

TEMAS PARA EL DEBATE

Arte y medios de comunicación en la educación

LOS SISTEMAS EDUCOMUNICATIVOS DEBEN TENER EN CUENTA LA RELACIÓN DE ARTE Y SOCIEDAD, Y SU IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Redacción Aularia

Grupo Comunicar
info@aularia.org

El arte, que fue durante tantos siglos la manifestación de las emociones, los deseos, los conocimientos y las habilidades manuales de quienes lo realizaban, se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones puramente estética, o provocadora, que tiene como finalidad ejercer en el espectador un sentimiento, una emoción, se convierte en una herramienta de protesta, o en el reflejo de una realidad económica, social, política, sin olvidar que también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, de la época en que vivió, de la historia o costumbres de un momento, o en documento de forma de vida. Las nuevas tecnologías amplían, apoyan, mejoran, relativizan, hacen más profundo, o trivial, el sentido del arte. Los sistemas educativos y comunicativos deben tener en cuenta la relación del arte con la sociedad, su importancia en la formación de personas y la trascendencia de la socialización artística en la construcción del conocimiento.

La entrevista se ha hecho a **Elena Pedrosa**, Doctora en Comunicación Audiovisual, Licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de Málaga y Profesora de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de Fotografía Artística, **Carolina Moreno Castro**, catedrática de Periodismo de la Universitat de València, que investiga sobre el análisis de la representación de la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente, en los medios de comunicación, **Francisco Casado Mestre**, Profesor de Enseñanza Secundaria en el I.E.S. «San Sebastián» de Huelva en la especialidad de Dibujo, y profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva en el área de Expresión Gráfica, **Montserrat Vargas Vergara**, pedagoga, Doctora por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y profesora en la Universidad de Cádiz, **Manuel González Mairena**, Doctor por la Universidad de Huelva, director de programación en UniRadio, coordina distintas actividades relacionadas con el ámbito de la literatura, y **Nekane Parejo Jiménez**, Profesora del

Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga y del Máster Universitario en Cinematografía de la Universidad de Córdoba. La entrevista la realiza **Enrique Martínez-Salanova**, director de Aularia.

Las preguntas que se han hecho.

¿Cuál piensas que es la función expresiva y comunicadora del arte? ¿Cómo debe implicarse el sistema educativo en la enseñanza del arte, tanto en sus aspectos históricos, como expresivos e interpretativos? ¿Se puede lograr, y cómo, que los receptores, alumnos, den significado a una obra de arte? ¿Hasta qué punto actúa el conocimiento y la interpretación artística en el aprendizaje de las emociones y los valores? ¿Cómo hay que actuar en las aulas para que los alumnos descubran al autor, la época y el entorno de una obra artística? Signos, imágenes, sonidos, señales, ¿cómo se traducen para enseñar nuevos lenguajes? ¿Cómo encarar didácticamente los códigos propios que añadieron al arte la fotografía, el cine, el video y la informática, como medios de comunicación y como expresión creativa? Somos educadores y comunicadores ¿Cómo nos apoyamos en los medios de comunicación, cómo utilizamos sus herramientas para brindar una educación de calidad? ¿Es importante la implicación en el arte? ¿Cómo se logra? ¿Qué se puede hacer para que los alumnos expresen en las aulas pensamientos, criterios, sentimientos y emociones a través de su arte? En el aprendizaje de la comunicación, ¿cómo delimitar los canales que dependen de cada arte, auditivo para la música, audiovisual para el cine, visual para la pintura, las interferencias las cuales dificultan la perfecta trasmisión y percepción de los mensajes?. ¿Cómo integrar en las aulas la función comunicativa de otras artes, algunas de reciente aparición, el cómic, la fotografía, el arte urbano, el rap, el cine y las artes escénicas...? El arte emplea la tecnología para su difusión. ¿Cómo crees que debe utilizarse en las aulas el estudio de las diferentes artes mediante las redes? El empleo generalizado de nuevos soportes técnicos hacen muy posible que "cualquiera" pueda producir arte. ¿Opinas que el arte se puede trivializar al hacerse accesible tanto su encuentro como

su difusión en las redes, o tienes otra opinión al respecto? La difusión horizontal del arte, el acceso a las fuentes artísticas, las redes, ¿cómo apoyan a la socialización del arte, a lograr un arte para todos, a que el espacio privado tradicional se convierta en un espacio público? Los alumnos y aprendices pueden difundir sus propios productos artísticos ¿Cómo lo realizas y cómo piensas que influye esto en el aprendizaje? ¿Qué opinas de los derechos de autor y de su relación con la Enseñanza? ¿Cómo haces para evitar problemas?

1. ¿Cuál piensas que es la función expresiva y comunicadora del arte?

Elena Pedrosa

Si investigamos en la historia del arte, desde las pinturas rupestres a los frisos religiosos, o si observamos a un niño dibujar, entiendo que la función expresiva del arte radica en comunicar visualmente nuestra realidad interior, la realidad tal cual la vemos o imaginamos, la representación de nuestros pensamientos, sueños o deseos, aspecto que va unido indisolublemente de una voluntad de comunicación, de conectar con otros. En ocasiones el arte, o la expresión o comunicación a partir de técnicas plásticas, se utiliza en Arteterapia, con lo cual esa función de llegar a otros se sustituye por la de llegar a uno mismo. El explicarse y sentirse a sí mismo son otras de las funciones expresivas y comunicadoras del arte.

Carolina Moreno Castro

Bajo mi punto de vista, la diferencia esencial de la obra artística con los medios de comunicación es que la obra de arte es luminosa frente a la fugacidad que representa los medios de comunicación. Juan Martín Prada lo expresa muy bien en su magnífico libro «Otro tiempo para el arte».

Francisco Casado Mestre

Toda obra de arte debe tener como objetivo llevar el mensaje expresivo del artista que quiere o quiso transmitir a través de su obra

Elena Pedrosa Almería

Profesora de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de Fotografía Artística en la Escuela de Arte

Doctora en Comunicación Audiovisual, Licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de Málaga. Es fotógrafa y comisaria especializada en fotografía. Arteterapeuta Gestalt y Fototerapeuta. Ha trabajado como Profesora Técnica de Formación Profesional en Imagen y Sonido en Huelva, Málaga y Almería. Ha sido periodista federada a la FAPE y ha trabajado en cine, prensa, televisión y radio. Es miembro de la Sociedad Fotográfica Malagueña.

elena.mirandoha-
ciaafuera@gmail.com

Carolina Moreno Castro
Valencia

Catedrática de Periodismo de la Universitat de València.

Su investigación se centra en el análisis y en el estudio de la representación de la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente, en los medios de comunicación. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra.

carolina.moreno@uv.es

a los espectadores que la contemplen, en algunos casos dicho mensaje le llegarán a pocos receptores y en otros casos se alcanzará un mayor número de receptores. Creándose por tanto una comunicación a través de cualquier obra de arte, en la cual el artista con su obra nos transmite un mensaje plástico con un significado, utilizando códigos visuales y/o plásticos que llegará al espectador, receptor, que sepa interpretar estos mensajes. Este significado plástico en muchas ocasiones no llega a una gran mayoría de espectadores al no estar iniciados en los códigos plásticos, y es aquí donde desde las aulas nosotros como educadores tenemos que iniciar a nuestros alumnos para que sean capaces de alcanzar por los menos en un mínima parte el significado del mensaje que el artista nos quiso transmitir.

Montserrat Vargas Vergara

Considero que ante todo el arte tiene una función de expresión del «yo» más íntimo del autor. Es la forma de comunicar y expresar lo que lleva dentro y en ocasiones, por cuestiones de forma o normas sociales no puede salir. Recordemos cómo los pintores y escultores que en tiempos pasados decoraban las iglesias, nos daban distintas visones sobre lo que consideran el tema religioso. Tal es así, que a lo largo de la historia, las obras más grandes y de mayor relevancia han sido con temáticas de religión donde el autor hacía una interpretación de los distintos pasajes bíblicos. Ejemplos como el *Juicio Final*, *La conversión de San Pablo* o *la Inmaculada de Murillo*. En aquel momento, la pintura y escultura no dejaba de ser una vía de adoctrinamiento al pueblo, ya que su paso por la censura eclesiástica así lo disponía. De hecho son muchas las obras de literatura, escultura y pintura que fueron prohibidas, precisamente por no seguir la doctrina y transmitir o comunicar algo distinto a lo establecido.

Manuel González Mairena

El arte lo entiendo como un elemento fundamental de la expresión humana. Es una herramienta de comunicación basada en el código estético, en lo que vendría a ser una de las capacidades

más definitorias del propio ser humano. Más allá de lo útil, el gozo con lo bello, pero como instrumento colectivo. El arte, por tanto, es una capacidad, que todos tenemos, tanto como emisores como receptores, aunque hay quienes han explorado más esa capacidad, especialmente si nos referimos al emisor. Y el concepto de arte no es único, cada sociedad y cada época conforma sus propios criterios, porque como elemento de la sociedad, cambia con ella. Cambia al tiempo que cambian los modos y los medios de comunicación.

Nekane Parejo Jiménez

Podríamos decir que la función expresiva trata de provocar en aquel que visualiza la obra de arte sentimientos y sensaciones. Esta función está estrechamente vinculada con la comunicativa donde el arte es el medio a través del cual se materializa la transmisión de ideas. En cualquier caso, ambas son complementarias y debieran abrir reflexiones sobre cuestiones estéticas, que en la mayoría de los casos están alejadas de valores coyunturales para convertirlos en universales.

2. ¿Cómo debe implicarse el sistema educativo en la enseñanza del arte, tanto en sus aspectos históricos, como expresivos e interpretativos?

Elena Pedrosa

Una primera misión de dar a conocer, no sólo el arte institucional, sino también otros usos y recursos del arte que permanecen escondidos. Una segunda misión de alfabetización visual y comprensión lectora, para poder construir una autonomía en el pensamiento crítico y para que el alumno aprenda a comprender y conocer los recursos plásticos y discursivos y sus efectos en el espectador y en el creador. Y una tercera misión de introducción de la herramienta plástica como elemento esencial de expresión y comunicación, es decir, realizar, hacer arte, individualmente y en comunidad, como parte indisoluble de lo que es el crecimiento personal y desarrollo emocional e intelectual de la persona.

Carolina Moreno Castro

Desde hace años tengo bastante claro que el arte debe ser transversal. El valor de la creatividad, la originalidad, los diferentes modos de ver la realidad, deben incorporarse en el currículum por todas partes. El arte debe permear en el currículum de los estudiantes en cualquier etapa educativa. Los estudiantes de Físicas deberían estudiar y leer poesía y los estudiantes de Letras deberían estudiar historia de la Ciencia. También debería haber arte como objeto de estudio para que las periodicidades ofrezcan una línea del tiempo en la que se pueda contemplar la metamorfosis del trabajo artístico a lo largo de la historia de la humanidad.

Francisco Casado Mestre

Nuestro sistema educativo debe implicarse en la enseñanza del arte en todos los niveles educativos básicos y obligatorios, desde primaria hasta secundaria, principalmente a través de las asignaturas como Educación Plástica y Ciencias Sociales, e incluso como contenidos transversales en cualquier otra asignatura. Tenemos que darle a nuestros alumnos una visión del mundo del Arte a lo largo de toda la historia con el objetivo que identifiquen a que época corresponde cualquier obra de arte y sobre todo tendremos que iniciarlos en reconocer el valor expresivo e interpretativo de una obra de arte, rompiendo los prejuicios de que toda representación plástica si no es realista o figurativa pierde interés a nivel de pensamiento de calle, y por supuesto mostrando e incentivando la creatividad en sus representaciones. Es muy importante tratar la creatividad de nuestros alumnos desde la más tierna infancia hasta que finaliza la etapa de primaria, teniendo en cuenta que en estas edades la creatividad y expresividad suele ser muy activa, pero sin embargo cuando llegan a secundaria estas capacidades sino han sido trabajadas anteriormente, empiezan a decaer y son bastante difícil de alcanzar para muchos de nuestros alumnos.

