivamente que puedan, para lo cual les entrego una fotocopia a color y otra ampliada en blanco y negro de su fotografía obtenida de su lista del centro, así como pequeños espejos para aquellos que quieran investigar del natural. Algunos deciden no utilizar la lámina y utilizar un A4 en blanco, pero a pesar de mis invitaciones, ninguno quiere utilizar la cámara ni la grabadora. Para la otra parte de la lámina, un autorretrato subjetivo, como vimos hacían los artistas referentes. Es totalmente libre. Para ello les invité a apuntarse los nombres de los artistas que más les hubiera gustado; al pasar por sus mesas leo esos nombres, Paula Bonet, Félix González-Torres y Marjane Satrapi son los más seleccionados.

Segunda sesión, 2015
De lo general a lo particular.

Tercera sesión, 2015
Trabajando en grupo.

En algún momento se frustran dada la dificultad de retratarse, y abordamos sus facciones de lo general a lo particular. Llevo lápiz y papel para ayudarles a ver las estructuras de aquello que no entienden y muchos me piden quedarse con lo que he dibujado, pero no se lo doy para que no copien la línea final, y se centren en el análisis que hemos hecho.

En general se nota que no disfrutan de la propuesta, a pesar de que trabajen, no realizan nada completamente “suyo”, no reflexionan con interés. Esto me agota mentalmente, y para poder escribir mis reflexiones he de esperar un día entero, tratando de gestionar mis emociones.

3.4.2.3 CUARTA SESIÓN:

4 Mayo de 2015

Cuarta sesión, 2015
Puesta en común.

El ánimo descansado se nota antes de entrar en el aula. Al comenzar les informo de que ésta será la última sesión y que por tanto debe quedar terminado.

Para ver en qué estadio estaba cada trabajo colectivamente, les pedí que dejaran sus trabajos en la mesa para que pudieran verlos todos. De nuevo sacan defectos, pero les sirve para ver soluciones de sus compañeros/as. Tratan de adivinar de quién es cada trabajo, y comentan el parecido y los diferentes recursos que han utilizado.

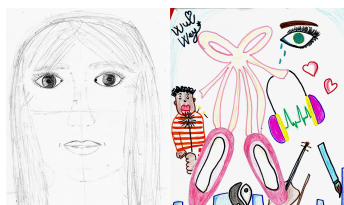
De nuevo avanzo mesa por mesa, solucionando dudas. Se nota que la presión de la entrega genera un estrés positivo y por fin se centran a trabajar.

Para el retrato subjetivo, escucho sobre sus intereses y buscamos elementos significativos, les pregunto cómo quieren abordarlo, puesto que de nuevo grabadora y cámara fotográfica están a su disposición. Pero no se sienten atraídos por otro formato que no sea el dibujo, probablemente por el condicionante de la lámina.

Los resultados son prácticamente homogéneos. Y ellos, a pesar de que en los cuestionarios comentan que lo que menos les ha gustado es el escaso tiempo que hemos tenido para realizar la propuesta, están ya cansados. Básicamente, porque no están haciendo nada que haya nacido de ellos, ni que les guste.

Termino esta experiencia con una sensación agri dulce, por una parte por lo duro que ha sido trabajar en tal clima de desencanto y negatividad. Sabía que esta experiencia sería diferente, quería vivir los ritmos del centro, la figura del profesor, ver cómo se trabaja sin seguir los ritmos del alumnado y para mi, que busco que se disfrute el aprendizaje, ha sido muy complicado.

Pero por otra parte, con la agradable sensación de haber conectado con el grupo. Al revisar los cuestionarios en casa la mayoría se lamentaban de no haber tenido más tiempo, a pesar de que como me decían, no les interesaba la propuesta.

But First, let me take a Selfie 2015
N., M. v R.

Anónimo: ¿Cómo sería tu profesor/a ideal?

Me llevé la sorpresa de descubrir que al preguntar ¿Cómo sería tu profesor/a ideal? Alguien me había retratado.

