

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

ESPECIALIDAD

Grado en Educación Infantil | Curso 4.ºA

ASESORA

Adoración Sánchez Ayala

TRABAJO FIN DE GRADO

EL ARTE EN EL AULA:

ART THINKING

ALUMNO

Hugo Martínez Cañestro

DNI

75 261 664 Y

EMAIL

hugocontacta@gmail.com

TELÉFONO

658 62 61 01

RESUMEN

Este TFG pretende hacer una reflexión sobre el arte dentro de los contextos educativos y de cómo aplicarlo usando pedagogías con carácter innovador. Se reflexiona sobre la visión tradicional del arte en la etapa del segundo ciclo de educación infantil y de cómo aplicarlo usando los principios del *Art Thinking*. El arte visto como herramienta de irrupción y transformación dentro del aula. A su vez se ha desarrollado un programa de intervención dentro de un aula de infantil de tres años. También se ha trabajado sobre la neurodidáctica y las emociones, factores que afectan directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

PALABRAS CLAVE

Arte, Art Thinking, neurodidáctica, neuroeducación, emociones, inteligencia emocional, educación, enseñanza, aprendizaje, investigación-acción.

ABSTRACT

This dissertation aims to reflect on art within educational contexts and how to apply it using innovative pedagogies. It reflects on the traditional vision of art in the second cycle of early childhood education and how to apply it using the principles of Art Thinking. Art seen as a tool of irruption and transformation in the classroom. At the same time, an intervention program has been developed with three-year-old pupils. It has also worked on the neurodidactic and emotions, factors that directly affect the teaching and learning processes.

KEY WORDS

Art, Art Thinking, neurodidactic, neuroeducation, emotions, emotional intelligence, education, teaching, learning, action-research.

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN	3
2. CONTEXTO TEÓRICO	6
2.0. Sistemas inclusivos. La innovación en el aula.	
2.1. Contexto social y educativo.	
2.2. El arte en el aula.	
2.3. ¿Qué es <i>Art Thinking</i> ?	
2.4. Caminos del <i>Art Thinking</i> (Pedagogías Invisibles. Arte + Educación).	
2.5. Escuela de <i>Art Thinking</i> . Pedagogías invisibles.	
2.6. Mapa conceptual de los conceptos clave del <i>Art Thinking</i> (anexo I).	
2.7. Neuroeducación: Por otra escuela.	
2.7.1. ¿Qué es la neuroeducación-neurodidáctica?	
2.7.2. Factores que intervienen.	
2.7.3. Neuroeducación en el aula.	
2.7.3.1. Siempre positivo en el aula.	
2.7.3.2. Conocer las emociones.	
2.7.3.3. Cuidando el aula.	
2.7.3.4. La rutina en infantil.	
2.7.3.5. El mundo real dentro del aula.	
2.7.3.6. Retroalimentación.	
2.8. Inteligencia emocional	
2.8.1. ¿Son importantes las emociones en infantil?	
2.8.2. ¿Qué puede hacer el docente dentro del aula?	
2.8.3. ¿Es importante que el docente sea feliz y se emocione en clase?	
2.8.4. ¿El miedo es necesario?	
2.8.5. ¿Hay que construir experiencias positivas dentro del aula?	
2.8.6. ¿En el aula se producen conflictos?	
2.8.7. ¿Los docentes deben ser ejemplos emocionales?	
2.8.8. ¿Se deben enseñar competencias emocionales?	
2.8.9. ¿El amor debe formar parte del aula?	
3. PLAN DE INTERVENCIÓN	27
3.0. Contextualización	
3.1. Exigencias curriculares en Educación Infantil	
3.2. Ideas previas del proyecto. Trabajando con algunas premisas de <i>Art Thinking</i>	
3.3. Principios del <i>Art Thinking</i>	
4. CONCLUSIÓN	34
5. BIBLIOGRAFÍA	35
6. ANEXO	37
Anexo I: Mapa conceptual de los conceptos del <i>Art Thinking</i> .	
Anexo II: Esquema rizomático del plan de intervención.	
Anexo III:	
- Cuento: ¿Dónde se esconden las piedras verdes?	
- Cuaderno de Guerrilla: Manual de detonantes y planes de acción.	

1. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo fin de grado pretende ser una continuación del proyecto de investigación iniciado en el Practicum IV. Durante todo el proceso, discernimos la importancia del arte dentro del aula y cómo puede convertirse en un elemento irruptor que transforme todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. El arte visto bajo el concepto de *Art Thinking* y enmarcado dentro de las pedagogías con carácter innovador.

Los dos conceptos fundamentales de los que se va hablar en este TFG son:

- El arte.
- La innovación en el aula.

Este fue el principio del proceso de trabajo del informe de investigación del Practicum IV y ahora asociaremos dicho concepto junto con la neuroeducación o la neurodidáctica y la inteligencia emocional. También se han desarrollado dos productos que nos permitirán trabajar con dichos conceptos y que ya han sido expuestos a veinticinco menores de tan solo tres años, en un colegio rural del levante almeriense (Campohermoso). Se hablará por lo tanto de:

- *Art Thinking* (el arte como elemento irruptor dentro del aula y enmarcado dentro de las pedagogías de carácter innovador).
- Neuroeducación (partes del cerebro que afectan a un correcto aprendizaje).
- Inteligencia emocional (reconocer nuestras emociones, identificarlas y ofrecer estímulos emocionales positivos, favorecen el aprendizaje).

Las pedagogías con carácter innovador pretenden replantear continuamente la situación pedagógica actual, centrar la enseñanza en los menores, generar conocimiento y procesos de aprendizaje significativos, hacer una pedagogía más activa, reflexionar sobre la práctica docente y fomentar un ambiente agradable, motivador y emocionalmente adecuado. El *Art Thinking* pretende ser un proceso de enseñanza que enseñe a pensar, a comprender las imágenes que nos rodean y el mundo en el que vivimos. El *Art Thinking* usa las diferentes disciplinas artísticas como herramientas y discursos de cambio.

Cuando se habla de lo que funciona y no funciona en el aula, se deberán observar los estudios que demuestren los sistemas de agrupamiento de éxito y de fracaso dentro del aula. Los estudios internacionales avalan que los sistemas de agrupamiento que favorecen el aprendizaje y la cohesión social son los agrupamientos inclusivos. Se puede observar como agrupamientos inclusivos, *Las Comunidades de Aprendizaje*, que son proyectos de transformación social y cultural. Se debe apostar, por tanto, en los sistemas de agrupamiento inclusivos (Flecha, 2014).

La neuroeducación estudia las partes del cerebro que ayudan al aprendizaje. Dichos estudios han demostrado que hay una amígdala encargada de controlar las emociones, y que según su estado de normalidad o estrés, afecta al aprendizaje y a esa zona prefrontal del cerebro que nos ayuda a desarrollar nuestros pensamientos. Esta zona prefrontal, que se ve afectada según las emociones que tengamos, controla:

- Concentración.
- Control de impulsos.
- Memoria a corto plazo.

Cuando emocionalmente estamos alegres, felices y nos divertimos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, es más fácil aprender. Debemos generar climas agradables y motivadores donde los menores desarrollen sus máximas capacidades y donde puedan disfrutar individualmente de momentos de éxito.

Cuando se disfruta, no hay estrés, hay participación, colaboración activa y no hay exclusión, es más fácil pasarlo bien, adquirir autoconceptos positivos, aprender y convivir. El docente debe ser positivo, activo, alegre, etcétera, ya que las emociones positivas se contagian. Soler, Aparicio, Díaz, Escolano, Rodríguez (2016) afirman que “Las emociones positivas son agradables y proporcionan disfrute y bienestar” (p.24). Se aprende más cuando las emociones que rodean al menor son positivas, por lo que se debe proporcionar las mejores experiencias. Es lógico por tanto que el docente esté comprometido con la profesión y se esfuerce en ofrecer los mejores estímulos. Soler, Aparicio, Díaz, Escolano, Rodríguez (2016) afirman que “El docente es el modelo y referente de su alumno, sus actuaciones y actitudes han de ser coherentes con la praxis de la educación emocional. Así pues tiene que tener conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, competencias emocionales que faciliten una práctica significativa y funcional en el desarrollo y en los aprendizajes de sus alumnos, sin olvidar el compromiso para su mejora como docente y profesional de la educación” (p.577).

Se ha visto que los sistemas inclusivos favorecen el aprendizaje instrumental y emocional. Se debe apostar por este estilo de enseñanza, ya que busca una escuela de máximos para todas las personas. Debemos por tanto apostar por propuestas con carácter innovador que pretendan mejorar los sistemas instaurados. Cuenca, Pérez-Escoda, Guiu, Seres, Piqué (2016) defiende que “... aprender a resolver conflictos cotidianos con su grupo de iguales con asertividad, y de esta forma, mejorar la convivencia y la cohesión social en los centros” (p.439).

Como se observa en esta introducción, las emociones afectan a nuestro aprendizaje. De ahí el motivo por el que consideramos la inteligencia emocional como otro factor de estudio dentro de este proyecto. Las emociones se desarrollan durante toda nuestra vida, y como docentes debemos ser capaces de conocerlas y controlarlas. Conocer, interpretar y controlar nuestros diferentes estados de ánimo es fundamental para nuestro desarrollo personal, educativo y profesional; de ahí la importancia de la educación emocional dentro del aula y de que los alumnos sean capaces de conocer, interpretar y gestionar sus propias emociones. Hay que hacer competente al menor en estas emociones básicas que se encontrará a lo largo de la vida y que deberá ir trabajando continuamente.

Cuando se enseña con arte, hacemos el proceso más atractivo, conectamos con la realidad del menor, enseñamos a comprender el mundo de las imágenes en la que viven los menores, un mundo visual y transgresor gracias a la era global, las redes sociales e internet. Con el arte se conecta todo y los procesos ya no son lineales, sino como las raíces de un árbol (rizomáticos), donde el conocimiento se interconecta. Este proceso de

enseñanza es complejo y no está exento de contradicciones. Como describe Fontcuberta (2016): "Es obvio que estamos inmersos en un orden visual distinto y ese nuevo orden aparece marcado básicamente por tres factores: la inmaterialidad y transmisibilidad de las imágenes; su profusión y disponibilidad; y su aporte decisivo a la enciclopedización del saber y de la comunicación" (p.9). Actualmente las imágenes están dominando todo, como postula Joan Fontcuberta, que lo define como la furia de las imágenes. ¿Este es el arte que se conoce un aula de educación infantil?

En un aula de infantil se está acostumbrado asociar el arte a un proceso pobre y poco significativo (un dibujo coloreado, una estrella con la foto del alumno, recortables, collages, encolados, pintura con dedos, etcétera.). Un proceso que podemos ver en cualquier colegio público:

- Pasillos decorados por adultos.
- Uso de materiales baratos.
- Poco tiempo en la confección de elementos artísticos.
- Un arte visto como un objeto bonito.

El arte debe ser visto como un proceso mucho más complejo, donde enseñemos a los alumnos a confeccionar una actitud crítica, activa, donde enseñemos a pensar y a disfrutar. Debemos enseñar un arte mucho más sofisticado y contemporáneo; el arte puede ser un proceso cargado de oportunidades. El arte no educativo es un arte incompleto (Acaso y Megías, 2017).

Se considera que se debe apostar por los sistemas con carácter innovador e inclusivos y este es el motivo principal de apostar por las metodologías de *Art Thinking*. El *Art Thinking* nos permite comprender el mundo en el que vivimos y descifrar el mundo de las imágenes en el que estamos inmersos. El *Art Thinking* permite:

- Ofrecer una pedagogía diferente y más atractiva.
- Ofrece un conocimiento no lineal.
- Empodera la figura del docente y de los alumnos como productores culturales.
- Enseña a trabajar en ambientes colaborativos y democráticos.

En este Trabajo Fin de Grado se ha pretendido llevar la teoría y los informes de investigación a la práctica. Para ello se ha elaborado un plan de actuación al igual que se han desarrollado dos pequeños cuadernos que se adjuntan en el dossier, para trabajar el arte dentro del aula:

- Primer cuaderno (cuento): ¿Dónde se esconden las piedras verdes?
- Segundo cuaderno (plan de actuación): El arte en contextos educativos. Cuaderno de guerrilla. Manual de detonantes y planes de acción.

Dichas propuestas confeccionadas no pretenden ser manuales rígidos de actuación. Como docentes empoderados hemos confeccionado nuestras propias propuestas artísticas. Nos hemos convertido en productores culturales y hemos materializado nuestro proceso y experiencias en estos dos pequeños cuadernos.

La sociedad actual en la que vivimos reivindica cambios y afrontar nuevos retos. Una cosa es la sociedad, el entorno, el conocimiento, las leyes y otra la realidad escolar. La educación obligatoria es un derecho para todos y es nuestra obligación que todos progresen y alcancen sus objetivos. Siempre se puede avanzar y aprender (Callejón y Granados et al., 2003). Este es uno de los motivos principales por los que incorporar micrometodologías con carácter innovador dentro del aula. Al usar el arte como herramienta de trabajo, vamos adquiriendo conocimiento, desarrollamos la curiosidad y el interés. A su vez se va investigando sobre sistemas de agrupamiento, modos de evaluación, desarrollo de actividades o selección de materiales. El proceso educativo requiere empoderar la figura del docente como intelectual comprometido.

Nuestro imaginario colectivo dentro de la escuela se ve muy claro, pero expresa una mirada desde el pasado, un pasado que no acepta cambios y que todos vemos como normal. Esta mirada del pasado no responde a las necesidades actuales y menos a las futuras de la educación. Los cambios de paradigma sufren transformaciones en toda la sociedad, pero los modelos clásico escolares, se resisten al cambio (Aguerrondo, 1999).