Montserrat Vargas Vergara

Tal y como muestra en su discurso, Martha Nussbaum al recibir el doctorado ho-

noris causa en UdeA, los sistemas educativos en todos sus niveles están olvidando o excluyendo la formación humanista y de las artes, lo cual lleva a una pérdida de la creatividad y la expresión. En su discurso lo dice así.

«De hecho, lo que podríamos llamar aspectos humanísticos de la ciencia y las ciencias sociales – el aspecto creativo imaginativo y el aspecto del pensamiento crítico riguroso – también están perdiendo terreno, debido a que las naciones prefieren perseguir beneficios a corto plazo cultivando habilidades útiles y altamente aplicables, adaptadas a fines lucrativos».

Es de todos sabido que nacemos creativos y es la escuela la que en poco tiempo resta esa creatividad innata, tendiendo a la estandarización de los saberes sin respetar la idiosincrasia de los alumnos. Dejar que el niño se exprese a través del dibujo, los colores, el teatro o simplemente dejando que diseñen sus actividades y la forma de cómo conseguir unos objetivos académicos que pueden ser adquiridos desde distintas formas. La sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bien hecho son cosas que se escapan al sistema.

Francisco Casado Mestre

No comparto la idea de que la escuela se convierta en la única entidad que disminuye la creatividad innata de nuestros alumnos, sino que interviene otros factores sociales y familiares, en los que se incentivan y priorizan otras disciplinas en detrimento de los aspectos humanísticos y culturales, alcanzando los niveles más bajos en la formación del alumno. La administración educativa se hace eco de esta inquietudes sociales en perjuicio de la formación cultural y artística, y cada vez que se retoma una nueva modificación de la legislación educativa se disminuye el tiempo destinado a esta formación artística con respecto a la formación básica del alumno sobre todo en las etapas de enseñanza obligatoria, incluyendo los casos de opcionalidad en que se deja en manos de las familias la elección de que sus hijos puedan impartir una determinada formación.

Francisco Casado Mestre Huelva

Profesor de Enseñanza Secundaria en el I.E.S. «San Sebastián» de Huelva en la especialidad de Dibujo,

Profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva en el área de Expresión Gráfica. Miembro colaborador del Grupo Comunicar desde 1995, formando parte del consejo técnico de la revista Comunicar con una antigüedad cercana a dos décadas. Tiene publicada varias experiencias donde utiliza los medios de comunicación en el aula, centrándose en la imagen tanto fija como en movimiento.

fcasado60@ono.com

Monserrat Vargas Vergara Cádiz

Profesora de la Facultad de educación en la Universidad de Cádiz.

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Máster en Educación y Dinamización Sociocultural por la Universidad de Sevilla.

Doctora por la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. En el programa de "Evaluación Mejora y Calidad de la Educación Superior. Profesora Contratado Doctor en la Universidad de Cádiz. Facultad de educación.

montse.vargas@uca.es

Manuel González Mairena

Es fundamental el papel del sistema educativo, aunque no siempre se refleja esa necesidad en los planes curriculares, ni en la propia formación y selección de los docentes. Si el arte es una capacidad del ser humano, ésta ha de ser entrenada, desarrollada. Habitualmente se contempla en las etapas de Secundaria, Bachillerato y Universidad la perspectiva diacrónica, con la acumulación de datos y fechas, como elementos de galería y exposición, pero, además de esa formación, es necesario un acercamiento sincrónico y empírico. El arte no es un concepto etéreo, alejado de las realidades del alumnado. El arte les rodea, lo sepan o no, pero si no lo saben, si no lo conocen, pasarán ignorándolo. Estamos en una sociedad donde se celebra y se valora lo cuantitativo y que deja a un margen secundario lo cualitativo. Las Humanidades, la rama científica que se centra en lo que en esencia nos configura como humanos, están quedando en ese segundo plano, y, como dijera Miguel Hernández, «tristes guerras/ si no es amor la empresa».

Nekane Parejo Jiménez

El sistema educativo debe incidir en los valores de la cultura, sobre todo en aquellos que consiguen que el alumnado sea más reflexivo, que profundice más y que se sitúe en los debates artísticos contemporáneos como continuidad de los valores de todos los tiempos. Posiblemente la transmisión de los aspectos históricos sea la más difícil debido a que en principio no necesita de la acción participativa del alumnado. En este caso, sería oportuno que el alumno fuera el encargado de reconstruir la historia desde los autores y sus contextos.

Francisco Casado Mestre

Me ratifico en la idea de que el alumno sea el encargado de reconstruir los distintos periodos históricos a través de las distintas representaciones artísticas, como actividades de investigación de los contextos históricos, convirtiéndose en parte activa en el proceso de enseñanza y así romper la pasividad que plantea la transmisión a través del profesor en exposiciones magistrales, consiguiendo

así unos de los objetivos principales a perseguir en nuestras aulas en la enseñanza a través del arte.

3. ¿Se puede lograr, y cómo, que los receptores, alumnos, den significado a una obra de arte?

Elena Pedrosa

Sí. Simplemente mostrándoles obras y escuchándoles y llevándoles a conocer quiénes hicieron esa obra y por qué y llevándoles a hacer en la práctica ellos algo parecido. Y por supuesto permitiendo que el alumno, el receptor, le de su propio significado, no que llegue a darle el que pensamos que debería ser.

Carolina Moreno Castro

Hay que desarrollar la sensibilidad artística. Sentir una fuerte emoción ante «La Pasión según San Mateo de Bach», o ante la lectura de un poema de «Fue culpa del paraíso» de Emily Dickinson, requiere muchas puestas de sol. A veces, impartiendo clases de Teorías de la Comunicación, cito fragmentos de poemas de Pessoa, como «Vivir no es necesario, lo que es necesario es crear». Siempre pienso que con el tiempo los estudiantes valorarán esas palabras que les llegan envueltas en marcos teóricos, especialmente cuando hablamos de constructivismo social.

Francisco Casado Mestre

Sí se puede conseguir que el alumnado de secundaria consiga acercarse a una obra de arte, a través del análisis de ésta, con la lectura de imagen, y sobre todo no sólo analizando el signifi- cante, lo que realmente el artista nos presenta como elementos plásticos formando parte de una determinada composición, punto, línea, forma, textura y color, sino también analizar el significado que en esta obra nos ha querido transmitir el autor, como son los valores expresivos, emociones... Para llegar a cumplir este objetivo, que nuestros alumnos den un significado que se acerque al que el artista quiso transmitir, tenemos que trabajar con obras de todos los estilos artísticos, y sobre todo cuando la obra se aleja más de una visión realista o figurativa; en estos casos te-

nemos que romper los prejuicios sociales que para una gran mayoría de la sociedad se le dan unos valores positivos a cualquier representación realista, y sin embargo cuanto más nos alejamos de la realidad va perdiendo valor y deja de tener interés para este sector de la sociedad.

Montserrat Vargas Vergara

Primero sería necesario acercarlos al arte, con visitas a museos, visionados... pero incluso antes de eso en el quehacer diario de la clase destacar y ayudarles a identificar lo bello, lo amable, elegante. Enseñarles a educar la mirada apreciando colores, identificando texturas... Poco se enseña si la escuela es una factoría donde el producto que no cumple los cánones establecidos, no sé por quién, pues se le diagnostica de déficit atencional o hiperactividad o si muestra interés por algo que no está en el temario, se dice que distorsiona la clase. Aclarar que cuando hablamos de arte y el fomento desde las escuelas, también debemos incluir la música y la literatura. Es triste ver la cantidad de eventos culturales que hay de forma gratuita, por los ayuntamientos, fundaciones u ONG donde la afluencia de público es muy baja. Por lo tanto, una vez más, hablamos de una cuestión de interés. Que fácil sería que los centros educativos fomentaran la participación. Incluso hoy con las tecnologías se ha conseguido una democratización de la cultura, ya no es una cuestión de que solo acceden los que tienen poder adquisitivo para ello.

Manuel González Mairena

Haciéndoles ver que ese mundo no les es ajeno. Que forman parte de él, y que es suyo. Que no renieguen de algo que les pertenece por el simple hecho de que pueden disfrutarlo, y que es un acto mágico, una comunicación entre una obra y su receptor, sea cual sea la manifestación artística. Da igual de qué época, de qué ubicación de este planeta, emocionarse, ser partícipe de ese pacto artístico, reconocer la belleza que alguien ha querido transmitir y ser capaz de acogerla como propia. La clave, quizás, está en actualizar ese contacto, en buscar los vínculos comunes. Para que se establezca una comunicación, en cualquier ámbito, ha de haber un interés.

Nekane Parejo Jiménez

Sí. En un primer momento es preciso que conozcan los códigos y lenguajes artísticos, para que en una segunda etapa se conviertan en artistas y que desde sus propias obras sepan expresar los significados que dan a sus realizaciones. Por otro lado, el hecho de que expresen con sus palabras el significado de lo que han hecho les posibilita para comprender y expresar de manera más operativa los significados que pudieran encontrar en otras obras de arte. En definitiva, se trata de un camino de ida y vuelta que se retroalimenta de forma constante.

4. ¿Hasta qué punto actúa el conocimiento y la interpretación artística en el aprendizaje de las emociones y los valores?

Elena Pedrosa

No creo que tenga sentido un conocimiento artístico que no parta de la creación artística. Para poder comprender la historia del arte y de los artistas los alumnos deberían aprender a utilizar sus técnicas y emularlos. En mis talleres de fototerapia, personas sin conocimiento de arte ni fotografía utilizan la cámara fotográfica para expresar emociones y aprenden a leer las imágenes desde la emoción. También aprenden a leer los valores significativos e icónicos de la imagen como elemento simbólico, pero siempre a partir de lo que ellos han hecho previamente. Creo que el enfoque del arte en las escuelas desde la sesión teórica que parte del simple visionado o lectura debe evolucionar hacia la creación plástica y el uso de la experiencia como fuente de autoconocimiento y de conocimiento del otro. María Acaso tiene reflexiones y experiencias interesantes en esta línea, acerca del uso de la educación plástica en los centros docentes.

Carolina Moreno Castro

No tengo muy claro que el conocimiento pueda mediar en la interpretación de las emociones. Es decir, tener más conocimiento, ser más culto, haber viajado más, haber leído más, haber visitado más museos, no hace en ningún caso que los receptores sean individuos cargados de valores posi-

Manuel González Mairena Huelva

Escritor. Cuerpo de profesores de Secundaria de la Junta de Andalucía. Co-editor de la Revista Chichimeca

Doctor por la Universidad de Huelva. Licenciado en Filología Hispánica. Ha sido profesor del Departamento de Filología de la Universidad de Huelva y del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y director de programación en UniRadio, la radio de la Universidad de Huelva. Miembro del grupo de investigación Ágora, del Grupo Comunicar y de la Red Alfamed. Coordina distintas actividades relacionadas con el ámbito de la literatura (talleres, conferencias, ciclos, tertulias,...).

manuel.glez@dfesp.uhu.es

Nekane Parejo Jiménez
Málaga

Profesora Titular del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga.