3.4.3 Tercera experiencia, tercero de la ESO IES Juan de Garay

Tercero de la ESO, el siguiente curso en el que es obligatoria la asignatura de Educación Plástica y Visual.

Aprender a mirar, 2015
Introducción al proyecto

Este es el grupo que más estaba esperando.

Aquí fue donde empecé todo. Fue en este mismo instituto, hace 7 años cuando tuve mi primera discusión sobre el arte. Recién llegada al instituto, aquel primer 5 me dolió en el alma. Fui a buscar al profesor.

“Esto no aporta nada al arte”, dijo, y me extendió un libro de Rothko, que traía ya preparado.

He de reconocer que lo leí enfadada, pero no tan enfadada como para rechazar lo que veía.

Aquel curso, algo cambió en mí.

Hoy, 7 años después. Este curso tiene exactamente el mismo libro de texto que yo tuve.

¿Quién sabe?

Quizás hoy sea también el principio para alguien.

Aprender a mirar, 2015
Elijiendo tema

3.4.3.1 APRENDER A MIRAR

PRIMERA SESIÓN, Miércoles 6 de Mayo

Realizamos las votaciones

Género 20, Ciudad 8, Autorretrato 2.

¡Por fin diversidad!

Les explico que los temas son lo suficientemente abiertos como para que puedan relacionarlos consigo mismos, y por tanto, con cualquiera de los otros.

Procedemos a abordar el elegido. Es el más difícil, el más candente. Espero que salten chispas.

Comenzamos con la construcción del género.

Vemos anuncios de juguetes, en los que el sexismo ya ha comenzado.

Comentamos con qué juegan los niños y con qué las niñas.

Vamos a ver la imagen que tenemos del hombre. Les enseñé el anuncio de *Invictus*, de Paco Rabanne. La mayoría lo conoce.

Nos acercamos a la imagen que recibimos del hombre y de la mujer mediante anuncios de perfume “¿Os sentís identificados?” pregunto.

“No” ríen. “Dentro de tres años sí.”

“Dentro de tres años”, recalco”. “Llegaré a ser así.”

Desmontamos estos estereotipos mediante la obra de Alfonso Casas y Dina Goldstein y hablamos de los sentimientos de los hombres y de la mujer-

Aprender a mirar, 2015
El Hombre y la Mujer.

Aprender a mirar, 2015
Reacción ante el fragmento de
29 gestos afeminados

objeto. Del efecto que tiene en nosotros recibir siempre este tipo de imágenes de personas perfectas, de sus vidas perfectas. Aspiramos a ello.

“¿Somos femeninos o masculinos según cómo nacemos?” pregunto.

A. se da por aludido. Nació mujer, pero es un hombre. Nos cuenta que ya lo sabía de pequeño, hasta que se cansaron y le dejaron vestir como él quería. Todos le aplauden, se sienten orgullosos de su compañero y su decisión.

Una vez ha respirado este momento, prosigo con el tema.

Les pido que mencionen a mujeres artista que conozcan y no saben mencionar ninguna. “¿Ni Frida Kahlo?” Pregunto la profesora de la asignatura.

“Eso es culpa tuya, que solo nos enseñas hombres.” Le responden

Dicho esto, y tomado conciencia tanto alumnado como la profesora, añado que se debe a que durante años mujeres no han podido acceder a ningún triunfo profesional, y esto es así también en la historia del arte.

A continuación vemos un fragmento de *29 Gestos Afeminados*, de Joe Goode. Les hace gracia. Entonces surge el tema de nuevo, debido a la comparación con un compañero del instituto, de la transexualidad. Uno se pronuncia y dice que este compañero le hace gracia, por su forma de hablar y vestir. Le preguntamos porqué se ríe de este compañero, y no de A. que nos da la razón, dice que a él le acepta porque es su amigo, pero que es la misma situación.

Esto hace reflexionar al grupo.

