TRABAJO FIN DE GRADO

Magisterio de Educación Primaria

Proyecto de innovación educativa *Inspir(Arte)*. La plástica y la danza en la escuela

Educational innovation Project: *Inspir(Arte)*. Plastic arts and dance in school

Autora

Verónica Pérez Pardillos

Directora

María Enfedaque Sancho

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza

2021/2022

RESUMEN

En este trabajo de fin de grado, se presenta el proyecto interdisciplinar e internivelar sobre danza y artes plásticas *Inspir(Arte)*, diseñado con el fin de fomentar el interés, la inspiración, la imaginación y la libertad tanto artística como creativa en el alumnado de Educación Primaria. El arte está presente en el desarrollo del niño, forma parte de su día a día y le ayuda a comprender el mundo en el que vive. Por esta razón, es fundamental satisfacer su curiosidad innata y proporcionarle recursos y referentes que le lleven a incrementar su motivación e ilusión por la danza y la plástica. Es vital que ambas disciplinas se transmitan de forma libre y natural con el objetivo de que el niño sea consciente de su propia evolución y no las interprete como un aprendizaje descontextualizado. Teniendo esto en cuenta, se pretende que, al finalizar el proyecto didáctico, los alumnos sean capaces de dejarse llevar y de participar en el proceso de creación, explorando las capacidades de su propio cuerpo y manifestándose sin miedo a ser juzgados.

ABSTRACT

This workshop presents an internivelar and interdisciplinary project about dance and plastic arts *Inspir(Arte)*, it has designed with the end to increase the imagination and the freedom in the case of the arts and the creativity in the students of Primary Education. Art has an important role in children's development, it is their lives, and it helps to understand the world where they live. For this reason, it is important to increase his curiosity and promote resources and referents. Both disciplines must be transmitted freely and naturally so that the child is aware of his evolution and does not interpret them as decontextualized learning. With this in mind, it is intended that, at the end of the didactic project, students can let themselves be carried away and participate in the process of creation, exploring the capacities of their own bodies and manifesting themselves without fear of being judged.

PALABRAS CLAVE

Danza, movimiento, artes plásticas, arte libre, inspiración, imaginación.

KEYWORDS

Dance, movements, plastic arts, free art, inspiration, imagination.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 Presentación del tema, justificación y utilidad práctica 1

1.2 OBJETIVOS 3

1.2.1 Objetivo general 3

1.2.2 Objetivos específicos 3

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 4

2.1 Escuela Bauhaus 4

2.1.1 El Ballet Triádico y las Danzas de la Bauhaus 6

2.2 Black Mountain College 8

2.3 Conexión entre pedagogías 13

2.4 Arte en Educación Primaria 14

2.4.1 Confluencias educativas entre artes (plástica visual y corporal) 16

3. PROYECTO DE INNOVACIÓN DE AULA: INSPIR(ARTE) 20

3.1 Características del centro 20

3.2 Características del alumnado 22

3.3 Metodología de aplicación de la propuesta didáctica 22

3.4 Descripción del proyecto 24

3.4.1 Hilo conductor 25

3.4.2 Agrupaciones heterogéneas 26

3.5 Objetivos didácticos 26

3.6 Contenidos 27

3.6 Competencias clave 28

3.7 Fases, secuenciación y cronograma 30

4. ACTIVIDADES 30

4.1 Evaluación de las actividades 33

4.2 Atención a la diversidad 35
4.3 Testeo del prototipo 39
5. CONCLUSIONES 40
6. CONSIDERACIONES FINALES 41
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43
7. ANEXOS 46
ANEXO 1: Cronograma del proyecto INSPIR(ARTE) 46
ANEXO 2: Actividades del proyecto 47
ANEXO 3: Biografía de Alicia Alonso del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes escrito por Francesca Cavallo y Elena Favilli, publicado por la editorial Planeta (2016) 83
ANEXO 4: Power Point obras sesión 2 “Degas y Pollock” 85
ANEXO 5: Power Point obras sesión 4 “Edvard Munch” 86
ANEXO 6: Fragmentos del libro Emocionario escrito por Núñez, C., y Valcárcel, R., y publicado por la editorial Palabras Aladas (2013) 88
ANEXO 7: Power Point obras sesión 6 “Jane Perkins” 89
ANEXO 8: Diploma para los alumnos 90
ANEXO 9: Testeo del proyecto, actividad “Imaginando como Jane Perkins” 91
ANEXO 10: Testeo del proyecto, actividad “Bailando con Degas” 94
ANEXO 11: Testeo del proyecto, actividad “Música en equipos” 98

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del tema, justificación y utilidad práctica

A través de este trabajo de fin de grado se ha pretendido estudiar e intervenir sobre la vinculación de dos disciplinas muy distintas, pero con una característica común: el arte. Es complicado definir con exactitud los términos de danza y artes plásticas ya que ambos abordan diferentes campos y perspectivas que van desde los artístico a lo pedagógico.

Todos los niños de Educación Primaria son capaces de expresarse y de transmitir utilizando su propio cuerpo como herramienta de creación. Fue Isadora Duncan, madre de la danza moderna, la que en 1959 determinó que comenzó a bailar desde el momento en el que supo mantenerse de pie. Tomando como referencia esta reflexión, determinamos que, el ser humano siente la necesidad de crear y expresarse desde el inicio, no importan sus capacidades o técnicas artísticas, sino que sienta esa necesidad de fluir y dejarse llevar por la imaginación.

Como dijo Polo (2015), el bailarín es aquel que, con su cuerpo, narra, mediante el movimiento, una historia sin palabras. Además, considera que a pesar de que se siga una coreografía al pie de la letra, cada bailarín la hará suya, reflejando en ella sus experiencias y emociones propias. De la misma manera, podríamos utilizar esta reflexión para definir al artista plástico. El artista plástico es capaz de crear mediante el movimiento, no necesita las palabras sino a través de sus manos, es capaz de plasmar sus propias experiencias o emociones. De la misma manera que ocurre con el bailarín, cada artista tiene su propia esencia por lo que el artista plástico por mucho que trate de imitar una obra, observaríamos diferencias entre ambas ya que cada uno dejaría constancia de su propia esencia y estilo.

Ambas disciplinas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, han dejado huella en todo tipo de culturas y civilizaciones y, se consideran el motor principal de transmisión de conocimientos, ideas y sentimientos. Si tomamos como referencia la definición de García (1997) sobre el concepto danza, nos damos cuenta de que podemos ligar esta definición al concepto de artes plásticas.

Teniendo esto en cuenta, García (1997) determina que el concepto danza hace referencia a la actividad humana que se extiende a lo largo de la historia de la humanidad, se contempla en todas las culturas, edades y sexo. Es *motora* porque utiliza el cuerpo humano como elemento

transmisor de ideas o emociones; *polimórfica*, ya que puede ser presentada por múltiples formas (desde clásicas a modernas); *polivalente*, debido a sus múltiples dimensiones como la educación, arte, ocio y terapia; *compleja* puesto que conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, morales, estéticos… conjugándolos con la expresión y la técnica.

Tomando como referencia esta definición, se puede determinar que las artes plásticas son *motoras* porque interviene el movimiento del cuerpo en el proceso de creación; *polimórficas* puesto que pueden ser representadas de distintas formas; *polivalentes*, ya que abordan distintos campos y perspectivas (educación, arte, ocio, etc) y *complejas*, debido a que se vinculan diversos factores con el objetivo de transmitir un mensaje con intención comunicativa sobre el receptor.

Entre los motivos que me han llevado a escoger este tema se encuentran mi pasión por la danza y las artes plásticas. He estudiado ballet clásico durante más de dieciséis años por lo que me gustaría enseñar a los alumnos a valorarlo desde una perspectiva libre y natural. En mi opinión, la danza aporta importantes beneficios y valores al desarrollo del niño, le enseña a ser más consciente de sus propios movimientos y a expresarse con ilusión al escuchar una melodía o simplemente dejarse llevar por lo efímero.

De la misma manera ocurre con lo plástico, los niños desde sus primeros años de vida tienden a dibujar aquello que se encuentran a su alrededor, desde aspectos comunes como el cielo o sus familiares hasta aquellos más abstractos que les interesan u ocupan un lugar en su imaginación. Por esta razón, la vinculación entre ambas disciplinas puede resultar interesante ya que ambas son un medio de expresión en el que el movimiento y la imaginación juegan un importante papel.

Se han tomado como referencia instituciones como la Bauhaus o la Black Mountain College y también importantes artistas como sería el caso de Isadora Duncan. Es esencial partir de esta filosofía ya que interpretaban el arte desde una perspectiva natural alejada de todo aquello que impusiera producción y, por consiguiente, seguir una metodología rígida y cerrada. En otras palabras, si obligamos a los alumnos a crear, estaremos potenciando "productos" y no alumnos con imaginación e interés por el arte.

Teniendo esto en cuenta, se ha realizado un proyecto interdisciplinar e internivelar enfocado a los cursos de 2º, 4º y 6º de Educación Primaria con el fin de incentivar el interés de los alumnos por el arte y promover la exploración y experimentación con el propio cuerpo enfrentando lo corpóreo y efímero frente a lo plástico y permanente.

Con este proyecto no se pretende crear alumnos capaces de imitar o de poner en práctica técnicas profesionales, sino que se ha tratado de ampliar la perspectiva de los educandos respecto a ambas disciplinas. Se intenta potenciar las capacidades de los alumnos para imaginar y de dejarse llevar de manera natural sin miedo a ser juzgados o a pensar de manera diferente a los demás.

Tomando como referencia la siguiente cita de Pablo Picasso que aparece en el libro *El camino del artista* pp. 59 escrito por Julia Cameron (2002):

"Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que se crece."

Al finalizar este proyecto, los niños deberán haber sentido un cambio de perspectiva que les ayude a disfrutar durante el proceso libre de expresión y sentimiento y, por lo tanto, se sientan motivados a realizar aquellas actividades artísticas que les hacen disfrutar a pesar de que el tiempo pase y dejen de ser niños.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

- Elaborar un proyecto didáctico interdisciplinar e internivelar sobre danza y artes plásticas que fomente la libertad artística y creativa en el alumnado de Educación Primaria.

1.2.2 Objetivos específicos

- Investigar los beneficios educativos de la conexión entre diferentes expresiones artísticas.

- Trabajar a través de los procesos que intervienen en el desarrollo integral del discente en Educación Primaria como es el caso del autonocimiento, conocimiento del otro, capacidad de expresar emociones, capacidad de comunicar ideas.

- Desarrollar el pensamiento creativo por medio de lo visual y lo corpóreo a través de la comunión de las artes plásticas y las artes performativas.

- Crear alumnos capaces de valorar e interpretar el arte clásico y moderno.

- Dar a conocer referentes tanto femeninos como masculinos relacionados con el mundo del arte al alumnado de E.P.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Las relaciones entre las prácticas artísticas, las interferencias o influencias es algo que se ha sucedido a lo largo de toda la historia del arte, nos centraremos en este trabajo en varias escuelas que han sido precursoras en esta línea.

2.1 Escuela Bauhaus

La Bauhaus o también conocida como "Casa de la Construcción Estatal" (1919-1933), al igual que la BMC (Black Mountain College), fue una escuela de arte y diseño vanguardista fundada en el año 1919 por el arquitecto Walter Gropius que impartía un plan de estudios liberal y, por lo tanto, buscaba reformar a través del arte moderno la sociedad. Su pedagogía se alejaba de lo convencional y de la perfección y animaba al artista a trabajar siguiendo su propio ritmo y combinando los distintos tipos de artes como podrían ser la danza, la artesanía y la pintura. (Gompertz, 2012)



Bauhaus, fotografía del museo de la Black Mountain College

Biel y Hernández (2020) determinan que desde la Bauhaus se trabajaban ámbitos como la artesanía, la arquitectura, el diseño, el teatro, la escultura y la pintura decorativa cuya pedagogía estaba relacionada con la actividad comercial gracias al denominado *poder del arte*.

La Bauhaus se caracterizó por su modelo pedagógico en el que destacaron las denominadas *Escuelas Trabajo* que proporcionaban experiencias reales en las que se combinaban las acciones frente al trabajo, este hecho supuso un abandono de la artesanía y, por lo tanto, un acercamiento a la producción industrial. (Biel y Hernández, 2020)

La ideología y pedagogía que defendía la Bauhaus surge de las ideas de renovación social en las que las aspiraciones de libertad, felicidad y esperanza jugaban un papel fundamental en el ser humano. Se buscaba romper los esquemas establecidos hasta el momento respecto al concepto de "arte" por lo que trataron de separar los términos *arte* y *artesanía*. (Manzano, 2019)

Gropius, W., fundador de la Bauhaus (1919), concebía la institución como:

"Una catedral de ideas que descargaría energía y vida en un mundo deprimido."

Joost Schmidt, pintor, tipógrafo y maestro de la Bauhaus, propuso en 1928 el siguiente concepto didáctico:

(Lozano, (2015) pp.110)

- En cuanto al programa de enseñanza, destacó el objetivo de que el propio alumno fuera consciente de su progreso artístico a través de sus fallos y puestas en práctica. Por otro lado, se premia la espontaneidad y se abandona el desarrollo de técnicas estrictas y rígidas que enmarcaran este proceso de formación en un concepto de enseñanza tradicional.

- El método de enseñanza, centrado en la estimulación y desarrollo de las habilidades creativas, de tal manera que el alumno reciba una orientación pero sea él mismo el encargado de experimentar y desarrollar las capacidades necesarias para la creación.

Es importante destacar la innovación pedagógica y de igualdad que suponía este planteamiento en el siglo XX ya que se alejaba de las dinámicas convencionales conocidas hasta la época al mismo tiempo que incrementaba esa sensación de liberación y relajación artística. (Lozano, 2015)

El papel de la mujer en la Bauhaus fue tanto de docente como de alumna. En la institución participaron mujeres como Benita Otte (tejedora), Margarete Heymann-Loebenstein-Marks (ceramista) o Lou Scheper-Berkenkamp (artista).

Otros artistas de la Bauhaus fueron:

- Alma Siedhoff-Buscher (1899-1944): participó en uno de los primeros talleres de Mobiliario o Carpintería pensados para la producción industrial, entrar en este tipo de talleres era muy complicado y acceder a la dirección de estos, todavía más. Alma se dedicó al diseño industrial de mobiliario infantil, aunque comenzó formando parte del taller de tejidos, hecho con el que no estaba de acuerdo. Diseñó una habitación infantil que fue expuesta en la exposición *Bauhaus* de Weimar en el año 1923. Trabajaba con madera y utilizaba colores primarios y formas básicas dejando constancia de los aprendizajes adquiridos durante su formación en la Bauhaus. Sus diseños estaban pensados para fomentar la creatividad e imaginación de los niños ya que dejaba espacios para que pudieran dibujar en las paredes (casa prototipo *Haus am Horn*, 1923) e incluso jugar a juegos que venían en el propio mobiliario como sería el caso de teatros de marionetas. (Biel, y Hernández, 2020, pp. 162)

- John Cage (1912-1992): fue profesor en la Bauhaus, precursor de la música conceptual y creador de la teoría del color. Su creación se vio claramente influenciada por el budismo zen y las vanguardias, en concreto, el Dadaísmo. Fue consciente de la cantidad de estímulos a los que estamos sometidos (como sería el caso de sonidos e incluso olores) y los dejó reflejados en sus obras. Preguntaba a los alumnos sobre su color más odiado y el que más les gustaba y les hacía trabajar con este primero con el fin de que hasta de algo que no les gustaba o con lo que no estaban familiarizados, sacaran algo positivo. Su música y la de sus discípulos fue denominada *arte degenerado* aunque esto no les supuso una barrera en su creación. Diseñó el denominado "piano preparado" que consistía en un piano normal al que le añadió clavos con el objetivo de aportar un sonido metálico. (Jarque, s.f., pp. 1-2)

2.1.1 El Ballet Triádico y las Danzas de la Bauhaus

El famoso Ballet Triádico (Triadische Ballett) fue creado en el año 1916 por Oskar Schlemmer (pintor, escultor, bailarín, coreógrafo y escenógrafo), estuvo estrechamente ligado a la Bauhaus y compartía la manifestación del arte a través del movimiento y la danza. En 1920, Schlemmer comenzó a trabajar como docente en la Bauhaus y pasó a ser el director escénico de la institución. (Moreno, 2014)

El concepto de *triádico* proviene del número 3, ya que Schlemmer consideraba que este número comenzaba después de superar el yo y el dualismo. Para la elaboración de este ballet se estudió en profundidad la estructura y geometría del cuerpo humano para el que se crearon vestuarios y movimientos específicos que buscaban demostrar no solo la plasticidad de la figura humana en el espacio sino también la plasticidad espacial del vestuario. (Moreno, 2014)

A Schelemmer le gustaba bailar, se interesaba por la precisión de los movimientos y comprendía la complejidad que suponía a los artistas plásticos el retratarlos en sus obras. Por lo que este afán de retrato vino de la mano con el inicio de la danza moderna en la que destacaban bailarines como Isadora Duncan o pintores y escultores como Carriere y Rodin. Según Colomé, (1997), las coreografías de Schlemmer, se caracterizaban por tener un sentido innovador en el que la denominada danza nueva se enfrentaba a la antigua.

Volviendo al *Ballet Triádico*, se estrenó por primera vez en el año 1922 y se caracterizó por ser un ballet abstracto que buscaba la belleza coreográfica. Destacaban las formas geométricas, los colores y la precisión del movimiento creando escenas muy estilizadas al mismo tiempo que se dejaban entrever situaciones humorísticas. Por lo que las trinidades serían la danza, el disfraz y la música. El mismo Schlemmer (1922) denominó su ballet como un "símbolo de equilibrio" ya que la mezcla entre lo alegre y lo severo conseguía alejarlo de lo convencional consiguiendo un estilo único ajeno a los ballets vistos hasta el momento (como sería el caso del *Ballet Ruso* de Diaghilev o el *Ballet Sueco* de Rolf de Maré). (Colomé,1997)



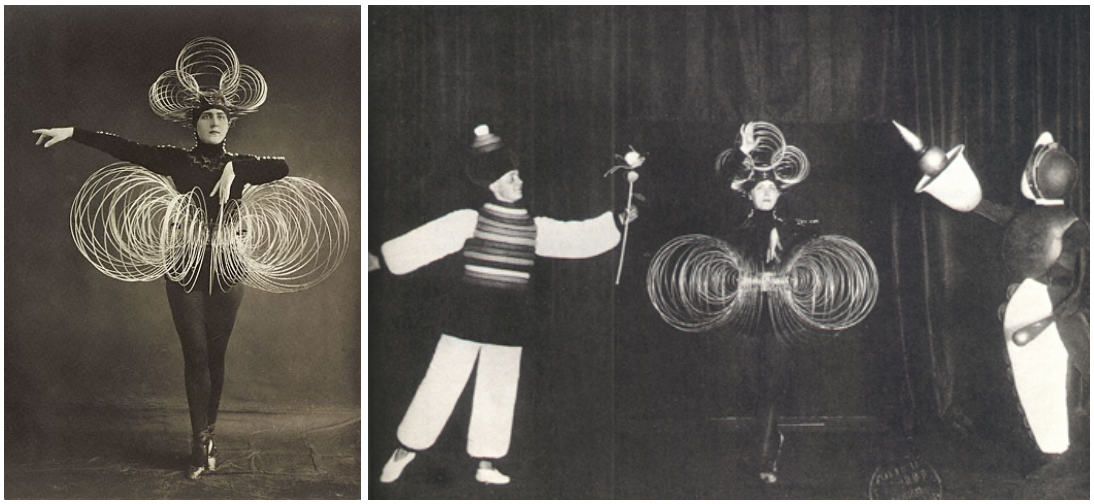
Fotografía del Ballet Triádico de Schlemmer (1922), LOSANG

En cuanto a las *danzas de la Bauhaus*, fueron estrenadas en 1925 y consistían en breves coreografías o experimentos creadas por Schlemmer en la que los bailarines aparecían con

máscaras y mallas de colores junto a un acompañamiento rítmico. Los movimientos de los bailarines seguían la geometría inscrita en el suelo (diagonales, círculos, cuadrados…).