2. CONTEXTO TEÓRICO

2.0. Sistemas inclusivos. La innovación en el aula.

Ramón Flecha en la conferencia ofrecida en la Universidad de Almería en 2014 nos habla del proyecto Mixstrin. El proyecto Mixstrin identifica los sistemas de agrupamiento del alumnado en relación al éxito y de fracaso, definidos por la comunidad científica. Después del estudio analiza e identifica tres modalidades de agrupamiento escolar:

- Mixture: organización tradicional del aula. No permite atender a la diversidad del alumnado con calidad. Un solo profesor con un grupo heterogéneo de edad, cultura, religión y nivel de conocimiento.
- Streaming: Se separa por niveles educativos según su rendimiento académico. Se ofrece una adaptación del currículum a diferentes grupos del alumnado en un mismo centro, de acuerdo a sus habilidades o nivel de conocimiento. Este sistema de agrupamiento genera desigualdades sociales y educativas y los datos estadísticos demuestran ineficacia en el aprendizaje instrumental y emocional.
- Inclusión: Son grupos heterogéneos y buscan la máxima calidad educativa, el éxito escolar y atender a la diversidad.

Después del estudio los datos demuestran que las estrategias inclusivas permiten mayor cohesión social y el sistema de agrupamiento que mejor favorece el aprendizaje son los sistemas de agrupamiento inclusivos.

El proyecto Mixstrin parte de los datos obtenidos en la investigación Includ-ed. Includ-ed busca estrategias de inclusión y cohesión social en Europa en educación y sus objetivos principales son:

- Identificar prácticas educativas que favorezcan el éxito educativo y la cohesión social.
- Identificar prácticas educativas que fomenten la exclusión social y el fracaso escolar.
- Aportar evidencias científicas sobre éxito escolar y cohesión e inclusión.

Los datos aportados por la comunidad científica internacional avala los agrupamientos inclusivos como un sistema de organización del aula para el éxito de todo el alumnado. Dichos agrupamientos inclusivos contemplan grupos heterogéneos e interactivos, favorecen el aprendizaje instrumental y emocional de sus protagonistas y fomentan la solidaridad entre ellos. Los sistemas inclusivos mejoran:

- La autoimagen y su autoestima.
- Los resultados académicos.
- Mejora las expectativas.
- La actitud y el esfuerzo.
- La solidaridad.

En los sistemas inclusivos toda la comunidad educativa participa y hay voluntarios, se trabaja en base de máximos, se apoya a todos y dentro del aula hay más de un adulto. Como ejemplo de agrupamientos inclusivos se puede observar las comunidades de aprendizaje.

Durante los períodos 2015-2016 y 2016-2017, pude hacer los practicum en un colegio periférico de la provincia de Almería, en el barrio de pescadería-la chanca, en el colegio La Calamina. Durante esos dos periodos pude experimentar poco a poco la implementación de dicho centro en comunidades de aprendizaje y pude observar el proyecto de transformación social y cultural. Un proyecto donde la escuela se abrió al entorno, donde las familias participaron en procesos de aprendizaje y donde se marcaron multitud de retos.

Las comunidades de aprendizaje son proyectos de transformación social y cultural. En este sistema la cooperación es fundamental y es un trabajo conjunto. Sus principales objetivos son:

- Buen clima de trabajo entre todos los miembros de la comunidad educativa (colegio, familia, entorno y otras instituciones).
- Participación activa.
- Educar sin excluir.
- Instaurar procesos de cambio.

En el aula los tiempos, los agrupamientos y los procesos se transforman. En las comunidades de aprendizaje en un aula se pueden ver diferentes adultos:

- Voluntariado.
- Familia.
- Alumnado.
- Profesorado.

Este proceso es complejo y debe aceptarlo toda la comunidad educativa, ya que pretende superar el fracaso escolar y los problemas de convivencia. En dicho proceso se pueden identificar diferentes fases:

- Primera fase (el sueño): todos los agentes sueñan con una escuela ideal donde el aprendizaje que queremos esté al alcance de todos.

- Segunda fase (selección de prioridades): se busca una escuela ideal pero hay que ser conscientes de la realidad y de los medios de los que se dispone. Algunas prioridades que se están haciendo:
 - Biblioteca tutorizada.
 - Grupos interactivos.
 - La formación de las familias.
 - El contrato de aprendizaje.
 - La apertura del centro más días y horas.
 - Prevención de conflictos.
- Tercera fase (comisiones de trabajo): Las comisiones de trabajo, pretenden dinamizar todo el proceso y colaborar en la gestión democrática.

En todo el proceso la participación activa de las familias es fundamental y debe existir una alfabetización de las familias, donde fomentar más el aprendizaje que la formación.

Como estamos viendo, los sistemas inclusivos pretenden educar ciudadanos del futuro. Dichos ciudadanos deben enfrentarse a los retos del presente para que puedan superar los retos del mañana. Las metodologías de *Art Thinking* siguen las mismas líneas de trabajo y pretende también mejorar y transformar la estructura social y cultural. El *Art Thinking* usa el arte como herramienta y con ello consigue:

- Mejorar las relaciones sociales.
- Mejorar las emociones.
- Aumentar la autoimagen y la autoestima.
- Mejorar los resultados académicos.
- Mejorar las expectativas.
- Tener una buena actitud y esfuerzo de trabajo.
- Mejorar el aprendizaje instrumental.
- Hacer partícipe a todos los miembros de la comunidad educativa.
- No hacer separaciones y crear una escuela de máximos.

La innovación en el aula y la mejora en la educación tiene una base científica avalada por datos del proyecto de investigación Includ-ed. Los sistemas inclusivos a fecha de hoy son los sistemas de agrupamiento dentro del aula que mejoran tanto las habilidades instrumentales, las emociones y la cohesión social. Acaso y Megías (2017) postulan que “Hay que potencializar lo que tenemos en común en vez de lo que tenemos de diferente” (p. 147).

2.1. Contexto social y educativo.

La sociedad actual está sufriendo una revolución y el mundo de internet lo está cambiando todo, ahora todas las transformaciones e intercambio de información se hacen en cuestión de segundos. El mundo nunca ha estado tan informado y tan conectado. El mundo de las fábricas y la era industrializada no es una certeza en el mundo

que conocemos. Ya no hay certezas de los trabajos futuros laborales, por lo que se puede afirmar que los sistemas convencionales de enseñanza no se están adaptando a los tiempos en los que se vive. Actualmente existen nuevos paradigmas en la educación que rebaten los convencionalismos educativos. Actualmente hay una transformación social enorme y se debe producir una transformación educativa (Acaso, 2015).

Alrededor de 1860 se empezó a trabajar en el concepto de la radio, y hasta 1906 no se inició la primera radiodifusión: se necesitaron alrededor de 40 años para los avances tecnológicos necesarios. La tecnología en la actualidad está cambiando los modelos de negocio a un ritmo tan rápido que muchos de ellos no ha dado tiempo a ser regulados. Estos nuevos paradigmas están cambiándolo todo, al igual que debe cambiar la educación. A continuación se va a nombrar los inicios de algunas revoluciones tecnológicas que están cambiando nuestras vidas y nuestras fórmulas de trabajo y que a pesar de ello ahora mismo no podríamos vivir sin ellas:

- Facebook (se lanza en 2004, implementándose en España en 2008).
- Twitter (se lanza en 2006).
- Blablacar (se lanza en 2006).
- Uber (se lanza en 2009).
- Instagram (se lanza en 2010).

Mientras tanto, los modelos de negocio tradicionales como son los periódicos en papel están desapareciendo. Esto son algunos ejemplos de transformación social que hasta hace muy poco no nos lo podríamos ni imaginar.

Ante un cambio social, se debe plantear una revolución en la educación. No existe una metodología de trabajo única dentro del aula, existen múltiples micrometodologías según el momento. Dentro de este sistema de enseñanza que actualmente no se adapta a la sociedad en la que vivimos, podemos destacar algunos aspectos clave en los que se debería trabajar:

- Individualización del aprendizaje.
- Democratización del proceso (crear comunidad de generación de conocimiento).
- Tenemos que incorporar el cuerpo dentro del aula, el movimiento en el aula (repensar los espacios, el mobiliario, etc).
- Los tiempos.
- Los afectos, los valores, las emociones, etc.
- Convertir la educación en algo sexi (de aburrimiento a buscar el placer).
- Incorporar lo narrativo (huir de la descripción, contar cosas, incorporar lo audiovisual, que de ganas de ir al aula).
- Cambiar la evaluación (transformar una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje).

Debemos adaptar la educación a los tiempos modernos en los que vivimos a pesar de que el sistema tradicional es receloso de los cambios (Acaso, 2013).

Estos cambios no son fáciles y siempre hay ciertas resistencias. Acaso, M. postula (2015): “... los profesores que hemos intentado hacer estas cosas, hemos sido tratados como los locos, somos los que molestamos, somos los que innovamos, pero lo hacemos sin pedir permiso, tenemos que estar marginados, encerrados, no podemos contar muchas veces lo que hacemos por miedo a que nos digan tal, etc ”. Charla digital con María Acaso. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=ld_X13DG800

Dentro de este mundo global y está búsqueda de replantearse las herramientas y las metodologías más adecuadas para afrontar los retos de la sociedad actual, podemos usar el arte como herramienta para comprender y transformar ese sistema educativo y social del que formamos parte. Estos procesos de cambio nos hacen replantearnos todo, y si usamos el arte como elemento de transformación, este arte que conocemos también debe ser replanteado. El mundo de las imágenes en el que vivimos sobrepasa los valores y conocimientos que podamos obtener simplemente en la escuela. Los influjos de las imágenes son muy seductores y las disciplinas artísticas nos deben ayudar a comprender este mundo lleno de imágenes. Ahora los procesos deben estar unidos a conocimiento y deben partir de un remix de conceptos clave (no se crea de la nada, sino de los influjos de lo que nos rodea, de lo que aprendemos, leemos o escuchamos). En la escuela convencional, las disciplinas artísticas están relegadas a un segundo plano. Se debe tener en cuenta que un arte asociado al conocimiento, permite comprender el mundo de las imágenes en el que vivimos. Esta nueva competencia permitirá alcanzar una cultura visual que dotará al menor de las competencias necesarias para adquirir una educación visual crítica. Se necesita crear una educación artística diferente, crear una educación que fomente el conocimiento, con tiempos largos y fases complejas. Ahora la educación artística no debe estar asociada a la cultura de lo bonito y del objeto, ahora la educación artística debe fomentar el pensamiento (Acaso, 2015).

No se debe pensar solo en el entorno, en el conocimiento o en el alumno: la figura del profesor como dinamizador es el alma del proceso. No podemos exigir alumnos comprometidos cuando el propio docente no lo es. Si queremos alumnos críticos, reflexivos, felices, cargados de conocimiento, intelectuales y comprometidos, el docente debe ser el primero. Esto va muy unido a neuroeducación (neuronas espejo) que más tarde se verán en el punto de neuroeducación. El docente debe actuar como agente político, con valores de la sociedad. El profesor debe adquirir el rol de productor cultural, diseñando actividades y replanteando la clase. Trabajamos con conocimiento y el docente debe ser un intelectual creativo dispuesto a usar las metodologías y herramientas que se encuentre por el camino y que mejor se adapte a sus necesidades (Acaso, 2015).

La educación artística y la educación emocional deben preparar para la vida, para afrontar los retos futuros. Estos retos son inciertos y no siempre serán los mismos, de ahí la importancia del docente como intelectual comprometido dispuesto a replantearse su actuación dentro del aula. Soler et al. (2016) afirman que “La educación emocional pretende desarrollar las competencias emocionales. Las competencias emocionales entendidas como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para la vida.” (p.559).

Todos nos hemos encontrado dentro del aula de educación infantil discursos de innovación y de cambio del paradigma dentro de la educación, y todo ello enmarcado en clases magistrales. Cuando se pregunta el cómo se puede tener un carácter innovador, no suele existir respuestas, por lo que la formación de los maestros debe replantearse si queremos un cambio en los sistemas educativos. El cambio no será posible si no hay un cambio en la formación y el acceso del profesorado (diseño en las programaciones dentro de las universidades, replanteamiento de los masters, entre otros). Si queremos docentes comprometidos, intelectuales, críticos, etcétera su formación debe ser compleja (Acaso, 2015).

La escuela debe ser un reflejo de la sociedad y debe educar futuros ciudadanos. Si se quiere unos ciudadanos comprometidos e involucrados en el sistema social del que formamos parte, debemos fomentar una participación activa y democrática, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando se piensa en una clase magistral no pensamos en bidireccionalidad entre alumno y docente, ni pensamos en democracia ni participación. Si queremos que el proceso cambie, debemos partir de unas reglas democráticas y una participación conjunta donde todos aprendan durante el recorrido. La democracia en el aula y fabricar diferentes flujos de trabajo para crear nuevos ciudadanos es posible. Este tema es complejo y a pesar de este replanteamiento democrático en el aula, las relaciones de poder deben ser claras. El profesor debe ser el que maneje el clima en el aula y el que tenga la última palabra. Estas relaciones democráticas y de poder se ve entre el propio flujo de relaciones entre iguales, entre el profesor y el estudiante y el estudiante y el profesor (Acaso, 2015).