Les pregunto si no seremos nosotros mismos los que nos establecemos las normas, los que nos ponemos nuestros límites.

3.4.3.2 APRENDER A INTERPRETAR

SEGUNDA SESIÓN, Viernes 8 de Mayo 2015.

En la sesión anterior me comentaron que no sabían lo que era una performance, y vi en las dudas del transgénero, la oportunidad de enseñárselo mediante una acción colectiva. Les propongo realizar un experimento, inspirado por un artículo de la revista digital i-D¹³ que consiste en dividir el espacio con una línea imaginaria, en un extremo de la habitación se sitúa la hiperfeminidad, y en el otro extremo la hipermasculinidad. Como sé que solo algunos se atreven a pronunciarse en voz alta, encontré en esta experiencia una manera de que ellos reflexionaran sobre ellos mismos y sobre su tolerancia con quienes les rodean.

Después de explicárselo corrieron a situarse. Algunos hicieron la broma de situarse en los extremos, tanto chicas como chicos, pero poco a poco se

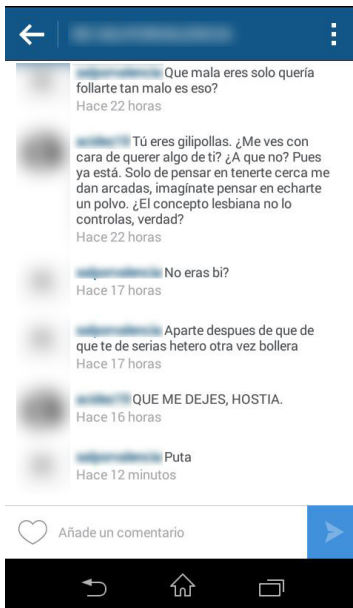

Aprender a interpretar, 2015
Espectro de género.

Aprender a interpretar, 2015
Espectro de Género: hiperfeminidad.

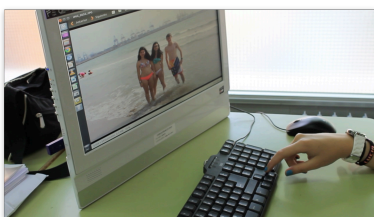
¹³ TIERNEY, G. imagina que no hubiera diferencias de sexo y género (es más fácil de lo que parece En: *i-D Magazine & VICE*

Aprender a interpretar, 2015
Acoso por las redes sociales

Aprender a interpretar, 2015
Grabadora de sonido

Aprender a interpretar, 2015
Retoque fotográfico

Aprender a interpretar, 2015
Resolviendo problemas

fueron situando en un lugar de ese espectro que habíamos creado, y les dejé un tiempo sin intervenir para que reflexionaran dónde se estaban ubicando. Cuando terminamos, les pido que se sienten y vayan mostrándose sus bocetos entre ellos. Fotografía y Vídeo son esta vez los medios seleccionados.

Un grupo me cuenta que entre sus ideas están el retoque fotográfico de gente común mediante el *Photoshop*, o bien anuncios intercambiando los roles de la mujer y el hombre. Otro grupo trae dibujos de robots y les pregunto qué quieren hacer con ellos. Me dicen que están hablando de hacer un video, una sátira. El siguiente grupo, me muestra un *screenshot* de carácter acosador. Se sienten indignados porque las chicas tengan que vivir estas situaciones, y quieren hacer un vídeo sobre el machismo.

Y avanzo para el siguiente grupo. Quieren trabajar sobre los estereotipos que transmite la imagen publicitaria, y se reparten entre ellos la búsqueda de imágenes de tres tipos, retratos idealizados, retratos naturalistas, y retratos discapacitados, ancianos y enfermos. Apartado al otro lado de la clase, un grupo de chicas trabajan collage animadas por la profesora de la asignatura, buscando en las revistas ejemplos de todo lo que habíamos hablado.