Schlemmer buscaba despertar una sensación de sorpresa en el espectador, hecho que, según Colomé, (1997), consideraba que en el ballet clásico no se conseguía. Al igual que Merce Cunningham, Schlemmer buscaba conectar con la mente del espectador de tal manera que fuera capaz de ver más allá de la danza, es decir, que no se quedara en la parte superficial de la obra.

Es importante destacar la influencia artística y de innovación de Schlemmer ya que estudió el cuerpo humano en profundidad hasta dar con el movimiento, las formas y el espacio para la creación coreográfica. Como se ha mencionado, trató de hacer partícipe al propio espectador, hecho innovador para la época, tratando de cambiar su visión y perspectiva tanto artística como de danza. Esta filosofía de vanguardia inspiró a numerosos artistas como sería el caso de Martha Graham o Merce Cunningham al mismo tiempo que revolucionó el mundo del espectáculo ya que los medios coreográficos comenzaron a tener un mayor peso en la sociedad, este hecho supuso un movimiento precursor para la creación de la videodanza. (Colomé, 1997)



Danzas de la Bauhaus, fotografías de Gastv con el apoyo de la fundación Jumex de Arte Contemporáneo

2.2 Black Mountain College

Por otro lado, la Black Mountain College (1933-1956) cuyas siglas son BMC fue una institución creada en el año 1933 por John Andrew Rice con el objetivo de que los artistas de todos los medios como la escultura, la pintura o la danza pudieran aprender y desarrollarse en un ambiente experimental educativo y progresista. En ella participaron múltiples artistas como

sería el caso de John Cage y Merce Cunningham (precursores de los primeros happenings), además, participaron antiguos miembros de la Bauhaus que continuaron transmitiendo su herencia filosófica y cultural. (Manzano, 2019)



Black Mountain College, fotografía sacada de la web Más de Arte

La experimentación era la base de todas las disciplinas artísticas por lo que se entendía el proceso creativo como una experiencia en la que entraba en juego la mente del artista. Su objetivo se centraba en fomentar la creatividad de los alumnos independientemente de la disciplina a la que se dedicaran de manera que pudieran compartir sus ideas, pensamientos o reflexiones. El alumno era el protagonista de su propio proceso de aprendizaje por lo que era capaz de guiar su propio camino y participar en la toma de decisiones artísticas. (Manzano, 2019)

También se impartían materias enfocadas a las ciencias, ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, la pedagogía en todas las disciplinas era la misma. Se pretendía crear un alumnado capaz e inconformista que analizara y observara los detalles de su alrededor, para que, de manera autónoma, se conociera mejor no solo a sí mismo sino que ampliara su visión respecto al mundo en que vivían y pudieran desarrollar así sus propias capacidades. Teniendo esto en cuenta, se puede determinar que el objetivo de la BMC no era crear alumnos artistas sino potenciar las capacidades de cada miembro de la institución. (Hernández, 2022)

De esta manera, los alumnos estarían preparados para la vida puesto que se planteaban situaciones reales y experiencias cotidianas que potenciaran la resolución de problemas en el alumnado. Cabe destacar la inexistencia de un currículum fijo o de exámenes y notas de manera que fuera el propio alumno el guía y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. (Hernández, 2022)

De acuerdo con Hernández, (2022), el espíritu de unión y comunidad era la base para el correcto desarrollo de la educación, este hecho impartía sentimientos como la igualdad y la

cooperación en todos sus miembros. Se trabajaba realizando grandes proyectos comunes que servían de punto de unión y de reforzamiento de las relaciones personales dentro de los miembros de la institución. Un ejemplo de estos proyectos sería la construcción de un nuevo edificio de la escuela, fue un proyecto en el que se vieron involucrados tanto alumnos como profesores y que tuvo como consecuencia el desarrollo de la experiencia y la práctica.

Es importante destacar que la BMC fue uno de los primeros centros educativos en incorporar estudiantes, profesores y visitantes negros, hecho que supuso una evolución y progreso no solo en el ámbito educativo sino a nivel social.

Sin embargo, en el caso de las mujeres, la BMC proporcionó las mismas libertades que a los estudiantes hombres (factor que facilitó la inclusión de las mujeres en el arte) aunque seguía existiendo una ligera desigualdad respecto al estatus de estas. (Hernández, 2022)

Las mujeres, formaron parte del profesorado, administración y grupo de estudiantes de distintos ámbitos como sería el artístico, científico o humanístico. Entre este grupo de mujeres se encuentran Annie Albers (artista y diseñadora), Margaret Loram Bailey (profesora de teatro y lengua) o Irene Shawinsky (artista). De este grupo de mujeres destaca la iniciativa y la capacidad para transmitir conocimientos y experiencias a través de su producción artística. (Biel y Hernández, 2020)

Algunos artistas en detalle procedentes de la Black Mountain College:

- Annie Albers (1899-1994): artista textil alemana, fue orientada al taller de textiles donde acabó trabajando como docente. Se caracterizó por crear obras originales y creativas que llamaron la atención en la época, llegó a ganar importantes premios como el Premio de la Ciudad en la exposición de Berlín de 1930. Consideró su obra como un género alejado de lo que antes se consideraba como el Gran Arte y lo vinculó con el mundo femenino. Prestó gran atención a los objetos comunes y materiales como elemento clave para el desarrollo del arte. Es considerada una pionera del arte y artesanía modernas del siglo XX ya que creaba recurriendo a materiales y técnicas alejadas de los cánones de arte oficiales. (Biel, M. y Hernández, A., 2020, pp.172)

- Merce Cunningham (1919-2009): bailarín y coreógrafo, defendió la danza libre y abierta, alejada de lo limitante y concreto. Trabajó con Martha Graham (precursora de la danza moderna en EE.UU) quien influyó positivamente en su trayectoria profesional. También

conoció a John Cage, quien compuso la música de todas sus obras. En las performances se combinaron la melodía revolucionaria de J. Cage con los movimientos espontáneos de Cunningham hasta alcanzar una experiencia innovadora de espectáculo, sonidos, luces y sombras. Algunas de las obras más conocidas y en colaboración con Robert Rauchenberg (además de John Cage) son: *Minutiae* (1954), *Aeon* (1961) y *Travelogue* (1977). (Jarque, s.f., pp. 5-6)



Integrantes de la BMC, fotografía del museo de la Black Mountain College

2.2.1 Las performances de la Black Mountain College

En 1963 Robert Rauschenberg y Billy Klüver crearon un proyecto interdisciplinario de carácter vanguardista que mezclaba la danza con las nuevas tecnologías. En él participaron artistas enfocados al mundo de la música, la danza y la performance como sería el caso de John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor y Robert Whitman. El proyecto tenía como título *9 Evenings: Theatre and Engineering* (también conocido como *happenings* ya que daba paso a la improvisación de sonidos) que renovaron la idea de arte que estaba hasta entonces establecida. Se inspiraron en obras de importantes artistas vanguardistas como sería el caso de Duchamp o Merce Cunningham quienes colaboraron en la realización de coreografías, vestuario o escenografía entre otros. (Jarque, s.f.)

En el caso de la música, Cage incorporó sonidos procedentes de distintos objetos y elementos como sería el caso de teléfonos, motores ruidos de sirenas (concepto denominado

ruidismo). Se buscaba jugar con lo cotidiano de las cosas creando un espectáculo en la que estaban envueltas distintas disciplinas. Las luces y sombras jugaban un papel esencial en la creación de una esfera mística y misteriosa en la que se veían envueltos los bailarines. Las unidades de los *Evenings* estaban inspiradas en el teatro de Aristóteles ya que se encontraban las unidades de lugar, tiempo y acción. (Jarque, s.f.)

En el caso de la danza, se observa una gran revolución conceptual y una disociación en el marco de esta ya que se fusionan los movimientos con los sonidos, luces y sombras. Además, se crea el concepto *Solo*, a pesar de que hubiera varios bailarines en escena, suponía la realización de varios *solos* al mismo tiempo en el escenario. Steve Paxton (músico y bailarín), creó un clima de evasión y libertad de movimiento en el que los bailarines tenían la posibilidad de dejarse llevar y moverse de manera natural. (Jarque, s.f.)

Cabe destacar que los *Evenings* estaban caracterizados por ser un espectáculo por lo que los bailarines se movían en tiempo real estableciendo una metáfora en la que se dejaba entrever una distancia entre los bailarines y el público. Cabe destacar que el azar jugaba un importante papel ya que a través del lanzamiento de dados se elegían aspectos como el orden de cada danza o la música, esto quiere decir que la estética o el gusto personal es independiente puesto que el pilar fundamental es el azar. Los colores, las expresiones y los movimientos hacían del espectáculo una experiencia única y más teniendo en cuenta que cada presentación solo se realizaba una vez. (Jarque, s.f.)

A través de este proyecto, se podía observar que en el espectáculo no interviene únicamente una disciplina, sino que intervienen muchas otras como la pintura, la música, la interpretación, etc. En función a esta reflexión, destacarían los *combine paintings* de Rauschenberg donde el diseño de vestuarios, collages o telares tenían una importante conexión con el escenario y la actuación. (Jarque, s.f.)



Danzas de la BMC, fotografía del museo de la Black Mountain College

2.3 Conexión entre pedagogías

De acuerdo con Lozano, (2015), la BMC, al igual que la Bauhaus, se caracterizó por el objetivo de introducir una metodología innovadora que comprendía el arte desde una perspectiva basada en la experiencia. Además, jugaba desde una triple posición: la política, la educativa y la artística ya que trataban de educar y movilizar a los jóvenes hacia un mundo más libre y democrático. La BMC combinó el modernismo de la Bauhaus con las ideas progresistas norteamericanas. De esta manera, surgió el concepto de *comunidad* considerado como el elemento base de aprendizaje ya que todos eran maestros de todos y perseguían un objetivo común, la enseñanza de métodos, no de contenidos.

Según, Manzano (2019), es fundamental entender la fundación de ambas escuelas como un elemento clave para la enseñanza de las artes puesto que su filosofía acompaña al sentimiento de empoderamiento y de transformación del propio artista y de la sociedad en general.

Tanto la Bauhaus como la Black Mountain College se caracterizaban por impartir una pedagogía única que dio lugar a importantes experiencias innovadoras y atípicas en el marco del arte. Según Lozano, (2015), a pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, la pedagogía transmitida por ambas instituciones se sigue considerando válida ya que los saberes técnicos y teóricos continúan siendo un referente en la formación artística actual. El carácter innovador de ambas escuelas provocaba un alejamiento de la enseñanza tradicional al mismo tiempo que se fusionaba con la tecnología y la perspectiva moderna de la época. Es decir, se trabajaban todas las disciplinas artísticas a través de una enseñanza de renovación centrada en los valores y en el inconformismo buscando transmitir una educación artística libre y de calidad.

Se puede afirmar que las escuelas tenían como objetivo la formación de artistas creadores, este aspecto puede verse reflejado en la filosofía y pedagogía de ambas instituciones en las que se pretendía transmitir la creación de elementos cotidianos utilizando materiales funcionales e innovadores. (Lozano, 2015)

Teniendo en cuenta la filosofía de ambas instituciones, Lozano (2015) apunta que la enseñanza del arte debería entenderse desde un intercambio de métodos e información que inviten al alumnado a experimentar y no desde una disciplina reglada tradicional que limite la libertad creativa de los estudiantes.

Si se toman como referencia las concepciones de la Bauhaus y la BMC, desde las aulas debería transmitirse esta perspectiva de indagación en el proceso creativo, en el que no influye tanto el resultado final sino el proceso de aprendizaje en sí. Para finalizar, sería interesante transmitir en las aulas ese sentimiento de comunidad en el que los propios alumnos puedan aprender los unos de los otros y progresar al mismo tiempo.

2.4 Arte en Educación Primaria

Al igual que la sociedad avanza, la cultura debe avanzar con ella, el ser humano debe ser consciente de la existencia del arte por lo que es necesario involucrar también en términos educativos, apunta Sebastià Miralles (s.f.), docente en la Universidad Politécnica de Valencia, determina que el arte a lo largo de la historia ha ejercido un papel fundamental, no solo a nivel catártico, sino que también se ha visto incluido en el ámbito educativo inculcando al pueblo valores y gustos.

Desde el siglo XX el arte y la pedagogía han perseguido la libertad de pensamiento y de acción al mismo tiempo que se concreta la autonomía del individuo frente a la colectividad de la sociedad. Por ello, se pretende que el arte pase a ser un ente renovado que permita la libertad de pensamiento humano a pesar de su variedad y complejidad. (Miralles, s.f.)

El arte tiene la capacidad de comunicar y, por consiguiente, de transmitir valores (estéticos, morales, éticos, etc.). Basándonos en dicha reflexión, deducimos que el arte puede educar, reeducar e incluso maleducar, en función de los valores que se pretendan transmitir. (Miralles, s.f.)

Tomando como referencia las reflexiones de Miralles (s.f.) y sabiendo que el objetivo de la educación es comunicar conocimientos, valores y actitudes, se considera fundamental la práctica del arte en las aulas de educación primaria. Desarrollar la capacidad creativa del niño facilitará la

adquisición del pensamiento crítico y reflexivo por lo que estaremos potenciando el desarrollo integral de los educandos.

Miralles, (s.f.), entiende el arte como:

"El fenómeno capaz de ordenar los sentimientos y las pasiones nacidas de toda relación humana, de los seres humanos entre sí y también en relación con el contexto vital en que habitan. Una disposición compleja que trasciende, de alguna manera, el orden moral para derivarlo hacia un orden poético o amoral."

De acuerdo con Alborch (2002), escritora, diputada y exministra de cultura, cuando hablamos de enseñanza artística, no solo nos estamos refiriendo a la enseñanza de las artes plásticas, ya que también debemos pensar en otras como la danza, la cinematografía o las audiovisuales. Desde el ámbito educativo, es vital dotar las enseñanzas artísticas desde una perspectiva global e innovadora que incluya a todos los profesionales que se dedican a hacer arte como sería el caso de maquilladores, artistas plásticos, músicos o bailarines, entre otros.

Según Pastor (2011), hasta hace unos años podíamos observar cómo la gimnasia y el arte escolar se transmitían desde una metodología rígida, casi mecánica en la que se buscaba alcanzar un producto eficaz y funcional.

Las artes se interpretaban como un producto en sí mismo casi considerado como una labor de "explotación" no solo al niño sino también al propio arte. Las órdenes instruidas a los alumnos eran de carácter cerrado y guiado, dejando un nulo espacio al desarrollo y crecimiento creativo y artístico del niño. Como consecuencia, estas disciplinas se veían alejadas de la innovación educativa cuyo fin se centraba en el aprovechamiento de aspectos como la creatividad, expresividad y espontaneidad. (Pastor, 2011)

Este hecho puede generar en lo que Cameron (2002), denomina "bloqueo creativo". Además, afirma que todos tenemos derecho a crear nuestras "primeras" expresiones artísticas e incide en la idea de que estas expresiones no tienen por qué ser buenas, sino que tanto el niño como el adulto tienen derecho a crear unas primeras producciones que no resulten agradables a nivel visual.

Al igual que el niño aprende a gatear antes que a andar, con el arte sucede lo mismo. Es por ello que, quizá, el sistema educativo influye negativamente en este aspecto ya que queremos evolucionar de inmediato sin centrarnos en el proceso a nivel de desarrollo que supone crear. Todos

los niños tienen grandes ideas, sueños e ilusiones por lo que se debería enseñar a conservar y potenciar esa creatividad. (Cameron, 2002)

Volviendo a la idea de Pastor (2011), si el arte es interpretado en la escuela desde una perspectiva rígida, los alumnos no tendrán esa oportunidad de crear "primeras" expresiones artísticas como menciona Cameron (2002) por lo que se consideraría interesante un estudio y renovación sobre cómo impartir arte a los alumnos.

Ya fue Batalha, catedrática en la universidad de Lisboa, cuando en 1997 habló sobre la necesidad de renovación de metodologías en la enseñanza de la danza. Aseguró que todos los niños son capaces de bailar y de utilizar su propio cuerpo como instrumento de expresión. Aseguró que la danza ayuda al niño a comprender el mundo que le rodea tomando como referencias el espacio, el tiempo, la dinámica y las relaciones.

De la misma manera, podemos ligarlo a la idea de Ortega (1996) sobre la enseñanza de las artes Plásticas en Educación Primaria, desde su perspectiva, la pedagogía con la que se transmite la Plástica está enfocada a la producción y no a la conexión artística, coincidiendo con los autores mencionados a lo largo del marco teórico.

Por lo tanto, al igual que opina Batalha (1997) respecto a la danza, la Educación Plástica también necesita un cambio de innovación metodológica. Ortega (1996), considera que el planteamiento de la plástica subyace en el desarrollo de destrezas manuales por lo que sería necesario un cambio que facilitará el aprendizaje de los alumnos a través de la experiencia.

2.4.1 Confluencias educativas entre artes (plástica visual y corporal)

De acuerdo con Patricia Lulú Stokoe (1919), creadora de la "Danza Libre", citado por Navajas y Rigo (2008; pp. 2), determina que el ser humano ha tenido siempre la necesidad de expresarse y de manifestarse a nivel artístico, es por ello que, desde la prehistoria, se pueden observar estas muestras de creatividad y de manifestación artística.

Gracias a las muestras de pinturas rupestres podemos hacernos una idea de la vida en aquella época ya que en ellas aparecen actividades cotidianas como cazar, pescar o bailar. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que tanto la danza como la pintura eran un elemento importante en sus vidas ya que el cuerpo y la pintura están presentes desde los inicios del ser humano. (Stokoe, 1919)

Partiendo de esta reflexión, Navajas y Rigo (2008), declaran que la fusión de estos dos lenguajes artísticos (el arte plástico y la expresión corporal) enriquecen de manera notable a todo aquel que lo vivencia. Por ello, las autoras confirman que la base del crecimiento personal se encuentra en el valor de crear y en la libertad de manifestar sensaciones internas.

En consecuencia, de esta conclusión, nació la iniciativa de Navajas y Rigo (2008), profesoras de la Universidad Complutense de Madrid de elaborar una experiencia educativa que englobara estas dos disciplinas.

Dicha experiencia se realizó con alumnado heterogéneo y a través de la combinación de artes plásticas y danza se propusieron los siguientes objetivos:
(Rigo y Navajas, 2008)

- Suprimir o vencer el miedo a enfrentarse a situaciones nuevas, bien sea a nivel de expresión: verbal, gestual o artística.
- Ayudar a facilitar la comunicación con las demás personas: con algún igual, algún superior o jefe, en pequeño grupo o en gran grupo, venciendo nuestros temores, nuestra timidez.
- Apoyar la valoración personal: vencer el temor a ser rechazados, a no estar a la altura de las circunstancias, potenciando la autoestima y auto confianza, intentando superar las dificultades, de modo que aún siendo nosotros mismos despleguemos una visión más amplia y desarrollemos más confianza en nuestras propias capacidades de reacción y de actuación. (Rigo y Navajas, 2008)

Tanto Rigo como Navajas (2008), consideran que las actividades artístico-plásticas y de expresión corporal son el motor que nos proporciona sensación de libertad y de realización personal. Por ello, a través de su propuesta educativa buscan que los alumnos se sientan libres de crear y expresarse trabajando a través del color, las texturas y el movimiento. Durante la experiencia se realizaron creaciones plásticas y de expresión corporal relacionadas con la interpretación de imágenes y la representación a través de movimientos, también se utilizaron distintos materiales como pinturas faciales, telas, pañuelos, pinturas, cintas, sonidos o música entre otros.