La evaluación es otro factor que ha recorrido el proceso de la vida de cualquier estudiante y muchos lo ven como un drama o con estrés, pero no se suele asociar al aprendizaje. La evaluación y ser consciente de lo que pasa en el aula no puede desaparecer, pero debemos darle más importancia al aprendizaje que a la evaluación. La evaluación debe existir y debemos saber lo que pasa en el aula. La evaluación tradicional debe transformarse, el objetivo debe ser aprender por lo que podemos hacer tres cosas respecto a la educación:

- Podemos descentrar la evaluación dentro del proceso.
- Disponer de un anecdotario donde refleje los logros y fracasos (alumnado y docente).
- Modificar los sistemas de evaluación.

En vez de evaluar con números, podemos evaluar con música, imágenes, comida, etcétera (Acaso, 2015).

2.2. El arte en el aula.

Cuando se incorpora el arte dentro del aula, se debe hacer una introspección personal de lo que sabemos de arte y de qué podemos hacer con él. La cultura tradicional del arte, está asociada a la cultura de lo bonito y del objeto. El arte no tiene porque ser un objeto bonito, el arte puede ser conocimiento, puede fomentar el pensamiento y generar diálogo y participación entre iguales. El arte debe ser visto como una herramienta que nos permita comprender el mundo en el que vivimos. Gracias al arte se puede hacer una pedagogía más atractiva creando un proceso complejo, cargado de un arte unido al conocimiento, un conocimiento construido conjuntamente bajo la reflexión y la actitud crítica. El arte en el aula de infantil deja de ser un mural pintado

con dedos o la decoración de un pasillo. El arte debe servir para educar, no ser solo un objeto que nos podamos llevar a casa. Debemos ver el arte como un proceso complejo, que se puede desarrollar entre todos, que no tiene porque estar asociada a un objeto y que nos permite la cohesión social, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos, etcétera. Cuenca, Pérez-Escoda, Guiu, Seres, Pique (2016) afirman que “... aprender a resolver conflictos cotidianos con su grupo de iguales con asertividad, y de esta forma, mejorar la convivencia y la cohesión social en los centros” (p.439).

Algunas disciplinas artísticas que podemos usar en el aula:

ARTES VISUALES	ARTES ESCÉNICAS	ARTES MUSICALES	ARTES LITERARIAS
<ul style="list-style-type: none"> - Arquitectura. - Arte corporal. - Arte digital. - Arte efímero. - Artes decorativas o aplicadas. - Artes gráficas. - Artes industriales. - Artes y oficios. - Cinematografía. - Dibujo. - Diseño. - Escultura. - Fotografía. - Grabado. - Historieta. - Pintura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Danza. - Teatro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Canto coral. - Música sinfónica. - Ópera. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narrativa. - Poesía. - Drama.

El arte debe convertirse en ese elemento compartido donde el diálogo genere conocimiento, estimule las emociones y replantee las diferentes micrometodologías dentro del aula. No hay una solución única ante un problema, hay múltiples y el arte nos ayuda y enseña a dar soluciones a los problemas reales. No se debe olvidar nunca el enfoque inclusivo.

Cuando las personas usan dentro del aula procesos creativos, observan el mundo con curiosidad y receptividad. En el proceso creativo el conocimiento y las habilidades creativas son fundamentales. Las personas son capaces de ofrecer ideas y soluciones diferentes a los problemas que se vaya encontrando (Ivcevic et al. , 2007).

Existen múltiples metodologías dentro de los procesos educativos y las artes visuales en educación son muy importantes. Las artes visuales pueden convertirse en una potente herramienta para ayudar al profesorado en la enseñanza del arte, ayudar a expresar sus ideas y emociones sobre la base de una actitud crítica, reflexiva y permanente (Cárdenas y Troncoso-Ávila , 2014).

2.3. ¿Qué es *Art Thinking*?

El *Art Thinking* es una metodología de trabajo que pretende cambiar los paradigmas educativos actuales. Para ello utiliza como herramienta el arte como elemento irruptor dentro del aula y a través de detonantes modifica los espacios, democratiza el sistema de enseñanza y aprendizaje y une el conocimiento con disciplinas artísticas. Se puede enmarcar el *Art Thinking* como un conjunto de micrometodologías basado en pedagogías con carácter innovador que busca replantearse, analizar y transformar el entorno en el que se trabaje.

Cuando nos planteamos el sistema educativo y nuestra práctica docente, reflexionamos y adquirimos una actitud crítica. Incorporar el arte dentro del aula es un gesto de motivación, de experimentación y de práctica. (Acaso y Megías 2017).

Cuando un docente decide inclinarse por pedagogías innovadoras, el trabajo es diario y habrá disfrute y esfuerzo. Igualmente el proceso podrá estar marcado de dudas e incertidumbre.

El docente comprometido y empoderado en su labor docente debe disponer una actitud de intelectual, productor de arte en un entorno activo y democrático, y para ello se basará en los cuatro principios del *Art Thinking*:

- Uso de un pensamiento divergente, un pensamiento no lineal que no pretende resolver solo una tarea planteada, sino dar múltiples soluciones ante un problema. Los procesos en el *Art Thinking* conectan con diferentes aprendizajes y conocimientos por lo que afecta a diferentes zonas del cerebro. Este estilo de pensamiento divergente ofrece múltiples soluciones a este proceso abierto y flexible (motivando, disfrutando y sin estrés). Este proceso no es lineal, conecta de manera rizomática con diferentes conocimientos, actividades y saberes (más adelante mostraremos nuestro proceso rizomático de nuestro plan de actuación).
- El *Art Thinking* pretende hacer atractiva el sistema pedagógico, pretende crear una pedagogía sexi que incite a que el alumno quiera aprender, y por ello se basa en las artes.
- En este mundo visual en el que vivimos, tanto los alumnos como el docente deben empoderarse, y por ello deben convertirse en productores culturales. Deben comprender el mundo de las imágenes donde viven y crear su propio conocimiento.
- La sociedad del siglo XXI demanda trabajos colaborativos. Hay que trabajar conjuntamente.

Los paradigmas están cambiando y ahora los flujos de trabajo democráticos son de profesor a alumno, de alumno a profesor y entre estudiantes. No obstante, los sistemas inclusivos amplifican el proceso incluyendo también el entorno (familias e incluso las ciudades como elementos educativos). Debemos ser capaces de potenciar nuestras similitudes para construir un proceso conjunto y democrático. Ahora el profesor puede contar su relato y el alumno generar otro contrarelató.

El docente debe estar dispuesto afrontar nuevos retos y debe comprender las necesidades que surjan para poder

intervenir y ofrecer soluciones de éxito que nos permita intervenir antes de que surja algún problema. Entender nuestro entorno, comprender nuestras emociones, generar conocimiento y apostar por la cultura del esfuerzo nos ayuda a superar retos futuros. Soler et al. (2016) afirman que “Las tendencias de la educación ponen de manifiesto la necesidad de intervenir por programas, anticipándose a los problemas antes de que surjan.” (p.561).

El Art Thinking promueve la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Este concepto inclusivo fomenta y mejora, según Ramón Flecha (2014),:

- La autoimagen y la autoestima.
- Los resultados académicos.
- Las expectativas.
- La actitud y el esfuerzo.
- La interacción.
- Se trabajan las emociones.
- La resolución de conflictos.

Todo este cambio de mirada exige unas transformaciones profundas (igualdad, colaboración, cooperación, etc).

2.4. Caminos del Art Thinking (Pedagogías Invisibles. Arte + Educación).

“Pedagogías invisibles” es una organización formado por diferentes profesionales de diferentes contextos enmarcados dentro de contextos educativos de cualquier tipo (educación formal, no formal e informal). Dichos profesionales tienen como fin la transformación social a través del arte y de la educación. Visto el arte como un vehículo de aprendizaje, y la educación como un proceso de investigación. Este concepto de arte+educación es en el que se acoge los fundamentos del *Art Thinking*.

Conceptos que los definen y que los llevan a la práctica a través de la experimentación e innovación en educación:

- Accesibilidad.
- Cooperación.
- Transformación social.

Muchos de los profesionales que conforman “Pedagogías invisibles” son profesionales de la educación, y estas metodologías de carácter innovador no las aplican dentro de la educación formal, sino que las aplican en otros espacios. “Pedagogías invisibles” se ha centrado en espacios muy concretos, donde se han implementado nuevos formatos y metodologías en educación, que se investigan durante el proceso y se transmiten a través de contextos teóricos con artículos y formación al profesorado. Estos espacios son:

- Centros culturales.
- Museos.

Estos procesos de arte + educación se implementan dentro de la educación disruptiva en:

- Talleres intergeneracionales.
- Talleres de accesibilidad entendidos como inclusión cultural.
- Investigación del profesorado.

Como vemos, el proceso no consiste simplemente en algo experiencial. Los procesos de trabajo son complejos y meditados y tienen fines muy concretos. El arte no se enmarca dentro de la cultura del objeto y de lo bonito, es visto como herramienta hacia la transformación social y usa la educación como elemento de investigación.

Las pedagogías invisibles pretenden hacer visibles los aprendizajes que en muchas de las ocasiones sucede de manera invisible. Todo un proceso que detecta y analiza, y si no le gusta algo, lo transforma.

Esta organización teoriza y lleva a la práctica diferentes detonantes fundamentados en disciplinas artísticas. Se podría decir que dicha organización es una antesala de lo que entendemos por *Art Thinking*. Un proyecto con carácter dinámico e inclusivo.

2.5. Escuela de *Art Thinking*. Pedagogías invisibles.

La filosofía de trabajo de *Art Thinking* no queda solo en un contexto teórico y en unos ejemplos descontextualizados. Pretende ir más allá de lo evidente, pretende transformar la mirada. Siendo críticos, reflexivos y usando modelos que nos permitan pensar, no costará menos enfrentarse a los conflictos del mundo exterior y todos los prejuicios que tengamos y esas ataduras de confort, costará menos enfrentarse a ellas.

El arte contemporáneo será su herramienta de trabajo, y como se ha visto dentro de las pedagogías invisibles, la educación dotará el proceso de una experiencia más compleja y significativa.

Dentro del proceso nos hemos fundamentado en un proceso teórico que siempre ha ido acompañado de intervenciones. No obstante, el *Art Thinking* va más allá y ha creado una escuela fundamentada en la organización de Pedagogías Invisibles.

La escuela pretende materializar todo el contexto teórico, y este nuevo espacio que se ha creado se encuentra en Madrid. La escuela de *Art Thinking* pretende llevar a la práctica este paradigma de la educación a través de la innovación en la formación del profesorado.

La escuela de *Art Thinking* se basa en el uso de las artes como herramienta. El arte se convierte en una metodología de trabajo para cualquier aprendizaje.

Se usan cuatro elementos clave del arte contemporáneo y se llevan a la educación. Anteriormente ya se ha hablado de ellos:

- Pensamiento divergente vs pensamiento lógico-matemático.
- Pedagogía sexi (hacer las clases más atractivas).
- La producción cultural donde se empodera los estudiantes y los docentes como creadores.
- Proyectos colaborativos (el arte siempre ha funcionado así y este recurso se puede usar en el aula).

Los contenidos de la escuela se dividen en procesos artísticos con los que trabajan. No obstante, los procesos de *Art Thinking* puede usar cualquier tipo de proceso artístico:

- Las artes escénicas, la danza y el performance.
- El arte sonoro y otras músicas.
- El arte digital, lo audiovisual y el cine.
- La literatura y las artes literarias.
- La arquitectura y la creación de espacios.

Esta escuela se reúne intermitentemente usando metodologías de carácter innovador, enseña *Art Thinking* usando procesos artísticos y creativos. Este carácter innovador se basa en tres ces (comunidad de aprendizaje, comisariado [expertos], cambio del formato pedagógico):

- Creación de una comunidad de aprendizaje creada con los vínculos que se formen en esta escuela.
- Elección del comisariado de estas cinco áreas-procesos, de los que hemos hablado.
- Ruptura del formato pedagógico, donde no se darán lecciones magistrales, sino usarán metodologías artísticas para la enseñanza del *Art Thinking*.

2.6. Mapa conceptual de los conceptos clave del *Art Thinking*.

A continuación hemos elaborado un mapa conceptual más elaborado sobre el concepto del *Art Thinking* donde se pueden encontrar palabras y preguntas clave tales como:

- Mundo: Conceptos básicos para comprender el mundo en el que vivimos y el mundo de las imágenes que nos dominan en esta era de internet. Un mundo donde cuestionar todo y analizar haciendo.
- Instruir (Instruir vs educar): Instruir tiene como fin una tarea que una vez terminado no se vuelve a tocar. Debemos romper esta barrera y debemos educar, ya que educar es un proceso que no tiene fin. Podemos trabajar por proyectos ya que es una manera de conectar diferentes conocimientos de manera no lineal (de manera rizomática).
- ¿Qué es el arte?: Hay que replantearse todo, incluso la visión tradicional de arte. El arte debe convertirse en una herramienta para solucionar problemas. Una herramienta que vale para hablar de cualquier conocimiento o asignatura. Debemos alfabetizarnos artísticamente ya que necesitamos comprender ese mundo de las imágenes en el que vivimos.
- ¿A quién va dirigido?: El *Art Thinking* sobrepasa todos los espacios y tiempos de una educación formal y se puede plantear en cualquier contexto educativo (formal, no formal e informal).

- El maestro: no debemos dejar a un lado la figura del maestro, donde su principal medio de trabajo es el conocimiento. El maestro desarrolla producciones culturales, a medio camino entre el arte y la educación.
- ¿Qué es el *Art Thinking*?: Es un conjunto de micrometodologías, que implica a todos los miembros de la comunidad educativa y que usa el arte como elemento irruptor dentro de los procesos educativos.

En el anexo I se encuentra un mapa conceptual con las nociones necesarias para comprender el concepto de *Art Thinking*.