Les pido un correo por representante de cada grupo para poder crear una carpeta compartida en *Dropbox*¹⁴ donde puedan subir los archivos de video, y yo aportarles más artistas referentes.

3.4.3.3 APRENDER CREANDO

TERCERA SESIÓN, 14 de Mayo 2015.

Para la siguiente sesión, presto una grabadora de sonido a un grupo que ya traía el texto redactado para que graben en el aula de al lado, que está vacía. Y de nuevo me dedico uno por uno a todos los grupos.

El grupo del collage ya tiene el trabajo prácticamente terminado. Así que lo reviso con ellas. Les recuerdo que debían cuidar la composición de los elementos, pero se dedican a hablar del concepto y les dejo reflexionar y tomar sus decisiones.

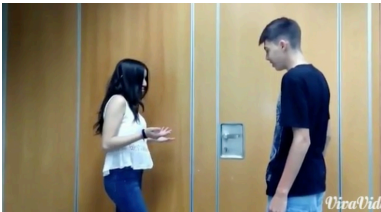
Los dos grupos de vídeo han comenzado a grabar y me muestran algunas escenas; uno de ellos tiene el guión completo, pero no tienen el vídeo editado. Analizo con ellos los planos que tienen y les explico los tipos que hay y cuánto influye saber utilizarlos.

El grupo del retrato me muestra las imágenes que han seleccionado, y les pido que me cuenten lo que van a decir. Escucho conceptos generales y les digo que conceptualmente es muy correcto pero que me falta que se impliquen un poco más en lo que me están contando, que lo hagan personal, que falta algo suyo. Me miran pensativos y les dejo reflexionar.

¹⁴ <https://www.dropbox.com/sh/ollc3n5drc218na/AAA-GsYKzll6SdjW7-NtZsC6a?dl=0>

3.4.3.3 APRENDER A COMUNICAR

CUARTA Y QUINTA SESIÓN, 17 y 20 de mayo 2015.

Aprender a comunicar, 2015
Machismo

Llega el momento de las presentaciones. El primer grupo presenta vídeo, hablan sobre el maltrato a la mujer. El resto reacciona positivamente ante este video, sobretodo a las tomas falsas, que a decir verdad resultan bastante interesantes. Si bien en el video se observa el maltrato y la posición de los autores y autoras en voz en off, en las tomas falsas se les escucha hablar. Son escenas en la que se escucha a la mujer reaccionar, por eso considero que son parte importante del trabajo.

Aprender a comunicar, 2015
Machismo

El segundo grupo, también de vídeo, han titulado a su corto MUJERCOP, consiste en una sátira de los estereotipos de mujer y hombre, utilizando el formato de la publicidad. Me impresionó comprobar que habían seguido mi consejo respecto a los planos, utilizando incluso planos subjetivos.

El tercer grupo fue el de retrato, probablemente la sorpresa más grande de todas. Se trataba de tres chicos muy tímidos a los que pedí que se implicaran más en el trabajo. En primer lugar mostraron a todos la asociación de imágenes que habían realizado, y después nos dijeron que las personas, somos mucho más de lo que vemos. Por ello, y conscientes de que no muchos les conocían, nos contaron cómo eran, cuáles eran sus intereses y a lo que les gustaría dedicarse en el futuro. El grupo estaba interesado. Les pedían que hablaran más alto, y cuando terminaron su exposición, todos les aplaudimos.

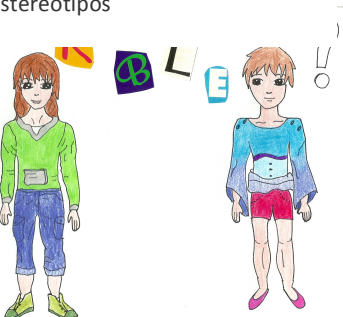

Aprender a comunicar, 2015
Estereotipos

El siguiente grupo ha compuesto dos partes, una con productos dirigidos al público masculino (vitaminas, medicina) y otra con productos dirigidos al público femenino (cosméticos).