Una vez finalizada la experiencia, se recogieron las opiniones y pensamientos del alumnado a lo que respondieron que nunca se habían planteado que la pintura y el movimiento pudieran estar tan relacionados y que la combinación de ambos los había llevado a evadirse y crear

intercambiando distintas perspectivas y encontrando el disfrute dentro del propio proceso de creación. Teniendo en cuenta las reflexiones de los alumnos, las autoras Rigo y Navajas (2008), destacan la necesidad de trabajar la pintura y la expresión corporal de manera compleja, es decir, desarrollándola desde una perspectiva significativa que vaya más allá que simple pintura o expresión corporal. (Rigo y Navajas, 2008)

Rigo y Navajas (2008) opinan que, el arte en sus diferentes modalidades como sería el caso de la expresión plástica y corporal aportan importantes beneficios en el ser humano como sería el caso de la reflexión consciente, abrirnos a los demás, expresarnos con naturalidad, autoconocimiento, mejorar la tolerancia a la frustración o entender que hay muchas formas de expresión y que, por ende, todas son igual de válidas. En otras palabras, la combinación de ambas disciplinas acarrea importantes beneficios a nivel psíquico, social, individual, terapéutico, etc.

Este proyecto se complementa con la perspectiva de Raquel Pastor Prada (2011), investigadora de la relación existente entre las artes plásticas y la danza. Pastor (2011), al igual que Navajas y Rigo (2008), determina que las conexiones entre danza y artes plásticas se remontan a tiempos prehistóricos. La danza, al igual que las artes plásticas, siempre ha estado presente en nuestra sociedad. Sin embargo, cabe destacar el contraste de lo efímero como sería el caso del movimiento frente a lo permanente. Este hecho ha llevado a numerosos artistas (como pintores o escultores) a valorar la calidad del movimiento con el fin de representarlo en sus obras. Teniendo estos aspectos en cuenta, la vinculación y conexión de cada una de estas artes puede acarrear importantes beneficios, no solo en el ámbito artístico, sino también en el que respecta a la educación.

Sin embargo, para hablar de educación, es necesario investigar la influencia de la educación corporal y plástica en las aulas con el fin de identificar si su conexión es o no una didáctica válida. Las experiencias docentes comparten que los niños se benefician con el arte en todas sus dimensiones, por un lado, es en las artes plásticas cuando el niño siente la necesidad de explorar y participar en procesos creativos en los que participa a nivel emocional. Por el otro, la educación corporal aporta también una visión creativa en la que es a través del movimiento donde se consigue esa exploración, creación y, sobre todo, transmisión de sentimientos y emociones. Ambos medios aportan una visión amplia del arte capaz de incentivar no solo las posibilidades emocionales sino también las posibilidades corporales, motrices y afectivas del aprendizaje. (Pastor, 2011)

Teniendo en cuenta estos beneficios, Pastor (2011), busca crear con su proyecto curricular una nueva perspectiva pedagógica de renovación e innovación didáctica en la que el alumno consiga beneficiarse de los valores curriculares que conlleva esta práctica interdisciplinar. Algunos de los objetivos específicos planteados por Pastor (2011) son:

- Entablar puentes entre la danza y la plástica a través de la creación interdisciplinar y la transposición de conceptos, formas y valores artísticos.
- Aproximarse a la historia de la creación desde el arte y desde la danza.
- Desarrollar experiencias educativas en arte desde la vivencia corporal, abordando la comprensión de conceptos y la experiencia de la emoción a través del cuerpo. (Pastor (2011) pp. 247)

En cuanto a los objetivos específicos propuestos por Pastor (2011):

- Comprender el arte y la danza como formas de comunicación humana al alcance de todos: cada persona como individuo potencialmente creador sin exclusiones de género, edad o condición sociocultural.

- Explorar obras de arte plástico a través de la vivencia corporal, para incentivar y ampliar el abanico de posibilidades motoras propias y acercarnos a la obra de arte de una manera más subjetiva y personal, potenciando la utilización del cuerpo como medio o instrumento de creación artística.
- Reflexionar sobre el movimiento del cuerpo a través de la relación con su naturaleza plástica y visual, como forma dibujada en el espacio. (Pastor, (2011) pp. 247)

Según Pastor (2011, pp. 258), esta experiencia de carácter creativo e interdisciplinar tiene como principio metodológico trabajar por medio de la propia experiencia y exploración tanto de manera individual como grupal la vivencia corporal y artística de manera que sea el propio alumno el que adquiera el papel de creador y tenga que enfrentarse al hecho artístico. Su propuesta está formada por diez experiencias educativas que no suelen tenerse en cuenta en los proyectos curriculares. Por ello, se pretende introducirlas e investigar sus beneficios dentro del ámbito educativo y de la creación.

Estas experiencias han sido implementadas en dos centros privados de Educación Infantil y Primaria y en la Escuela Municipal de Música y Danza de la Comunidad de Madrid. Se ha

contado con un amplio abanico de alumnos ya que se ha llevado a cabo desde discentes de segundo de educación infantil hasta estudiantes de 2º de la ESO por lo que los datos obtenidos a través de la experiencia ofrecen una perspectiva rica y variada. (Pastor, (2011) pp. 259)

Las experiencias planteadas por Pastor (2011), logran crear una perfecta conexión entre lo efímero y lo permanente logrando que el niño se implique en su propia experiencia y alcanzando un compromiso personal e íntimo consigo mismo y con su propia expresión artística. A lo largo de la propuesta se trabajan aspectos como la expresión facial, la observación del entorno, coreografías o pintura. Además, en cada una de las sesiones se da a conocer un referente artístico de manera que todas las actividades se realizan de manera contextualizada y siguiendo un hilo conductor. Este hecho facilita que los alumnos se sientan parte de las actividades y que vayan desarrollando un aprendizaje significativo ya que cada una de ellas está justificada y no se realiza porque sí.

En cuanto a la evaluación de la propuesta curricular, Pastor (2011, pp. 377), indica que se han evaluado aspectos como las producciones artísticas y de trabajo, el proceso educativo y la influencia en el alumnado a nivel de desarrollo cognitivo, físico-corporal y afectivo-emocional. Se puede afirmar que los resultados obtenidos tras la realización de las actividades han sido satisfactorios y que se han logrado alcanzar los objetivos propuestos. Además, todos los alumnos han disfrutado con las actividades y han aprovechado la oportunidad de experimentar, reflexionar y crear tanto a nivel corporal como a nivel plástico. Este factor garantiza la aportación de importantes beneficios a nivel anímico y creativo en cada uno de los discentes ya que se les muestra una oportunidad de aprender fuera de su entorno habitual y de descubrir cosas nuevas por sí mismos.

Por ello, la vinculación de ambas disciplinas permite transformar la propia individualidad del niño aportándole no solo valores sino la motivación y el interés por el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. PROYECTO DE INNOVACIÓN DE AULA: INSPIR(ARTE)

3.1 Características del centro

El centro en el que se va a realizar este proyecto de innovación es el centro de carácter concertado Salesianos “Ntra. Sra. Del Pilar” de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y, Formación Profesional Básica. Está situado en la calle María Auxiliadora número 57 con el código postal

50009, pertenece a la zona de Ciudad Jardín, próxima al barrio Delicias de Zaragoza (caracterizado por su gran heterogeneidad). 1

El centro se caracteriza por implementar una visión inclusiva comprometida por el desarrollo integral de todos los alumnos prestando especial atención al desarrollo de las competencias físicas, cognitivas, afectivas y espirituales a través de programas y metodologías activas como herramienta educativa. 1

Como se refleja en el proyecto educativo de centro (2021), entre los valores que impulsa el colegio destacan el trabajo diario y el esfuerzo como fuente de educación y de mejora personal, la solidaridad, el espíritu de familia con el fin de mejorar las relaciones personales, la resolución de conflictos, el respeto, la tolerancia a la diversidad y multiculturalidad promoviendo una educación inclusiva e igualitaria de calidad. 2

Se ha escogido este centro porque se caracteriza por tener una metodología y forma de trabajo innovadoras, alejadas de la metodología tradicional. Los alumnos están acostumbrados a trabajar en equipos puesto que todas las aulas de EP están organizadas en grupos de cinco personas que, como se ha mencionado, reciben el nombre de "equipos". Por lo tanto, el hecho de que la filosofía del centro sea en base al aprendizaje cooperativo como elemento principal en el desarrollo de los alumnos ha sido uno de los determinantes a la hora de elegir el centro en el que impartir el proyecto.

La forma de trabajo del centro es dinámica y vanguardista ya que se imparten los contenidos a través de actividades lúdicas como juegos o manualidades en las que el niño aprende de manera inconsciente. Estos hechos fomentan su propio proceso de desarrollo y de experiencia-aprendizaje y les motiva a la hora de acudir al centro y trabajar.

Cabe destacar que la diversidad dentro del propio centro es vista como una oportunidad de aprendizaje, no solo a nivel cultural sino también a nivel personal. Este hecho no supone una barrera en el desarrollo integral del niño, sino que es acogido como una cualidad que es llevada a las aulas con el fin de crear alumnos autónomos, tolerantes y capaces de defender aquellos aspectos que no consideran equitativos.

El clima de convivencia del centro es positivo puesto que invita al desarrollo de las competencias sociales y personales de los alumnos enseñándolos a ser mejores personas e induciéndolos a la igualdad, reflexión y pensamiento crítico.

1. Información obtenida de la web del centro
2. Información obtenida del PEC del centro

3.2 Características del alumnado

Gran parte del alumnado de Educación Primaria pertenece al barrio Delicias. Existe una gran diversidad de familias en cuanto a ocupación, situación socioeconómica o grado de participación y relación con el colegio. En general, el nivel social y cultural de las familias es medio, de los cuales un 39% no ha terminado los estudios obligatorios; un 41% tiene estudios obligatorios completos o FP; un 9% ha terminado bachillerato y un 10% posee estudios universitarios. Es importante destacar la gran implicación del centro por garantizar la coordinación y comunicación con todas las familias. 3

Los cursos escogidos para la realización de este proyecto didáctico son los correspondientes al final de cada etapa educativa de Educación Primaria (2º, 4º y 6º). Se han elegido estos cursos porque corresponden a etapas de desarrollo muy distintas (a nivel social, cognitivo, afectivo y motor) en las que los niños van a tener la oportunidad de intercambiar experiencias y, sobre todo, aprender unos de otros.

Ambos cursos se encuentran en una etapa de pleno desarrollo y crecimiento, se interesan por el mundo que les rodea y buscan satisfacer su curiosidad innata a través de preguntas, exploración y experimentación. Los niños de entre 7 y 12 años, sienten la necesidad de crear y de investigar sobre sus propias posibilidades artísticas. Tienden a disfrutar con las actividades alejadas de la rutina escolar y esperan con ganas aquellas asignaturas que implican movimiento como sería el caso de la Educación Física, la Plástica y la Música.

Resulta interesante el hecho de enfocar este proyecto didáctico a cursos con un nivel de desarrollo madurativo y artístico tan distinto puesto que todos pueden aprender y sacar aspectos muy positivos con el proceso (como la propia experiencia, la reciprocidad o la empatía).

3. Información obtenida del PEC del centro

3.3 Metodología de aplicación de la propuesta didáctica

El proyecto de innovación se desarrolla en el marco de una metodología internivelar e interdisciplinar, que lo que busca es promover el interés de los alumnos y lograr la participación de estos en el transcurso de las sesiones. Por ello, se ha considerado vital crear agrupaciones alejadas de las que el niño está acostumbrado a trabajar. El hecho de enfrentarse a un nuevo grupo

de trabajo y conectar con alumnos de distintos cursos puede ser un motor de motivación y aprendizaje a lo largo del proyecto didáctico.

En el caso de la metodología internivelar, se ha buscado incentivar la capacidad creativa de los alumnos por lo que las actividades están planteadas para ser realizadas en grupo completo, equipos o de manera individual. De esta manera los alumnos tienen, por un lado, la posibilidad de guiar sus propias acciones y tomar conciencia de lo que hacen y, por el otro, cooperar con todos los miembros del equipo y comunicarse para dar con un resultado común.

Al trabajar de manera internivelar, todos los alumnos tienen la posibilidad de aprender no solo de ellos mismos sino también de los demás. Todos los alumnos son distintos y, por lo tanto, presentan niveles de desarrollo o patrones de pensamiento muy distintos también. Por lo tanto, se interpretará esta diversidad como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo en la que se puedan compartir distintas perspectivas, ideas e incluso culturas. Los alumnos deberán dejarse llevar por su creatividad e imaginación al mismo tiempo que aprenden a valorar y respetar las creaciones de sus compañeros.

Trabajando desde una metodología internivelar se pueden desarrollar importantes valores como serían el respeto, la empatía, la humildad y la gratitud, fundamentales en este proyecto didáctico. Además, todos los alumnos se sentirán partícipes del proyecto puesto que, de manera inconsciente, asumirán roles o formas de trabajo en base a los gustos y preferencias de cada uno ya que todos deberán esforzarse para alcanzar un objetivo común.

Esta metodología se lleva a cabo en todas las actividades del proyecto independientemente de si son de carácter individual o grupal puesto que el aprendizaje significativo viene ligado al contraste de sus creaciones y perspectivas con las de los demás y unido al proceso de sentirse acompañados durante el proceso de creación; intercambiando perspectivas, opiniones y, sin duda, aprendiendo los unos de los otros.

Por otro lado, la metodología interdisciplinar, incita a la motivación e interés de los alumnos por el aprendizaje ya que tienen la oportunidad de trabajar desde la conexión y vinculación de diversas disciplinas como sería el caso de lo corpóreo frente a lo plástico. De esta manera, los alumnos desarrollarán su creatividad e imaginación a través de dos disciplinas distintas pero con una característica común: el arte.

Se pretende que los alumnos exploren utilizando su propio cuerpo tanto en lo visual como lo corpóreo. Con esta metodología se busca establecer una manera natural de aprender en la que

los alumnos sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje al mismo tiempo que exploran sus propias capacidades individuales enfocadas al arte efímero y al permanente.

Es importante tener en cuenta que trabajar desde una perspectiva interdisciplinar resultará novedoso para los alumnos ya que no están acostumbrados a trabajar desde este método. Por esta razón, conforme vayan adquiriendo experiencia se irán sintiendo más cómodos y capaces de realizar las actividades propuestas y dejarse fluir por ellas.

Serán conscientes de su propia evolución creativa respecto al punto de partida puesto que al comienzo del proyecto será normal que les cueste más evadirse por los movimientos o la imaginación hasta que, con el paso de las sesiones, vayan liberándose de esas barreas que les limitan la libertad creativa y dejándose llevar por los movimientos y sensaciones naturales.

El rol del docente consiste en orientar a los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar su pensamiento crítico e incitarle a la reflexión además de atender a las dudas que estos plantean.

Es importante recalcar que el objetivo del proyecto no se centra en crear alumnos capaces de imitar o producir sino fomentar el pensamiento artístico en los discentes haciéndoles capaces de imaginar y dejarse llevar sin miedo a ser juzgados.

3.4 Descripción del proyecto

En este proyecto internivelar de danza y artes plásticas se pretende desarrollar la libertad artística de los alumnos de Educación Primaria a través de la experimentación y la naturalidad del movimiento. No se pretende impartir una enseñanza reglada y rígida en la que los alumnos tengan que aprender una serie de contenidos y reflejarlos a lo largo de las actividades, sino que se intenta dar al alumnado la oportunidad de inspirarse y crear al mismo tiempo que aprenden sobre sus propias capacidades artísticas.

El proyecto consta de 8 sesiones y un total de 27 actividades que se llevarán a cabo durante el curso escolar 2022/2023 en los meses de octubre a mayo. Las sesiones están organizadas de tal manera que el niño sea consciente de su propia evolución y pueda construir un aprendizaje significativo ya que poco a poco irá desarrollando y adquiriendo competencias clave para el desarrollo de las actividades.

Además, se realizará un testeo de tres actividades del proyecto (que dan una visión global de los contenidos trabajados en él) para obtener un feedback poliédrico y comprobar si responden a los objetivos planteados de forma correcta.

Como se ha mencionado, este proyecto está alejado de la transmisión de contenidos de manera descontextualizada ya que se pretende que sea el propio alumno el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. De esta manera, será él el que deba dejarse llevar con las dinámicas propuestas y explorar sobre sus propias posibilidades de movimiento y de creación.

La sesión inicial tiene como objetivo introducir el proyecto y evaluar el punto del que parten los alumnos; de la sesión 2 a la 7 se trabajan los contenidos enfocados a la vinculación entre lo corpóreo y lo plástico mientras que en la sesión final intervienen todos los aspectos trabajados a lo largo de las sesiones.

El arte está presente en nuestra vida a veces incluso de manera inconsciente por lo que cada sesión tiene como temática un elemento vital no solo en términos de creación sino también en el desarrollo de los discentes. El arte está presente en cualquier parte, a veces incluso en los objetos cotidianos, aunque depende de la perspectiva con la que se mire.

3.4.1 Hilo conductor

Por esta razón, el hilo conductor del proyecto está inspirado en la naturalidad. Se comenzará descubriendo las posibilidades del propio cuerpo ya que el movimiento no solo interviene en disciplinas artísticas, sino que también es esencial en acciones simples como caminar o peinarse; se continuará a través de la música que, al igual que la danza y la plástica, nos evoca sentimientos o experiencias vividas y también nos acompaña e inspira; posteriormente, se trabajarán las emociones ya que son esenciales para el correcto desarrollo de la inteligencia emocional y fundamentales para interpretar y crear arte; una vez los alumnos conozcan sus propias posibilidades y sean capaces de escuchar e interpretar las emociones, podrán acceder a la naturaleza a través de los sentidos al igual que hicieron muchos artistas; para finalizar, las últimas sesiones irán ligadas a la diversión y a la interpretación (importantes en el desarrollo del niño) recogiendo todo lo aprendido a lo largo del proyecto y dejando fluir la creatividad.

Cabe destacar que se ha pretendido poner en valor artistas tanto clásicos como actuales con el objetivo de acercar a los alumnos de manera indirecta a la historia del arte y darles a conocer referentes tanto masculinos como femeninos.

3.4.2 Agrupaciones heterogéneas

Se trata de un proyecto internivelar para el que se han escogido los cursos correspondientes al final de cada etapa educativa de Educación Primaria (2º, 4º y 6º), 120 niños en total. Habrá un total de 6 grupos heterogéneos con 20 alumnos en cada uno (procedentes de los tres cursos).

El hecho de trabajar en grupos diferentes a los que se suele trabajar en el día a día incrementa la motivación de los alumnos por aprender ya que supone una novedad respecto a la que están acostumbrados a trabajar.

Además, el hecho de mezclar edades fomenta tanto la socialización como la cooperación por parte de los alumnos ya que conlleva a importantes beneficios como la autonomía, el desarrollo de lazos afectivos o la capacidad para aprender unos de otros.

Es importante destacar que, a lo largo del proyecto didáctico, se tratará de crear un clima de convivencia armonioso e inclusivo con el fin de que todos los alumnos se sientan partícipes del propio grupo y puedan aprovechar al máximo la experiencia.

3.5 Objetivos didácticos

Al finalizar el proyecto didáctico, el alumnado de Educación Primaria habrá alcanzado los siguientes objetivos didácticos:

- Entender que el arte puede representarse de distintas formas como sería el caso de la corpórea o la plástica.

- Interpretar la danza y las artes plásticas como un medio de expresión artística, libre y natural.

- Desarrollar la libertad creativa de los alumnos tomando como base lo visual y lo efímero.