2.7. Neuroeducación: Por otra escuela.

Al hablar de *Art Thinking* no podemos dejar de hablar de Neuroeducación. La Neuroeducación analiza las partes del cerebro que nos ayudan al aprendizaje y a mejorar los procesos relacionados con el mismo. El *Art Thinking* pretende mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje usando metodologías innovadoras centradas en el arte como valor de cambio, y se verá en este punto si sus fundamentos activan aquellas partes del cerebro que mejoran el aprendizaje. Cuando aprendemos, nuestro cerebro no se focaliza en zonas concretas del cerebro, sino se basa en la conectividad de las neuronas del cerebro, en nuevas conexiones o en otras ya existentes (Bueno, 2015)

En la educación tradicional, el conocimiento suele estar separado y estanco entre disciplinas de conocimiento, lo que llamamos asignaturas. Las pedagogías con un carácter más transformador creen que el conocimiento debe tener un carácter globalizador. Según las Neurociencias, cada área del cerebro se encarga de una función, o sea, se podría decir que cada área del cerebro es una asignatura, pero a pesar de ello, las diferentes zonas funcionan conjuntamente y todas afectan al aprendizaje. De tal modo cuando aprendemos conectamos diferentes áreas del cerebro conectando:

- Raciocinio,
- toma de decisiones,
- y memorias en término de aprendizaje.

que nos permite recuperar de forma consciente el conocimiento y aplicarlas a situaciones nuevas. Este desarrollo de conexiones nuevas es más importante a edades tempranas. Por lo que vemos, separar conocimientos o pretender ofrecer conocimiento fragmentado, fuerza de manera no natural los procesos de pensamiento y de aprendizaje (Bueno, 2015).

A continuación se nombra los hemisferios derecho e izquierdo y sus funciones:

ÁREAS DEL CEREBRO:	
HEMISFERIO IZQUIERDO:	HEMISFERIO DERECHO:

<ul style="list-style-type: none"> - Razonamiento. - Lenguaje hablado. - Lenguaje escrito. - Habilidad científica. - Habilidad numérica. - Control de la mano derecha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuición. - Imaginación. - Sentido artístico. - Sentido musical. - Percepción tridimensional. - Control de la mano izquierda.
--	---

El *Art Thinking* es una pedagogía que se basa en la acción. La zona del cerebro que se encarga de la parte ejecutiva es la prefrontal (las cosas que pienso se ejecutan por esta parte), y para que esta parte funcione correctamente, las emociones deben funcionar de manera equilibrada, esto afecta directamente al aprendizaje y a la acción.

Las emociones se encuentran también en una zona del cerebro que se llama amígdala. El *Art Thinking* trabaja mucho con aspectos emocionales, la motivación y la acción, cuyas zonas del cerebro, como hemos dicho, están muy focalizadas en puntos concretos. Hay tres funciones en la zona ejecutiva:

FUNCIÓN EJECUTIVA
<ul style="list-style-type: none"> - La concentración. - El control de impulsos. - Memoria a corto plazo

Para que todas funciones se desarrollen correctamente, no debe haber estrés y la amígdala encargada de las emociones potenciará la función ejecutiva. Debido a esto, cuando algo me gusta, me emociona y estoy motivado soy capaz de estar concentrado, controlar mis impulsos y aprender mejor (Blumenfeld, 2015).

Unos de los principios del *Art Thinking* es configurar una pedagogía sexi. Usa el arte como elemento atractivo y transformador dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende activar la amígdala encargada de las emociones y hacer el proceso más agradable y atractivo.

En resumen podemos ver la zona prefrontal encargada de la acción y la amígdala, como la encargada de las emociones:

A MODO DE RESUMEN	
ZONA PREFRONTAL DEL CEREBRO	AMÍGDALA
Es la zona encargada de ejecutar nuestros pensamientos: <ul style="list-style-type: none"> - Concentración. - Control de impulsos. - Memoria a corto plazo. 	Zona del cerebro encargada del control de las emociones y que afecta directamente al correcto funcionamiento de la zona prefrontal. Cuando algo nos gusta o nos emociona, aprendemos más.

El *Art Thinking* se basa en ofrecer experiencias y detonantes positivos al alcance de las peculiaridades de cada uno de los niños, experiencias basadas principalmente en la acción. Estas vivencias se acercan a la realidad del

niño e intentan ser divertidas y motivadoras. Una de las maneras en que la LOMCE favorece el aprendizaje es la memorización pura y dura, y el cerebro no aprende de esta manera. La mejor manera de aprender es ver la utilidad práctica, es decir, no aprender por memorización, sino por contextualización (Bueno, 2015). En educación infantil no hay mucho de memorización, pero sí de adquisición de hábitos y rutinas, de sorpresas y de ofrecer experiencias contextualizadas a la realidad del niño. Están en una fase por descubrir todo lo que les rodea.

El eje de cualquier aprendizaje debe ser el menor, y en el *Art Thinking* el maestro se presenta también como una figura clave, como dinamizador que aporta detonantes cargados de conocimiento, creatividad y emociones. El proceso es complejo y en él se pretende enseñar al niño a pensar, usando el arte como medio. En todo este ambiente cargado de oportunidades debemos ofrecer lo mejor para los alumnos, ya que se inician en el mundo imitando lo que ven. El principal motor del aprendizaje es la imitación. Imitamos por un determinado número de neuronas llamadas espejo, que lo que permiten es reflejar en nuestro interior aquello que vemos fuera, no solo a nivel motor sino a nivel de motivación, de creatividad, de emociones. Si como docentes transmitimos alegría, disfrute y motivación, es más probable que los mejores disfruten durante el proceso, estén más motivados y sean más felices (Bueno, 2015).

Como se ha mencionado, el *Art Thinking* es una pedagogía que pretende transformar el concepto tradicional de enseñanza al que estamos acostumbrados, y como pedagogía renovadora una de sus premisas es la acción. Aprendemos haciendo, por lo que el alumno debe ser un sujeto activo dentro del proceso, y el maestro un facilitador de conocimiento. En este proceso complejo debemos tener en cuenta la formación del profesorado y el de las familias. Soler et al. (2016) afirman que “Una intervención educativa debe contemplar una previa formación del profesorado y una participación de las familias en su puesta en práctica” (p.568). La adquisición de conocimiento precisa de motivación, y esto no se consigue de manera pasiva, sino de manera activa, no solo mentalmente, sino físicamente. La acción implica movimiento y el movimiento genera una sustancia llamada irisina, que viaja por los músculos al cerebro y favorece la plasticidad neural, que es la base del aprendizaje (Bueno, 2015).

El *Art Thinking* pretende usar las disciplinas artísticas para enseñar a pensar dentro de un proceso de enseñanza que se amplía tanto en el espacio como en el tiempo. Usando el arte amplificamos las posibilidades, y de manera creativa ofrecemos nuevas oportunidades. En la escuela tradicional no se suele usar mucho el arte y las herramientas creativas nos permiten acceder a la pasión y a la motivación, algo que facilita el aprendizaje (Blumenfeld, 2015).

El arte se entiende dentro de la cultura de lo bonito, de lo creativo y de lo emocional. Son impulsos y detonantes que se pueden asociar al aprendizaje, a la educación, al conocimiento y a los contextos tanto formales, no formales e informales. Adquirir conocimientos basados en el arte puede ser una gran aventura compartida. Con el arte podemos activar esa amígdala que activa las emociones y activar esa irisina que viaja por los músculos

del cerebro y ayuda a la plasticidad neuronal, favoreciendo por tanto el aprendizaje. Se está hablando que la motivación y la acción favorecen el aprendizaje, pero en los sistemas tradicionales está habiendo un fracaso, los menores no cumplen las expectativas esperadas y hay problemas de autoestima, depresión, falta de tiempo, etcétera. No se puede pretender que bajo esta perspectiva los alumnos disfruten dentro de los contextos educativos tradicionales (Blumenfeld, 2015).

Se tienen que crear climas de aprendizaje adecuados. Como estamos viendo, cuando estamos motivados somos felices, disfrutamos y es muy fácil aprender. Pero con estrés y frustración, es imposible. Cuando tenemos estrés es imposible poder aprender. Lo que tenemos que hacer es justamente todo lo contrario, crear escenarios que crezcan en esa confianza y bajo esta premisa exigir lo máximo de ellos (Forcés, 2015).

En el segundo ciclo de educación infantil, a pesar de que desde un contexto legislativo no se exigen habilidades instrumentales, ya se introducen en diferentes disciplinas. Estas exigencias desbordan en ocasiones la propia edad madurativa de los alumnos y al final lo que conseguimos es frustrar y quemar etapas que caerían por su propio peso. Hay que estimular esa capacidad de querer saber y aprender a partir de lo que motiva al menor (Forcés, 2015).

Se ha señalado anteriormente la importancia del empoderamiento del docente como productor de conocimiento e intelectual comprometido. En neurociencia debe seguir los mismos pasos y tener una buena base científica sobre el cerebro y de cómo aprende el cerebro (Salas, 2003).

A continuación se va a realizar un resumen funcional sobre neuroeducación:

2.7.1. ¿Qué es la neuroeducación-neurodidáctica?

Es una nueva manera de reformular la concepción que tenemos de la enseñanza aportando estrategias y tecnologías educativas centrada en las funciones del cerebro. Su misión principal es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por consiguiente, ofrecer soluciones para una mejora en la educación y sus métodos.

En la neuroeducación participan diferentes disciplinas:

- Neurociencias: estructura y función del cerebro.
- Pedagogía: aprendizaje.
- Psicología: conductas y procesos mentales.

La neuroeducación se centra en entornos escolares, y con un carácter científico discierne los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro en los procesos educativos, cómo aprende el cerebro y qué cosas le estimulan. En este nuevo campo colaboran neuroeducadores y neurocientíficos.

2.7.2. Factores que intervienen.

La plasticidad cerebral y neurogénesis.	El cerebro tiene una gran adaptación durante toda su vida y con una estimulación adecuada puede crear nuevas neuronas y conexiones.
Las neuronas espejo.	Las neuronas espejo son células que se activan con las expresiones emocionales, cuando realizamos una acción u observamos realizar una acción. Las neuronas espejo son la base de la empatía y la adquisición del lenguaje.
Emociones y aprendizaje.	Hay que aprender a manejar las emociones, ya que intervienen en los procesos cognitivos. Un correcto control de las emociones favorece los procesos de aprendizaje y hace el proceso de aprendizaje más significativo. Hay que conocer y controlar las emociones, y ante todo evitar el estrés y la ansiedad, ya que repercuten negativamente en todo el proceso. Nuestro rendimiento depende en gran parte del control de estas emociones.
Trastornos del aprendizaje.	En el mundo global en el que vivimos, la atención personalizada ante posibles dificultades dentro del aula son fundamentales. Actualmente existen herramientas y apoyos personalizados para tratar las dificultades. Este punto no es de estudio en este momento, por lo que no se incidirá más.
Tanto la genética como la experiencia influyen.	Tanto la genética como la experiencia son determinantes. La genética asienta las bases de nuestras capacidades y habilidades, pero la experiencia actúa sobre ello. No hay que olvidar que todo se puede modificar y entrenar, se pueden crear nuevas conexiones neuronales y nuevos aprendizajes.

2.7.3. Neuroeducación en el aula.

El aula es el principal ambiente de aprendizaje donde el docente debe conocer todos los procesos del cerebro (cómo se aprende, procesa, registra, almacena y se recupera información), al igual que debe controlar el entorno y el proceso (la estructura de la clase, sus actitudes, sus palabras y sus emociones), ya que afectan en el desarrollo cerebral de los niños e influye en su manera de aprender. Como se ha visto el primer paso se inicia en la acción.

2.7.3.1. Siempre positivo en el aula.

Se aprende por imitación, y por ello el ambiente de clase, las emociones y la empatía son claves. De este modo, los alumnos conocerán las emociones y también aprenderán a gestionarlas. Si se quiere tener un entorno positivo dentro del aula, debemos evitar el estrés. Controlar las emociones positivas y negativas sirven a nivel educativo y también para la vida.

2.7.3.2. Conocer las emociones.

Se aprende mejor cuando controlamos las emociones, por lo que es importante conocer y controlar las emociones. Las emociones también se pueden enseñar y pueden entrar en el aula con conocimiento valioso. No debemos dejar a un lado ninguna disciplina porque todas son importantes (igual que el arte).

2.7.3.3. Cuidando el aula.

Si el entorno del aula es el adecuado, se aprenderá mejor. Los estímulos visuales y novedosos nos motivan y captan nuestra atención (este es el propósito de los detonantes que se generan dentro del aula cuando usamos metodologías basadas en el *Art Thinking*). El aula incluso puede sufrir cambios y mejoras durante el curso, se pueden ir incorporando elementos y cambiar la disposición del mobiliario dentro del aula, ofrecer luz natural si es posible u ofrecer música en diferentes momentos del día.

2.7.3.4. La rutina en infantil.

En infantil las rutinas dentro del aula son fundamentales, pero debemos ofrecer sorpresas para que estas rutinas no se conviertan en momentos repetitivos y aburridos. Hay que ofrecer las máximas actividades y experiencias posibles y que la manipulación y aprendizaje se puedan confeccionar de diferentes maneras. Las rutinas son importantes dentro del aula, pero el cambio también.

2.7.3.5. El mundo real dentro del aula.

Todo lo que enseñemos debería tener una aplicación práctica en el mundo real. Los alumnos deben convertirse en investigadores de lo que les rodea y aprender de todo lo que puedan ver. Debemos incitar a que les guste aprender y que ellos mismos busquen las preguntas sobre sus respuestas.