Cuando suena el timbre, se lamentan

“Ya hemos terminado?”; “¿No te puedes quedar más días?”; “¿Ahora qué vamos a hacer, Aurora? ¡Yo no quiero volver a hacer láminas!”; “A mí no me gusta dibujar. Quiero estudiar Comunicación Audiovisual.”

Aprender a comunicar, 2015
Género

Al final de la sesión, hacemos una evaluación colectiva. La mayoría están satisfechos con su trabajo, destacan de nuevo las dificultades que se han encontrado. Cuando escriben¹⁵, comentan que la experiencia les ha hecho pensar.

Estos videos pueden encontrarse en la cuenta en Vimeo que he creado para el proyecto: <https://vimeo.com/keepcalmandlovemoustache>

¹⁵ ANEXO 2

3.4 Y DE 100 LE ROBAN 99: EL DOCUMENTAL.

Documental de creación / 25 min / 1:16 / 2015

Alba López: *Y de 100 le roban 99*, 2015

Decidí documentar en formato audiovisual la experiencia, en primer lugar para transmitir todo aquello que no puede ser narrado de forma escrita, y en segundo lugar para aprender de mis errores, analizando todo aquello que durante una sesión de 45 minutos con 30 alumnos y alumnas, se me pudiera escapar. Es complicado atender las dinámicas del grupo si quieres escuchar todas las voces, al menos para alguien sin experiencia como yo.

También, por una cuestión de difusión, pues esta propuesta pretende animar al resto de artistas a involucrarse en este tipo de prácticas, y al público general a concienciarse con que otra educación es posible

El hecho de documentar audiovisualmente las experiencias supuso un condicionante muy significativo, la integración de una cámara en el aula. para que la conducta del alumnado se viera alterada lo menos posible, utilicé una Panasonic AG-DVC15E fija que grababa un plano general del aula, y un cámara Canon 1100 en movimiento, una cámara de menor tamaño que resultaba menos intrusiva.

En total 1260 minutos de video que tuve que visualizar, seleccionar, cortar y posteriormente componer detenidamente.

El documental puede encontrarse en:

<http://youtu.be/v6h5p9Gbwa0>

Y de 100 le roban 99, 2015
Proceso de edición

3.5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Concluidas las experiencias y distanciándome de lo vivido, puedo decir sin dudar que la integración del artista en el contexto educativo tiene unos efectos muy positivos en el alumnado.

Gracias a que conté con la experiencia como profesora sustituta (En el segundo caso de los tres expuestos) , pude contrastar tanto en proceso como en resultados los efectos de la figura del artista y del formato de propuesta; y tal y como pretendía, el alumnado disfrutó del proceso y se implicó en el trabajo, consiguiendo resultados muy diversos tanto en técnica como conceptualmente que ayudó al grupo a ver diferentes perspectivas de un mismo tema y a aprender de todas ellas.

En todos los casos, desde su punto de vista el mayor problema fue el tiempo, pues desearían haber extendido más la propuesta, algunos incluso manifestaron su deseo de seguir trabajando con sus profesores de esta forma, y de que me quedara.

En mi opinión, en cambio, el tiempo, contando con la ampliación de una quinta sesión, en un caso de producción y en la otra de exposición, fue el necesario para cumplir con el tema. De no ser por la necesidad del profesorado por cumplir con su programa, quizás se podría haber estudiado trabajar en otro proyecto, puesto que se les veía ilusionados, todos respondieron afirmativamente a la pregunta de si les gustaría colaborar de nuevo con artistas.

Hablando de la propuesta en concreto, creo que los temas preparados fueron apropiados, siendo el de autorretrato el menos popular, pues ni fue seleccionado en ninguno de los grupos ni trabajado por ninguno de los alumnos ni alumnas.