- Aprender a interpretar y valorar obras tanto clásicas como modernas a través de la danza y la plástica.

- Incentivar el interés por descubrir sus capacidades enfocadas al movimiento y lo plástico.

3.6 Contenidos

Los contenidos inspirados en el currículo de Educación Primaria y que se trabajan a lo largo de las sesiones del proyecto son los siguientes:

- Referentes tanto masculinos como femeninos relacionados con el mundo del arte.
- Conocimiento del propio cuerpo como herramienta de creación.
- Diferencias entre el arte efímero y el perpetuo.
- Retrato del cuerpo en movimiento.
- Aprendizaje de distintas disciplinas artísticas (como la música) y su vinculación con la danza y la plástica.
- Expresión de sentimientos y emociones a través del arte.
- Análisis y observación de obras artísticas de distintas épocas y creación de otras a partir de su interpretación.
- Expresión corporal y plástica utilizando herramientas como el propio cuerpo o elementos manipulables como la arcilla.
- Interpretación de la naturaleza como medio de creación y expresión.
- Dejarse llevar por los sonidos (procedentes de la naturaleza, ambiente…) y las sensaciones que nos transmiten.
- Relación entre el arte, la diversión y la libertad creativa.
- Creación de movimientos y obras plásticas a partir de objetos y experiencias cotidianas.
- Normas básicas de un museo y cómo moverse por él.

Estos contenidos planteados de forma específica y concreta para este proyecto han sido diseñados desde el propio currículum oficial (ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio), a continuación se presentan. Señalar que al ser un proyecto interdisciplinar se han tenido en cuenta tanto los contenidos del área del Educación Física como los de Educación Plástica.

- Con respecto a los contenidos del currículum de Educación Física (2º, 4º y 6º), se ha centrado en el bloque 5 “Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas”, en concreto se ven reflejados en el proyecto interdisciplinar los contenidos: Prácticas danzadas (juegos bailados, danzas lúdicas, danza creativa, danza improvisación, etc.). Prácticas teatrales y danzadas (expresión corporal básica, danza contemporánea, etc.), composiciones

estéticas, lenguaje gestual (comunicación no verbal del ser humano, etc.), actividades físicas estéticas y actividades sociales estandarizadas. Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento), simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre estos y los espectadores, etc.).

- Con respecto a los contenidos del currículum de Educación Artística (2º, 4º y 6º), se han centrado en los siguientes bloques, bloque 1 "Educación Audiovisual", Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de elementos naturales, artificiales y de las obras plásticas. Preparación de documentos propios de la comunicación artística: carteles. Bloque 2 "Expresión artística": El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos naturales y su uso con fines expresivos. Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas de manera individual y/o colectiva. Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones y museos. Bloque 3 "La música el movimiento y la danza": Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación de coreografías y danzas. Invención e interpretación grupal de propuestas coreográficas sencillas.

3.6 Competencias clave

- **Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE):** Al tratarse de un proyecto prolongado en el tiempo, los alumnos serán conscientes de su propia evolución respecto al punto de partida. Es normal que, al trabajar desde una metodología innovadora alejada de la que están acostumbrados, al principio puedan sentirse perdidos o no sepan cómo actuar ante la resolución de conflictos que puedan surgir. Sin embargo, tanto las actividades

colectivas como las individuales están diseñadas para que los alumnos interactúen entre ellos y con el medio hasta alcanzar los objetivos propuestos. Esta competencia puede verse reflejada en todas las actividades que suponen el saber hacer por parte de los alumnos y el hecho de enfrentarse a las dificultades que plantea la tarea.

- **Competencia en la Comunicación Lingüística (CCL):** La comunicación lingüística y expresiva están presentes a lo largo de todo el proyecto didáctico ya que los alumnos van a tener la oportunidad de expresar y compartir sus ideas y perspectivas con sus compañeros, no solo en las actividades sino también en los comentarios de obras o puestas en común al inicio y final de cada una de las sesiones. Sin embargo, hay actividades en las que la CCL ejerce un importante papel ya que los alumnos accederán al lenguaje a través de distintos canales como el oral, el escrito o el comunicativo para alcanzar un objetivo común (como la creación de un mural, una representación…).

- **Competencia aprender a aprender (CAA):** Como se ha comentado, los alumnos serán conscientes de su propia evolución a lo largo del proyecto. Sin embargo, para lograr ser conscientes de esta evolución es vital que se sientan motivados y con interés respecto al tema tratado. La competencia aprender a aprender puede verse reflejada en aquellas actividades que supongan un reto para el alumno y, que, de manera inconsciente, le sitúe como protagonista y elemento clave para el desarrollo de estas. El error no es visto como algo negativo sino como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Competencias sociales y cívicas (CSC):** La metodología del proyecto busca crear un clima armónico de convivencia en el que todos los alumnos puedan crecer como personas y aprender unos de otros al mismo tiempo que se desarrollan aspectos como la empatía, la ciudadanía, la tolerancia y el respeto. Por lo tanto, la CSC puede verse reflejada a lo largo de todas las sesiones y, por lo tanto, actividades ya que incentiva la libertad artística y creativa de todos los discendos animando a la puesta en común de opiniones, acciones y perspectivas siempre desde el respeto. El hecho de aprender a tolerar y respetar las ideas de los demás, es un elemento clave para eliminar las barreas o prejuicios que puedan tener los alumnos.

3.7 Fases, secuenciación y cronograma

Este proyecto de innovación se va a realizar durante el curso escolar 2022/2023 en los meses de octubre a mayo. Se realizará una sesión el primer viernes lectivo de cada mes. Habrá un total de 8 sesiones de 90 minutos cada una y 27 actividades en total. Ver anexo 1

El espacio en el que se realizarán las actividades es en la sala de psicomotricidad, gimnasio, sala de música o patio con el fin de que los alumnos puedan moverse libremente.

Tal y como se ha mencionado, se realizará un testeo de tres de las actividades para obtener un feedback global del proyecto.

4. ACTIVIDADES

Se deja como ejemplo la sesión inicial del proyecto, las sesiones restantes pueden verse en el anexo 2.

Sesión 1: Todos tenemos algo que contar
Descripción: En esta primera sesión o sesión piloto, se pretende acercar al alumnado a los conceptos de danza y artes plásticas. Para ello, se presentará a dos referentes como son Alicia Alonso y Kandinsky, ambos tienen en común su amor por el arte y se esforzaron para alcanzar aquello que querían. A través de esta sesión se pretende que los alumnos conozcan a sus compañeros y realicen una pequeña toma de contacto con ellos, ya que van a pasar muchas horas juntos a lo largo del proyecto. Se tratará de crear un clima de armonía en el que los alumnos sientan la confianza y la libertad para poder crear y moverse sin miedo a ser juzgados. Teniendo esto en cuenta, las actividades previstas son: - **Actividad 1 "Conociendo a Alicia Alonso" (CCL) (CAA) (CSC):** comenzaremos la actividad mencionando que la historia del arte es un período muy extenso en el que muchos artistas han dejado huella a través de sus movimientos, pinturas, esculturas o grabados entre otros. También se señalará que es importante saber valorar el arte, el esfuerzo y la constancia por parte de sus creadores. Tras esto, pasaremos a leer en voz alta la biografía de Alicia Alonso (1920-2019) que aparece en el libro *Cuentos de buenas noches para niñas*

rebeldes escrito por Favilli, E. y Cavallo, F., publicado por la editorial Planeta en 2016. (Anexo 3)

Posteriormente, se realizará una reflexión grupal en la que se harán preguntas orales como: ¿Crees que Alicia tuvo una vida fácil?; ¿Por qué a pesar de las dificultades que sufrió siguió bailando?; ¿Sabes el nombre de otro bailarín o bailarina? ¿cuál?; ¿Consideráis que la danza tiene un papel importante en la escuela? ¿y en vuestro día a día? ¿por qué?

Los alumnos reflexionarán sobre las preguntas y, en el caso de que quieran responderlas, tendrán que levantar la mano y esperar a que la maestra les dé el turno de palabra. Escucharán las respuestas de sus compañeros y podrán contrastarlas con sus propias ideas y experiencias.

- **Actividad 2 "Conociendo a Kandinsky" (CCL) (CSC):** el segundo referente que vamos a trabajar durante la sesión es Kandinsky (conocido como el padre de la abstracción). Para ello, se realizará la visualización del vídeo *La vida de Kandinsky relatada para niños* del canal Evan Columbi de 8:21 minutos de duración. Tras la visualización del vídeo se realizará una puesta en común al igual que en la actividad 1.

  Se realizarán preguntas como qué aspectos de su vida les han llamado más la atención, por qué creen que Kandinsky disfrutaba tanto pintando, qué papel tienen las artes plásticas en educación (desde su punto de vista) y qué más artistas visuales conocen.

  Al igual que en la actividad anterior, los alumnos escucharán las respuestas de sus compañeros y levantarán la mano en el caso de que quieran participar.

Una vez realizadas las dos actividades se incidirá en la idea de que tanto Alicia como Kandinsky eran artistas y que, por lo tanto, el arte no tiene una única forma de ser representado, sino que podemos acceder a él a través del baile, la pintura, la escultura... Se incidirá en la idea de que tiene que ser un proceso natural en el que la persona se sienta libre de expresar y sentir con cuerpo y alma tal y como hacían Alicia y Kandinsky.

- **Actividad 3 "Conociendo a mis compañeros" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** antes de comenzar la actividad se comentará a los alumnos que, al igual que hemos escuchado las biografías de los dos artistas, todos tenemos algo que contar. Todas las personas tenemos algo que nos motiva o nos desagrada junto a una serie de experiencias y vivencias que nos acompañan día a día.

  Por ello, se pedirá a los alumnos que, de manera individual, creen su propia biografía al igual que la que han visto durante la sesión. El único requisito es que deben representarla a través del movimiento, la pintura o mezclando ambas. Se pondrá una música ambiental y relajante para que los alumnos se puedan dejar llevar. Dispondrán de 25 minutos para prepararla y, después, deberán representarla delante de sus compañeros.

  Los alumnos ejercerán un papel activo en el que tendrán que diseñar y pensar sobre los datos que quieren contar a sus compañeros y cómo quieren transmitirlos. Además, deberán escuchar activamente a sus compañeros y transmitir sus opiniones desde el respeto en el caso de que quieran participar.

Objetivos	Materiales	Temporalización
Establecer un clima de confianza dentro del grupo. Entender que el arte no tiene una única forma de representación. Conocer referentes artísticos.	Proyector Libro *Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes* escrito por Favilli, E. y Cavallo, F., publicado por la editorial Planeta en 2016. Vídeo *La vida de Kandinsky relatada para niños* del canal Evan Columbi. Link: https://youtu.be/n1KUoBNsdqw	La contextualización del proyecto y toma de contacto con el alumno será de unos 5 minutos aproximadamente. La primera actividad será de 20 minutos y la segunda actividad será de 15 minutos. Los alumnos dispondrán de 25 minutos para preparar su biografía y 20 minutos para representarla de uno en uno.

	Música relajante Materiales de dibujo: cartulinas, pinturas, lápices, etc.	Los últimos 5 minutos se destinarán a concluir la sesión y compartir opiniones. Tiempo total: 90 minutos

4.1 Evaluación de las actividades

La evaluación es un instrumento clave que indaga en el proceso de aprendizaje, por lo que no se centra únicamente en las habilidades adquiridas por el alumno sino en que tanto el proceso de aprendizaje como las actividades planteadas hayan sabido responder a los objetivos planteados.

Es importante destacar que, al tratarse de un proyecto que perdura en el tiempo, se realizará una evaluación de cada una de las sesiones con el fin de identificar el grado de motivación de los alumnos y, por tanto, si se están alcanzando los objetivos. De esta manera, en el caso de que sea necesario, se modificarán o mejorarán las sesiones siguientes.

Además de la observación directa al alumnado y de pedirle una valoración oral al final de cada sesión, se han diseñado tres rúbricas de evaluación grupal, adaptadas a cada curso participante del proyecto (2º, 4º y 6º de Educación Primaria).

Rúbrica para el alumnado de 2º de EP

	SÍ	**NO**
Los alumnos han mostrado motivación e interés durante la sesión.		
Los alumnos son capaces de expresarse artísticamente de forma libre.		
Los alumnos muestran conocimiento de su propio cuerpo.		
Los alumnos han intentado ser creativos y se han dejado llevar por la imaginación.		
Los alumnos respetan las ideas de sus compañeros y comparten las suyas propias.		

Rúbrica para el alumnado de 4º de EP

	SÍ	NO
Los alumnos muestran interés y motivación por aprender sobre las distintas disciplinas del arte.		
Los alumnos se expresan artísticamente sin influenciarse por sus compañeros.		
Los alumnos conocen las capacidades de su cuerpo.		
Los alumnos dejan fluir su imaginación para obtener un resultado artístico.		
Los alumnos respetan las ideas de sus compañeros, opinan sobre ellas desde el respeto y comparten las suyas propias.		

Rúbrica para el alumnado de 6º de EP

	SÍ	NO
Los alumnos están motivados e interesados para aprender sobre las distintas disciplinas del arte tanto en las sesiones como fuera de ellas.		
Los alumnos son capaces de expresarse artísticamente de forma natural y libre independientemente de que sean los únicos que tienen una determinada concepción artística.		
Los alumnos conocen las capacidades de su propio cuerpo y experimentan a través de él.		
Los alumnos se dejan llevar por el proceso creativo, fluyendo y dejándose llevar por la imaginación.		
Los alumnos respetan las ideas de sus compañeros, opinan sobre ellas desde el respeto y comparten sus perspectivas y puntos de vista.		

4.2 Atención a la diversidad

Tal y como determinó la UNESCO en la conferencia de Ginebra celebrada en noviembre de 2008: "La atención a la diversidad debe abordar y responder a las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basadas en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos los niños y niñas." (UNESCO, 2008)

Por otro lado, se ha tenido en cuenta tanto el DECRETO 188/2017 del 28 de noviembre como la ORDEN ECD/1005/2018 del 7 de junio de 2018 emitido por el Gobierno de Aragón en el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.

Por lo tanto, como maestros y maestras, es vital que atendamos a todos los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje de tal manera que tengan las mismas posibilidades que el resto de alumnos para alcanzar su desarrollo integral y puedan participar y sentirse incluidos no solo dentro de la comunidad educativa sino también en sociedad. A pesar de que se han realizado una serie de adaptaciones, es importante destacar la individualidad de cada alumno por lo que, en el caso de implantarlo, las adaptaciones estarían enfocadas a las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Es importante comentar que se facilitará la comunicación para que los alumnos se sientan capaces de expresar sus necesidades y comunicar sus dificultades durante las sesiones y ante una determinada actividad. Teniendo esto en cuenta, con la intención de dar una respuesta inclusiva que se adapte a todos los alumnos que participan en el proyecto, se han elaborado las adaptaciones siguientes.

Área Cognitiva **Necesidades cognitivas**
Actividades: En todas las actividades interviene el área cognitiva ya que la metacognición juega un papel esencial puesto que los alumnos deben regular su propio aprendizaje y planificar estrategias de actuación para cada situación. (C. Laborda, 2021)
Adaptaciones: En cada una de las sesiones se elegirán 3 alumnos ayudantes que deberán estar pendientes de que todos los alumnos (independientemente de si presentan necesidades educativas especiales) sigan el ritmo de la clase y comprendan la acción que tienen que realizar en cada una de las actividades. Los alumnos que lo requieran serán acompañados por la maestra PT con el fin de garantizar su inclusión dentro del grupo y recibir apoyos en aquellas tareas que lo necesiten. Además, se ha intentado que todos los alumnos aprendan en base a la experiencia y no memorizando una serie de contenidos teóricos. Por esta razón, todas las actividades están basadas en la creación de experiencias y no en la adquisición de contenidos teóricos con el objetivo de alcanzar una correcta adquisición del aprendizaje.

Área Psicomotora **Necesidades corporales y motrices**
Actividades: Sesión 1: Act. 3 *Conociendo a mis compañeros* Sesión 2: Act. 1 *Espejo*; Act. 2 *Bailando con Degas*; Act. 3 *Action Painting* Sesión 3: Act. 1 *Coreógrafos como Pina Bausch*; Act. 3 *Esculpiendo la música* Sesión 4: Act. 3 *Bailando al son de las emociones* Sesión 5: Act. 3 *Bailando al ritmo de las hojas*; Act. 4 *Plasmando los elementos de la naturaleza* Sesión 6: Act. 2 *El juego de los objetos;* Act 3. *Somos artistas* Sesión 8: Act2. *Bailando en el museo*; Act3. *Creando en el museo*
Adaptaciones: Para trabajar esta área se contará con la ayuda del alumno ayudante, en el caso de que existan dificultades motoras leves, los alumnos ayudantes se encargarán de acompañar y ayudar a los compañeros que presenten alteraciones físicas.

Se les proporcionarán ayudas técnicas como bastones o elementos en los que sujetarse y material adaptado como pulseras de escritura, pinceles ergonómicos o material antideslizante en el caso de que sea necesario.

Por otro lado, dispondrán del tiempo que necesiten para realizar las actividades. Cabe destacar que los objetivos de las actividades estarán adaptadas al grado de la discapacidad.

Área lingüística y de la comunicación **Necesidades en la comunicación y el lenguaje**
Actividades: En todas las actividades interviene la comunicación y expresión oral. No obstante, sobre las siguientes actividades recae un mayor peso: Sesión 1: Act. 1 *Conociendo a Alicia Alonso* Sesión 3: Act. 2 *Música en equipos* Sesión 4: Act. 1 *Emocionario*; Act. 2 *Exponiendo emociones* Sesión 5: Act. 2 *Conociendo a Isadora Duncan* Sesión 6: Act. 1 *Imaginando como Jane Perkins* Sesión 7: Todas las actividades ya que requieren comunicación en equipo. Sesión 8: Act. 1 *Dando un título a los objetos*
Adaptaciones: Los cuentos y textos que se lean serán proyectados en la pizarra digital o impresos en mayor tamaño para que el niño pueda comprender y seguir la lectura. En el caso de que no tenga adquirida la competencia lectora, se le adaptarán los textos a través de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos como sería el caso de los pictogramas de ARASAAC. Además, las instrucciones y explicaciones que se den a todo el grupo serán claras y concisas utilizando palabras sencillas y estructuras gramaticales simples. Se respetará el ritmo de cada uno de los alumnos por lo que se les proporcionará tiempo suficiente para hablar cuando se realicen puestas en común y se les explicarán los conceptos con mayor detenimiento en el caso que sea necesario.

Área de la personalidad y socialización **Necesidades de autonomía y equilibrio personal**
Actividades: Todas las actividades requieren autonomía y capacidad para confiar en uno mismo y en los demás. Además, para el correcto desarrollo de las sesiones es fundamental la socialización con el fin de solucionar los problemas que se le plantean junto al control de sentimientos para evitar la frustración. A pesar de que todas las actividades requieran autonomía y socialización, sobre las siguientes actividades recae un mayor peso: Sesión 1: Act. 3 *Conociendo a mis compañeros* Sesión 2: Act. 3 *Action Painting* Sesión 3: Act. 2 *Música en equipos* Sesión 4: Act.1 *Emocionario*; Act. 2 *Exponiendo emociones* Sesión 6: Act. 1 *Imaginando como Jane Perkins*; Act. 3 *Somos artistas* Sesión 7: Act. 1 *Diseñando carteles como Toulouse Lautrec*; Act. 2 *Creando el vestuario y escenario como Picasso*; Act. 3 *Interpretando como Jane Avril*; Act. 4 *¡A escena!* Sesión 8: Act. 1 *Dando un nuevo título a las obras*
Adaptaciones: Se reforzará positivamente y se valorará el trabajo de todos los alumnos con el fin de fomentar la motivación y la seguridad en sí mismos. El hecho de trabajar en equipos se ha diseñado con la intención de que todos los alumnos, independientemente de sus características, puedan sentirse integrantes del grupo ya que todos los alumnos pueden aprender los unos de los otros y sentirse seguros al estar con ellos. Es importante destacar que en ningún momento se les forzará a participar en las actividades y que serán ellos los que decidan si quieren compartir sus opiniones o exponer ideas en voz alta. También se reducirán estímulos como sonidos muy altos, desorden o bullicio con el fin de reducir la ansiedad y evitar que los alumnos se pongan nerviosos. Para finalizar, se anticipará con antelación el día en el que se realizará la sesión del proyecto y, al inicio de cada una, se comentarán los puntos en los que está dividida la sesión. De esta manera, se evitará el hecho de crear malestar en aquellos alumnos con poca tolerancia a la ruptura de rutinas.