2.7.3.6. Retroalimentación.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son complejos y debemos ser capaces de ir acompañando a los alumnos durante todo el proceso. Aportar una retroalimentación positiva y crítica de mejora continua es positivo. Hay que dar las pautas correctas para enriquecer el proceso.

2.8. Inteligencia emocional

El universo de las emociones es inmenso y según cómo las gestionamos nuestros comportamientos y aprendizajes serán unos u otros. Ya hemos visto que hay una amígdala del cerebro encargada de las emociones y que esta afecta directamente a la parte prefrontal del cerebro encargada de la ejecución de nuestras acciones. Conocer, comprender e interpretar las emociones es un trabajo necesario en los procesos de aprendizaje. Soler, Aparicio, Díaz, Escolano, Rodríguez (2016) afirman que “El docente es el modelo y referente de su alumno, sus actuaciones y actitudes han de ser coherentes con la praxis de la educación emocional. Así pues tiene que tener conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, competencias emocionales que faciliten una práctica significativa y funcional en el desarrollo y en los aprendizajes de sus alumnos, sin olvidar el compromiso para su mejora como docente y profesional de la educación” (p.557).

El entorno escolar es un lugar clave para trabajar las emociones tanto a nivel individual como colectivo. Existen técnicos y especialistas a parte de la figura del docente, que nos pueden aportar los recursos necesarios, tales como:

- Metodologías.
- Técnicas.
- Estrategias.
- Actividades.

Ya el profesorado, con una formación mínima puede introducir elementos de educación emocional en su práctica docente. La puesta en práctica de programas en educación emocional nos permite mejorar el desarrollo personal y social, desarrollo de una convivencia democrática, hacer más efectiva la resolución de conflictos, etcétera (Bisquerra et al. , 2012).

El docente debe estar muy bien formado y debe tener también las competencias emocionales necesarias, ya que será un referente clave dentro del proceso. Las emociones se imitan, y si somos capaces de ofrecer experiencias emocionales positivas, nuestros alumnos vivirán experiencias enriquecedoras que los convertirán competentes emocionalmente. Ofrecer el máximo de experiencias positivas es necesario, debemos activar el buen humor y evitar esas emociones que nos desgastan. Si nos rodeamos de personas positivas, seremos más positivos. Si como docentes somos positivos, nuestros alumnos serán positivos. La gente tiende a olvidar lo que dices, olvida lo que haces, pero nunca nunca olvida como le haces sentir (Punset, 2014).

Los nuevos procesos de investigación se están centrando en el cuerpo y el universo de las emociones, cobrando protagonismo las emociones en la cognición. Actualmente se está criticando el desarrollo del pensamiento racional y el método crítico y se está reivindicando el papel del arte y la creatividad como medio para lograr una educación para la vida (López et al. , 2008).

2.8.1. ¿Son importantes las emociones en infantil?

Se ha visto que dentro del cerebro hay diferentes partes, y que para que dichas partes funcionen correctamente y nuestra función ejecutiva está en pleno rendimiento, debemos ser capaces de reconocer, comprender y modificar nuestras emociones (esta parte del cerebro se llama amígdala). Saber reconocer y gestionar las emociones en infantil y en edad adulta, favorecen aspectos cotidianos y de aprendizaje dentro de la escuela. Es fundamental su estudio y puesta en práctica a lo largo de toda nuestra vida. Bisquerra, R. afirma (2017): “En los últimos años se han ido acumulando evidencias empíricas de investigaciones publicadas en revistas científicas de impacto, de cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional medida con pruebas de pretest y postest, y estas evidencias permiten afirmar que hoy en día la pregunta ya no es tanto si se puede hacer o no, sino de cómo ponerlo en práctica en los centros educativos. Los niños tienen una gran plasticidad, pero estudios en la neurociencia han reflejado que el lóbulo frontal es el último en madurar pasados los 18 años, e incluso podemos interpretar que aunque existan educaciones, es algo que necesita su momento de desarrollo. Su desarrollo es fundamental durante su nacimiento hasta los treinta años, incluso durante toda su vida. Para su desarrollo ha de ser

consciente el sujeto de su necesidad en todos los aspectos de su vida (personal, laboral o familiar). Hay que entrenarse en una auténtica gimnasia emocional (dramatización, juegos de rol play, juegos de simulación, lectura reflexiva, lectura emocional, mindfulness), y su puesta en práctica es un ejercicio continuo a lo largo de nuestra vida. Este entrenamiento deportivo emocional es diario. Nadie tiene inteligencia emocional, es algo que se desarrolla.” Emotional Insights: El desarrollo de la inteligencia emocional en las personas. Sitio web: <https://www.youtube.com/watch?v=yM6SfInOAgw>

2.8.2. ¿Qué puede hacer el docente dentro del aula?

Cuando algo nos gusta y nos emociona, somos capaces de potenciar el resto de áreas del cerebro, por lo que dentro de la educación infantil existen diferentes tareas por parte del docente:

- Que reconozca las funciones del cerebro y su asociación con el aprendizaje.
- Que fomente un clima agradable, lleno de oportunidades, con aprendizajes complejos y al alcance de la edad madurativa de cada uno de los alumnos. Debe evitar el estrés y la frustración, y a su vez ofrecer oportunidades individuales a cada uno de los alumnos, oportunidades de mejora y de éxito.
- No solo debe enseñar las emociones, debe ayudar a comprenderlas y a gestionarlas.
- Se debe buscar una figura del docente comprometida, reflexiva y crítica.
- Cuando se usan pedagogías de carácter innovador, la actitud es siempre de mejora continua, es una pedagogía basada en la acción donde la preocupación principal es la del menor, donde todos colaboran y participan. Debemos soñar por la mejor escuela teniendo una actitud abierta al cambio. Las propuestas enmarcadas en las pedagogías innovadoras, como las del Art Thinking, pretenden una transformación del sistema educativo.

Al igual que trabajamos el cuerpo, podemos trabajar la mente y las emociones. Ya que no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, se puede ejercitar nuevos hábitos mentales y emocionales para estar preparado ante diferentes situaciones emocionales. La inteligencia emocional es aprender a comprender las emociones que nos habitan y sacarles el mejor partido posible. Es mucho más fácil resolver problemas emocionales cuanto más optimista seamos (Punset, 2013).

2.8.3. ¿Es importante que el docente sea feliz y se emocione en clase?

Un artículo del periódico El País (1999) afirma que la segunda causa de baja laboral de los docentes es por depresión, y que el estrés es uno de los motivos. El estrés nos paraliza, nos bloquea de tal manera que hace que nuestras diferentes zonas del cerebro no funcionen correctamente, que las amígdalas de las emociones no ayuden y estimulen la zona prefrontal del cerebro que hace que ejecutemos nuestra memoria a corto plazo, nuestros impulsos y nuestra concentración. Los docentes también deben ser capaces de emocionarse y de ser felices dentro del aula. Como hemos mencionado, las emociones son aspectos que hay que trabajar desde la infancia y a lo largo de nuestra vida, y cuando somos felices lo contagiamos a nuestros alumnos. Las emociones podemos trabajarlas en el aula de manera individual o en gran grupo. Soler et al. (2016), p.559 postula que “La

educación emocional pretende desarrollar las competencias emocionales. Las competencias emocionales entendidas como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para la vida.”

No siempre se pueden ver los estados emocionales con claridad. Estamos programados para contagiar nuestras emociones y contagiar emociones positivas pueden ser favorecedoras en los procesos de enseñanza. Estas emociones se tienden incluso a transmitir dentro de nuestra comunicación no verbal (con gestos, miradas, acciones o actitudes). Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejos que propician la imitación automática de los gestos y emociones que reconocemos de los demás. Incluso imitamos para no estar fuera de nuestro contexto social (Punset, 2014).

Por lo tanto, debemos decir que para proporcionar disfrute y bienestar debemos ser felices como docentes y apasionarnos con nuestra profesión. Soler, Aparicio, Díaz, Escolano, Rodríguez (2016, p.24) corroboran que “las emociones positivas son agradables y proporcionan disfrute y bienestar”. Algo que ayuda a fomentar el aprendizaje y el disfrute por adquirir conocimiento.

2.8.4. ¿El miedo es necesario?

Debemos ser capaces de identificar las diferentes emociones que nos rodean. Somos seres sociables, y también debemos ser capaces de empatizar. Las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas (Punset, 2014)

No siempre disponemos de estímulos positivos. Generalmente estamos en un estado neutro. Conocer, gestionar, empatizar y controlar, pueden ser el primer paso. Soler et al. (2016, p.25) ratifican que “Los impactos negativos que recibimos son superiores en número y en intensidad a los positivos. En cambio, las emociones positivas las tendremos que construir, y no siempre lo vamos a lograr. Pero el esfuerzo merece la pena. Pasamos la mayor parte del tiempo en estados emocionales neutros, que no somos conscientes de que sean negativos, pero tampoco positivos.”

2.8.5. ¿Hay que construir experiencias positivas dentro del aula?

Se está viendo cómo los estímulos y detonantes positivos favorecen el aprendizaje. Cuando estamos motivados, estamos atentos, activos y nuestro estado emocional es el adecuado. Debemos ser capaces de construir experiencias positivas que nos permitan poco a poco comprender este universo de las emociones tan complejo. Soler et al. (2016, p.25) afirman que “... se trata de aprender a navegar por el complejo universo de las emociones para poder aproximarse con mayor frecuencia y adentrarse en las emociones positivas, contribuyendo a su expansión”.

Cuando hay un entorno positivo se refleja en las neuronas espejo y se activa la amígdala del cerebro encargada de las emociones. Se aprende más con experiencias positivas dentro del aula.

2.8.6. ¿En el aula se producen conflictos?

La escuela es un reflejo de la sociedad, y en el aula podemos afirmar que hay conflictos. Lo importante de estos conflictos es el proceso de gestión y toma de decisiones que nos permiten resolverlos dentro del colectivo de iguales. Cuenca, Pérez-Escoda, Guiu, Seres, Pique (2016, p.439) comentan que “... deben aprender a resolver conflictos cotidianos con su grupo de iguales con asertividad, y de esta forma, mejorar la convivencia y la cohesión social en los centros”.

Los choques producidos en el día a día son debidos a la falta de control y gestión de las emociones, por eso su educación es tan importante. Cuenca et al. (2016, p.439) ratifican que “... muchas de las agresiones de los niños no son debidas a un exceso de hostilidad, sino que tiene más relación con una falta de habilidades y estrategias para resolver problemas sociales de forma eficaz.”

Aprender sobre emociones nos ayuda a gestionar nuestro mundo personal, laboral, social y educativo. Debemos ser capaces de gestionar los conflictos que se produzcan dentro del entorno educativo.

Los sistemas de agrupamiento inclusivos favorecen la cohesión social y la resolución de conflictos. Los sistemas pedagógicos de carácter innovador pretenden democratizar los espacios educativos y dar soluciones a los problemas y contextos que se presenten.

2.8.7. ¿Los docentes deben ser ejemplos emocionales?

Se han mencionado la plasticidad del cerebro, las neuronas espejo y la capacidad que tienen los menores de aprender de lo que ven e imitan, al igual que se ha hablado de la importancia de crear un clima agradable, positivo, creativo y lo más emocionalmente estable posible. Todo esto no es solo por la mejora en el aprendizaje, sino por el aprendizaje significativo que se produce para la vida y la realidad del niño. Por ello, los docentes deben ser ese reflejo emocionalmente estable que sirva de referencia para su entorno más cercano, por lo que deben ser los primeros en conocer y controlar todas sus emociones. Soler, Aparicio, Díaz, Escolano, Rodríguez (2016) afirman que: “El docente es el modelo y referente de su alumno, sus actuaciones y actitudes han de ser coherentes con la praxis de la educación emocional. Así pues tiene que tener conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, competencias emocionales que faciliten una práctica significativa y funcional en el desarrollo y en los aprendizajes de sus alumnos, sin olvidar el compromiso para su mejora como docente y profesional de la educación” (p.557).

2.8.8. ¿Se deben enseñar competencias emocionales?

Para llegar a dominar las emociones, debemos de ofrecer la oportunidad de adquirir las competencias emocionales necesarias. El maestro, la familia y el entorno más cercano serán el punto de partida. Se debe ofrecer una educación emocional. Soler et al. (2016) postula que “Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p.560).

Como docentes, se debe ser capaz de detectar los posibles conflictos que se puedan llegar a producir en el entorno del menor. Si los menores están acostumbrados a gestionar sus emociones será más fácil resolver los problemas que le vayan surgiendo durante el transcurso de su vida. Soler et al. (2016) dicen que “Las tendencias de la educación ponen de manifiesto la necesidad de intervenir por programas, anticipándose a los problemas antes de que surjan.” (p.561).

2.8.9. ¿El amor debe formar parte del aula?

Debemos educar en todas las competencias emocionales, y la del amor es compleja y muy necesaria. Sentirse parte del grupo, sentirse querido y aceptado y competentemente emocional, es un trabajo diario del que no siempre pueden disfrutar aquella diversidad que suele existir en el aula. Soler et al. (2016) ratifican que “*El amor* es una de las emociones más complejas y por eso es de las que más educación emocional necesita.” (p.25).

3. Plan de intervención

3.0. Contextualización

En la provincia de Almería, a unos 35 km de la capital, en el municipio de Níjar se encuentra Campohermoso, con una población aproximada, según el Plan del Centro, de unos 9.000 habitantes. La economía principal de este municipio es la agricultura intensiva y sus servicios auxiliares, algo que marca incipientemente los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. En este contexto se encuentra el CEIP CONCORDIA, donde se refleja la estructura de las familias y el estilo de trabajo y vida: familias de inmigrantes, trabajos por temporada, horarios intensivos, trabajo de la mujer en almacenes y del hombre en el campo, etcétera.