Imparte clases en el Máster Universitario en Cinematografía de la Universidad de Córdoba, en el Máster de Creación Audiovisual y Artes Escénicas y en el Doctorado Interuniversitario en Comunicación. Directora de la revista Fotocinema. Su labor investigadora está centrada en la historia y análisis de la fotografía y el cine.

nekane@uma.es

vos (tolerantes, pacíficos, serenos), ni seráficos. Es más, el shock se produce muchas veces cuando consideras que alguien por su conocimiento debería tener otros valores y otras emociones. No tengo la clave.

Francisco Casado Mestre, en respuesta a Carolina

En esta cuestión creo que no se trata de buscar la clave de la relación existente entre conocimiento y el aprendizaje de las emociones y valores, no siendo una garantía que a mayor grado de conocimiento implique un mayor aprendizaje de las emociones y los valores, sino que se convierta en una capacidad actitudinal que el propio alumno con el conocimiento artístico sepa enfrentarse a una obra artística y llegue a interpretar parte del mensaje que el artista nos quiso transmitir, por pequeña que sea esta comunicación, siempre transmitirá alguna emoción que afianzará alguno de los valores que el alumno tenga adquiridos dentro del ámbito familiar y escolar anteriormente.

Montserrat Vargas Vergara, en respuesta a Carolina

Considero que las emociones y los valores, van en total consonancia con los conocimientos y el aprendizaje. El problema es que muchas veces confundimos o no sabemos qué es tener conocimientos ¿Saber mucho? ¿Estudiar mucho? No. Tanto el conocimiento con el aprendizaje, requieren de voluntad para el cambio. De nada sirve llevar a un alumno a un museo, concierto, viaje... todo, si no se le enseña a sentir, vivir y detectar los aprendizajes que esa experiencia le puede aportar. Lamentablemente, la escuela de hoy y aunque parezca mentira, también la universidad, al menos la que yo vivo día a día, se limitan a instruir, ni a educar no a formar. Son muchos los que pasan por la universidad... pero la universidad no pasa por ellos y esos son los que luego van a las aulas de infantil, primaria y secundaria... Otra de las muchas consecuencias negativas de quietar las humanidades de los planes de estudio de todo un sistema educativo. Inaudito.

Francisco Casado Mestre

El aprendizaje de las emociones y los valores hay que trabajarlos desde la infancia empezando desde la familia y afianzándola en la escuela. Las emociones debemos entenderlas no sólo como un sentimiento de relaciones personales dentro de nuestro entorno, sino que debemos llegar a conseguir que como personas y miembros de una sociedad, cualquier representación artística nos transmita unos valores y unas emociones. Para conseguir este fin desde las aulas tenemos que actuar sobre el aprendizaje de las emociones y los valores de cualquier representación artística, tocando aspectos expresivos como; la psicología del color según el contexto que se representa, no expresan las mismas emociones una obra monocromática o en tono de grises que otra con una gran diversidad de color; o en cuanto a las principales direcciones visuales de la composición, no siendo lo mismo expresar emociones de monotonía con líneas repetitivas en una misma dirección, que por otro lado indicarnos a través de líneas inclinadas y curvas sensaciones de movimiento...

Montserrat Vargas Vergara

Todo lo que sea apreciar algo sensible y que lleve a una necesaria interpretación, entiendo que lleva consigo emociones y valores. Aprender a ver e interpretar una expresión de dolor, desgarrar o euforia, también nos permite conocernos a nosotros mismos a través de esa imagen.

Manuel González Mairena

Son vasos comunicantes. Si he definido el arte como una manifestación estética, ese esteticismo se lanza acompañado de contenidos, de coordenadas de lectura. La decodificación del arte no es lineal, no sigue una línea fija de puntos, pero tiene elementos compartidos: la experiencia (humana). Así, el conocimiento y la interpretación artística es un camino de ida y vuelta de valores y emociones que se retroalimenta. A mayor conocimiento del mundo podemos disfrutar más de la experiencia artística, y a mayor desarrollo de nuestra experiencia artística podemos disfrutar más del mundo.

Nekane Parejo Jiménez

De acuerdo con Imanol Aguirre: «cuestionaría las formas tradicionales memorísticas, de aprender historia del arte. Las artes sirven para transmitir ideas, valores y perspectivas que han tenido sentido en contextos específicos». Por tanto, el conocimiento artístico bien entendido es una fuente clara de aprendizaje. El arte es emoción y trabajando en la construcción de emociones se puede adquirir un conocimiento de estas, puesto que no es algo innato sino aprendido.

5. Cómo hay que actuar en las aulas para que los alumnos descubran al autor, la época y el entorno de una obra artística?

Elena Pedrosa

Haciendo que les interese conocerlos, y la mejor manera es partir de lo que conocen y les gusta. Dándoles las fuentes que les interesan y partiendo de lo que les interesa. Tampoco creo que todos los alumnos deban adquirir un conocimiento estándar, creo que ese es uno de los mayores errores de la educación. Los libros de texto y los programas educativos realizan una selección de autores, épocas y entornos sesgados e interpretados según un prisma unificador y con gran contenido adoctrinante. Cada persona tiene unas inquietudes y puede interesarle un tipo de arte o artista, un contexto o época concreta. Si dejáramos que cada cual investigara lo que le gusta y le animáramos a relacionarlo con sus antecedentes y referentes seguro que el descubrimiento sería enriquecedor. Hay muchos docentes que ya trabajan de este modo.

Carolina Moreno Castro

Sin embargo, creo que al estudiantado hay que mostrarles las obras de arte, la creación, y hacerlos partícipes de alguna obra de arte. Se pueden desarrollar dinámicas de aula con pistas sobre determinadas obras para que los estudiantes comiencen a averiguar el periodo histórico en la que se desarrolló. También es importante recurrir a las redes sociales, a los vídeos de youtube, hay millones, muy

breves, de dos minutos, que muestras con bocetos determinados procesos artísticos.

Francisco Casado Mestre

En las aulas es donde tenemos que centrar nuestra atención para que los alumnos se acerquen al mundo artístico, ya que en la familia, de forma bastante amplia, la implicación es bastante reducida. Por lo tanto se debe iniciar a los alumnos en una visión histórica de los movimientos artísticos, abarcando desde la prehistoria hasta llegar a nuestros días, para así poder situar el autor, descubrir su obra, la época en la que vivió, cuáles fueron sus objetivos que le llevaron a dicha representación, teniendo en cuenta el entorno social en el que se desarrollaron. Partiendo de los motivos que le llevaron al autor realizar cualquier manifestación artística, descubriremos las inquietudes que el artista nos quiso transmitir a través de las sensaciones que nos produce su contemplación, convirtiéndose según las épocas; en reflejos de una realidad; otros basándose en la figuración, intensificaban unos aspectos artísticos sobre otros, como el color en las obras impresionistas, el movimiento en las obras futuristas, el cubismo con distintos puntos de vistas...; hasta llegar a la abstracción donde se representa conceptos abstractos sin poco o muy poco parecido con cualquier realidad.

Montserrat Vargas Vergara

Hoy en día es muy fácil, solo hay que querer y hacer un correcto uso de las tecnologías. A través de la dinámica de «foto lenguaje» se pueden poner muchas láminas tanto en la pantalla como en papel en una mesa grande y que los alumnos vayan pasando y viendo las fotos que están numeradas. Sin coger ninguna, pueden elegir una o dos. Pasados unos minutos de visionado de las imágenes, todos en círculo grande, cogen de la mesa la foto elegida y la muestra al grupo y explica el porqué de su elección. Ahí se identifican sentimientos con

“ Elena Pedrosa ... evolucionar hacia la creación plástica y la experiencia como fuente de conocimiento propio y del otro

expresión gráfica y sobre todo la interpretación. Como segunda parte de la actividad, cada uno busca en la red la obra elegida y profundiza sobre el autor, época, significado...

Otra forma para que se interesen por los autores es fomentar que ellos sean autores de su propia obra. Pero claro para eso tendría que incluir la dimensión creativa y creadora cuestión que se hace muy difícil cuando en este país insistimos en confundir la educación con la instrucción y adiestramiento.

Coincido con Manuel, cuando habla de hacer cercana la historia. Esta cuestión es importante. Hacer que sean protagonistas de su propia historia, su propio proceso y que están haciendo historia, en el centro, la familia...

Manuel González Mairena

Haciéndoles ver el valor que tiene un acto comunicativo, la importancia que pudo tener en su momento, y la vigencia o no que tiene ahora. Otra medida importante es tratar de actualizarles la realidad histórica, los mecanismos que había en cada época, las necesidades y finalidades de cada obra. Siempre pongo el ejemplo de que «La vaquera de la Finojosa» del Marqués de Santillana no es más que un poema leído entre amigos de fiesta, es decir, en la corte, y donde se habla de cómo se ligaba en la época, o en este caso, de cómo una aldeana cuidadora de vacas le daba calabazas a todo un noble.

Nekane Parejo Jiménez

No es tan importante que conozcan a los autores, sino que sepan situar las obras en su contexto histórico. Esto les aporta un conocimiento de que en cada época las obras artísticas han sido construidas bajo unos parámetros socioculturales determinados. Por ejemplo, la ruptura formal de Picasso, no es fruto de una genialidad,

sino que procede de rupturas artísticas precedentes, de una oficialidad artística que los nuevos crea-

dores rechazaban. El contexto en el que se desenvolvió el artista malagueño es imprescindible para entender, por ejemplo, el cubismo.

6. Signos, imágenes, sonidos, señales, ¿cómo se traducen para enseñar nuevos lenguajes?

Elena Pedrosa

Partimos de que todos conocemos el mismo código. Pero eso no es tan cierto, es por eso que considero imprescindible la alfabetización audiovisual sobre todo en una sociedad en la que parece que todos conocemos el mundo simbólico en el que nos movemos. Aprender a interpretar y lanzarse a crear, como he dicho, son dos aspectos esenciales para construir un nuevo lenguaje. Y eso se hace a través de la comunicación entre emisor y receptor a través de un canal específico y con una intención en torno a un mensaje, como ya explicó Jacobson. Sin embargo, aunque atendemos mucho a los emisores y receptores creo que se le da poco protagonismo al canal y al mensaje en sí, deberían estudiarse más los contenidos y sus sesgos y de dónde parten.

Carolina Moreno Castro

Sinceramente, creo que estamos en el mejor momento de la historia para aprender a descifrar los códigos. El reto es que los estudiantes estén motivados y tengan interés.

Francisco Casado Mestre

El mundo artístico, no sólo podemos entenderlo como representaciones plásticas en dos o tres dimensiones, sino que también pueden intervenir como elementos para crear nuevos lenguajes; signos, señales, imágenes y sonidos, dando lugar a los lenguajes integrados creando otro tipo de expresiones artísticas, dentro de este grupo de expresiones estaría el cómic, la fotonovela, el video, cine, etc., hasta llegar a otro tipo de creaciones que también tienen cabida dentro de estas expresiones como son las composiciones con audiovisuales integrados en una obra escultórica movimiento conocido como el videoarte o ciberarte. Estudiando estos códigos de

“ Carolina Moreno Castro los códigos audiovisuales permiten percibir señales desde la realidad y la fantasía mediante la ficción

estas nuevas expresiones llegamos a que el alumno se introduzca en estos nuevos lenguajes, y trabajando en grupo por ejemplo sobre el comic, la fotonovela o el video, nuestro alumnos pueden expresar sus inquietudes y experiencias que suceden a su alrededor, en su entorno inmediato y cotidiano.