4.3 Testeo del prototipo

El día 9 de junio de 2022 se llevó a cabo el testeo de tres de las actividades del proyecto con el grupo de 2ºA del colegio Salesianos. A través del testeo se pretendía comprobar el interés de los alumnos por la danza, las artes plásticas y la creatividad antes y después de realizar las actividades con el objetivo de verificar si esta percepción e interés aumentaba, disminuía o se mantenía igual tras su realización y, de esta manera, valorar si las actividades escogidas responden a los objetivos planteados. En otras palabras, mediante este testeo transversal se pretende conseguir un feedback más complejo y poliédrico de cómo operar el proyecto en un futuro.

Partiendo de esta base, se han seleccionado tres actividades que abordan de manera general los contenidos del proyecto ya que están enfocadas a la creatividad e imaginación, al contraste de lo efímero frente a lo permanente y a la inspiración e interpretación. Las actividades seleccionadas y el orden en el que se realizaron son: Act. 1 de la sesión 6 "Imaginando como Jane Perkins"; Act. 2 de la sesión 2 "Bailando con Degas" y la Act. 2 de la sesión 3 "Música en equipos". Cabe destacar que la distribución en la que los alumnos están sentados es en 5 grupos de 4 alumnos cada uno a excepción de un grupo de 5 por lo que no fue necesario organizar a los alumnos.

Se comenzó comentándoles a los alumnos que iban a realizar unas actividades sobre danza, artes plásticas y creatividad, también se les indicó que debían dejarse llevar por su imaginación y disfrutar con las actividades. Se mencionó en varias ocasiones que no había una respuesta correcta ya que dependía de la percepción e ingenio de cada uno. Todos mostraron ilusión e interés por el tema ya que comentaron que disfrutaban de las actividades relacionadas con el arte y que, en ocasiones habían acudido a clases o talleres de baile, cerámica, pintura…

Para la primera actividad se dio a cada grupo un calcetín, una sartén, un tenedor, un abanico y una flauta y se dejaron unos minutos para pensar en los distintos usos que podrían darle a ese objeto. La variedad de respuestas iba desde usos prácticos a otros más imaginativos. Ver anexo 9

Para la segunda actividad se organizó a los alumnos por parejas y se les repartió un folio a cada uno, se les explicó que hay un pintor muy conocido que se llama Degas que solía pintar bailarinas, por lo que en esta actividad tendrían la oportunidad de ser Degas y también las bailarinas. Se indicó que debían dejarse llevar por la música y la inspiración por lo que tanto los dibujos como los movimientos debían dejarlos fluir. Un miembro de la pareja bailaba mientras que el otro, lo dibujaba. Se movían al ritmo de la música clásica levantando las piernas con delicadeza, moviendo los brazos, haciendo giros… Los alumnos podían utilizar cualquier tipo de material

artístico a lo que muchos optaron por las ceras de colores. En cuanto a los dibujos, se encuentran niños con tutús, otros sobre un escenario, en la naturaleza o realizando pasos de baile. Ver anexo 10

Para la última actividad se repartieron 3 fotografías a cada equipo de las obras *El mayordomo cantante*; *Pina Bausch* y *El baile a orillas del Manzanares*. Se pidió a los alumnos que observaran las obras con detenimiento y que cuando estuvieran preparados, se pondrían las canciones para que las relacionaran con las obras. Se dejaban llevar por las emociones y sensaciones que les transmitían las canciones y lo utilizaban como justificación a su respuesta. Por ejemplo, en el cuadro de *Pina Bausch*, un grupo lo relacionaba con música de danza moderna puesto que interpretaban que estaba bailando mientras que otros grupos la relacionaban con música apagada porque decían que estaba imitando a un zombie. Ver anexo 11

Al final de la sesión, se pidió a cada equipo que comenta qué les habían parecido las actividades, cómo se habían sentido y qué habían aprendido. Todos estuvieron de acuerdo en que habían disfrutado porque se habían dejado llevar y habían aprendido cosas nuevas. Acaban de descubrir que eran capaces de ver más allá de los objetos y destacaron que habían disfrutado bailando al ritmo de la música mientras su compañero les retrataba (y luego a la inversa) por lo que podemos destacar la influencia e importancia entre la conexión de la danza y las artes plásticas.

5. CONCLUSIONES

Habiendo finalizado este trabajo, quiero destacar la importancia de dejar a los niños ser creativos y de experimentar con sus capacidades artísticas de manera libre. No tienen que entender el arte como una obligación o una materia más del currículo, sino que debe ser un elemento que los acompaña en su día a día y, por tanto, en su desarrollo.

A través del arte podemos conocer nuevas culturas, formas de vida e incluso perspectivas. Es el medio con el que desarrollar nuestra forma de ver las cosas y evolucionar como sociedad. Desde pequeña, he tenido ese amor por el arte, siempre estaba bailando, pintando y, en otras palabras, creando. En mi opinión, esa es la actitud que como docentes debemos llevar al aula, ser capaces de amar el arte y de transmitir nuestra pasión a los alumnos.

Durante la realización de este trabajo de fin de grado he podido experimentar los múltiples beneficios que aportan a los alumnos la vinculación entre la danza y las artes plásticas. Es

fundamental que trabajemos con ellos desde una perspectiva libre y natural, evitando que se sientan forzados a participar en la creación.

He tenido la suerte de disfrutar con la realización del proyecto ya que he podido aprender y ampliar mis conocimientos respecto a la enseñanza de la danza y las artes plásticas en la escuela. Soy consciente de mi propia evolución respecto al punto de partida y me siento capaz de llevar al aula los aprendizajes adquiridos a lo largo de estos meses. Se nota cuando una actividad se realiza con entusiasmo ya que la dedicación y el tiempo de trabajo invertido van acompañados de la motivación e ilusión por descubrir cosas nuevas.

Cabe destacar que las dificultades sentidas a lo largo de este proyecto se han centrado en que son pocos los estudios que se realizan sobre la conexión entre ambas disciplinas y muy compleja la vinculación pedagógica de estas para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.

Sería interesante que desde las escuelas se impartieran propuestas y actividades que trabajasen lo corpóreo y lo plástico de manera interdisciplinar con el objetivo de seguir potenciando la imaginación e interés de los alumnos por el arte en todas sus dimensiones.

A pesar de que con este trabajo finalizo esta etapa universitaria, quiero dejar constancia de la importancia de seguir formándonos y aprendiendo cosas nuevas cada día. Como docentes, en nuestras manos recae el crear alumnos con ilusión y capacidad para transmitir y dejarse llevar por el arte.

Con esto, dejar constancia de que al igual que hace la sociedad o las nuevas tecnologías, es necesario avanzar y continuar instruyéndonos para transmitir una educación artística innovadora y de calidad.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Durante la realización de este trabajo de fin de grado han surgido ciertas limitaciones a las que se ha sabido responder de manera adecuada.

Cabe destacar la complejidad respecto a ambas disciplinas ya que abordan un inmenso campo, no solo en el ámbito educativo sino a nivel artístico por lo que vincularlas en un solo proyecto es una tarea difícil.

Hay muy pocas investigaciones y bibliografía sobre la combinación entre lo corpóreo y lo permanente, sin embargo, los beneficios que aporta esta unión al desarrollo integral de los educandos son inmensos.

En la mayoría de proyectos se trabajan de manera aislada, es decir, tomando uno y, posteriormente, el otro, por lo que encontrar inspiración y conexión entre ellas ha sido el proceso más complejo del trabajo.

Se ha intentado que en todas las sesiones la conexión de movimientos vaya unida al proceso creativo de plasmar y de bailar tomando como referencia a importantes artistas que se dejaban llevar por la naturalidad de este mencionado movimiento y por la inspiración como sería el caso de Kandinsky o Pollock.

No obstante, estas limitaciones me han llevado a estudiar y ampliar en mayor medida mis conocimientos respecto a la enseñanza de la danza y las artes plásticas. Es vital que como docentes nos formemos y tratemos de evitar una enseñanza errónea de las artes en las que se premie la producción y no el incremento de la imaginación y creatividad.

Los alumnos deben sentirse libres, imaginando y creando sin miedo a sentirse juzgados por dejarse llevar por su naturalidad innata.

Por esta razón, considero fundamental el continuar creando y llevando a la escuela proyectos como el propuesto, ya que, como se ha comprobado, incrementan el interés y la motivación de los alumnos por el aprendizaje. Se trata de una herramienta innovadora en la que el alumno disfruta y, de manera inconsciente, aprende y adquiere una serie de valores que no solo le van a ayudar a tener una visión más subjetiva de la vida, sino que son el motor para crecer como personas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad, A. (2004). *Historia del ballet y de la danza moderna*. Alianza Editorial.

Alonso, P., & Santolaya, A. (2010). *Isadora Duncan : la bailarina del mar*. Hotel Papel Ediciones.

Argenzio-Barquet, D. (2019). El arte de la Danza. *ComHumanitas: revista científica de comunicación*, *9* (2), 192–218.

Cameron, J. (2002). *El camino del artista/ The Artist's Way*. Aguilar.

Colegio Salesianos. Proyecto Educativo de Centro. Curso 2021/2022 (septiembre 2021)

Colomé, D. (1997). Oscar Schlemmer en la danza. *Cairon: revista de estudios de danza*.

Dalla, A. (1988). *Como acercarse a la danza.* México: Plaza y Valdés.

DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la comunidad Autónoma de Aragón.

España. ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de

la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 12 de agosto 2016, núm 156.

Favilli, E., & Cavallo, F. (2017). *Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes* (1.ª ed.). Planeta.

García, M. (1997). *La danza en la escuela*. INDE.

Gompertz, W. (2012). *What Are You Looking At?: The Surprising, Shocking, and Sometimes Strange Story of 150 Years of Modern Art*. E P Dutton.

Hernández, C. (2022, enero). Black Mountain College: Educación artística, experimentación y comunidad. *Dialnet*, *15*.

Jarque. C (s.f.). John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg y Jasper Johns

Lozano. N. (2015, septiembre). *Enseñanza universitaria y práctica artística: Criterios para su experimentación, activación e intermediación desde un saber situado. Propuestas para su experimentación, activación e intermediación*. [Tesis de doctorado publicada] Universidad Politécnica de Valencia.

Martínez, H., & Biel, M. (2020). *Mujeres que tejen la historia: artistas, profesoras y alumnas en escuelas de arquitectura y diseño de vanguardia. De la Bauhaus a Black Mountain College*. Universidad de Zaragoza.

Moreno, R. (2014, noviembre). *Introducción al Ballet Triádico de Oskar Schlemmer*. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 30.

Núñez, C., & Rafael R., V. (2013). *Emocionario*. Palabras Aladas.

ORDEN ECD/1005/2018 del 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva., Boletín Oficial de Aragón.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2008). *La educación inclusiva: El camino hacia el futuro*.

Ortega, A. (1996). *Educación plástica: Algunas consideraciones básicas en torno a la formación del profesorado de enseñanza primaria*. Espacio y Tiempo: Revista de Ciencias Humanas, 10.

Pastor, R. (2012, septiembre). *Artes plásticas y danza: Propuesta para una didáctica interdisciplinar*.

Polo, M., Fratini, R., & Raubert, B. (2015). *Filosofía de la danza*. Universitat de Barcelona.

Perkins, J. Website https://janeperkins.co.uk/plastic-classics/

Rigo, C., & Navajas, R. (2008). *Arte y expresión corporal: una fusión para contribuir en la formación docente*. Dialnet.

Salesianos Zaragoza. (s. f.). *Inicio*. https://zaragoza.salesianos.edu

7. ANEXOS

ANEXO 1: Cronograma del proyecto INSPIR(ARTE)

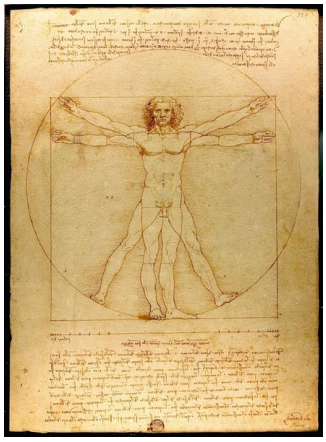




ANEXO 2: Actividades del proyecto

Sesión 2: Degas y Pollock
Descripción: Si queremos trabajar la motricidad tanto fina como gruesa, es esencial que los alumnos tomen conciencia de su propio cuerpo y se atrevan a expresar y experimentar a través de él. Por esta razón, la segunda sesión del proyecto está destinada a trabajar con el propio cuerpo ya que el descubrimiento y conocimiento de sí mismos serán la base para el correcto desarrollo de las sesiones siguientes puesto que ambas influyen en el desarrollo de la creatividad, imaginación y experimentación tanto en el ámbito efímero del movimiento como en el permanente de la manipulación. Comenzaremos hablando sobre la importancia de nuestro cuerpo como herramienta de expresión y comunicación, no solo en términos artísticos sino con el fin de conocerse más a sí mismos y a todo lo que les rodea. Es vital introducir la idea de que, de manera inconsciente, cada día realizamos infinidad de movimientos, como andar, peinarnos, escribir… por lo que estos movimientos que realizamos con nuestro cuerpo son vitales en la expresión artística. Comentaremos que la influencia del cuerpo y el movimiento podemos verla reflejada en numerosas obras artísticas ya no solo porque en ellas se ha tratado de plasmar el cuerpo humano sino también porque ha intervenido el movimiento del mismo hasta llegar a ellas y, de esta misma manera, ocurre en la danza. Las obras que observaremos son:

- *El hombre de Vitruvio* (1492), Da Vinci, Leonardo. Con el objetivo de comentar la importancia del estudio y conocimiento de la anatomía humana.



El hombre de Vitruvio (1492), Da Vinci, Leonardo, Wikiart

- *Número 5* (1948), Pollock, Jackson. Crear arte a través del movimiento, la espontaneidad y la mente inconsciente.



Número 5 (1958), Pollock, Jackson, Arthive

- *Antropometría* (1960), Yves Klein. En el que el propio cuerpo es el pincel.



Antropometría (1960), Klein, Yves, CircarQ

- *Performance action painting* (2019), Sonia Azañón Cruz. El movimiento y la pintura se unen hasta formar una obra.



Captura del vídeo de la performance de Sonia Azañón (2019)

- **Actividad 1 "Espejo" (SIE) (CAA) (CSC):** en esta primera actividad se pretende trabajar la autoconsciencia, la naturalidad expresiva y la observación ya que constituyen un elemento clave a lo largo de este proyecto didáctico. Para ello, realizaremos parejas y pediremos que ambos miembros de la pareja se sitúen uno frente al otro. Un miembro de la pareja hará de bailarín y, el otro, de espejo, el bailarín deberá realizar movimientos al son de la música y, el espejo, deberá imitarlos. Cuando la maestra diga, se realizará un cambio de roles. Es decir, el que antes era bailarín pasará a ser espejo y viceversa. Se pondrá música de fondo con el fin de que los alumnos puedan acompañarla con sus

movimientos y se irán dando órdenes en voz alta (baila solo utilizando las manos, ahora mueve solo los pies, etc.).

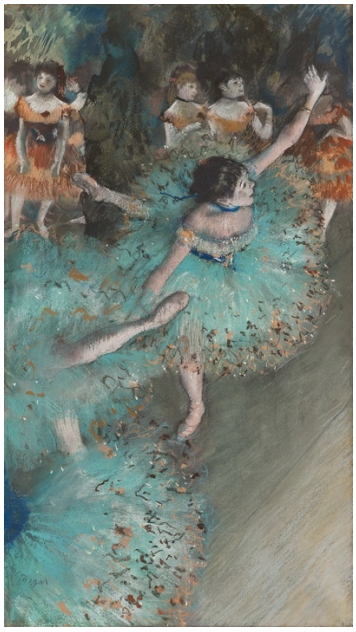
A lo largo de esta actividad, los alumnos ejercerán un papel activo en el que tendrán que coordinarse y observar a su compañero para alcanzar el objetivo propuesto.

- **Actividad 2 "Bailando con Degas" (SIE) (CAA) (CSC):** la segunda actividad de la sesión está inspirada en Edgar Degas (pintor, escultor y grabador francés impresionista). Por esta razón, comenzaremos la actividad presentando a Degas y proyectando las siguientes obras:
  - *La clase de danza* (1871)



La clase de danza (1871), Degas, Edgar, WahooArt

- *Bailarina basculando* (1877-1879)



Bailarina basculando (1877-1879), Degas, Edgar, Museo Thyssen

- *Bailarín inclinable* (1883)



Bailarín inclinable (1883), Degas, Edgar, WahooArt

También se enfatizará la idea de que a este pintor le fascinaba reflejar el movimiento del cuerpo en sus obras. De esta manera, vincularemos los conceptos de arte efímero y permanente ya que no solo accedemos a ellos de forma individual, sino que podemos

conectar el uno con el otro ya que, tanto si dibujamos el cuerpo en movimiento como si simplemente bailamos o creamos a través de materiales, inconscientemente estamos conectando ambas disciplinas.

Tras esta reflexión, pasaremos a explicar en qué consiste la actividad. Trabajaremos con las mismas parejas de la dinámica anterior y comentaremos a los alumnos que van a tener la oportunidad de ser pintores como Edgar Degas y modelos como sería el caso de los bailarines. Los bailarines, tendrán que bailar y moverse por la sala realizando movimientos naturales y sintiéndose libres de experimentar con su propio cuerpo mientras que los pintores interpretarán el papel de Degas y deberán crear un cuadro inspirado en los movimientos que vaya realizando su compañero (dispondrán de láminas y materiales de dibujo). Cuando pasen cinco minutos, la maestra anunciará un cambio de roles y los niños que han hecho de pintores les tocará ser bailarines (y a la inversa). Habrá cuatro cambios en total lo que equivale a dos rondas siendo bailarines y otras dos siendo pintores. De esta manera, los alumnos tendrán tiempo para seguir tanto con el cuadro como con la coreografía.

Ambos miembros de la pareja deberán tener la iniciativa para moverse al son de la música y plasmar los movimientos que realiza su compañero.

- **Actividad 3 "Action Painting" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Para el desarrollo de esta actividad vamos a vincular el expresionismo abstracto de Pollock junto a la performance vista al comienzo de la sesión. Explicaremos que este tipo de obras se realizan sobre lienzos blancos situados en el suelo o en las paredes con el fin de ir completando el lienzo goteando, salpicando o esparciendo pintura dejándose llevar por sus sentimientos y sin tener nada planificado.

  Teniendo esto en cuenta, la actividad 3 de la sesión consiste en un mural colectivo, para ello, se pegará papel de mural blanco por el suelo y pared de la sala junto a unos cubiletes con pintura líquida de distintos colores. Los alumnos deberán descalzarse y ponerse ropa

cómoda que puedan manchar como batas o camisetas viejas, de esta manera aseguramos que no estropean la ropa que llevan puesta.