Además las relaciones establecidas con los docentes y alumnos fueron muy positivas, y podrían realizarse futuras colaboraciones sin problema. De ser así, he comprobado que el formato escogido funciona, pero con la experiencia adquirida, me gustaría realizar sesiones más performativas, y de trabajar con el mismo grupo, que contaría ya con la experiencia de realizar una “obra” propia, dedicaría más tiempo a la reflexión y el análisis de imágenes y proyectos de menor duración.

4. CONCLUSIONES

“Le hablan:
de descubrir el mundo que ya existe
y de cien
le roban noventa y nueve(...)

Le dicen en suma
que el cien no existe.

Y el niño dice:
En realidad el cien existe.¹⁶

Durante el transcurso de este TFG, analicé las carencias del actual sistema educativo partiendo de mi experiencia propia y de matices y vocabulario que desconocía, , descubriendo el currículum oculto y la violencia simbólica en las aulas de mano de la pedagogía crítica .

Descubrí el gran abismo existente entre las corrientes pedagógicas y la realidad del sistema educativo. Aprendí de todas estas pedagogías alternativas y construí en mi mente un nuevo concepto de aprendizaje, que continuará evolucionando a lo largo de mi trayectoria y mi vida.

Pude vivir el ritmo de trabajo de los profesores, sus limitaciones y su estrés, y por suerte, disfrutar de la libertad de cátedra como artista a cargo del acto educativo. Llevé a cabo mi propia intervención en dos centros, acercando la figura de los artistas de los museos y galerías, al mismo espacio del aula, tal y como propone la *Road Map* de la UNESCO.

Compartí con ellos mi experiencia técnica y mis conocimientos, para enriquecer su mirada, para motivarles, y motivar también a los profesores, descubriéndoles referentes que me sorprendió que desconocieran y el método de trabajo por proyectos del que tanto se habla pero parece tan difícil aplicar.

Viví el proceso con los que habrían sido mis espectadores y espectadoras, en caso de no haber realizado una obra participativa. Pude verles reflexionar, frustrarse, tomar decisiones, ilusionarse, conocerse, disfrutar y crecer, conseguir unos resultados de los que sentirse satisfechos, y plantearse

¹⁶ MALAGUZZI, L. *I cento linguaggi dei bambini*.

cuestiones que hasta entonces no se habrían planteado. Todo ello en un ambiente en el que partía de su asistencia por obligación, y consciente de que no podría conectar con todos ellos y ellas. Hice evidente cuánto talento se desperdicia en las aulas, con la novedad en mi trayectoria de apreciar esa transformación social que hasta entonces tanto me había faltado.

Realicé con toda esta experiencia un documental de creación, que me ayudó a reflexionar y a sintetizar mi investigación.

Y por último, considero que he de dar continuidad a este proyecto, ampliando mi formación y trabajando también en la educación expandida, en otros ámbitos como las redes sociales, el museo o los talleres.

También sería interesante estudiar la normalización de estos proyectos, junto a los centros y las instituciones buscando las vías posibles para allanar aún más el camino a futuras intervenciones de artistas en el contexto educativo reglado, a fin de generar esta comunidad de aprendizaje tan necesaria.

BIBLIOGRAFÍA

ACASO, M; ELLSWORTH, E. *El aprendizaje de lo inesperado*. Madrid: Catarata, 2011.

ACASO, M. *Pedagogías Invisibles: El espacio del Aula como discurso*. Madrid: La Catarata, 2012

ACASO, M. *rEDUvolution*. Barcelona: Paidós, 2013

ACASO, M. *Espinacas, pelucas y sábanas blancas: del educador como técnico al educador como productor cultural*, 2014. [consulta 2015-06-14].

Disponible en: <<http://www.mariaacaso.es/espinacas-pelucas-y-sabanas-blancas-del-educador-como-tecnico-al-educador-como-productor-cultural/>>

ANDERSEN, T. Get Out The Car: a Commentary. En: *Filmmakermagazine*.