Montserrat Vargas Vergara

Hoy estamos en una era de lo visual. Nuestros jóvenes y los que no lo somos tanto, vivimos no solo en una sociedad visual, sino en una sociedad donde la imagen es muy importante. La interpretación de los sonidos, signos, imágenes... entraría como parte de la educación de lo sensible y como decía un gran profesor «la educación es una cuestión de sutilezas». Lamentablemente parece que esta propuesta queda muy lejos de la realidad que vivimos hoy en educación. Discrepo con Carolina, hoy más que ayer considero que es fundamental el educar en la interpretación de la imagen, su correcto uso y sobre todo el lenguaje de las mismas. Hay muchos conflictos y problemas que se generan en la comunicación a través de la imagen que puede ofender o ir en contra de las libertades y derechos de los demás. Así que no puedo estar de acuerdo con esa aportación.

Francisco Casado Mestre

Está claro que vivimos en una sociedad visual y que los avances de la tecnología son tan rápidos que afrontar todos estos cambios a nos-

otros mismos, que no somos nativos digitales, nos lleva trabajo y tiempo el poder acercarnos. En las aulas de nuestros centros educativos nos sucede igual, para poder asimilar todos estos cambios se necesitan tiempo que siempre será mayor al del avance tecnológico, pero siempre existen experiencias innovadoras que aprovechan dichos cambios, aunque eso sí no siempre es de forma generalizada. De todas formas estemos al día o no tecnológicamente el enseñar nuevos lenguajes a través de la interpretación de los signos, imágenes, sonidos..., siempre se basa en unos códigos visuales establecidos anteriormente a esta revolución tecnológica.

Manuel González Mairena

Desde mi perspectiva, hablamos de elementos que nos rodean, que están en el entorno vital. Los nuevos lenguajes no son otra cosa que una nueva articulación de los signos mediante el empleo del avance lógico del ser humano, que es la tecnología. En el aula puedo trabajar un resumen o la descripción de una obra en formato papel o mediante video-reseñas, y podemos consumir un cómic, o videoarte,... Siempre con una explicación previa que les acerque al aspecto conceptual y teórico, no desde el plano de receptor pasivo.

“ Francisco Casado Mestre descubrir las inquietudes que el artista quiso transmitir a través de las sensaciones que producen

Nekane Parejo Jiménez

Cada época tiene su lenguaje con signos que le son propios. Hoy nadie entendería el arte sin comprender las nuevas tecnologías. Pero estos en buena medida son herederos de otros códigos y signos precedentes. ¿Cómo entender por ejemplo

“ Montserrat Vargas Vergara otra forma para que se interesen por los autores es fomentar que ellos sean autores de su propia obra

un emoticono si no se tiene conocimiento del lenguaje del diseño de finales del siglo XX? La conocida frase de más es menos es precisamente una construcción muy anterior a esos emoticonos, pero estos no podrían

existir sin haberse interiorizado este principio.

7. ¿Cómo encaras didácticamente los códigos propios que añadieron al arte la fotografía, el cine, el video y la informática, como medios de comunicación y como expresión creativa?

Elena Pedrosa

Soy docente de Fotografía y trabajo articulando equipos de trabajo en torno a proyectos fotográficos. En los proyectos todo el arte que hemos visto y consumido, así como los medios en los que nos movemos son referentes para la construcción de la obra y discurso personal. En mis sesiones teóricas analizamos esos códigos, los utilizamos y

los mezclamos. Los ponemos al servicio de la propia expresión y comunicación. Los utilizamos y los hacemos nuestros. También leemos a los clásicos y pensadores de la comunicación, desde Walter Benjamin y su reflexión acerca de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica hasta Guy Debord y su análisis de la sociedad del espectáculo, y vemos qué relación tienen con lo que estamos viendo y creando ahora.

Carolina Moreno Castro

En el caso del cine, su descubrimiento se consideró como el medio por el que los científicos podrían divulgar su conocimiento. Es decir, se desarrolló como un instrumento más para la divulgación científica. Ese papel creo que hoy día lo está desempeñando el vídeo online. Como función creativa, todos los códigos audiovisuales han permitido al espectador poder percibir señales desde la realidad y desde la fantasía a través de la ficción.

Francisco Casado Mestre

Durante el siglo XIX y precedentes las manifestaciones pictóricas, a través del dibujo y la pintura, eran el único medio que conocían los artistas para representar la realidad de su época, hasta que al final de este siglo apareció el conocimiento para la fijación de la fotografía, naciendo así un nuevo medio de representación de la realidad, apareciendo nuevos conceptos relacionados con la fotografía como;

encuadre, enfoque, profundidad de campo, etc. De forma paralela en el aula también podemos introducir como medio de representación la fotografía utilizando fotografías hechas por ellos mismos, teniendo en cuenta conceptos fotográficos, o utilizar recortes fotográficos para que nuestros alumnos puedan expresar sentimientos y emociones a través de creaciones de montajes fotográficos a través de la técnica del collage. También otra opción de expresión que utiliza el lenguaje del cómic sustituyendo la representación gráfica por fotografías da lugar a una nueva manifestación artística como es la fotonovela, para poder expresar sus inquietudes. Siguiendo con la progresión tecnológica también tenemos a nuestro alcance sustituir la fotografía por el video, pudiendo añadir movimiento y sonido a las representaciones anteriores. Y por último podemos incluir todos los avances tecnológicos que nos han traído la informática desde el punto de vista creativo, como el tratamiento de imágenes.

Montserrat Vargas Vergara

Supongo que se refiere a la interpretación de la imagen y respecto al vídeo y demás es importante en el mundo actual, mostrar y enseñar a identificar todos estos elementos como objetos de aprendizaje. No nos vale que en una sociedad predominantemente visual el sujeto en formación particularmente y toda la sociedad en general, no seamos capaces de entender que el aprendizaje hoy en día, no solo están en el texto, sino más bien en la imagen.

Manuel González Mairena

En la línea de lo anterior, con naturalidad, sin miedos, y aprovechando al máximo los recursos que el alumnado tiene al alcance de la mano. El comentario de texto del alumnado de bachillerato se puede hacer a partir de un enlace a un videoclip en YouTube, y el trabajo final tras la lectura de un libro es con la ficcionalización de una entrevista a los personajes del libro en la radio. Son medios a nuestro alcance, en muchos casos al alcance de un click, y no podemos desaprovecharlos, además conectan muy bien con los intereses de los jóvenes.

Nekane Parejo Jiménez

Partiendo de la premisa que todas estas nuevas creaciones se realizan a partir de herramientas que sustituyen a la mano del artista, ya no hace falta ser un virtuoso de una técnica puesto que las nuevas generaciones están informatizadas tecnológicamente y poseen un aprendizaje desde la cuna. Además, en la actualidad parece necesario un referente que antes podía ser imaginario (nos referimos a la pintura), ahora por el contrario pueden partir de lo existente. Un selfie es, por tanto, un autorretrato contemporáneo de los que se han hecho a lo largo de todos los tiempos. Si, por ejemplo, situamos al alumno en una comparación de autorretratos de la pintura con autorretratos de la fotografía, pueden observar que cambia la técnica, la herramienta pero permanece el sentido de la expresión del yo.

8. Somos educadores y comunicadores ¿Cómo nos apoyamos en los medios de comunicación, cómo utilizamos sus herramientas para brindar una educación de calidad?

Elena Pedrosa

Yo lo hago siendo muy crítica. He trabajado en medios y conozco la manipulación de la técnica y el discurso, los valores que subyacen al aparato y al funcionario (que diría Flusser) y al servicio de quiénes están. Promuevo una visión analítica y destapo contenidos que no están muy al descubierto, a partir de documentales, reflexiones y debates en clase. Entiendo una educación de calidad aquella que lleva al alumno a actuar y pensar por sí mismo, aunque las estructuras en las que nos movemos, ideadas para adoctrinar, no nos permitan mucho margen de acción en esa línea. Por otro lado, como herramientas, mis alumnos trabajan haciendo fotografía y vídeos y yo utilizo imágenes y vídeos en mi docencia como material didáctico. A veces utilizamos el material de otros y otras elaboramos nosotros nuestro propio material. Considero que

“ Manuel González Mairena
nuevos lenguajes son
la nueva articulación de los
signos mediante el empleo
del avance del ser humano

el *'Do it Yourself'* es un paso imprescindible para la autonomía expresiva y comunicativa.

Carolina Moreno Castro

La incorporación de los medios de comunicación en el aula se produjo hace un par de décadas, hoy día sería inviable la docencia sin los medios. Actualmente, ya estamos impartiendo clases con webcams a estudiantes que están bastante lejos. Hemos roto las fronteras espaciales temporales con los medios y hemos conseguido que estos sean un elemento esencial para el desarrollo de las clases. Ahora solo falta que el estudiante adquiriera un rol más activo en el aula.

Francisco Casado Mestre

Como educadores que somos debemos llegar con nuestra enseñanza a comunicarnos con nuestros alumnos. Hoy día nuestros alumnos pasan más tiempo delante de todo tipo de pantallas, entre ellas las de sus teléfonos móviles, *Smartphone*, expuestos a los mensajes propios de estos medios, que a los mensajes y contenidos que provienen de su propio horario escolar. Por lo cual no podemos ser ajenos a esta realidad y dentro de lo que se pueda debemos llevar los medios al ámbito escolar. Para poder conseguir que nuestro mensaje llegue a nues-

tros alumnos y pueda convertir a nuestra enseñanza en una educación de calidad, tendremos que iniciar a estos chicos en los lenguajes de los distintos medios de comunicación, y que ellos se conviertan en receptores críticos ante cualquier mensaje

que les llegue a través de estos medios o a través de las redes sociales, donde además de conseguir una actitud crítica, en estas últimas, al ser interactivas, pueden dar respuestas positivas a todos aquellos mensajes que queramos apoyar o no compartir aquellos mensajes que tengamos una opinión contraria.

“ Nekane Parejo Jiménez no hace falta ser virtuoso de una técnica puesto que las nuevas generaciones están informatizadas

Montserrat Vargas Vergara

La utilización de las tecnologías en cualquier aula de formación, desde maternal hasta la universidad es fundamental. Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) nos acercan a la información casi instantáneamente desde cualquier parte del mundo. Nos facilitan la comunicación con casi todo el planeta. Pero hay que hacer entender que hoy en día la información llega a todos, por lo tanto el problema o la cuestión es aprender a gestionar la cantidad de información que nos llega, porque no todo vale. De ahí que las TAC Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, sean las que nos ayuden a aprender y enseñar a través de la tecnología. Lamentablemente en la formación del profesorado esto no está superado. Es frecuente que los estudiantes no identifiquen los documentos de la red como objetos de aprendizaje, no valoran lo que supone poder visionar el discurso de un Premio Nobel, o una conferencia importante. Es una tarea muy complicada, normalmente solo se identifica el uso de las TIC en la exposición de *Power Point* que les facilita el trabajo. Triste y lamentable que en las aulas de formación del profesorado no sea este el pilar en su aprendizaje. Por otra parte, el término acuñado por Dolors Reig, las TEPs (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación). Esta dimensión de las tecnologías, no solo tiene un objetivo comunicativo, sino de que el sujeto participe activamente en la creación de nuevos espacios de aprendizaje, diseñando su propia actividad en interacción con los otros. Es poner la tecnología al servicio de la sociabilidad humana. Esto supone ser protagonista del proceso educativo lo que lleva a un autorrealización personal. Por su puesto no sin los riesgos típicos que puede llevar cualquier exposición que se haga en la red. De ahí la importancia de conocer al máximo los distintos medios de utilización con fines educativos.