Les pediremos que se mojen en pintura pies y manos y que dejen que su mente inconsciente actúe con el fin de pintar el mural de manera espontánea, podrán bailar sobre el mural con los pies mojados en pintura, esparcir gotas de colores…

En esta actividad, el papel de los alumnos juega un elemento clave ya que es en la cooperación y motivación por participar de cada uno donde se conseguirá realizar el mural colectivo.

Objetivos	**Materiales**	**Temporalización**
Comprender que el movimiento y autoconocimiento están presentes tanto en el arte efímero como en el perpetuo. Entender que el cuerpo es la herramienta esencial de creación. Aprender a observar y plasmar sobre el papel el cuerpo en movimiento. Valorar la carrera artística de Degas y Pollock.	Power Point con las imágenes de las obras. Véase en el anexo 4 Enlace al vídeo performance action painting "Música en color" de Sonia Azañón Cruz (2019): https://youtu.be/eqFrEDaPoL0 Música Láminas de dibujo Materiales de dibujo (lápices de distintos grosores, gomas…). Papel de mural blanco	La introducción a la sesión y observación y análisis de las obras seleccionadas durará un total de 20 minutos. La actividad 1 será de 10 minutos en total. La actividad 2 es de 25 minutos en total, los cinco primeros destinados a presentar a Degas y los veinte restantes para realizar la actividad. La última actividad durará 25 minutos, cinco se destinarán a la introducción y reflexión sobre Pollock y el Action Painting.

	Pintura de distintos colores Cubiletes para la pintura Ropa que se pueda manchar	Los últimos 10 minutos irán destinados a recoger, limpiar y cambiarse de ropa (ya que se ha trabajado con pintura) y repasar las ideas fundamentales trabajadas durante la sesión. Tiempo total: 90 minutos

Sesión 3: Pina Bausch
Descripción: La música juega un papel esencial tanto en la vida de los niños como en la de los adultos, nos acompaña en numerosas ocasiones y tendemos a relacionar canciones o melodías con experiencias o momentos que hemos vivido. Por esta razón, la música también es un elemento importante en el proceso creativo ya que puede tanto inspirarnos como acompañarnos en la consecución de movimientos o trazos. Como se ha mencionado, se tiende a relacionar las melodías con aquello que nos evoca determinadas situaciones o sensaciones, por ejemplo, una melodía enérgica se suele relacionar con trazos fuertes y bruscos mientras que una melodía suave tendemos a relacionarla con la delicadeza o la fragilidad. Por otro lado, se comentará que la música también es un medio de expresión artístico que puede inspirar a muchos bailarines o artistas plásticos. Se considera vital trabajar la música con el objetivo de que el niño aprenda a escucharla y a dejarse llevar por ella sin tener que pararse a meditar o pensar los movimientos a realizar. De esta manera, lograremos flexibilizar su mente de manera que se muevan de forma libre. Se comenzará la sesión hablando de Pina Bausch (bailarina, coreógrafa y precursora de la danza contemporánea) y se resaltará la idea de que, para idear coreografías, Pina debía escuchar y dejarse llevar por el ritmo de la música, al igual que harán ellos durante la sesión. - **Actividad 1 "Coreógrafos como Pina Bausch" (SIE) (CAA) (CSC):** Para la realización de esta actividad, pediremos a los alumnos que se sitúen en el lugar que quieran de la sala y que, si quieren descalzarse para bailar más cómodos, lo hagan.

Una vez estén colocados, la maestra pondrá fragmentos de distintas melodías y canciones (con ritmos y estilos muy distintos) de manera que los alumnos tengan que escucharlas atentamente y realizar movimientos al ritmo de la música. Cada uno puede interpretar las melodías de una forma distinta por lo que no hay un estilo de baile correcto. Los alumnos podrán moverse alrededor del aula, realizar gestos, expresiones faciales, giros, saltos, etc. Las canciones escogidas (en orden cronológico) para esta actividad son:

- *El Cascanueces: Danza China* (1891-1892), Tchaikovsky
- *Penny Lane* (1967), The Beatles
- *River flows in you* (2001), Yiruma
- *With me* (2007), Sum 41
- *Jueves* (2008), La Oreja de Van Gogh
- *Waves* (2019), Avawaves
- *Tacones Rojos* (2021), Sebastián Yatra
- *En el coche* (2022), Aitana

El papel de los alumnos es activo ya que sobre ellos recae el hecho de escuchar la música y realizar movimientos que se coordinen con esta.

- **Actividad 2 "Música en equipos" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Esta actividad se realizará en equipos, cada equipo tendrá un total de 4 fotografías en las que aparecerán obras (que transmitan movimiento) de distintos artistas, la maestra dejará sonar una melodía y, entre los miembros del equipo, deberán escoger la obra que relacionen con esa melodía. Una vez lo hayan escogido todos los equipos, irán saliendo de uno en uno a comentar delante de sus compañeros por qué han escogido esa obra y qué relación observan con la música que han escuchado. Como se ha mencionado a lo largo de la sesión, la interpretación es subjetiva por lo que no hay una respuesta correcta. La relación dada a la música con sus respectivas obras es la siguiente:

  -
  -

- *El éxtasis de Santa Teresa* (1645-1652), Bernini, Gian Lorenzo - *Adagio in G Minor* (1671-1751), Tomaso Albinoni



El éxtasis de Santa Teresa (1645-1652), Gian Lorenzo Bernini, HA!

- *El baile a orillas del Manzanares* (1777). De Goya, Francisco – *Brandenburg Concerto No.4 Allegro* (1721), Bach



El baile a orillas del Manzanares (1777), De Goya, Francisco, Museo del Prado

- *El mayordomo cantante* (1992), Vettriano, Jack – *Por una cabeza* (1935), Carlos Gardel y Alfredo Le Pera



El mayordomo cantante (1992), Vettriano, Jack, HA!

- *Pina Bausch* (2018), Malet, Frédéric– *Conversación con la guitarra nº 9 para danza contemporánea* (2012), Aberlardo Culebro



Pina Bausch (2018), Malet, Frédéric, Artmajeur

En esta actividad es vital el trabajo en equipo, todos los alumnos tienen algo que aportar y, por lo tanto, tendrán que compartir sus opiniones y ponerse de acuerdo hasta dar con una respuesta común.

- **Actividad 3 "Esculpiendo la música" (SIE) (CAA) (CSC):** A lo largo de la sesión, los alumnos irán descubriendo que, a través de la música, podemos crear e inspirarnos. En ocasiones dejamos llevar nuestro cuerpo en función de la música que esté sonando y

creamos obras y coreografías únicas mientras que otras veces, estas melodías nos recuerdan situaciones, sensaciones o experiencias que hemos vivido. En ese caso, si nos dejamos llevar por esas sensaciones que nos evoca, estaremos creando una obra inspirada en la música.

Teniendo esto en cuenta, la última actividad de la sesión se va a centrar en realizar esculturas de arcilla. Cada alumno creará su propia figura inspirándose en una melodía zen que sonará de fondo. Además, tendrán la libertad creativa de experimentar con la propia arcilla y con su cuerpo de forma que podrán bailar, moverse y realizar los movimientos que consideren convenientes para la creación de su figura.

En esta actividad, los alumnos deberán trabajar de manera individual conectando con sus propias emociones y dejándose llevar por estas.

Objetivos	Materiales	Temporalización
Entender que la música también es una forma de expresión artística. Relacionar diferentes piezas musicales con movimientos y obras. Comprender que la música es una herramienta con la que crear e inspirarnos.	Altavoces y música Fotografías Arcilla Ropa que se pueda manchar Música zen actividad 3 https://youtu.be/22i6SofLVRY	La introducción y presentación de Pina Bausch es de 15 minutos. La actividad 1 tiene una duración de 20 minutos mientras que la actividad 2 de 15 minutos. La actividad 3 es de 30 minutos en total. Los últimos 10 minutos irán destinados a recoger y limpiar (ya que se ha trabajado con arcilla), reflexionar los puntos fundamentales de la sesión y darla por concluida.

		Tiempo total: 90 minutos

Sesión 4: Edvard Munch
Descripción: El arte en todas sus dimensiones es la herramienta principal de transmisión de ideas, sentimientos o emociones. Por ello, para canalizar y expresar artísticamente estas emociones, es vital que los alumnos entiendan su propio estado de ánimo y el de los demás con el fin de comunicarlo y expresarlo a través de la creación. En esta cuarta sesión se van a trabajar las emociones y los sentimientos y cómo influyen de manera directa e indirecta durante el proceso creativo. Es vital que los alumnos desarrollen la inteligencia emocional al mismo tiempo que estimulan su imaginación y creatividad. A través la vinculación de las artes plásticas, danza y emociones se puede conseguir el correcto desarrollo psicoevolutivo del niño junto a su correcta autoaceptación. Para ello, se han escogido diez emociones: alegría, sorpresa, ilusión, gratitud, amor, tristeza, enfado, miedo, ira y soledad. Cabe destacar que se explicará a los alumnos que hay más emociones además de las trabajadas durante la sesión y que es importante que sientan sin temor y se vean libres de expresar y hablar sobre sus propias emociones. Antes de comenzar las actividades, incidiremos en la idea de que mediante el movimiento o las artes plásticas somos capaces de transmitir aquello que sintamos en cada momento. Se preguntará a los alumnos qué tipos de emociones conocen y, conforme las vayan diciendo, se irán escribiendo en la pizarra. Una vez escritas las emociones, se proyectarán las siguientes obras y representaciones en la pizarra digital (ordenadas cronológicamente) y se pedirá a los alumnos que se fijen en ellas detenidamente y digan qué emoción les suscita cada cuadro:

- *La piedad* (1498-1499), Miguel Ángel



La piedad (1498-1499), Miguel Ángel, HA!

- *La alegre familia* (1668), Steen, Jan



La alegre familia (1668), Steen, Jan, WikiArt

- *El grito* (1893), Munch, Edvard



El grito (1893), Munch, Edvard, HA!

- *El beso* (1907-1908), Klimt, Gustav



El beso (1907-1908), Klimt Gustav, HA!

Fragmentos:

- *Valentino* (1977), Rudolf Nureyev y Anthony Dowell
- *La muerte del cisne* (2003), Svetlana Zakharova
- *Quiebro* (2014), Josué Ullate

Una vez realizada la observación, se les preguntará que, teniendo en cuenta las obras y representaciones que han visto, en qué aspectos creen que las emociones pueden influir en la creación con el fin de llegar a conclusiones como los colores (fríos y cálidos), la expresividad facial, la fuerza de los trazos y el movimiento, etc.

- **Actividad 1 "Emocionario" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** en esta primera actividad repartiremos un papel con una emoción escrita a cada uno de los alumnos, habrá un total de diez emociones en total (las mencionadas en la descripción) por lo que cada alumno deberá encontrar al compañero que tenga su misma emoción y formar una pareja. Una vez la hayan encontrado, acudirán a una mesa en la que encontrarán diez fragmentos del libro *Emocionario* escrito por C. Núñez y R. Valcárcel y publicado por la editorial Palabras Aladas (2013) y un bloque de plastilina. Tendrán que encontrar el fragmento de la emoción que les haya tocado, leerlo, y, posteriormente, crear una figura con la plastilina que les recuerde a esa emoción. Por ejemplo, en el caso de la ira, se podría crear una bola de plastilina destrozada. Puede verse en el Anexo 5

  Para el correcto desarrollo de la actividad, es vital la cooperación. Los alumnos deberán llegar a un acuerdo con su pareja para diseñar una figura y movimiento que les recuerde a la emoción que les ha tocado.

- **Actividad 2 "Exponiendo emociones" (CCL) (CSC):** esta segunda actividad consistirá en una puesta en común de las figuras creadas por los alumnos. Deberán salir todas las parejas, enseñar su figura y explicar al resto de compañeros qué les ha llevado a la creación de esa figura, en qué situaciones han sentido esa emoción y cómo han tratado de reflejarlo en ella.

  En esta actividad, la escucha activa y el respeto son un elemento fundamental ya que todos los alumnos deberán atender a las exposiciones de sus compañeros.

- **Actividad 3 "Bailando al son de las emociones" (SIE) (CAA) (CSC):** en esta última actividad los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica los contenidos que han aprendido a lo largo de la sesión. La actividad se dividirá en dos partes:

  La primera parte consiste en una ronda de emociones, para ello, los alumnos deberán colocarse en círculo e ir saliendo de uno en uno al centro de este. La maestra les dirá una emoción y ellos deberán realizar un movimiento que les suscite esa emoción (puede ser un gesto, una pequeña sucesión de pasos de baile…) y el resto de compañeros deberá imitarle.

  Una vez todos los alumnos hayan salido al centro del círculo y asocien movimientos con emociones, se procederá a realizar la segunda parte de la actividad. Para ello, se colocarán un total de veinte obras impresas en el suelo (que expresen emociones distintas), los alumnos deberán bailar al ritmo de la música por toda la sala y, cuando esta se pare, deberán acudir a una de las imágenes, observarla y realizar movimientos o expresiones que les suscite la obra. Conforme se vaya parando la música, se irán quitando fotografías del suelo con el fin de ir aumentando la complejidad e incrementando la participación de los alumnos, ya que tendrán que estar atentos para no ser eliminados del juego. Entre las obras seleccionadas se encontrarán las trabajadas al inicio de la sesión (*La piedad* de Miguel Ángel, *El grito* de Edvard Munch, etc).

  El papel de los alumnos en esta actividad es activo, son los protagonistas de realizar los movimientos requeridos y guiar su aprendizaje en base a la dinámica.

Objetivos	Materiales	Temporalización
Entender que podemos expresar sentimientos y emociones a través del arte. Saber interpretar las emociones que una obra o movimiento transmite.	Proyector Power Point con imágenes de las obras y links a los vídeos. Véase en el anexo 6.	La introducción de los contenidos que se van a trabajar durante la sesión y la observación y comentario de las obras y representaciones durará un total de 20 minutos.

Ser capaces de plasmar emociones a través de materiales (como la plastilina) o el propio cuerpo.	Fragmento de la película *Valentino,* Rudolf Nuréyev y Anthony Dowell https://youtu.be/guq2_aHKEu8 Vídeo *La muerte del cisne* de Svetlana Zkharova https://youtu.be/PKwsG7gS2r0 Vídeo de la obra *Quiebro* de Josué Ullate frente al Guernica (Museo Reina Sofía, Madrid) https://youtu.be/ts12LofRoTg Fragmentos del libro *Emocionario* escrito por C. Núñez y R. Valcárcel y publicado por la editorial Palabras Aladas (2013) 10 bloques de plastilina de diferentes colores Imágenes impresas de distintas obras Aparato de música	La actividad 1 tendrá una duración de 20 minutos. La exposición de las obras creadas (actividad 2) será de 15 minutos. La actividad 3 durará un total de 25 minutos, 10 estarán dedicados a la primera parte y 15 a la realización del juego. Los últimos 10 minutos de la sesión estarán dedicados a comentar qué han aprendido, qué aspectos les han gustado más o menos y dar por concluida la sesión número cuatro. Tiempo total: 90 minutos

Sesión 5: Isadora Duncan
Descripción: La sesión número cinco se realizará en un entorno natural con el fin de que los alumnos se sientan en contacto con la naturaleza y puedan interactuar con ella. Por ello, se acudirá a un parque cercano al centro y se dejará a los alumnos libertad para descalzarse (ya que la sesión se realizará sobre el césped). La protagonista de la sesión es Isadora Duncan, conocida por bailar descalza y reivindicar en numerosas ocasiones la importancia de acoger a la naturaleza como elemento de inspiración y creación de movimientos. Isadora creaba movimientos con todas las partes de su cuerpo y se dejaba llevar siguiendo el ritmo de las olas del mar o meciéndose al igual que lo hacen los árboles, las hojas o el propio viento. También se incidirá en la idea de que al igual que hay bailarines que se inspiraban en la naturaleza, muchos artistas plásticos también la retrataban o acudían a ella para relajarse y dejar volar su imaginación. - **Actividad 1 "Cerrando los ojos" (CCL) (CAA) (CSC):** comenzaremos la sesión pidiéndoles a los alumnos que se pongan cómodos sobre el césped y, cerrando los ojos, perciban a través de sus sentidos los sonidos, olores o sensaciones que les transmite el entorno natural. Posteriormente, se les pedirá que abran los ojos y que comenten qué aspectos han percibido. Una vez lo hayan comentado se realizarán las siguientes cuestiones: ¿cómo te has sentido?; ¿esta sensación os ha ayudado a relajaros?; en función de la respuesta, ¿creéis que la naturaleza puede ser una fuente de inspiración durante el proceso creativo? ¿por qué? Una vez comentadas las cuestiones del apartado anterior se pasará a comentar que muchos artistas encuentran una gran fuente de inspiración en la naturaleza ya que ocupa un papel muy importante en el escenario de sus coreografías, pinturas o esculturas. También se comentará que muchos artistas pintaban al aire libre con rapidez para captar momentos fugaces como podría ser el amanecer. Teniendo esto en cuenta, se llevará una Tablet en la que los alumnos podrán observar cuatro obras y una representación:

- *La gran ola de Kanagawa* (1831), Hokusai, Katsushika



La gran ola de Kanagawa (1831), Hokusai, Katsushika WikiArt

- *Regatas en Argenteuil* (1872)*,* Monet, Claude



Regatas en Argenteuil (1872)*,* Monet Claude, Musée d'Orsay

- *La dama de Shalott* (1888), Waterhouse, John William



La dama de Shalott (1888), John William Waterhouse

- Isadora Duncan y su estilo de bailar en la naturaleza (1923)

- *Sentinel* (1998), Goldsworthy, Andy



Sentinel (1998), Goldsworthy, Andy, Musée Gassendi

Al comienzo de la actividad, los alumnos tendrán que dejarse llevar y prestar atención a las sensaciones por sí mismos. Para la puesta en común, es vital que los alumnos escuchen, participen (sin ser forzados) y respeten las respuestas de sus compañeros.

- **Actividad 2 "Conociendo a Isadora" (CCL) (CSC):** tras realizar la actividad 1, presentaremos a Isadora Duncan (madre de la danza moderna). La maestra leerá en voz alta y escenificará el cuento *Isadora Duncan la bailarina del mar* escrito por Alonso, P. y Santolaya, A., (2010). Una vez se haya leído el cuento se pasará a realizar preguntas de

manera oral que inciten a la reflexión de los alumnos. Estas preguntas irán de menor a mayor complejidad y serán las siguientes: ¿Qué aspectos os han llamado más la atención y por qué?; ¿Por qué creéis que Isadora disfrutaba tanto bailando en la naturaleza?; ¿Consideráis que Isadora luchó por sus sueños? ¿por qué?; ¿Vosotros también disfrutáis tanto realizando actividades en la naturaleza? si es así, ¿qué actividades disfrutáis?

A través de esta actividad se pretende que los alumnos valoren la figura de la bailarina y que entiendan que si desean realizar algo deben dedicarle constancia y esfuerzo como lo hizo Isadora. Además, se introduce la idea de que la naturaleza es una fuente de inspiración y que al igual que Isadora, ellos también pueden ser capaces de inspirarse y crear en ella.

Los alumnos tendrán que escuchar las respuestas de sus compañeros y levantar la mano en el caso de que quieran dar las suyas propias.

- **Actividad 3 "Bailando al ritmo de las hojas" (SIE) (CAA) (CSC):** esta tercera actividad está inspirada en Isadora Duncan, para ello, se pedirá a los niños que se pongan de pie en el sitio que prefieran y, poniendo música relajante, se les irá diciendo los movimientos que deben realizar inspirados en elementos de la naturaleza. Los movimientos los pueden realizar tanto con los ojos cerrados como abiertos y se les recomendará que la realicen descalzos.