El centro dispone de diferentes aulas de infantil y de primaria y también de una de apoyo, de logopedia, de pedagogía terapéutica (PT), una biblioteca escolar, así como de otras aulas de carácter polivalente. A pesar de todo lo mencionado se observó que el centro sigue exigiendo mejoras y ampliaciones, ya que las instalaciones, según el Plan del Centro, son insuficientes para la buena práctica educativa: hay dos aulas de infantil en instalaciones prefabricadas, no hay salón de actos, ni aulas para música, ni TIC's, al igual que no hay un espacio para el AMPA. Asimismo, los profesionales del centro varían según los medios que aporte la Administración y se observan agentes educativos compartidos con otros centros de la comarca (dichos profesionales son de logopedia, ATAL, orientación y compensatoria).

El número del alumnado del centro se estima en torno a los seiscientos, cifra variable a lo largo del año debido a las nuevas matriculaciones producidas por cambios de niños entre centros o por las derivadas de niños procedentes de otros países.

En Almería la agricultura intensiva se traduce en nuevas oportunidades y trabajo. Por eso muchas familias de otros países deciden venir a los diferentes municipios de la provincia. En el centro Concordia el número de hijos de inmigrantes se ha ido incrementando a lo largo de los años, siendo el idioma el gran reto con el que se encuentra el centro. El profesorado se esfuerza en presentar actividades, juegos y tareas con el objetivo de capacitar a los menores en el uso fluido de la lengua española y les permita participar en la vida social del centro. Se ha observado que en el Plan del Centro se menciona “integración” en lugar de “inclusión”, matiz que ha estado presente en el desarrollo del Practicum IV.

Como plan de actuación se han usado metodologías de carácter innovador que se podrán ver con más detalle en los siguientes apartados. La metodología innovadora elegida ha sido el *Art Thinking*, que incorpora el arte como elemento de cambio y transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3.1. Exigencias curriculares en Educación Infantil

A pesar de que la etapa de Educación Infantil no es obligatoria y que las disciplinas académicas se basan en áreas de conocimiento, siempre hay ciertas presiones. No tanto en las exigencias instrumentales marcadas en el curriculum oficial (políticas macro) que en teoría no existen, sino otras más sutiles dentro de las políticas meso, al igual que muchas familias exigen su espacio o existen los influjos mercantilistas de las editoriales, el entorno o la propia televisión. Muchas veces nos gustaría poder disfrutar de plena autonomía dentro del aula, pero la realidad es que vivimos en un mundo compartido en el que los influjos de los mercados, la exigencia de los compañeros de ciclo o desde la misma dirección hacen brecha en nuestro ideario. Es fácil caer en la desgana y es fácil dejarse curricular dentro del proceso.

Los influjos de las editoriales y los sistemas de trabajo tradicional se palpan en el entorno de cualquier colegio y volverse un maestro técnico puede llegar a ser un proceso preocupantemente sencillo. Todas estas barreras están cargadas de imágenes con voces seductoras que van calando en el imaginario colectivo. A pesar de todo ello debemos ser capaces de replantearnos todo, incluso los objetivos y las áreas de conocimiento que nos podemos encontrar en Educación Infantil.

Desde nuestra responsabilidad debemos seguir las normativas del centro y de las políticas macro, y en este punto nos podemos hacer dos preguntas:

- ¿Incorporar el arte en el aula como elemento irruptor de transformación y cambio es posible?
- ¿Podemos llegar a usar el *Art Thinking* dentro de nuestra aula?

Como profesionales del sector que queremos empoderarnos en nuestra profesión con premisas de carácter innovador, debemos ser profesionales críticos, reflexivos y que dudemos de todo el proceso, pero a pesar de ello no dejamos a un lado ni las áreas de conocimiento, ni las capacidades a desarrollar por el estudiante, ni los objetivos generales, ni tampoco las finalidades. Simplemente adoptamos un proceso más abierto y flexible, dispuesto a ser cuestionado y mejorado continuamente. Seguir procesos innovadores como el *Art Thinking* implica, como ya hemos hablado, de inclusión, conocimiento interconectado, pensamiento divergente,

conocimiento holístico, etc. Ante todo ello siempre esperamos una escuela de éxito, la mejor escuela. La motivación, el esfuerzo y la planificación se van desarrollando inicialmente desde la figura del docente, un carácter que debe influenciar con virulencia en el centro escolar.

ÁREAS DEL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL	Áreas de conocimiento de sí mismo y autonomía personal: los procesos que desarrollamos en <i>Art Thinking</i> pretende tener un detonante proacción por parte del estudiante que mejore su autonomía y su conocimiento personal y el de su entorno.
	Área de conocimiento del entorno: como veremos más adelante en nuestra propuesta, el conocimiento supera las barreras del aula e incita a crear un conocimiento que permita conocer el entorno próximo y lejano.
	Área de lenguaje, comunicación y representación: dentro del proceso, la interacción, el diálogo, el juego simbólico y el trabajo individual y en equipo son fundamentales. El <i>Art Thinking</i> pretende crear situaciones experienciales directas.

CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES	COGNITIVAS: el proyecto se ha iniciado desde la curiosidad, fomentando la motivación y la emoción, detonantes claves para desarrollar procesos cognitivos de éxito.	<ul style="list-style-type: none"> - Sintetizar y globalizar. - Aprender a pensar. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Comprender, relacionar y planificar. - Clasificar, observación sistemática. - Razonamiento inductivo. - Razonamiento lógico.
	MOTRICES: cada uno de los trabajos ha requerido una participación activa de los alumnos. Hemos trabajado tanto la motricidad fina como la gruesa.	<ul style="list-style-type: none"> - Experimentación <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Orientación. - Creatividad. - Expresión corporal. - Organización del espacio y el tiempo. - Manipulación. - Coordinación.
	AFECTIVAS: la educación no está exenta de conflictos y dudas que debemos ser capaces de resolver. Las emociones son un eje clave dentro del proceso y debemos estar atentos para ser capaces de detectarlas. El <i>Art Thinking</i> tiene mucho de emotividad.	<ul style="list-style-type: none"> - Autoestima. - Valoración. - Vivencial. - Respeto.
	INSERCIÓN SOCIAL: dentro de un proceso colectivo los alumnos sufren interacciones continuas. Gracias al <i>Art Thinking</i> cambiamos los espacios y el discurso de diálogo. Ahora la interacción se inicia desde la figura del menor.	<ul style="list-style-type: none"> - Colaboración. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Integración en el medio. - Establecer relaciones. - Disfrutar. - Colaboración. - Compartir. - Participación.
	RELACIONES INTERPERSONALES: a pesar de la necesidad de nuestros espacios	<ul style="list-style-type: none"> - Expresión. <hr/>

	individuales, la interacción social hace que en el trabajo se vean de manera individual y colectiva las expresiones orales, gráficas, artísticas y escritas. En un aula de infantil es común la interacción.	<ul style="list-style-type: none"> - Oral. - Gráfica. - Artística. - Escrita.
--	--	---

OBJETIVOS GENERALES DE E.I. (Real Decreto 1630/2006)	COMPETENCIAS BÁSICAS
Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas: cuando clasificamos piedras por colores, contamos los días de la semana o seriamos las piedras por tamaños, estamos trabajando las matemáticas. El contenido que trabajamos es holístico.	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia matemáticas. - Competencias para aprender a aprender.
Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión: el arte tiene mucho de magia, de creatividad y de espontaneidad. Cada una de las actuaciones se presta a la comunicación, a la participación y al trabajo con múltiples materiales y herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia en comunicación lingüística. - Competencia cultural y artística. - Tratamiento de la información y competencia digital.
Utiliza el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros: Cuando lanzamos detonantes de <i>Art Thinking</i> , nosotros mostramos lenguajes propios del momento, al igual que su interacción implica un lenguaje entre iguales. Los discursos cambian y se enriquecen según el momento.	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia social y ciudadana. - Competencia en comunicación lingüística.

FINALIDADES Se pretende conseguir el desarrollo:	FÍSICO	Su desarrollo es progresivo y siempre se intenta que se genere un desarrollo: físico, de movimiento, afectivo, hábitos corporales, manifestación de comunicación y lenguaje, buena convivencia y relación, capacidad de conocer e interpretar el mundo en el que viven, una autonomía personal y que poseen un autoconcepto positivo de sí mismos.
	APECTIVO	
	SOCIAL	
	INTELECTUAL	

Como vemos, la incorporación del arte como elemento de transformación, cambio y mejora en la actuación docente puede ser una realidad dentro del aula.

A continuación vamos hablar sobre diferentes detonantes empleados para iniciarnos en el proceso de *Art Thinking*.

3.2. Ideas previas del proyecto. Trabajando con algunas premisas de *Art Thinking*

En el desarrollo del Practicum IV se han elaborado algunas iniciativas que se han acercado al concepto de *Art Thinking*. Se ha creado un proyecto que ha ido creciendo de manera espontánea. El proceso ha sido abierto, flexible, colaborativo y en continua mejora. A continuación veremos una serie de detonantes clave.

El proyecto se inicia en el patio, fuera del aula (primer detonante) y con una pregunta que lanzamos a los alumnos más tímidos y menos independientes de nuestra aula que tienden a quedarse con los profesores durante el recreo: “¿Dónde se esconden las piedras verdes?” (segundo detonante). Los niños más atrevidos fueron a buscar esas piedras y animaron a los más tímidos a interactuar en ese espacio en el que no se sentían tan cómodos. Los roles y los espacios cambiaron y salieron corriendo en busca de unas piedras verdes que por ahora no existían. En ese momento no éramos conscientes de la repercusión que iba a tener esa acción.

Pasaron dos semanas y había niños que aún buscaban las piedras verdes. Les decíamos que no se veían porque eran tímidas, raras y diferentes, porque son piedras verdes (tercer detonante).

Aprovechando la expectación creada, en un recreo pinté una piedra de color verde y le puse ojos y boca. ¡En ese momento empezaron a existir las piedras verdes! (cuarto detonante). A través esta piedra interactué con los niños, hablé con ella y conté historias.

El relato fue creciendo, y mientras iba pintando más piedras y escondiéndolas por el patio para que los niños las encontrasen, iban adquiriendo sentimientos y podíamos mantener conversaciones con ellas. La incertidumbre y la curiosidad estaban presentes (quinto detonante). A partir de un *ready made* (arte encontrado) se causó un fuerte impacto: se fomentaron el diálogo, el aprendizaje dialógico y cooperativo, la resolución de pequeños conflictos ocasionados por quien encontró la piedra verde y se incrementaron la creatividad y la motivación. Las perspectivas de trabajo crecieron día a día.

El siguiente detonante (sexto) sucedió cuando entré en el aula disfrazado de indio. La interpretación, la improvisación y el pequeño teatro realizado captó la atención de todos los alumnos que estaban en ese momento sentados en sus asientos. Les conté que el sábado y el domingo anterior (días en los que no se va al colegio), cacé piedras en el patio disfrazado de indio. El patio del recreo estaba lleno de piedras verdes, y como indio silencioso que soy pude capturar una piedra verde que me saluda siempre en inglés. Esta piedra verde me dijo secretos al oído y me entregó un cuento para que todos podamos capturar más piedras verdes. Elaboré un cuento (séptimo detonante) cargado en valores para fomentar la lectoescritura, las matemáticas y, como no, también nos dice cómo podemos capturar piedras verdes.

Llené de arte algunos espacios del menor para fomentar un aprendizaje significativo. Durante todo el proceso se desarrollaron más detonantes que complementaron de manera rizomática el proceso:

- Iniciamos sesiones de yoga infantil para ser silenciosos como los indios.
- Taller de fabricación de plumas para convertirnos en indios de verdad.
- Partimos del círculo en nuestras sesiones de música como en una tribu (también aparece la figura del caballero del círculo azul).
- Un día llegó una carta a la clase con piedras mágicas. En esta carta un pirata nos hablaba del tesoro de las piedras. En ellas salían los nombres de cada uno de los niños. ¿Encontrarán su nombre?

- Otro día trabajamos la seriación y la clasificación por tamaños y colores.
- Más adelante se muestra un esquema rizomático con las diferentes actividades y detonantes planteados.

Como estamos viendo, el aprendizaje tiene un recorrido holístico e infinito donde la historia se va nutriendo y el momento se convierte en irreplicable. Podemos decir que este relato visual se fue contagiando por el resto de clases. Nosotros confeccionamos un relato que los estudiantes fueron transformando; el contrarrelato fue incluso más interesante. Este proceso no es lineal, es rizomático (como las raíces de un árbol).