Manuel González Mairena

Pues aprovechando la experiencia previa y estudiando y aprendiendo cada día más, pues es renovarse o morir. El *blog*, *Twitter*, *YouTube*, o *Facebook* son invitados habituales en las clases. También las webs de los periódicos. Por los conocimien-

tos que he desarrollado, la radio, tanto para que el alumnado vea las posibilidades que ofrece, como reutilizar grabaciones o entrevistas para ofrecer los contenidos en otro formato. Y con los móviles, ese micro-ordenador de bolsillo, se abren puertas absolutas para el trabajo en el aula. Fotocomposiciones o la edición de vídeo en la palma de la mano de un adolescente.

Nekane Parejo Jiménez

Nos encontramos en una sociedad mediática y por este motivo el uso de los medios de comunicación en la educación es imprescindible. Los profesores han sabido aprovechar las utilidades que algunos de los medios tradicionales (radio, televisión, prensa...) les brindaban. Y desde ahí han creado materiales para el aula. En la actualidad, la irrupción de internet como medio aglutinador ha establecido un cambio sustancial que nos lleva a situarnos en la posición que los alumnos tienen con las redes sociales y en sus formas de expresarse visualmente.

9. ¿Es importante la implicación en el arte? ¿Cómo se logra?

Elena Pedrosa

Es importante la implicación en la vida y en la sociedad que construimos. Es importante darse cuenta de que todos somos artistas y que el arte es una herramienta intelectual y emocional imprescindible para gozar de nuestro tiempo y nuestra vida. Deberíamos implicarnos más con el arte en nuestro día a día y dejar de promover discursos «religiosos», que diría John Berger, en torno al concepto del arte que lo único que consiguen es aumentar la burbuja de la especulación artística para ganancia de los mismos de siempre y mantener alejado de lo cotidiano algo que es esencial para nuestro desarrollo y felicidad. Me refiero a que el elitismo con el que estudiamos la historia del arte y con que concebimos el arte como mercado (como si fuera la única opción) hace que nos alejemos del arte como si nunca pudiéramos ser dignos de crear, porque de niños nos quitan las acuarelas y las témperas y ya no somos capaces de disfrutar, expresarnos y comunicarnos a través de ellas como adultos en una vida que, sin arte,

sin juego, no va a poder ser plena nunca. Ese descubrimiento lo hago cada día en clase ante la falta de creatividad y autoboicot mental al que se someten mis alumnos adultos, y también como arteterapeuta, cuando veo disfrutar y ser felices a adultos que vuelven a su esencia a través de la plasticidad y la expresión artística. Ese es el tipo de implicación que creo necesaria, la que nos lleve a vivirnos de nuevo.

Carolina Moreno Castro

Yo creo que sí es importante la implicación en el arte. Me doy cuenta de lo fundamental que es en mi vida académica cuando planteo metodologías creativas para las ciencias sociales, así que finalmente el arte ha impactado en mi trabajo diario. En mi vida, siempre estuvo.

Francisco Casado Mestre

La implicación en el arte por parte de nuestros alumnos en la escuela es muy importante, ya que de lo contrario, serían incapaces de entender los códigos artísticos y plásticos que les llevaría a los conocimientos mínimos para enfrentarse a comprender cualquier representación artística, o a expresarse ellos mismo con la utilización de estos códigos, por tanto se convierte en una enseñanza básica en su formación obligatoria. Muchas personas piensan que el mundo del arte nos le atrae y puede prescindir de él sin más, pero en más de una ocasión echaran de menos algunos conocimientos básicos para poder interpretar alguna obra artística que contemplamos o simplemente no llegamos a entender las emociones y valores que el artista ha querido transmitir, sirva de ejemplo la obra del Guernica, que después de toda la información que se ha publicado en todos los medios todavía no la llegan a entender bastantes espectadores. Está claro que para conseguir la implicación de nuestros alumnos en el mundo del arte tenemos que romper los prejuicios que traen inculcados considerando que todo lo relacionado con el arte son unos conocimientos secundarios.

“Elena Pedrosa
Es importante la implicación en la vida y en la sociedad que construimos, con el arte en el día a día

Montserrat Vargas Vergara

EL arte, es parte de la esencia del hombre. Es expresión, sentimiento, imaginación, creatividad, emociones... es dejar ver la parte del autor que muchas veces debe estar oculta. Creo que hoy es fácil con las tecnologías. Se puede hacer paseos por muchos museos importantes a través de la red e invitar a los estudiantes a identificarse con las obras y dar libertad para la interpretación. ¿Cómo se logra? Pues como todo en educación... queriendo y para ello es el docente y los padres o educadores los que tienen que tener primero esa sensibilidad que se puede entrenar contemplando la belleza de una puesta de sol o un amanecer.

Manuel González Mairena

No es importante, es fundamental. El arte no se entiende desde fuera, y el arte no es algo externo, sino algo propio. El arte es identidad, es historia y es posibilidad. Es el contacto con la idea de otro, pero que además puede valerme a mí. Es la expresión del mundo por medio de la belleza, y no se debería vivir de espaldas a la contemplación, al conocimiento, en su manera más bella. Implicar al alumnado supone, en primera medida, el que el arte vaya hacia

ellos, es decir, conocer sus intereses, sus modos y medios, para acercarlos el universo artístico de un modo que no les resulte extraño ni alejado. Intereses, esa palabra que mueve al mundo, buscar los intereses y ver qué obras artísticas comparten esas expectativas.

Nekane Parejo Jiménez

Si hablamos de implicación podemos situarnos en dos contextos: por un lado, el de la comprensión de la obra y participación en un proceso creativo iniciado por un artista y por otro, en el de lograr la acción creativa del alumno. En los dos casos es necesario que comprendan que el arte no es un privilegio de receptores autorizados o especialmente preparados. Además, para una mejor respuesta habrá que situarles en el arte que va más allá de los museos. Un *graffiti* es arte, igual que lo puede ser un cuadro.

10. ¿Qué se puede hacer para que los alumnos expresen en las aulas pensamientos, criterios, sentimientos y emociones a través de su arte?

Elena Pedrosa

No limitarles el tiempo y el espacio. Darles las herramientas y no guiarles el camino. Pero por supuesto trabajar un ambiente de clase no coactivo, no juicioso y no directivo. No basta con incluir una actividad de Arteterapia o expresión personal un día cualquiera si como docente no vives con esa filosofía de trabajo y todo lo llevas hacia el rendimiento, las notas y un comportamiento correcto en el aula. Dejarles ser ellos mismos, escucharles, mostrarles como eres tú como persona, compartirles con generosidad y alegría, hacer, en definitiva, que se sientan cómodos para expresarse. Este año he podido experimentar con ejercicios de fototerapia, reinterpretación del álbum de foto familiar, retrato y autorretrato psicológico así como Arteterapia, con el baile y el collage como herramienta plástica de reflexión sobre el cuerpo, y ha sido una experiencia extraordinaria gracias a las personas especiales con las que convivo en mi aula, convivencia que hemos construido entre todos.

Carolina Moreno Castro

Valorar la creatividad. En el momento, en el que ser creativo, sea importante, ellos sacarán lo que llevan dentro.

Francisco Casado Mestre

Para que nuestros alumnos de secundaria consigan expresarse en las aulas, primero hay que romper con ideas preconcebidas, «no sé dibujar», «esto no me sirve para mis estudios», etc., en definitiva debemos conseguir que nuestros alumnos pierdan el miedo a utilizar el lápiz. Si es verdad que no todos los alumnos tienen la facilidad para realizar dibujos realistas o figurativos, que para ellos se convierte en un obstáculo en algunos casos infranqueable, pero eso no quita para que este mismo alumno se pueda expresar con composiciones que no tienen por qué ser figurativas, utilizando los elementos plásticos para expresar sus pensamientos, sentimien-

“ Francisco Casado Mestre romper los prejuicios de que todo lo relacionado con el arte son unos conocimientos secundarios

tos y emociones, utilizando los recursos de profundidad, movimiento, estabilidad, cromaticidad, monotonía, contraste... Incluso si estas composiciones para algunos todavía son difíciles de alcanzar se puede utilizar otros recursos como el collage, para crear composiciones con recortes de distintos materiales, o también técnicas plásticas que no necesitan gran destreza como son el estampado, frotado, etc., que le permitan comunicar estados de ánimos y las sensaciones que quieran transmitir.

Montserrat Vargas Vergara

Lo primero que el docente vea que es algo importante en la formación de los estudiantes pero como todo lo humano, lo crítico, sensible está, considero yo fuera del sistema educativo por tendencia general, pues lo veo muy difícil y complicado. Cuando se entiende que la educación es sacar desde dentro hacia fuera y lleguemos a no confundir educación con instrucción, todo fluirá por sí solo y tendremos personas pensantes, reflexiva y creativas. Conocedores del pasado, conscientes del presente y con capacidad para diseñar un futuro.

Francisco Casado Mestre

Está claro que no en todas las disciplinas de nuestras escuelas nuestros docentes van han tener el mismo grado de implicación para que sus alumnos expresen sus emociones y sentimientos a través de representaciones artísticas, implicando principalmente a las disciplinas humanísticas, sociales y artísticas, e incluso en algunas ocasiones a través de experiencias transversales abriéndose a otras disciplinas o a nivel de centro. Estas expresiones artísticas no han sido difíciles de llevar a cabo en los centros; por ejemplo recuerdo como hace unos años mis alumnos participaban en la creación de carteles para un concurso matemático, y hoy día con la utilización de móviles, tablets se pueden trabajar composiciones a través de la fotografía, el video, tratamiento de imágenes, etc.

Manuel González Mairena

Haciéndoles ver que el arte no tiene que ser algo elevado, distante, sino algo cotidiano y a su alcance. El arte es un canalizador de las pa-

siones, y si algo sobra a jóvenes y adolescentes son emociones y pensamientos divagando en múltiples direcciones. Recoger esa energía y canalizarla es una buena base para el trabajo. El primer Romanticismo alemán se denominó *Sturm und drang*, que traducido sería algo así como tormenta e ímpetu. Pues aprovechémoslo. Una pequeña base teórica y dar riendas sueltas a sus manifestaciones, para posteriormente ir añadiendo más recursos, más fundamentos y más teoría, que no busca sino afinar más y ayudar a perfeccionar sus realizaciones.

Nekane Parejo Jiménez

Hasta hace relativamente poco tiempo los docentes empleábamos fórmulas que pasaban por sustituir la palabra impresa por las imágenes fijas (fotografía, cómic...) o en movimiento. De ahí, las posibilidades de aprender cualquier disciplina a través del cine, por ejemplo. En este sentido, podemos decir que situábamos al alumno en un comportamiento pasivo. Es decir, en el de la recepción. Posteriormente, se desarrollaron técnicas para que pudieran expresar su arte a través de los medios tradicionales. En la actualidad, el móvil es una herramienta fundamental, ya que es un medio que puede permitir cualquier tipo de expresión artística. Sirve para fotografiar, hacer obras audiovisuales, expresión escrita y sonora. De ahí deriva toda una amplia gama de pensamientos, sentimientos, emociones, etc.

“ Montserrat Vargas Vergara un proceso de acompañamiento donde el objetivo sea que el sujeto se conozca así mismo ”

11. En el aprendizaje de la comunicación, ¿cómo delimitar los canales que dependen de cada arte, auditivo para la música, audiovisual para el cine, visual para la pintura, las interferencias las cuales dificultan la perfecta transmisión y percepción de los mensajes?.