  A través de esta actividad, se pretende que los alumnos se concentren y conecten consigo mismos y el espacio natural en el que se encuentran. Les ayudará a tomar conciencia de su propio cuerpo y a relajarse al mismo tiempo que se dejan llevar por su propia imaginación. Las órdenes que se les darán son:
  "Imagina que eres la semilla de un árbol que va creciendo desde el suelo hasta tocar el cielo, primero te crece una rama y luego la otra, ahora te salen grandes hojas y te meces con el viento."; "Ahora eres un pájaro que va volando por el cielo, te gusta realizar diferentes movimientos con tus alas y observar las flores de vistosos colores que encuentras a tu alrededor."; "Ya no eres un pájaro, imagina que eres el agua del mar o de un río y

muévete como lo haría esta"; "Para finalizar, baila sintiéndote en contacto con la naturaleza y libre de realizar los movimientos que esta te suscita".

Esta actividad es de carácter individual, los alumnos deberán realizar los movimientos de forma libre sin fijarse en los que realizan sus compañeros.

- **Actividad 4 "Plasmando los elementos de la naturaleza" (SIE) (CAA) (CSC):** la actividad 4 consiste en una continuación de las actividades anteriores, para ello, se pedirá a los alumnos que plasmen a través de las acuarelas cómo se han sentido bailando al ritmo de la naturaleza, pueden centrarse en aspectos como los movimientos que han realizado, las ideas e imágenes que les han venido a la mente, elementos de la naturaleza en sí…

  Podrán pasear por el espacio y situarse en el lugar que prefieran con el fin de garantizar la conexión de los alumnos con la naturaleza.

  Se trata de una actividad libre por lo que todas las interpretaciones son válidas, además, se les dará la oportunidad de incluir en su obra materiales que encuentren en el propio entorno natural (basado en el *land art*) como hojas, ramas, tierra, etc.

  Las obras creadas por los alumnos se expondrán en las paredes del recreo para crear un espacio de comodidad y calidez en el que los alumnos se sientan un poco más cerca de la naturaleza y, por lo tanto, de la inspiración.

  En esta actividad individual los alumnos tendrán que dejarse llevar y plasmar las sensaciones o elementos de la naturaleza que consideren.

Objetivos	**Materiales**	**Temporalización**
Entender que la naturaleza es un espacio de inspiración y creación.	Cuento *Isadora Duncan la bailarina del mar* escrito por P. Alonso y A. Santolaya (2010).	La introducción a la sesión 5 durará un total de 5 minutos.

Dejarse llevar por los sonidos y sensaciones que la naturaleza transmite. Conectar con Isadora Duncan y su estilo de arte libre y natural.	Tablet tanto con las obras como con el vídeo de Isadora Duncan descargado. Link al vídeo: https://youtu.be/dqc8szknhZk Altavoz y música relajante Acuarelas, pinceles, pegamento, vasos, agua y papel de acuarela	La actividad 1 está dividida en dos partes por lo que se le dedicará un tiempo de 15 minutos, 7 destinados a percibir con los sentidos y responder a las preguntas y 8 minutos para la observación y comentario de obras y representaciones. La actividad 2 tiene una duración de 20 minutos y la actividad 3 de 40 minutos. Los últimos 10 minutos estarán destinados a recoger los materiales, comentar los contenidos aprendidos durante la sesión y organizar a los alumnos para la vuelta al centro. Tiempo total: 90 minutos

Sesión 6: Jane Perkins
Descripción: La alegría, la diversión y el juego son un elemento esencial en la vida y el desarrollo de los niños de Educación Primaria, por esta razón, a lo largo de esta sesión se trabajarán el arte manual y el movimiento a través de esta perspectiva humorística y de diversión. Con esta sesión no se pretende que los alumnos desarrollen técnicas profesionales enfocadas a la plástica o al baile, sino que se sientan libres de crear y disfrutar a lo largo de este proceso de creación. El arte no debe ser transmitido desde una disciplina rígida, sino que debe ser interpretado como un medio de evasión y experimentación. Por otro lado, se incidirá en la idea de que el arte es subjetivo y se puede encontrar en objetos cotidianos y familiares e incluso en situaciones de nuestro día a día (idea inspirada en Andy Warhol

y Jane Perkins). Además, como artistas, esta sensación de diversión podemos observarla desde nuestra propia satisfacción personal.

La protagonista de la sesión es Jane Perkins (1963), artista plástica que crea obras de arte a partir de objetos cotidianos como sería el caso de juguetes, joyas o botones entre otros (*Junk Art*). Comenzaremos hablando sobre la artista y comentaremos sus obras principales. El objetivo es que los alumnos entiendan que el arte tanto efímero como permanente no es una disciplina rígida sino que debemos ser capaces de interpretarlo desde una perspectiva abstracta alejada del tecnicismo y la perfección absoluta. Deben ser capaces de entender que el arte se encuentra en la naturalidad y libertad de plasmar nuestras emociones, deseos o preferencias incluso si esto implica el uso de objetos de uso común. Se han escogido seis obras de Jane Perkins, tres de ellas trabajadas a lo largo del proyecto didáctico con el fin de que los alumnos entiendan que hay más formas y materiales con los que crear:

- *Girl with a Pearl earring, after Vermeer* (2011)



Girl with a Pearl earring, after Vermeer (2011), Perkins, Jane, Página oficial de Jane Perkins

- *Sunflowers, after Van Gogh* (2014)



Sunflowers, after Van Gogh (2014), Perkins, Jane, Página oficial de Jane Perkins

- *The great wave, after Hokusai* (2016)



The great wave, after Hokusai (2016), Perkins, Jane, Página oficial de Jane Perkins

- *The Starry Night, after Van Gogh* (2018)



The Starry Night, after Van Gogh (2018), Perkins, Jane, Página oficial de Jane Perkins

- *The Kiss, after Klimt* (2019)



The Kiss, after Klimt (2019), Perkins, Jane, Página oficial de Jane Perkins

- **Actividad 1 "Imaginando como Jane Perkins" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Tras dar a conocer a Jane Perkins y su arte, se repartirá un objeto a cada uno de los equipos (como podría ser un cepillo de dientes, una sartén, un calcetín, un tenedor, etc.). Deberán pensar otros usos que se podrían dar a ese objeto además de su uso común y, posteriormente, inventar una pequeña coreografía que crean que podría realizar dicho objeto si tuviera vida.

Una vez lo hayan pensado, se sentarán en círculo e irán saliendo uno a uno a explicar los usos de su objeto y los movimientos que podría realizar.

Los alumnos tienen un papel activo ya que deberán pensar en los posibles usos que le podrían dar a ese objeto junto a un pequeño movimiento y coreografía. Para ello, es vital que dejen volar la imaginación. Durante las exposiciones, la escucha activa y el respeto son esenciales.

- **Actividad 2 "El juego de los objetos" (SIE) (CSC):** Se colocarán objetos esparcidos por la sala y la maestra dejará sonar una música de fondo. Todos los alumnos deberán bailar y moverse alrededor de la sala y, en el momento en que pare la música, deberán correr hasta llegar al objeto e imitarlo (utilizando su propio cuerpo). Conforme vayan pasando las rondas la maestra irá quitando objetos y descalificando a los alumnos que no consigan llegar hasta el objeto de tal manera que cada vez queden menos (objetos y alumnos) y el juego se vuelva más complicado. Ganará el alumno que consiga superar todas las rondas.

  La autonomía e iniciativa de los alumnos es esencial para el correcto desarrollo de la actividad.

- **Actividad 3 "Somos artistas" (SIE) (CAA) (CSC):** Ahora que los alumnos han aprendido los distintos usos que pueden darle a un objeto e incluso los movimientos que estos podrían hacer, es el momento de trabajar con ellos utilizándolos como una herramienta de creación. Esta actividad se realizará en 4 equipos de 5 alumnos en cada uno.

  Se repartirá una lámina de DIN3, pegamento, lapiceros y goma a cada uno de los equipos, también dispondrán de una mesa con distintos objetos de colores diferentes como podrían ser botones de colores, trozos de tela, cuentas de collares, legumbres, pasta, algodones, plásticos, papeles…

Se dará la consigna de que vamos a crear una obra al igual que lo hace Jane Perkins. Pueden inspirarse en obras artísticas que conozcan o en los propios movimientos que han realizado durante la sesión o experimentar y comenzar de cero hasta dar con el resultado final. Las obras realizadas por los equipos se expondrán en las paredes del pasillo para que todos los alumnos puedan verlo y se sientan orgullosos de su creación.

Los alumnos deberán trabajar en equipo y cooperar para alcanzar el objetivo de la actividad.

Objetivos	Materiales	Temporalización
Comprender el arte desde una perspectiva abierta en la que se prima la libertad creativa y la diversión. Entender que podemos crear tanto movimientos como obras a partir de objetos y experiencias cotidianas. Conocer un nuevo referente artístico como es el caso de Jane Perkins.	Power Point con las obras de Jane Perkins. Véase en el anexo 7 Altavoces y música Objetos de diferentes tamaños y colores para las actividades 1, 2 y 3 Láminas de DIN3, lápices, gomas y pegamentos	La introducción a la sesión y presentación de Jane Perkins tendrá una duración de 15 minutos. La actividad 1 (20 minutos en total) está divida en dos partes, la primera parte será de 8 minutos e irá destinada a la creación individual por parte de los alumnos mientras que la segunda parte (puesta en común) será de 12 minutos. La actividad 2 tiene una duración de 15 minutos y la actividad 3 de 35 minutos. Los últimos 5 minutos irán destinados a recoger, comentar la sesión y darla por finalizada. Tiempo total: 90 minutos

Sesión 7: Picasso, Toulouse Lautrec y Jane Avril
Descripción: Esta sesión está enfocada al teatro y la interpretación ya que también juegan un papel artístico fundamental en el desarrollo de la creatividad, expresión artística e imaginación. A través de esta sesión, los alumnos podrán comprobar que, como han visto a lo largo del proyecto, la vinculación entre el movimiento y lo plástico también ejerce influencia en diciplinas como el teatro. Se comenzará preguntando a los alumnos si han acudido alguna vez al teatro, qué características tiene el teatro (estructura, decoración, luces, telón…) y qué personas creen que trabajan en él. Tras la puesta en común, se incidirá en la idea de que en el teatro también intervienen lo plástico y lo efímero ya que hay personas encargadas de diseñar el vestuario o escenario y otras de crear las coreografías u orientar a los actores a realizar un determinado gesto o expresión. Por esta razón, la vinculación entre danza y plástica vuelve a aparecer, jugando un influyente papel en este proceso creativo. Trabajaremos la idea de que el movimiento y las artes están presentes en muchos aspectos a nuestro alrededor. En esta sesión hablaremos de Picasso, Toulouse Lautrec y Jane Avril. Por un lado, se comentará quién era Pablo Picasso y su trabajo como creador de vestuario y de decorados para el famoso ballet “Parade” (1917). Posteriormente, pasaremos a comentar la figura de Toulouse Lautrec (pintor y cartelista de espectáculos) y Jane Avril (bailarina y modelo artística de Toulouse Lautrec). Las actividades diseñadas a lo largo de esta sesión van en secuencia con el fin de alcanzar un objetivo final (realización de una pequeña representación por grupos). Habrá un total de 4 equipos de 5 alumnos en cada uno. Cada equipo recibirá una fotografía de una obra de arte, dispondrán de unos minutos para interpretar qué sucede en la obra e inventar una historia que poder representar después. Las obras seleccionadas son las siguientes:

- *The conversation* (1905), De Blaas, Eugene



The conversation (1905), De Blaas, Eugene, WikiArt

- *El autobús* (1929), Kahlo, Frida



El autobús (1929), Kahlo, Frida, WahooArt

- *Las majas*, monumento a Goya en la Plaza del Pilar



Fotografías WishURhere

- Esculturas de Eva Armisén en la Roca Village (2016)


Esculturas de Eva Armisén fotografía J. Pires

- **Actividad 1 "Diseñando carteles como Toulouse Lautrec" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Una vez los alumnos sepan el argumento de sus historias, crearán un cartel por equipos representativo de estas al igual que hacía Toulouse Lautrec. Tendrán materiales como láminas de DIN4, lápices y pinturas (ceras, rotuladores, maderas…) para poder diseñarlo.

- **Actividad 2 "Creando el vestuario y escenario como Picasso" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** La segunda actividad de la sesión consistirá en diseñar y crear su propio vestuario para realizar la representación. También habrá accesorios y disfraces que podrán utilizar durante la representación. Además, dispondrán de una serie de objetos como sillas, jarrones u otros objetos decorativos que podrán coger para decorar el escenario.

- **Actividad 3 "Interpretando como Jane Avril" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Los alumnos ya saben de qué va a tratar su obra, disponen de un cartel publicitario e incluso tienen el vestuario y decoración para salir a escena. Por lo tanto, en esta última actividad deberán organizar y preparar su obra, el único requisito es que, durante la representación, no pueden hablar, por lo que deberán transmitirla a través de sus propios movimientos, bailes, mímica, gesticulación y expresividad. Serán libres de interpretar y de dejarse llevar por la imaginación. La duración máxima de cada representación será de unos 3 minutos.

- **Actividad 4 "¡A escena!" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** En esta última actividad, los alumnos tendrán la oportunidad de demostrar a sus compañeros el trabajo realizado a lo largo de la sesión. Irán saliendo todos los grupos de uno en uno y explicarán el argumento de su obra, por qué la obra que les ha tocado les ha llevado a desarrollar ese argumento y el cartel representativo de su obra. Tras la explicación, pasarán a realizar la representación.

  En todas las actividades, la cooperación y el trabajo en equipo suponen un componente fundamental. Es importante que todos los alumnos participen, expongan sus ideas y escuchen a sus compañeros desde el respeto para poder llegar a un acuerdo común.

Objetivos	Materiales	Temporalización
Conocer referentes artísticos masculinos y femeninos como Picasso, Toulouse Lautrec y Jane Avril. Saber interpretar obras artísticas y crear otras a partir de la interpretación de estas. Entender que la vinculación entre la plástica y lo corpóreo está presente en muchas disciplinas.	Fotocopias de las obras. Láminas de DIN4, lápices, pinturas (ceras, rotuladores, maderas…). Bolsas de basura de colores para realizar el vestuario, accesorios, disfraces y objetos para la decoración.	La introducción tendrá una duración de 15 minutos y la interpretación de las obras de 5 minutos. (20 minutos en total) La actividad 1 es de 15 minutos y las actividades 2 y 3 de 20 minutos cada una. La puesta en escena será de 10 minutos en total. Los 5 últimos minutos irán destinados a reflexionar sobre la sesión y darla por concluida. Tiempo total: 90 minutos

Sesión 8: Aquí acaba nuestra aventura
Descripción: La última sesión del proyecto consistirá en una visita a la exposición permanente del Museo de arte moderno y actual Pablo Serrano de Zaragoza. Con el trascurso de los meses los alumnos habrán aprendido a interpretar el arte tanto corpóreo como plástico atreviéndose, cada vez un poco más, a experimentar con su propio cuerpo y a sentirse libres de crear e interpretar a través de él. Por esta razón, la última dinámica planteada consiste en una experiencia real en la que los alumnos podrán poner en práctica los contenidos aprendidos y, descubrir así, que son capaces de interpretar el arte, disfrutar de él e incluso sentirse inspirados a realizar movimientos tanto efímeros (corpóreo) como permanentes (visual) al verse inmersos en las paredes del museo. Además, se comentarán las normas que debemos seguir en el museo como no comer, hablar en voz baja para no molestar, etc. Teniendo esto en cuenta, las actividades que se realizarán en el museo son:

- **Actividad 1 "Dando un nuevo título a las obras" (SIE) (CCL) (CAA) (CSC):** Cada alumno deberá escoger una obra de la sala de exposiciones, leer el título y pensar otro título que le darían ellos a la obra. Posteriormente, deberán compartirlo con sus compañeros y realizar un movimiento o pequeña coreografía que les suscite la obra.

  Los alumnos deberán seguir su propia iniciativa para realizar la actividad y escuchar desde el respeto las ideas de sus compañeros.

- **Actividad 2 "Bailando en el museo" (SIE) (CAA) (CSC):** La maestra dejará sonar varias piezas de música e interpretará una coreografía con cada pieza con el fin de que los alumnos la observen e imiten la coreografía. La pieza final será de manera libre de tal manera que los alumnos puedan bailarla y expresarse con libertad bajo la influencia de las obras de la sala.

  Los alumnos deberán bailar siguiendo los pasos de la maestra y, en la pieza final, moverse de forma libre. La autonomía y el saber hacer de los alumnos juegan un papel esencial.

- **Actividad 3 "Creando en el museo" (SIE) (CAA) (CSC):** En esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de crear su propia obra (individual o colectiva) basándose en todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del proyecto. Podrán inspirarse en las obras de la sala o en elementos trabajados como la naturaleza, las emociones o el propio movimiento. Estas obras serán entregadas al personal del museo con el objetivo de agradecerle su estancia en él.

  En esta actividad, los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica los contenidos aprendidos a lo largo de las sesiones. Trabajarán de forma libre y podrán decidir si quieren realizarla de manera individual o en equipo.

- **Actividad 4 "¿Cuánto hemos aprendido?" (CCL) (CSC):** Para dar por finalizado el proyecto, se comentará todo los que han aprendido, cómo ha sido su grado de evolución

respecto al punto de partida y si consideran que han incrementado su imaginación, creatividad y libertad artística con el paso de las sesiones.

En esta última actividad, los alumnos podrán participar a través de la escucha activa y la argumentación. Tendrán la oportunidad de expresarse y compartir sus ideas y pensamientos.

En esta última sesión, cada alumno recibirá un diploma con su nombre en el que se reconozcan el trabajo y esfuerzo a lo largo del proyecto. Véase en el Anexo 8

Objetivos	**Materiales**	**Temporalización**
Visitar el museo y aprender a moverse por él. Aprender las normas básicas del museo. Entender que son capaces de interpretar y sentirse inspirados por las obras del museo. Poner en práctica los contenidos trabajados a lo largo del proyecto didáctico.	Música y altavoz Materiales de dibujo y pintura (DIN4, lápices, ceras, maderas…)	La introducción a la sesión y observación de las obras será de 15 minutos. La actividad 1 tiene una duración de 15 minutos. La actividad 2 es de 20 minutos y la 3 de 25 minutos. La actividad 4 y última sesión es de 15 minutos. Tiempo total: 90 minutos

ANEXO 3: Biografía de Alicia Alonso del libro *Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes* escrito por Francesca Cavallo y Elena Favilli, publicado por la editorial Planeta (2016)

ALICIA ALONSO

BAILARINA

Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina.

Su nombre era Alicia.

En su infancia, Alicia sí podía ver, y ya era una bailarina excepcional con una gran carrera por delante cuando enfermó. Su vista iba empeorando con el tiempo. Se vio obligada a pasar meses en cama sin moverse, pero necesitaba bailar, así que lo hacía de la única forma posible.

—Bailaba en mi cabeza. Sin poder ver, sin poder moverme, quieta en mi cama, me enseñé a mí misma a bailar *Giselle*.

Un día, la *prima ballerina* del Ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la reemplazara. Ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además, el *ballet* que bailaría sería *Giselle*.

Tan pronto empezó a bailar, el público se enamoró de ella.