TABLA PARA DISEÑAR DETONANTES (Ejemplo práctico)				
DISTINTOS TIPOS DE DETONANTES				
Nombre provocador	Las piedras verdes	1. Búsqueda de piedras verdes en el patio (piedras raras, verdes y diferentes). ¿Dónde están las piedras verdes?	2. Indios que capturan en silencio piedras verdes. 3. Esconder piedras verdes en el patio para que los estudiantes las encuentren e iniciar la motivación.	El proceso de enseñanza es infinito pero hemos creado múltiples detonantes que continúan con el proceso. 4. Se ha confeccionado un libro cargado de conocimiento al igual que múltiples sesiones interconectadas. - Sesiones de motricidad - Talleres - Canciones
Objeto extraño	Piedras del patio			
Transformar el espacio	Salir del aula y plantear diferentes espacios de aprendizaje (patio del recreo, hogar, parques públicos,...)	AL INICIO	DURANTE	AL FINAL
		REALIZAR UNA ACCIÓN (Momentos de una sesión en los que utilizar un detonante)		

Como veremos en la siguiente representación rizomática (proceso de enseñanza no lineal) del proceso de “Las piedras verdes” se expande en un relato compartido. Iniciamos el relato con un detonante de fuerte impacto donde los protagonistas directos son los estudiantes cuando buscan y rebuscan entre todas las piedras del patio a ver si encuentran alguna piedra verde. El entramado se va haciendo más intenso y complejo y con lentitud se van alcanzando conocimientos más sofisticados. No debemos olvidar que todo este entramado de detonantes se ha elaborado en el segundo ciclo de Educación Infantil en niños de tres años. Hemos ido enriqueciendo sus conocimientos previos y los hemos hecho partícipes de los momentos que han ido viviendo. Siempre nos hemos marcado como premisa incentivar la curiosidad, algo nos ha ayudado a captar la atención y a motivar. Para todo ello, en diferentes sesiones hemos ido anunciando pequeños eventos para crear expectativa, tales como:

- El otro día me disfracé de indio para buscar piedras verdes.
- La piedra verde me descifró cómo encontrar otras piedras verdes.
- Otro día los niños se disfrazaron de indios para capturar piedras verdes.
- Otros (ver esquema rizomático)

El proceso rizomático que aparece en el anexo II, conecta con diferentes aprendizajes y vuelve y abandona otros. Este proceso educativo no es lineal ni tiene un fin determinado, ya que un conocimiento puede derivar en otro. El arte se asocia a la resolución de problemas, al desarrollo del pensamiento y a la adquisición de conocimiento.

3.3. Principios del *Art Thinking*

Durante el entramado de “Las piedras verdes” no podemos dejar a un lado los contextos teóricos nombrados en este dossier en referencia a los principios fundamentales del *Art Thinking*:

- Pensamiento divergente: El relato se ha ido dinamizado con diferentes detonantes que plantearon unas problemáticas muy concretas. Muchos de los niños, de manera individual y colectiva, han sabido dar respuesta a las situaciones demandadas y han desarrollado el pensamiento y el diálogo. No podemos negar que el proceso ha fomentado el pensamiento y no ha consistido en elaborar una tarea poco contextualizada. Podemos decir que el proceso ha sido experiencial y se han conectado diferentes conocimientos. El proceso por tanto no ha sido lineal sino rizomático.
- Pedagogía sexi: Nuestro *ready made* comenzó como un proceso improvisado, abierto y flexible que durante su recorrido ha ido cambiando. El hecho de ser un elemento cotidiano (es una piedra) y peculiar (es verde), incitó desde el principio curiosidad, atención, emoción y aprendizaje. El relato ha sido emocionante y se ha ido haciendo cada vez más complejo. Podemos decir que la improvisación ha sido fundamental para tener la llama de este proyecto encendida todo el tiempo. A su vez hemos tenido en cuenta las inteligencias múltiples y los aspectos emocionales que se trabajan en neuroeducación.
- Educación como producción cultural: Nos iniciamos con un discurso visual potente que hemos ido construyendo con fundamentos teóricos cargados de conocimiento valioso y con valores dentro y fuera del aula. Empoderarnos durante el proceso ha sido clave para construir todo el discurso visual que hemos fomentado. Tener voz visual se ha convertido en un recorrido enriquecedor que ha seducido a muchos de los alumnos y profesionales del centro. Nos hemos convertido en productores culturales y entre todo el proceso hemos creado dos productos:
 - Un cuento: ¿Dónde están las piedras verdes?
 - Un manual de intervención y de incorporación del arte dentro del aula: Cuaderno de guerrilla.
- Proyectos colaborativos: No podemos negar que el proceso se ha enriquecido, ha sido lento y se ha ido convirtiendo en una maraña compleja de detonantes clave, de motivación, conocimiento y emoción. Con el arte estamos consiguiendo construir momentos irreplicables que se nutren con cada uno de los profesionales y estudiantes que se adentran en el mundo de las piedras verdes. Las ideas, las diferentes actividades y el ingenio de muchos de los alumnos, han hecho posible este proyecto.

4. CONCLUSIÓN

En este proyecto hemos relacionado el arte con las emociones y con esas partes del cerebro que fomentan la mejora en el aprendizaje. Para ello hemos usado una pedagogía con carácter innovador y la hemos

implementado usando elementos de desecho como puede ser una piedra. Más tarde, el proceso derivó a la elaboración de un cuento con múltiples actividades y en un manual de intervención para aplicar la experiencia vivida en diferentes contextos. Durante este trabajo fin de grado hemos confeccionado un pequeño catálogo con diez detonantes que nos permitan complementar y mejorar este proceso de trabajo. Detonantes clave donde la figura de un mediador-docente es fundamental para captar y dinamizar todo el proceso.

Estas conclusiones y materiales que se han diseñado no pretenden empaquetar el concepto de *Art Thinking*, ya que destruimos la idea en sí de lo que es *Art Thinking* y de lo que podemos considerar como arte. Se ha visto que el *Art Thinking* pretende activar esa amígdala de las emociones para hacer una pedagogía más atractiva y sexi. Al mismo tiempo intenta trabajar de manera rizomática, sin conectar de manera lineal el conocimiento, al igual que las diferentes partes del cerebro que están conectadas entre sí y funcionan conjuntamente. El simple hecho de estar formulándonos estas cuestiones, elaborando materiales y profundizando a nivel teórico, nos empodera como profesionales y como productores culturales, y hace al menor también el eje de este proceso.

Durante todo el transcurso de la carrera, hemos hecho siempre la misma pregunta: ¿cómo podemos ser un docente con carácter innovador dentro del aula? Dicha pregunta desarrollada entre los compañeros y los diferentes docentes, no ofrecían una respuesta clara. En este trabajo fin de grado se ha trabajado al respecto:

- Se ha introducido en pedagogías y metodologías de carácter innovador.
- Se han contrastado con investigadores y profesionales de dichas ramas.
- Se ha reflexionado sobre los diferentes procesos.
- Se han elaborado planes de actuación.
- Se han confeccionado materiales.
- Se ha producido un aprendizaje significativo, llevando la teoría a la práctica.

Hablamos de micrometodologías dentro del aula, y dichas metodologías irán resolviendo diferentes soluciones según el alumno, los conocimientos, los recursos, el entorno, las familias, etcétera. Estímulos que funcionan en momentos determinados no tienen por qué ofrecer los mismos impactos, de ahí la necesidad de la formación continua y replantearse nuestra práctica docente.

El *Art Thinking* ha sido una metodología dentro del aula, necesaria para comprender el mundo en el que vivimos, hacernos profesionales y alumnos empoderados y ofrecer elementos atractivos que fomenten el aprendizaje.

Nos hemos dado cuenta de la importancia de la figura del docente. Este docente debe ser un intelectual comprometido dispuesto a afrontar los retos necesarios dentro del aula, donde trabajar el conocimiento y las emociones. Cuando un docente crea un espacio de máximos y tiene una actitud positiva el resultado activo y comprometido será más enriquecedor.

Las pedagogías de carácter innovador utilizan múltiples micrometodologías que pretenden mejorar y dar soluciones los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este carácter de cambio, reflexión y crítica hace replantearnos todo. El *Art Thinking* utiliza metodologías y elementos pedagógicos ya existentes, pero hace un cambio de mirada, se detiene y reflexiona sobre la figura del arte dentro del aula.

El arte + educación, asociado a las emociones y al conocimiento pueden convertirse en un elemento de irrupción y de cambio. El arte puede ser un elemento atractivo y llamativo para afrontar cualquier conocimiento en cualquier contexto. Podemos replantearnos los tiempos, los espacios, los materiales, los agentes implicados, incluso el conocimiento.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Acaso, M. y Megías, C. (2017). *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*. Paidós Educación.
- Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- González L. Trabajar por proyectos. *Slide Share* (<https://es.slideshare.net/lauraegv/trabajo-por-proyectos-13371335>)
- Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil.
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
- Ramón Flecha (2014, Conferencia en la Universidad de Almería)
- Bisquerra, R. (2016). La construcción del bienestar emocional en els cursos d'estiu. A *Els Juliolis de la Universitat de Barcelona. Vint anys d'història* (pp. 47-58). Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Bisquerra, R. (2016) Universo de emociones: la elaboración de un material didáctico En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp.20-31)
- Cabello-Cuenca, Enric., Pérez-Escoda N., Filella G., Vendrell-Seres, Conxita., Cabases-Pique, M^o Àngels., (2016) Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de Educación Primaria En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp. 438- 444)
- Cassà-López, E. (2016). La educación emocional en la Educación Infantil y Primaria. En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp.557-570)
- Conangla, M.; Bisquerra, R. & Soler, J. (2016) *La fuerza de la gravitación emocional. Un viaje extraordinario al universo de las emociones*. Barcelona: Ediciones B.
- Yo estudié en la pública. (18 de Diciembre de 2015). Neuroeducación: por otra escuela. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=QiRqCKUiRDc>
- García Cerdán, A. (2017). *Todo sobre la neuroeducación: Qué es, para qué sirve, y cómo aplicarla en la escuela y en casa*. [Artículo]. Disponible en: <https://blog.cognifit.com/es/neuroeducacion-que-es-y-para-que-sirve/> [Septiembre 21, 2017]

- Institut de Formació Contínua IL3 - Universitat de Barcelona (20 de Septiembre de 2017). Emotional Insights: El desarrollo de la inteligencia emocional en las personas [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=yM6SfInOAgw>
- Colegio San Cristóbal (13 de Septiembre de 2017). Educainnova 2017 - La gravitación emocional - Rafael Bisquerra. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=nVedyc8exh8>
- Ikeo Blog (17 de Septiembre de 2013). Inteligencia emocional. Redes. Punset [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=t90xcluixsM>
- Jesús Arrebola (23 de Febrero de 2014). Inteligencia emocional - El contagio de las emociones - Elsa Punset. Redes. RTVE. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=C1sUXsekUek>
- Pedagogías invisibles (05 de Septiembre de 2017). Escuela de Art Thinking. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=RTiltx6HlaI>
- Bisquerra, R. (2016) Universo de emociones: la elaboración de un material didáctico En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp.20-31)
- Cabello-Cuenca, Enric., Pérez-Escoda N., Filella G., Vendrell-Seres, Conxita., Cabases-Pique, M^o Àngels., (2016) Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de Educación Primaria En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp. 438- 444).
- Cassà-López, E. (2016). La educación emocional en la Educación Infantil y Primaria. En Soler J L., Aparicio L., Díaz O., Escolano E., Rodríguez M.A, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR II Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones. (pp.557-570)
- El País (2017). *La segunda, causa de baja de los docentes*. [Artículo]. Disponible en: https://elpais.com/diario/1999/12/14/sociedad/945126015_850215.html [Diciembre 14, 1999]
- Ivcevic Z., Hoffmann J., Brackett M. y Botín F. (2014). Artes, emociones y creatividad.
- López M. (2008). Cognición y emoción: el derecho a la experiencia a través del arte.
- Callejón M. y Granados I. (2003). Creatividad, expresión y arte: Terapia para una educación del siglo XXI. Un recurso para la integración.
- Bisquerra R., Pérez N. (2012). Educación emocional: Estrategias para su puesta en práctica.
- Aguerro I. (1999). El nuevo paradigma de la educación para el siglo XXI.
- Cárdenas R. y Troncoso-Ávila A. (2014). Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente.
- Salas R. (2003). ¿La educación necesita realmente de la neurociencia?
- Navareño Pedro (2012). Principios para una escuela inclusiva en el siglo XXI.

6. ANEXOS

Anexo I:

- **Mapa conceptual** de los conceptos del *Art Thinking*.

Anexo II:

- **Esquema rizomático** del plan de intervención.

Anexo III:

- **Cuento:** ¿Dónde se esconden las piedras verdes?
- **Cuaderno de Guerrilla:** Manual de detonantes y planes de acción.

Anexo I:

Mapa conceptual de los conceptos clave del *Art Thinking*.

(En la versión impresa se ha impreso en formato póster, tamaño A1)

¿QUÉ ES ART THINKING?

- Es un proceso de transformación global en el que están implicados todos los miembros de la comunidad.

ESCUELA > DOCENTES > ALUMNOS > FAMILIA > ENTORNO > CIUDAD > INSTITUCIONES

- Usa el arte como elemento de transformación del sistema educativo.

- Es una experiencia aglutinadora desde donde generar conocimiento sobre cualquier tema.

- Es queer y **queer** es inclusión. Queer también debemos verla como una práctica autónoma de producción de conocimiento.

- Es un proceso que implica pensar.

- Art Thinking **expandido**: El Art Thinking se desarrolla en cualquier momento y en cualquier lugar y los materiales que necesitamos los podemos encontrar en los lugares más dispares.

- El Art Thinking va desde un trabajo personal a lo global donde se explora situaciones y problemas del mundo.

- El Art thinking ni es arte, ni es educación, se fusionan en una metadisciplina. El arte nos ayuda a pensar y de tal modo el Art Thinking va más allá del arte, es una metadisciplina.

- No esta cerrado por objetivos y productos finales, es pensar desarrollar, un proyecto continuo que no termina, un proceso subjetivo, no cuantificable y conectado con multiples disciplinas en una estructura rizomática (no lineal).

- El aprendizaje debe ser un proceso interminable con la meta de creación de conocimiento. Hay que entender las artes como praxis. Por esto motivo Art Thinking se enmarca en la acción. El Art Thinking pretende transformar al que aprende, con más libertad de pensamiento.

EL MAESTRO

- Debe emponderarse intelectualmente y son parte importante del proceso. Leen y escriben sobre su práctica.