Elena Pedrosa

¿Por qué delimitarlos? Leí un texto que recogía una serie de entrevistas realizadas a John Cage sobre pedagogía que me fueron muy enriquecedoras para mi reflexión como docente y como

artista y que iban en la línea de la simbiosis de canales, no establecer muros ni horarios entre asignaturas en la educación como tampoco fronteras entre sonido e interferencia en la creación. Al igual que en la autorregulación emocional y física (véanse Humberto Maturana y Francisco Varela, que estudiaron las bases biológicas del conocimiento), la creación artística comunica en un entorno de confluencia y auto-poiesis que no se puede enseñar ni aprender, sólo vivir.

Francisco Casado Mestre.

En el aprendizaje de la comunicación tenemos que distinguir como elemento principal para establecer una transmisión el canal, a través del cual nos llegará el

“ Manuel González Mairena el arte no tiene que ser algo elevado, distante, sino algo cotidiano y al alcance de los jóvenes

mensaje que nos quiera transmitir el artista. Distinguir entre los distintos canales que utilizan los distintos tipos expresiones artísticas será uno de los objetivos a realizar en el aula entre las distintas materias que

trabajan el área artística. Tenemos por tanto que educar a nuestros alumnos para que consigan distinguir entre las distintas áreas del arte, delimitando los distintos canales por los cuales ellos pueden percibirlos. Para conseguir este objetivo el procedimiento se convierte en una tarea integradora de toda el área artística y social para poder distinguir cuales son los distintos canales que utilizan cada una de las manifestaciones artísticas, para la música el auditivo, para el cine el audiovisual, o para la pintura el visual y que las interferencias no dificulten la transmisión y percepción de los mensajes emitidos.

Montserrat Vargas Vergara

No tiene por qué haber un solo canal. La música se puede interpretar a través de la pintura y al revés. En último término es una cuestión de sensibilidad del sujeto y lo interesante es que cada uno busque, encuentre su canal y lo desarrolle. Para ello, solo se requiere un proceso de acompañamiento donde el objetivo sea que el sujeto se conozca así mismo. Principio de la Mayéutica de Sócrates.

Manuel González Mairena

Puede que la pureza sólo exista en lo teórico, y es en el plano en el que se deben explicar los orígenes, las vías habituales que han tenido los procesos comunicativos. Pero en la práctica cotidiana la hibridación, las interferencias, mixturas o como queramos llamarlo es algo habitual, y por suerte, nuestro alumnado está habituado a ello. No se sorprenden porque el lenguaje escrito se mezcle con un emoticono y a su vez emplee rasgos de lo oral, porque el Whatsapp es una herramienta habitual. Y la música la consumen por medio de un canal de reproducción de vídeos. Lo que deben discernir es cuándo un elemento no enrosca con otro, se superpone o modifica.

Nekane Parejo Jiménez

No existen interferencias en los medios, sino en su utilización. Las pautas deben ser claras, precisas y simples para que esos canales expresen todas las cualidades artísticas que sin duda poseen. La actual posmodernidad nos ha enseñado que la hibridación de las artes ha roto con los compartimentos estancos tradicionales.

12. ¿Cómo integrar en las aulas la función comunicativa de otras artes, algunas de reciente aparición, el cómic, la fotografía, el arte urbano, el rap, el cine y las artes escénicas...?

Elena Pedrosa

Llevando los materiales y a los protagonistas al aula y dejando que sus usuarios interactúen con ellos y entre ellos. El conocimiento es experiencia y la experiencia es conocimiento. No tenemos por qué explicar aquello que puede vivirse. Si del alumnado parten ideas como hacer un rap o un graffiti como medio de expresión propia será todo un éxito. Y si no les interesa, forzarlos será como llevar animalillos a vivir a un zoo. Es bueno dar los materiales que consideramos interesantes y útiles para una formación y una educación en determinados valores de un determinado contexto, pero en ocasiones pecamos de paternalistas y creamos «viveros» o «laboratorios» de experiencias de plástico, vacías, que podrían experimentar ellos mismos en el mundo real

si no los educáramos para lo contrario. Quiero decir, hacer un graffity en los muros del colegio para el día de la paz es una ñoñez, bajo mi punto de vista. Darles a conocer que existen las subculturas y la contracultura, el sentido que tienen en esta sociedad y que el origen del arte urbano es reivindicativo y por lo tanto ilegal es la verdad y si esa verdad les lleva a cometer lo que según la normativa cívica actual es delito, ¿qué hacemos? Esas son las reflexiones que creo que debemos tener los docentes si queremos ser “modernos”. Por eso decía lo del análisis de los canales, los mensajes y sus usos y contextos. No somos tan objetivos como creemos y queremos.

Carolina Moreno Castro

Tengo un doctorando que está haciendo una investigación con el cómic para enseñar álgebra. Así que está realizando unidades didácticas para estudiantes de secundaria. Algunos colegios aplicarán estas unidades y realizará un estudio. A priori cree que los estudiantes aprenderán mejor los conceptos con el cómic. Asimismo, se puede utilizar la astrocopla (coplas cuyas letras versan sobre astronomía y astrofísica), para aproximar la Astronomía al público que no tiene un conocimiento muy elevado, pero que muestra interés.

Francisco Casado Mestre

En nuestras aulas se pueden integrar dentro del área artística otras artes, que como ya me he referido anteriormente nuestros alumnos están en contacto directo con algunas de ellas en su entorno más cercano a través de los medios de comunicación. Nuestros alumnos en mayor o menor medida conocen el código visual del lenguaje integrado del cómic y a través de él nos pueden comunicar cualquier inquietud que quieran expresar. Si a este lenguaje le añadimos que se puede sustituir la representación gráfica del cómic por fotografías, hechas por ejemplo a través de sus teléfonos móviles estarían utilizando el medio de la fotonovela. Otro medio como lenguaje integrado es el video que cambiando la imagen fija de la fotografía pueden sustituirla por la imagen en movimiento que también la tienen muy a mano de nuevo a través de sus móviles. Además de todos estos medios como lenguajes integrados no tenemos

que olvidar las representaciones de la propia calle, por ejemplo los graffitis dentro del lenguaje plástico, o dentro del lenguaje musical el RAP, que es utilizado para transmitir mensajes de denuncia o de identidad. Y por último no debemos olvidar el arte de las representaciones escénicas en las cuales nuestros alumnos como actores de sus mensajes se pueden convertir en protagonistas directos de aquello que nos quieran comunicar o transmitir.

Montserrat Vargas Vergara

Es fácil, ofreciendo la alternativa. Otros sistemas como el belga que conozco directamente consiguen aunar clases de francés, música, educación física y literatura en una misma actividad. Los estudiantes tenían que hacer una canción, componiendo ellos la letra y hacer una coreografía para presentarla. Fácil ¿verdad?... Se puede proponer o buscar paredes para pintar. EL grafiti es una expresión genial y hay verdaderas obras de arte. ¿Sabemos encauzar la iniciativa de los que hacen grafiti facilitándoles espacios? No siempre.

Manuel González Mairena

Aquí es más labor del docente que del alumno, pues en muchos casos ellos están más familiarizados con esas manifestaciones que los profesores. Es necesario que estas artes se trabajen en el ámbito de la formación y especialización del profesorado, porque el docente ha de tener esos saberes a su alcance y dominarlos. En cuanto a su uso, son elementos de comunicación, bastante virales en muchas de las redes sociales que manejan los alumnos y alumnas, así que son un complemento ideal, en especial porque no le son nuevas, se sienten cómodos, por lo general, en ese entorno. Estas manifestaciones encajan perfectamente en el desarrollo didáctico, tanto en comprensión como en expresión.

Nekane Parejo Jiménez

Dándoles la consideración de que no son artes menores, sino artes de su tiempo. Ade-

**“ Nekane Parejo Jiménez
las realidades visuales del alumno son imprescindibles para cualquier creación en el aula**

más, se debe tener en consideración que en numerosas ocasiones el alumno vive inmerso en una cultura que antes se denominaba de baja cultura, pero que en la actualidad la baja y alta están sometidas a unos mismos criterios cuando no son complementarias y fusionadas. Desde este punto de vista las aportaciones y el conocimiento de sus realidades visuales son imprescindibles para cualquier creación en el aula.

13. El arte emplea la tecnología para su difusión. ¿Cómo crees que debe utilizarse en las aulas el estudio de las diferentes artes mediante las redes?

Elena Pedrosa

Creando situaciones reales y estudiando casos concretos. Aunque también soy partidaria de recuperar la difusión no virtual. En clase mis alumnos crean sus propios blogs y trabajamos como productora informativa para la difusión en redes, pero también hacemos exposiciones, hemos hecho y distribuido fanzines y estamos elaborando una revista.

Francisco Casado Mestre

Nuestros alumnos están expuestos a contenidos mediáticos a través de ordenadores, tablets o sus propios teléfonos móviles más tiempo del que están en las aulas, y la mayor parte de ese

tiempo sólo sin ningún tipo de tutorización. Pues bien aprovechando como educadores estas nuevas herramientas debemos conseguir que el uso de estos medios se convierta en un uso beneficioso para nuestros alumnos y así de camino utilizar

“ Francisco Casado Mestre hacer uso racional y preciso del móvil en las aulas, como fuente de formación y conocimiento

esta tecnología para dar difusión de sus manifestaciones artísticas; a través de estas redes se puede incentivar que los propios alumnos se conviertan en difusores de actividades relacionadas con el área artística en el aula o en el propio centro como actividades integradoras junto con otras disciplinas. A parte de la difusión de trabajos artísticos realizados con

técnicas plásticas los medios informáticos también nos brindan aplicaciones para los teléfonos móviles que te permiten modificar imágenes pudiendo crear composiciones artísticas dando rienda suelta a la creatividad. En definitiva creo que llegando a hacer un uso racional y preciso con el móvil en las aulas, conseguiremos romper parte del tiempo que utilizan nuestros alumnos para unos contenidos superfluos, mayoritariamente de contactos con compañeros y amigos.

Montserrat Vargas Vergara

Se ha explicado ya en preguntas anteriores donde se apuesta por mostrar en el aula excursiones a museos, ciudades... a través de la red. Afortunadamente hoy no hace falta salir mucho para ver y conocer, solo hay que entender que las tecnologías son una fuente de conocimiento a todos los niveles. Creo que aún estamos en la brecha digital y nos cuesta pasar de la utilización de la red para lo lúdico y no somos capaces para verlo como fuente de formación, yacimiento de empleo y oportunidad para conocer.

Manuel González Mairena

En el aula, si hablamos de menores, considero que el manejo de las redes sociales debe hacerlas el docente, entre otras cosas porque aún no existe un protocolo generalizado sobre su uso en los centros docentes, y no todo el alumnado maneja las mismas redes sociales, además de entender que a esas edades hay un componente que depende del criterio de las familias. En ámbitos universitarios, las redes sociales deben ser parte del trabajo habitual. Me es imposible, como usuario, el pensar en algún motor de actualidad artística más efervescente e interesante que el de las redes sociales, que a su vez hacen de hipervínculos con noticias, páginas, etc. De igual modo, las redes son un soporte muy interesante para trabajar la difusión del conocimiento por parte del alumnado, y de interactuar, de otro modo, con artistas e instituciones, creando canales de comunicación con el arte como vínculo.

Nekane Parejo Jiménez

Las redes son utilizadas por los museos, bibliotecas, universidades y todo tipo de or-

ganismos más o menos institucionales al igual que otros espacios creativos públicos o privados. Desde esa posición se debe separar aquello que contiene una expresión artística de lo que es una expresión simplemente comunicativa. Por lo tanto, se deben enfocar las redes en su utilidad social, más allá de una simple comunicación entre amigos.

14. El empleo generalizado de nuevos soportes técnicos hacen muy posible que "cualquiera" pueda producir arte. ¿Opinas que el arte se puede trivializar al hacerse accesible tanto su encuentro como su difusión en las redes, o tienes otra opinión al respecto?