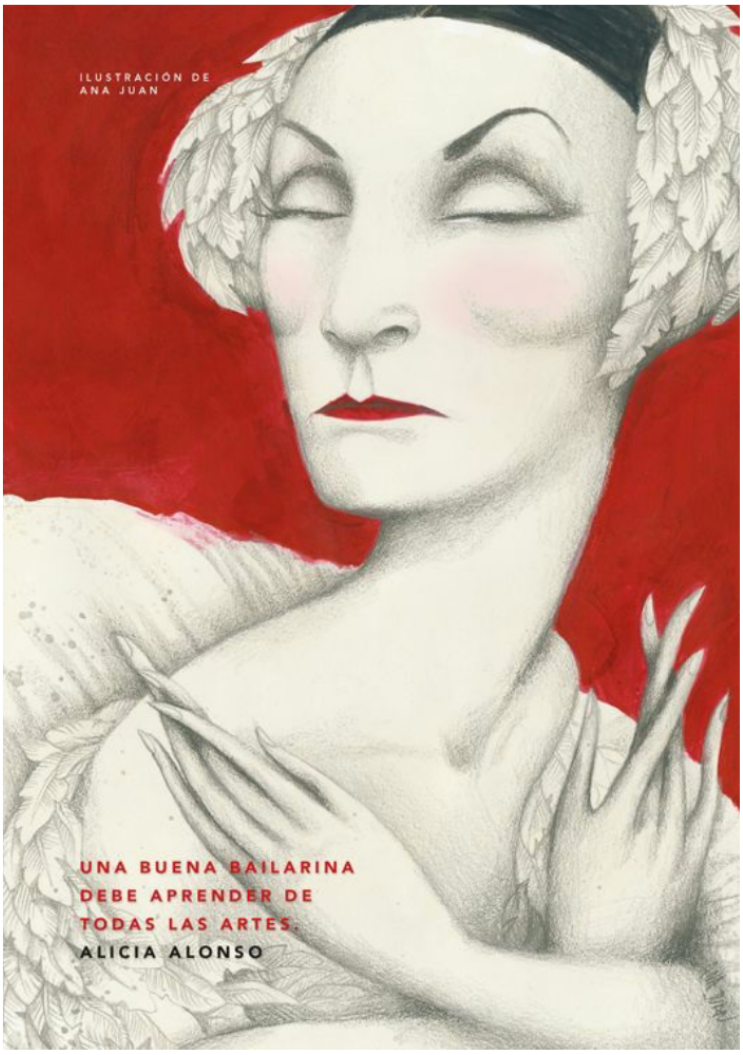
Bailaba con mucha gracia y confianza, a pesar de estar casi ciega. A sus compañeros de baile les fue enseñando a esperarla en el lugar preciso, en el momento indicado.

Su estilo era tan único que le pidieron que bailara con su compañía de *ballet* en todo el mundo. Pero su sueño era llevar el *ballet* a Cuba, su país natal.

Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar *ballet* clásico a bailarinas cubanas y fundó la Compañía de Ballet Alicia Alonso, la cual después se convirtió en el Ballet Nacional de Cuba.

NACIÓ EL 21 DE DICIEMBRE DE 1921

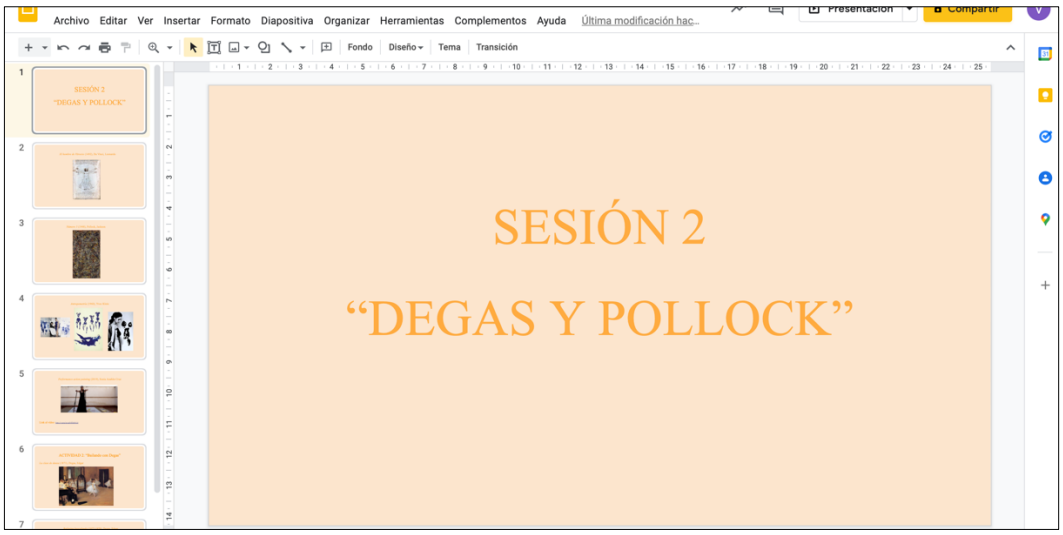
CUBA



ANEXO 4: Power Point obras sesión 2 “Degas y Pollock”

Enlace al Power Point:

https://docs.google.com/presentation/d/1hsVllR2IW11hOsZRQwkLt8UZUu6UxClFMhousWsVEiM/edit?usp=sharing



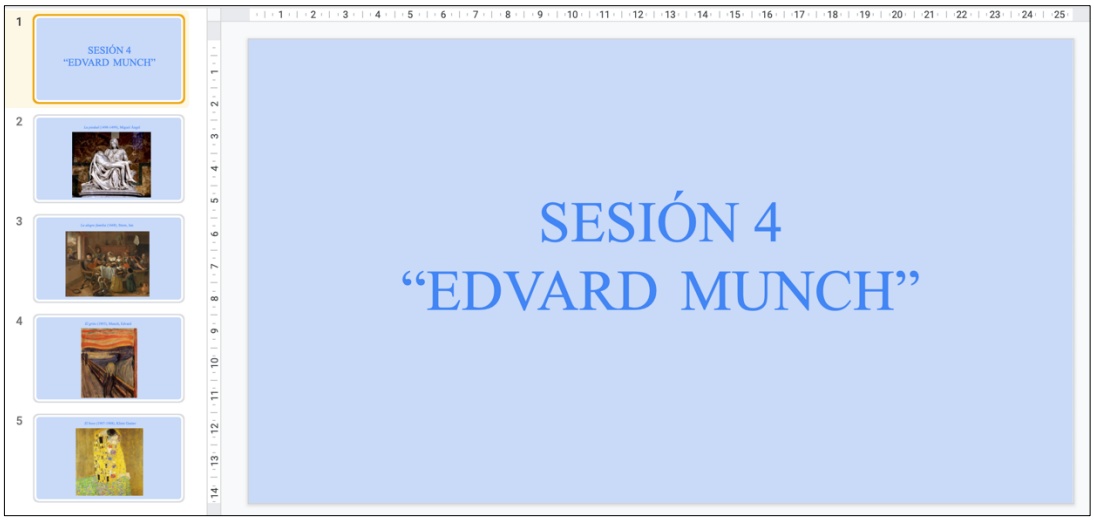




ANEXO 5: Power Point obras sesión 4 “Edvard Munch”

Enlace al Power Point:

https://docs.google.com/presentation/d/1IRjb5lsKedTGi3zOvnGqFgQDLxGgrNQui7-5z1c_kNw/edit?usp=sharing



El beso (1907-1908), Klimt Gustav



ANEXO 6: Fragmentos del libro *Emocionario* escrito por Núñez, C., y Valcárcel, R., y publicado por la editorial Palabras Aladas (2013)

Tristeza

La tristeza es una caída de nuestra energía, de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos tristes perdemos el apetito, las fuerzas, el deseo, el impulso, las ganas de vivir.

La tristeza es un velo que nos empaña la vida y la viste de gris.

¿Qué causa tristeza?

No a todas las personas las entristecen las mismas cosas. Sin embargo, es habitual sentir tristeza cuando nos decepcionan o cuando perdemos algo que era importante para nosotros. Imagina que debes mudarte a otra ciudad. Las nuevas perspectivas despertarán tu curiosidad, pero sentirás tristeza al pensar en los amigos que dejas atrás.

La tristeza es parte de la **compasión**.



Alegría

Algunos la llaman 'júbilo', 'entusiasmo' o 'gozo'.

La alegría se origina por un motivo placentero y, por eso, es sumamente agradable.

A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Sin embargo, uno puede tener muchísimos ratitos alegres durante el día.

¿Qué sucede en esos ratitos?

Te invade un placer juguetón. Tu energía aumenta y tu manera de pensar es más positiva.

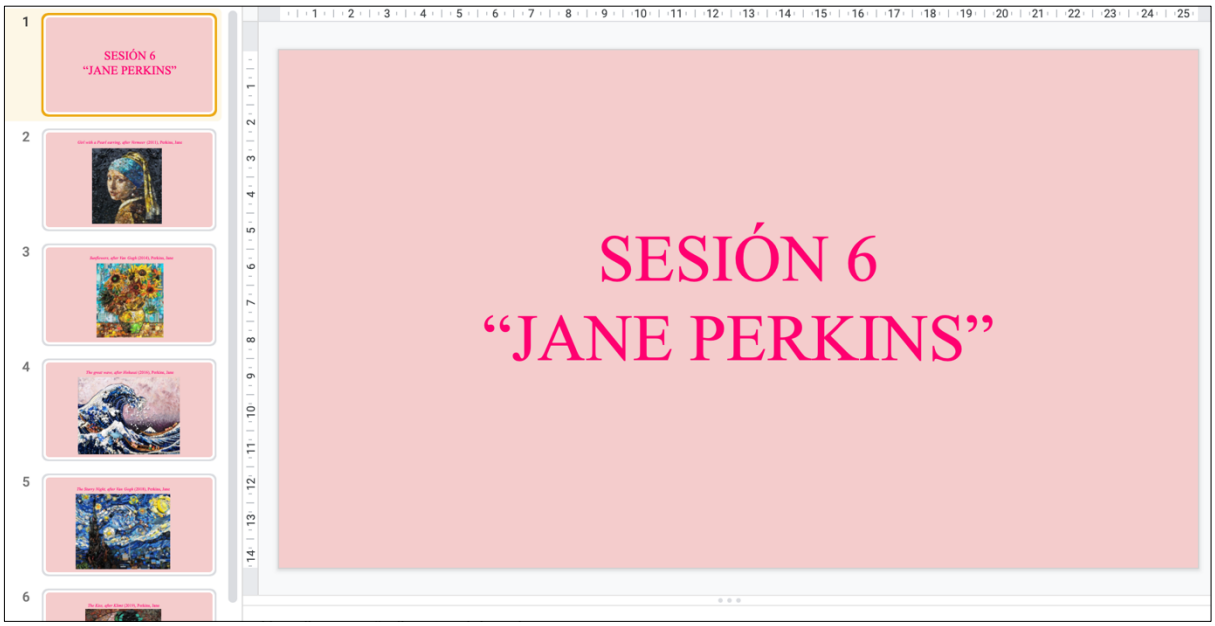
Lo contrario de la alegría es la **tristeza**.



ANEXO 7: Power Point obras sesión 6 “Jane Perkins”

Enlace al Power Point:

https://docs.google.com/presentation/d/1Kew8HCNRAqCxacgl4P11d-vIwF68bqiPDX3xA1G74Q8/edit?usp=sharing





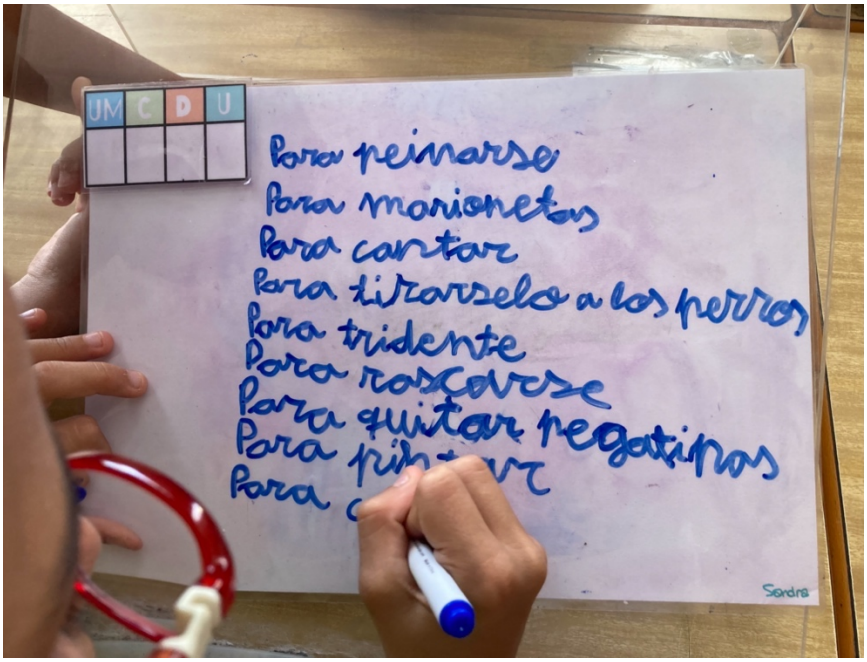
ANEXO 8: Diploma para los alumnos



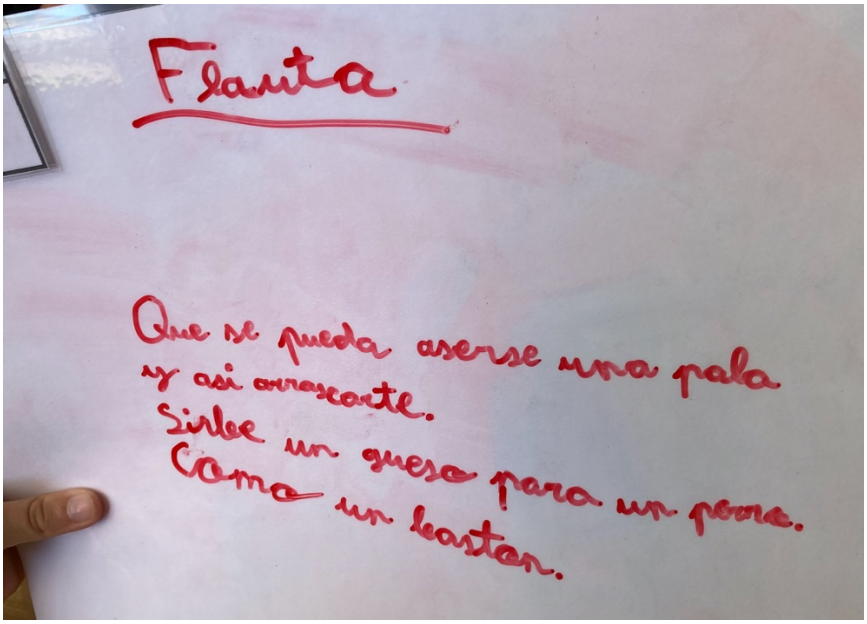
* Sobre la línea se escribirá el nombre del alumno

ANEXO 9: Testeo del proyecto, actividad "Imaginando como Jane Perkins"

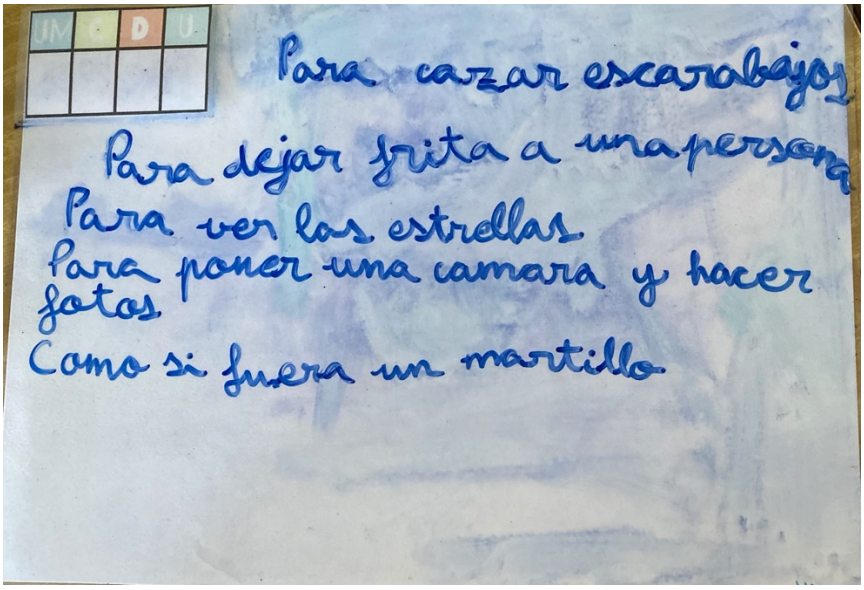
Otros usos para un tenedor



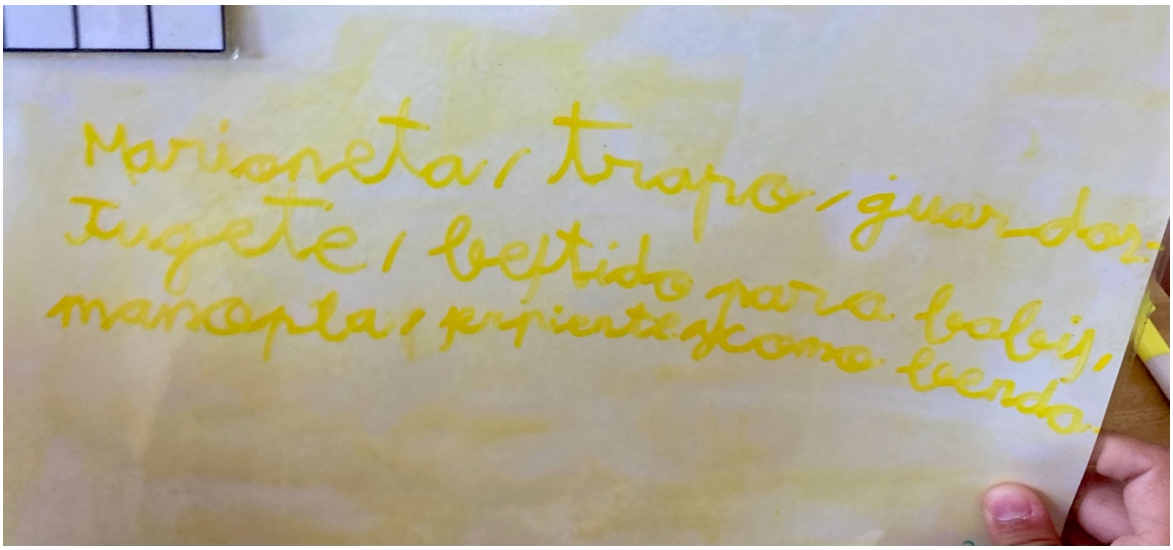
Nuevos usos de la flauta



Posibles usos de la sartén



Usos del calcetín



Alumnos trabajando





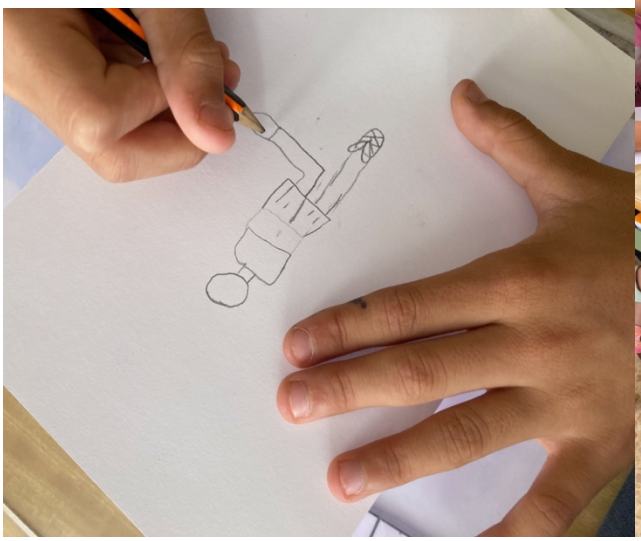
ANEXO 10: Testeo del proyecto, actividad “Bailando con Degas”

Alumnos trabajando









Alumnos bailando







Algunos dibujos de los alumnos






Beru


MARTINA


David.L.



ANEXO 11: Testeo del proyecto, actividad "Música en equipos"

Fotografías que recibió cada equipo



Alumnos realizando la actividad