Disponible en: <http://filmmakermagazine.com/wp-content/uploads/2010/09/GetOutOftheCar.pdf>

AWUAH, P. How to Educate Leaders? Liberal Arts. En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2007-06 [consulta 2014-10-05] Disponible en:

<http://www.ted.com/talks/patrick_auuah_on_educating_leaders>

BELLOCQ, G.; GIL, M.J. *Tocar el arte*. Educación plástica en infantil, primaria y... . Madrid: Kaleida Forma, 2010

CARBONELL, J. *Pedagogías del siglo XXI*. Alternativas para la innovación educativa. Barcelona: Octaedro, 2015.

DÍAZ-OBREGÓN, R. *Arte Contemporáneo y Educación Artística: Los valores potencialmente educativos de la instalación [Memoria para optar al grado de doctor]* Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003

EMDIN, C. Teach Teachers How To Create Magic. En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2013-10 [consulta 2014-06-05] Disponible en:

<http://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic>

GENARO, N. *El Autorretrato Fotográfico como Herramienta Educativa para la Construcción de la Mirada en la Adolescencia [Tesis Doctoral]* Granada: Universidad de Granada, 2013

GIL, J. La educación como espacio de resistencia y transformación social. En: *Laberinto*. Málaga: Universidad de Málaga, 2002,10

GOLEMAN, D.; KAUFMAN, P. ; RA Y, M. *El espíritu creativo*. Barcelona: Zeta, 2009.

MALAGUZZI, L. *I cento linguaggi dei bambini*. Bergamo: Edizioni Junior, 2010

HULSKER, J. *The complete Van Gogh: Paintings, Drawings, Sketches* [catálogo], Oxford: Phaidon, 1980.

MARINA, J.A. *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama, 1993

MARTINEZ, J. *Mediagogía. Una experiencia de aprendizaje de los medios*. [Tesis fin de Máster] Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010

MITRA, S. Build a School in the Cloud. En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2013-02 [consulta 2014-06-05] Disponible en: http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud?language=es

PITRUZZELLA, S. *L'ospite misterioso. Che cos'è la creatività, come funziona e come può aiutarci a vere meglio*. Roma: FrancoAngelli, 2008

PRADA, J.M. La creatividad de la multitud conectada y el sentido del arte en el contexto de la Web 2.0 En: *Estudios Visuales*. España: Asociación Acción Paralela, 2008, 5 [consulta 2015-06-15] Disponible en: http://www.nonsite.es/wp-content/uploads/2013/08/prada_ev5.swf

REIG, E. ; REIG, E. *Cómo despertar el talento de los niños*. Córdoba: Toromítico, 2013

REDES, *Cómo nos influyen los videojuegos*. En: [Rtve.es/alcarta](http://www.rtve.es/alcarta) [documental]. Pozuelo de Alarcón(ES): Televisión Española S.A, 2012-10-28 [consulta 2014-06-05] Disponible en <http://www.rtve.es/alcarta/videos/redes/redes-aprender-gestionar-emociones/1564242>>

REDES, *El sistema educativo es anacrónico*. En: [Rtve.es/alcarta](http://www.rtve.es/alcarta) [documental]. Pozuelo de Alarcón(ES): Televisión Española S.A, 2012-10-28 [consulta 2014-10-05] Disponible en <<http://www.rtve.es/television/20110304/redes-sistema-educativo-anacronico/413516.shtml>>

REDES, De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. En: Rtve.es/alacarta [documental]. Pozuelo de Alarcón(ES): Televisión Española S.A, 2012-10-28 [consulta 2014-10-05] Disponible en <
[http://www.rtve.es/television/20111209/inteligencias- multiples-educacion-personalizada/480968.shtml](http://www.rtve.es/television/20111209/inteligencias-multiples-educacion-personalizada/480968.shtml)>

ROBINSON, K. Changing Education Paradigms. En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2010-10 [consulta 2014-10-05] Disponible en: <
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms>

ROBINSON, K. Bring on the Learning Revolution! En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2010-02 [consulta 2014-10-05] Disponible en: <
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution>