Elena Pedrosa

Ya lo he comentado antes. Creo que la sociedad está trivializando a la persona y a la vida. El arte es un medio de comunicación y expresión y es propio del ser humano crear. Las valoraciones del arte son tan subjetivas como el índice de masa corporal ideal o de colesterol en sangre según los países y épocas, por poner un ejemplo para pensar. Consensos y estándares, convenciones sociales, al fin y al cabo. Acceder al conocimiento y a la creación, producir conocimiento y creación, significa libertad, lo demás se llama capitalismo.

Carolina Moreno Castro

El proceso creativo que se ha producido en las últimas dos décadas es muy interesante. Si nos centramos en el Net.Art, que produjeron los artistas en la década de los 90, podemos encontrar cómo ha ido evolucionando ese movimiento artístico hasta el arte que ahora se hace a través de Internet. Las nuevas tecnologías han permitido que la obra de arte se exponga sin necesidad de museo, ni galería de arte. Hay contribuciones artísticas desde muchos espacios diferentes a los espacios tradicionales. El usuario puede copiar, imitar expresiones de los artistas en la red y crear sus propias obras y viceversa. Difundir a través de la red ha cambiado la noción de exposición y de público.

Francisco Casado Mestre

Al utilizar de forma generalizada los medios con los nuevos soportes técnicos las manifestaciones creativas puedan estar al alcance de más usuarios, pero no estoy de acuerdo que esta cercanía se convierta en una trivialización del arte al acercar al ciudadano cualquier representación artística, a través de la producción o difusión en las redes. Esta cercanía del mundo artístico al usuario de a pie a través del uso de las redes sociales no sólo supondría acercar el Arte a estos alumnos, que igual de otra forma no tendrían la posibilidad de acceder, sino que además se conseguiría revalorizar y respetar el patrimonio artístico y así poder conseguir actitudes que puedan rebatir contenidos despectivos contra manifestaciones artísticas. A través de las redes sociales cada interlocutor puede comentar cualquier contenido o expresarse libremente, por lo tanto nuestro fin a conseguir será que nuestros alumnos aprovechen esta herramienta y se conviertan en unos difusores del mundo artístico, trabajando contenidos actitudinales positivos hacia el Arte, y resaltando los valores de cualquier representación artística.

“Elena Pedrosa acceder y producir conocimiento y creación, significa libertad, lo demás se llama capitalismo”

Montserrat Vargas Vergara

Bueno, considera que lo de que «cualquiera» pueda producir arte, no es algo nuevo, eso ha existido siempre, lo que ocurre es que hoy tenemos acceso y antes no. El arte siempre es arte y el hecho de que esté en la red, no lo hace de menos, todo lo contrario, puede que sea la forma de llegar a más gente y ser más visible y por tanto más demandado. ¿Quién dice que una cosa es o no arte? Es una cuestión de gusto y no de accesibilidad a la obra.

Manuel González Mairena

Y si se trivializa, ¿qué? No pasa nada siempre y cuando estemos educados y sepamos diferenciar el ARTE, con mayúsculas, de manifesta-

ciones menores. Lo importante es que lo trivial, o lo que guste a una masa, no ocupe un lugar que no le corresponde, ahí sí que reside el problema. Que el libro más vendido sea de un famoso no es problema, el consumidor es libre de hacer sus elecciones por motivos cualesquiera, pero no por ello debe ser considerado merecedor del Premio Nobel. De hecho, la trivialización

**“ Carolina Moreno Castro
La nueva tecnología
permite que la obra de arte
se exponga sin necesidad
de museo ni galería de arte**

debe ser aprovechada y entendida como una oportunidad, pues si se ha creado un público que gusta del consumo artístico, es más fácil que se acerque a este ARTE, que si lo considera como algo fuera de su campo de interés.

Nekane Parejo Jiménez

La accesibilidad es potencialmente un recurso válido, pero es verdad que igualmente puede no tener ningún recorrido. Lo importante no es el medio, contradiciendo a McLuhan, sino el mensaje. Si el mensaje es relevante e importante nunca se trivializará. Por esta razón es necesario que el alumno comprenda la importancia de los contenidos que recibe y difunde, y aprenda a diferenciar entre la esfera pública y la privada.

15. La difusión horizontal del arte, el acceso a las fuentes artísticas, las redes, ¿cómo apoyan a la socialización del arte, a lograr un arte para todos, a que el espacio privado tradicional se convierta en un espacio público?.

Elena Pedrosa

Es el camino. Practicarlo y difundir esas prácticas lo más posible, pero también leer, investigar y documentar para darnos cuenta de que no hacemos nada nuevo.

Francisco Casado Mestre

La socialización del arte, al difundir el arte haciendo que las fuentes artísticas lleguen a más público a través de las redes sociales siempre hay

que tomarlo como un hecho bastante positivo, dejando atrás los espacios privados tradicionales, y abriéndose a espacios públicos al eliminar todo tipo de barreras que impedían el acercamiento al mundo artístico. Este acercamiento no significa que todos los espectadores que puedan contemplar cualquier obra artística pueden disfrutar de esta cercanía, ya que a muchos no les llegará el mensaje transmitido por el artista que las realizó. El uso de las redes sociales cada vez se va generalizando más, abarcando unos usuarios cada vez más heterogéneos de todas las edades, pero con un punto en común la mayor parte de los contenidos transmitidos o comentados son triviales y sometidos a movimientos sociales o a las noticias de actualidad, no se profundiza en la mayoría de los conocimientos. Aquí es donde estaría nuestra labor como docentes, para formar a nuestros alumnos en la utilización de las redes sociales para otros tipos de mensajes que no sean sólo los triviales sino que demuestren algún tipo de interés en general para cualquier tipo de conocimiento y en nuestro caso, para el mundo artístico, transmitiendo y compartiendo contenidos artísticos.

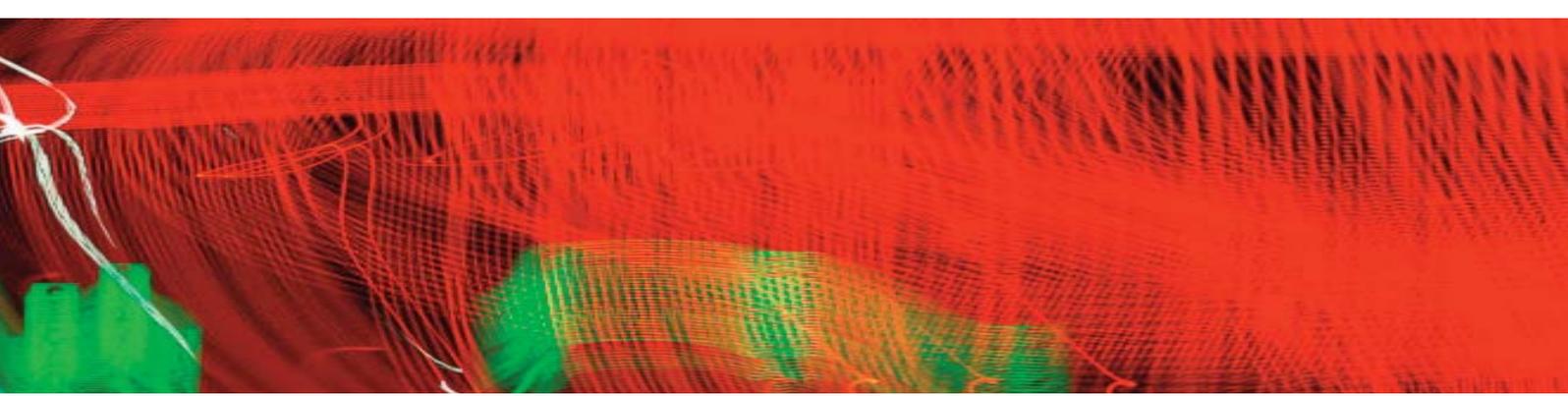
Montserrat Vargas Vergara

Bueno, supongo que estamos hablando de una democratización de la cultura y de democracia cultural. Afortunadamente las tecnologías acabaron con la tendencia histórica de que solo unos pocos podían acceder a la cultura y el conocimiento. Pero lamentablemente encontramos que teniendo los medios al alcance, la falta de interés y motivación hace que muchos permanezcan en la ignorancia. Quizás nuestro sistema educativo, tan aburrido y obsoleto en muchas ocasiones, no nos deje indagar y fomentar la curiosidad, ya que está muy centrado en los libros y los resultados. ¿Se puede evaluar o cuantificar la sensibilidad o la interpretación de los sentidos? Pues creo que no. Pues si no se evalúa no se fomenta o trabaja.

Manuel González Mairena

Es un obstáculo menos a la hora de acercarse a los elementos artísticos. Además, en la mentalidad globalizadora en la que nos movemos,

lo que no está al alcance parece que no existe. Como en todo acto comunicativo, el arte necesita de receptores, y esta nueva horizontalidad propicia que sea más sencillo el que cualquier ciudadano sea participe del producto artístico. Desde un mural, a emitir por ondas hertzianas, o colgar los materiales online, y facilitar esa doble dirección de recepción y producción.

Nekane Parejo Jiménez

Nuevamente se puede establecer una diferenciación entre el arte recibido y el arte expresado. En el primer ámbito podemos decir que el hecho de que el arte llegue a todas partes nos convierte en receptores más informados, ya que no es necesario tener que ir a un museo o un teatro para consumir arte. Por otro lado, cada día es más habitual encontrar expresiones artísticas elaboradas por auténticos aficionados que no cuentan con ningún reconocimiento. Esta circunstancia abre un camino para la divulgación de las obras de estos creadores y a la par, propicia la socialización del arte.

16. Los alumnos y aprendices pueden difundir su propios productos artísticos ¿Cómo lo realizas y cómo piensas que influye esto en el aprendizaje?

Elena Pedrosa

Entiendo que es una herramienta de autonomía. El gran cáncer de la educación en la que nos formamos son las estructuras cerradas y directivas que no nos dejan movernos ni respirar. Yo trabajo con adultos a los que nunca les han dejado decidir cuántas líneas pueden escribir, qué tipo de técnica pueden utilizar para dibujar o qué contenidos o temas pueden tratar en sus ejercicios de clase. Cuando les doy esa libertad, se asfixian, no saben hacerlo, entonces les acompaño y reflexionamos. Si desde pequeños pudieran estar haciendo, experimentando y difundiendo, con criterio propio y autenticidad, con espontaneidad y sin miedo a cometer errores, no tendrían ese problema. Me molesta que en la enseñanza artística los trabajos de los alumnos acaben siendo aquello que sus profesores les han dicho que hagan, porque les han corregido en la forma, les han cam-

biado el punto de vista sobre el tema o les han dicho cómo tienen que hacerlo para que quede más perfecto y más bonito. Sí, genial, ¿pero esa genialidad es propia? Tienen que crear y difundir contenidos propios de verdad, con todo su riesgo. El asumir riesgos es el único camino del verdadero aprendizaje y enseñanza.

Carolina Moreno Castro

Algo que en los últimos años he agradecido enormemente es que los estudiantes hayan creado sus propios formatos para transmitir información, contenidos. Han realizado sus propios reportajes, revistas, han hecho pequeños vídeos, y todo ello con gran creatividad y humor. En las últimas décadas se alejan de posiciones dogmáticas y desean un conocimiento y formas de expresión artísticas más heterodoxas.