- El maestro se convierte en ARTHINKERS, donde su principal medio de trabajo es el conocimiento, desarrollando producciones culturales que no son ni arte ni educación, sino una experiencia transformadora que se queda en medio.

- Los arthinkers trabajan para hacerse preguntas y esperan un número infinito de respuestas.

- Cuando la educadora cambia del rol al que se está acostumbrado y construye una instalación, una performance, una acción, una coreografía o un coro, es cuando se autoempodera como legítima creadora de conocimiento autónomo.

- El maestro ahora no educa enseñando una obra de teatro, ahora la realiza para enseñar.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Art Thinking se puede usar en cualquier momento, contexto y para cualquier temática dentro de la educación:

- **FORMAL**: Sistema educativo formal.

- **NO FORMAL**: otros espacios educativos como los museos.

- **INFORMAL**: el resto de espacios como la familia, los amigos, etc.

¿QUÉ ES EL ARTE?

- El arte visto como un proceso para dar respuesta a los problemas que se nos presentan. El arte visto como un elemento educativo complejo, el arte como metadisciplina.

- El arte no es solo sentimiento y expresión, también es pensamiento.

- El arte **no** solo como algo lúdico o para trabajar la motricidad fina.

- El arte se usa como **herramienta para solucionar problemas** donde se negocia entre los sueños y la realidad. El arte no tiene límites. Los sentimientos, el conocimiento y el intelecto se unen.

- Aprender sobre las artes y ser capaces de tener una cultura visual nos permite tener una formación que nos capacita a **comprender el mundo** en el que vivimos.

- El arte también requiere una **alfabetización visual** que nos ayude a comprender el mundo visual.

- La educación artística **conecta** con los conocimientos académicos, desarrolla emociones, juega con la expresividad y lo creativo.

- La educación y el arte son **construcciones sociales**.

- Tiene una **carga**, la gente lo ve como algo bonito, como un objeto, algo para pasar el tiempo, una María, etc. Todo este imaginario colectivo desfasado debemos cambiarlo. El arte es más que decorar el cole o hacer una manualidad.

- **La belleza no es algo universal y el arte no tiene por que ser bonito** (Debemos alejarnos del me gusta o no me gusta y sofisticar más nuestro discurso). Debemos aprender a buscar una belleza por significado, más que una belleza formal. Debemos aprender a construir nuestro propio relato, nuestro propio conocimiento.

- **El arte nos ofrece un conocimiento abierto y basado en las subjetividades en vez de ser cerrado y basado en certezas.**

PRINCIPIOS

Pensamiento divergente

- Subjetivo
- Rizomático
- Crítico

Pedagogía sexi

- Lo extraño, el placer de lo incómodo (curiosidad, atención, emoción y aprendizaje).
- Esfuerzo placentero

Proyectos colaborativos

- Aprender a través del arte (son procesos lentos, complejos e irreplicables).

Educación como producción cultural

- Docentes y estudiantes como creadores: somos autores, creamos discursos, clase=proyecto artístico como voz visual.

ES

- Experimentar
- Alimentarse
- Preguntarse
- Nombrar
- Compartir

ART THINKING

INSTRUIR

- Instruir suele tener como fin hacer una tarea, la tarea requiere unas destrezas y capacidades para realizar la tarea u objeto que una vez terminado no se vuelve a tocar. **Educar es un proceso interminable, la acción debe ser interminable, educar no debe terminar en la tarea.** Tarea-instrucción Vs praxis-proceso.

- El arte no debe ser entendido como una tarea-instrucción. El arte no es una sucesión de actividades inconexas con un principio y un fin. - La educación artística debemos verlo como personas pensando. - El Art thinking enciende la curiosidad para activar los procesos de investigación.

- En vez de trabajar desde lo objetivo, se trabaja desde lo subjetivo, desde lo narrativo y no desde la evidencia.

- Cuando enseñamos no podemos pretender que el alumno aprenda lo que el docente enseña. El alumno debe construir su relato, hacerlo íntimo-individualizado y significativo. En el arte el conocimiento se subjetiviza, se individualiza y se transforma.

EDUCAR POR RIZOMA

- El pensamiento en las artes no se realiza de manera centrada sino descentrada, es como un rizoma, una raíz que crece de forma no jerarquizada, no lineal, descentrada.

TRABAJAR POR PROYECTOS

- En Art Thinking se puede trabajar de múltiples formas y de manera individual y colectiva. Trabajar por proyecto es una manera.

- Cuando construimos de manera colectiva, limamos tensiones, aumamos esfuerzos, el trabajo es compartido y aprender a liderar de manera rotativa. Estas son las demandas del siglo XXI. Hay que potencializar lo que tenemos en común en vez de lo que tenemos de diferente.

- El Art Thinking no se basa en trabajar por proyectos en referente a las artes, hace proyectos de cualquier tema a través del arte.

- La vida no está dividida en asignaturas. Las artes pueden ser esta conexión de temas cuando trabajamos por proyectos.

UNE

- Conocimiento.
- Sentimientos.
- Intelecto

ES

- Artes visuales.
- Cine.
- Audiovisual.
- Artes escénicas.
- Danza.
- Música.
- Sonido.
- Literatura.
- Poesía.
- Arquitectura.

Proyectos multidisciplinares

- **Tridimensional**: Escultura, instalación, ready-made, arquitectura, etc.
- **Bidimensional**: Dibujo, grafiti, pintura, fotografía, imagen digital, etc.
- **Acción**: Performance, música, estética relacional, etc.
- **Audiovisual**: Video arte, cine, videoproyección, videojuegos, etc.
- Es diálogo.
- Se reflexiona sobre la vida a través del arte.
- Reflexión.
- Preguntas abiertas.

AYUDA

Comprender el mundo en el que vivimos.

ARTE NO ES HACER OBJETOS

En el arte parece que si no hay un objeto terminado, cerrado y redondo no hay arte. En ocasiones estos objetos nos atan ya que el objeto va unido a ciertas premisas:

- Debe realizarse en poco tiempo.
- Simplifican la idea, el resultado y el producto.
- Borran la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio intelectual.
- Imposibilidad de elaborar un discurso.
- Se deben usar materiales que funcionen bien y que sean baratos.
- No pueden ser grandes para que los niños se los puedan llevar a casa ese mismo día.
- En resumen, sin darle tiempo necesario al proceso.

- Lo importante del arte es el proceso. El proceso es abierto, se deshace, se recompone, muere y resucita. - El Art Thinking pretende que pasemos de ser un objeto en construcción a un sujeto que se construye. - Un objeto que se hace en 45 min, con materiales baratos para llevar a casa el día de la paz, aprendemos que no es necesario reflexionar, ni debatir, ni cambiar ni equivocarse. Es un producto cerrado que empieza y termina

MUNDO

- La era de internet nos ha convertido en consumidores y en productores de imágenes. Ahora los objetos han pasado a ser imágenes y nuestra realidad ha cambiado. Debemos ser capaces de comprender el mundo en el que vivimos.

- El mundo de las imágenes. Las imágenes producen engaño, autocontrol, consumo, desigualdad, violencia, etc. Y este mundo de la imagen en el que vivimos se convierte en una hiperealidad, donde sabemos más sobre series, publicidad, dibujos y películas que sobre la vida misma. Sabemos más de los vecinos de los Simpsons que de nuestros propios vecinos. Consumimos muchas imágenes de manera violenta y rápido; estas imágenes que consumimos podemos considerarlas como una **dictadura del paisaje**. Un paraíso construido a partir de imágenes; con falsas promesas y mundos falsos. Un terrorismo visual donde dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en consumidores. Las imágenes hacen y **no solo ilustran, decoran o adornan**; las imágenes nos traspasan y nos hacen tomar decisiones en nuestra vida.

- Un **ratoncito feroz**. Debemos ver a Micky como un ratoncito feroz, ya que al igual que el fútbol, la prensa rosa o el porno, nos educa más que la familia, la religión o la escuela. Este es el poder de la imagen que debemos ser capaces de conocer e interpretar. Se puede emponderar a la ciudadanía a través de la cultura.

CUESTIONAR TODO

Todo debe ser cuestionado, incluso los modos de hacer pedagogía crítica que también pueden ser placenteros y lúdicos. Todo estos procesos de cambio, de reflexión y crítica no están exentos de dudas, frustración, miedo y renuncia. Es difícil replantearse lo que está impuesto. El Art Thinking también se debe cuestionar. Es un proceso cargado de contradicciones, se abandona y se recupera, en el que lo importante es la improvisación y la disciplina, la contradicción y la certeza.

MATERIALES MUDOS

Los materiales deben iniciarse dentro del proceso y el desarrollo de una idea si no se convierten en materiales mudos. Tienen que estar conectados con la realidad social, con unos tiempos, unos procesos y unas estrategias.

Debemos dejar a un lado los materiales que no cuentan historias. Las acuaréas, las ceras, la lana, los envases de yogur y los tubos de papel higiénico pueden ser materiales fabulosos o materiales mudos. Los materiales deben convertirse en las herramientas del discurso, estos materiales pueden ser dispositivos para transmitir ideas, ideas que pueden surgir antes, después o mientras se selección los materiales. Cualquier material puede ser contemporáneo: lo importante no es el material en sí, sino la conceptualización intelectual de su uso.

NUEVOS MATERIALES CONTEMPORÁNEOS

- **Performance** (basado en el cuerpo).

- **El videoarte** (basado en la tecnología).

- **Ready made** (arte encontrado con materiales habituales).

- **Arte relacional** (dinámica artística donde es más importante las relaciones que un objeto artístico)

- **Instalación**.

ANALIZAR ES HACER

Desde la cultura visual, podemos abordar cualquier tema del currículum formal, no formal e informal, cualquier materia, asignatura,... porque los contenidos son abiertos conectados y atraviesan nuestra realidad social y generan impacto motivacional. **Analizar críticamente una imagen es un proceso, es hacer.** Son las claves del cambio del imaginario, porque **hacer es detectar, sospechar, mirar**, etc. Cuando miramos y analizamos hacemos y decidimos (nuestros hábitos pueden cambiar):

- Dejamos de comprar ciertos productos.

- Dejamos de comer unos productos.

- No toleramos determinada publicidad.

- Nuestra perspectiva cambia.

MATERIALES MUDOS

Anexo II:

Esquema rizomático del plan de intervención.

(En la versión impresa se ha impreso en formato póster, tamaño A1)

¿Dónde se esconden las piedras verdes?

APRENDIZAJE RIZOMÁTICO

Con este relato los menores aprenderán a resolver problemas creando un contra relato propio que enriquecerá su proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso se extiende como las raíces de un árbol cuyas posibilidades son infinitas. Un proceso compartido que supera el tiempo y el espacio. En el aprendizaje rizomático podemos encontrar múltiples detonantes.

YOGA

- Relajación
- Flexibilidad y trabajo físico
- Encuentro personal y diálogo colectivo

CADÁVER EXQUISITO

- Con las cabezas y los cuerpos se pueden hacer cambios de roles y hacer diferentes representaciones de las familias

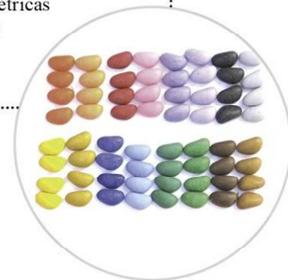
INDIO

- Teatralización
- Talleres
- Canciones
- Formas geométricas
- Otras culturas

Jaw!

FLEXIBILIDAD

TOMAR DECISIONES

UN MUNDO DE PIEDRAS DIFERENTES

- Nexos de unión
- Conceptos cuantitativos básicos (seriación y clasificación)
- Lúdico y divertido
- Talleres y trabajo con motricidad fina y gruesa

FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

- Hemos realizado:
- Canciones
 - Sesiones de motricidad
 - Asambleas
- Hemos partido del círculo, usando nuestro propio cuerpo

Hello!

CONEXIÓN

PIEDRA VERDE

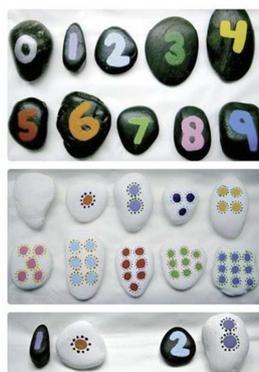
- Ready made
- Patio del recreo
- Diálogo
- Compañerismo
- Inglés
- Resolución de conflictos.
- Curiosidad
- Motivación

PROCESO

RAZÓN

APLICACIÓN

CONTENIDO

DOMINÓ

- Diferente simbología de número
- Juego lúdico cargado de conocimiento valioso

- DESARROLLO
- ESTRATEGIAS
- TECNOLOGÍA

CUENTO

- Diálogo compartido
- Lectoescritura
- Matemáticas
- Actividades múltiples
- Diferentes áreas de conocimiento
- Educación en valores

PEPE EL COCODRILO

- Ready made
- Marioneta
- Nutre la historia

ANÁLISIS

EL PIRATA PATAPALO

- Se fomenta la imaginación y la creatividad con historias paralelas (El pirata patapalo nos ha dejado una carta)
- Conocimiento conectado
- Lectoescritura

SEÑALES

- Colores
- Normativa
- Juego simbólico
- Educación vial
- Medios de transporte

Anexo III:

Cuento:
¿Dónde se esconden las piedras verdes?

Cuaderno de Guerrilla:
Manual de detonantes y planes de acción.

Ilustración

representativa de la portada del cuento:

¿Dónde están las piedras verdes?

El cuento impreso se encuentra en la versión impresa en papel.

Ilustración representativa de la portada del Manual de detonantes y planes de acción:

Cuaderno de Guerrilla.

El manual impreso se encuentra en la versión impresa en papel.