ROBINSON, K. How to Scape Education's Death Valley. En: TED [video] New York y Vancouver (US): TED, ONG, 2013-04 [consulta 2014-10-05] Disponible en: <
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley>

SÁNCHEZ, L. Evaluación creativa: Estrategias contemporáneas para representar el aprendizaje en la educación artística en la ESO. [Tesis Doctoral] Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2014

TIERNEY, G. imagina que no hubiera diferencias de sexo y género (es más fácil de lo que parece) En: *i-D Magazine & VICE* Barcelona: Eseditorial, 2015. [consulta: 2015-06-14]. Disponible en: https://i-d.vice.com/es_es/article/imagina-que-no-hubiera-sexo-ni-genero-es-mas-facil-de-lo-que-parece

TORRES, J. *El curriculum oculto*, Madrid: Morata, 1994

UNESCO, *Hoja de Ruta para la Educación Artística construir capacidades creativas*. Lisboa: Sector de cultura, 2006 [consulta 2014-10-05] Disponible en:
http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825/Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf

ZEMOS98. *La educación expandida*. Sevilla: Zemos98, 2012

ANEXO 1

EXAMEN

(Es broma 😊! Contesta como quieras este cuestionario, escribe, dibuja, pinta...)

1. ¿Cómo sería tu escuela ideal? ¿Y tu profesor/a ideal?

- Una escuela toda informatizada

- Mi profesor ideal sería un ordenador con un micrososof mundial que tuviera las voces tus profesores favoritos de tu infancia

Ahora que has desarrollado un proyecto por ti mismo/a....

2. ¿Entiendes o te interesa más el arte que se hace hoy en día?

Si, porque es una idea muy buena para aprender el arte de hoy en día. Todo el mundo tendría que aprender el arte de hoy en día.

3. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del proyecto tema/tiempo/materiales?

Lo que más me a gustado, en general es todo porque hemos podido aprender mucho con una gente muy agradable.

4. ¿Te gustaría colaborar más veces con artistas durante el curso?

Si, me encantaría que estas talleres fueran obligatorio.

5. ¿Y fuera de clase? ¿Crees que te ha aportado algo útil, para ti?

Si, porque me a alludado a prestar mas atención de lo que pasa a mi alrededor

6. ¿Te gustaría hacer proyectos así por ti mismo/a?

Si para saber lo que se siente a el ver lo que hacen las demás personas.

ANEXO 2

EXAMEN

(Es broma☺! Contesta como quieras este cuestionario, escribe, dibuja,)

1. ¿Cómo sería tu escuela ideal? ¿Y tu profesor/a ideal?

La escuela ideal sería que tuviera un polideportivo con piscina, parque etc... Que las clases no fueran tan pesadas y fueran más divertidas, haciendo actividades fuera de la escuela, ~~trabajos~~, haciendo más trabajos en grupo y que las clases no fueran tan teóricas y fueran un poco más prácticas.

Ahora que has desarrollado un proyecto por ti mismo/a...

2. ¿Entiendes o te interesa más el arte que se hace hoy en día?

Si, porque yo pensaba que el arte solo tenía pintura y fotografía y no se hacían trabajos así como el modernismo

3. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del proyecto tema/tiempo/materiales?

El tema es lo que más me ha gustado porque me gusta comentar mucho estos temas y lo que menos que nos ha faltado un poco de tiempo

4. ¿Te gustaría colaborar más veces con artistas durante el curso?

Si, es muy divertido y te ayuda a reconocer y ver muy bien como son las cosas hoy en día

5. ¿Y fuera de clase? ¿Crees que te ha aportado algo útil, para ti?

Si, porque hemos reaccionado al ver como son las cosas - y he visto que es lo que se puede hacer al respecto.

6. ¿Te gustaría hacer proyectos así por ti mismo/a?

No, o al menos si fueran con videos o fotos.
Me gusta más hacer las cosas en grupo, se obtienen más ideas.