Francisco Casado Mestre

Las propias manifestaciones artísticas que realizan en las aulas nuestros alumnos hasta hace muy poco se difundían en el mismo aula de clase o como mucho en alguna exposición que se realizara en el propio centro a través de actividades complementarias participando varias disciplinas, y en muy raras ocasiones alguna exposición entre centros o asociaciones privadas o públicas dentro de su entorno. Hoy día tenemos la posibilidad de difundir estas representaciones creativas de forma inmediata a través de las redes sociales. Esta difusión por parte de nuestros alumnos debe ser regulada por nosotros como educadores, ya que si no es así, la mayoría de nuestros alumnos todavía no tienen la madurez informática suficiente, y puede acarrear problemas de respeto de unos hacia otros con comentarios despectivos, que como es lógico es contraproducente para el propio hecho de compartir experiencias de cada individuo. Por todo esto me inclino que en las redes no podemos movernos en entornos de redes completamente libre que tengan acceso cualquier público, sino concretarlos a grupos que se muevan por las mismas

“ Manuel González Mairena no se crea arte para dejarlo oculto, sino para compartirlo, el artista piensa de dentro hacia afuera

expectativas, empezando por grupos de aula, el propio centro y por último entre centros que estén trabajando en la misma línea de trabajo.

Montserrat Vargas Vergara

Siempre que sea dentro del respeto y con fines lícitos, me parece genial. Para los estudiantes es buenísimo poder mostrar su obra y que alguien lo valore positivamente. Lo que sí habría que vigilar o controlar son los índices de frustración en caso de no ser visto. Lamentablemente en muchas ocasiones la identidad y autoestima de los alumnos se está haciendo en función al número de Likes o seguidores que tienen y esto no es recomendable para su desarrollo.

Manuel González Mairena

Habitualmente no hago distinciones entre recepción y emisión: todo es proceso artístico. No se domina un código comunicativo sólo desde una de las perspectivas, así que empleo los mismos mecanismos que señalé en la cuestión anterior: Desde un mural, a emitir por ondas hertzianas, o colgar los materiales online, y facilitar esa doble dirección de recepción y producción.

Aunque la función expresiva es fundamental para el aprendizaje porque ayuda a afianzar los conceptos, además hace visible ese hecho comunicador; no se crea

arte para dejarlo oculto, sino para compartirlo. El artista piensa de dentro hacia fuera, desde su capacidad creadora hacia el público potencial.

Nekane Parejo Jiménez

Es esencial que el alumno aprenda a valorar las creaciones, tanto propias como ajenas, por encima de las visitas o lo cuantitativo. Es decir que la exhibición de las obras se sitúe más allá del plano de los «me gusta». Para lograrlo es fundamental desarrollar en el aula una base teórico-práctica que les ayude a diferenciar los productos de calidad de los que no cuentan con ella.

17. ¿Qué opinas de los derechos de autor y de su relación con la Enseñanza? ¿Cómo haces para evitar problemas?

Elena Pedrosa

Para evitar problemas trabajo con *Creative Commons* en redes y recojo permiso firmado del alumnado respecto a la difusión de su trabajo y de los modelos implicados en los trabajos fotográficos en cuanto a derechos de imagen. Sobre derechos de autor reflexionamos en clase y les pongo en contacto con especialistas y docentes especialistas del sector que les guíen según sus decisiones personales. Yo, particularmente, soy de *Copyleft* y se lo doy a conocer, explicándoles mis razones.

Carolina Moreno Castro

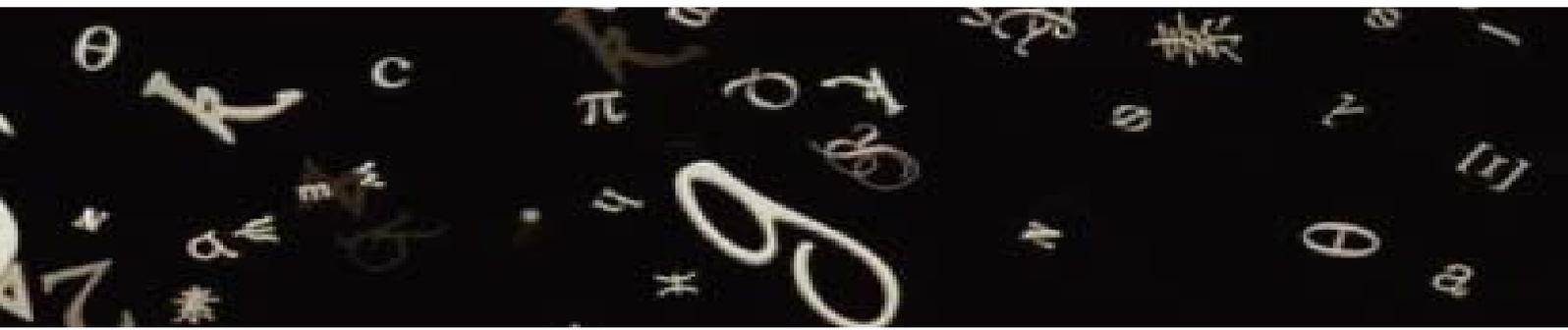
No tengo muchos problemas con los derechos de autor, pues cualquier estudiante de las asignaturas que imparto accede con su dirección IP a todos los trabajos que señalo como bibliografía, ya que pueden entrar a las bases de datos de la universidad. En cuanto a las películas que desean ver, ahí ya no puedo entrar. Cuando vemos documentales en clase, son siempre los que están accesibles en las plataformas públicas de las televisiones. Por ejemplo, accedemos a los *podcast* de La aventura del saber de TVE, Documentos TV, En Portada, o de las televisiones internacionales como BBC o el canal *National Geographic*. Así que accedemos a todo lo que hay en abierto y que es de calidad. Todo lo que está en abierto es porque sus autores así lo han considerado.

Francisco Casado Mestre

Ante los derechos que cualquier autor de una obra artística tiene sobre ella misma no ofrece ningún tipo de discusión, pero creo que dentro del ámbito escolar estos deberían ser más permisivos, ya que se trataría de una difusión de manifestaciones artísticas con un fin divulgativo muy distinto al de especular u otros fines similares; tratándose de una difusión para el estudio tomando como ejemplos representaciones artísticas dentro del mundo del Arte para acercar a nuestros alumnos a las dis-

“ Nekane Parejo Jiménez el alumno debe valorar las creaciones propias y ajenas, por encima de las visitas o lo cuantitativo

tintas expresiones artísticas que les den una visión lo más completa posible sobre el mundo del Arte. Nuestra difusión por tanto dentro del ámbito escolar no lleva consigo ninguna publicación ni en papel ni digital, sino simplemente utilizamos los recursos que nos aportan las distintas editoriales o a través de las nuevas tecnologías, como Internet, que ya estas publicaciones se han encargado de gestionar los posibles derechos de autor. Ahora bien creo que el problema nos puede surgir cuando realizamos una difusión a través de las redes sociales, en estos casos si tenemos que asegurarnos del consentimiento del autor de cualquier manifestación artística o de las personas o empresas que tengan estos derechos, desde las manifestaciones de nuestros propios alumnos, hasta las manifestaciones de las obras maestra de grandes autores, ya que todos sabemos que las imágenes que subimos a las redes, incluso aunque estemos en grupos reducidos y no abiertos se pueden filtrar a la red y recorrer todo el mundo virtual, acarreándonos siempre problema si no teníamos los consentimientos oportunos.

Montserrat Vargas Vergara

Como todo, es una cuestión de honestidad. Yo para salvar mis creaciones lo que hago es que lo subo al repositorio de documentos de mi universidad. EL problema es que para los artículos de revista no puede ser empleado de nuevo en su totalidad pero bueno si el artículo no es inmediato, es mejor subirlo a RODIN. A los estudiantes les recomiendo que hagan lo mismo, que lo suban a la red para proteger de alguna forma su autoría. Lo que es lamentable, es que tengamos que buscar medios de proteger lo propio, es una cuestión de civismo y educación social, un principio de convivencia: no se coge lo que no es tuyo, ya sea de forma física o virtual.

Manuel González Mairena

Es un conflicto complejo. Hay que defender el que los artistas realizan una labor fundamental, y que su trabajo es eso, trabajo, y no filantropía, por lo tanto, para dignificar esa función social hemos de respetar ciertos conceptos. Por otro lado,

la enseñanza tiene un papel fundamental en el desarrollo individual y colectivo, y debe tener todas las herramientas a su alcance, disponibles, para crear una sociedad mejor, pues a más formación más oportunidades. En mi caso, suelo acceder a plataformas que cubren los derechos de autor con publicidad, y donde es lícito el empleo de las producciones, o bien recogerlas desde puntos de difusión autorizados como pueden ser las redes sociales o webs de editoriales o autores.

También creo en la necesidad de educar al alumnado en el consumo de materiales artísticos, y en ocasiones animo a la compra de libros, discos, películas, etcétera. Así entienden su valor desde la perspectiva económica y desde la cultural.

Nekane Parejo Jiménez

Hoy en día existen plataformas libres de derechos que pueden ser ejemplificadoras de un uso correcto, y sobre todo mostrándoles que a ellos tampoco les gustaría que sus obras fueran tomadas por otros individuos sin considerar su trabajo. Además, para la enseñanza se puede utilizar toda la información presente en Internet puesto que no se obtiene beneficios económicos de su uso para la enseñanza. Hay que inculcar el uso social de esas plataformas.

18. Cualquier otra consideración que desees hacer o experiencia que quieras contar.

Elena Pedrosa

Creo que ya me extendido bastante y he contado suficientes experiencias. Sólo dar las gracias a Aularia y al Grupo Comunicar por formar parte de mi visión como docente y como comunicadora, en todos estos años que llevamos compartiendo.

Carolina Moreno Castro

Mi experiencia particular es que intento trabajar con imágenes simbólicas para desarrollar mis clases, que hago propuestas creativas para que el estudiantado sea original y, a veces, creo que

les cuesta ser creativos, como si la creatividad estuviera reñida con la objetividad periodística. Dejo ahí el debate.

Francisco Casado Mestre

Llegado a este punto y después de haber contestado a todas las cuestiones anteriores a modo de reflexión quiero resaltar que como educadores debemos procurar que la creatividad de nuestro alumnos no disminuya ni se estanque al ser uno de los aspectos fundamentales en la formación de la propia personalidad del individuo dentro del ámbito social-cultural, formándolo en arte para que éste se convierta en un medio de comunicación por el cual puedan transmitir valores y emociones, a través de soportes tradicionales, papel, lienzo, fotografía... como a través de los nuevos medios que me brindan las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales, pero siempre dentro del respeto y la legalidad.

No hay que olvidar que para ejecutar esta tarea no será un camino de rosas carente de obstáculos, empezando por el ambiente social y familiar de nuestros alumnos, que consideran a todo el entorno artístico de forma general como una disciplina menor en la formación educativa del chico o chica y sobre todo también por la propia administración educativa que cada vez más nos va limitando los recursos destinados a las disciplinas sociales y sobre todos las artísticas acortando el tiempo destinado a ellas en el currículum o al categorizarlas como materias opcionales y no troncales en algunos de los niveles de la formación obligatoria de nuestros alumnos. Por todo esto y con mayor empeño debemos de luchar dentro y fuera del entorno escolar para como siempre conseguir nuestro objetivo que es la formación más completa posible de nuestros alumnos.

Montserrat Vargas Vergara

Me entristece mucho ver como se ha perdido casi toda la sensibilidad en la educación. Se va a lo inmediato sin recrearse en lo bonito, bien hecho... la sensibilidad, el diálogo, la creatividad incluso las emociones, lo humano en general está desapareciendo. Tendemos al número numeroso, al dato

muchas veces sin interpretación y a fabricar más que a ayudar a que el sujeto se conozca.

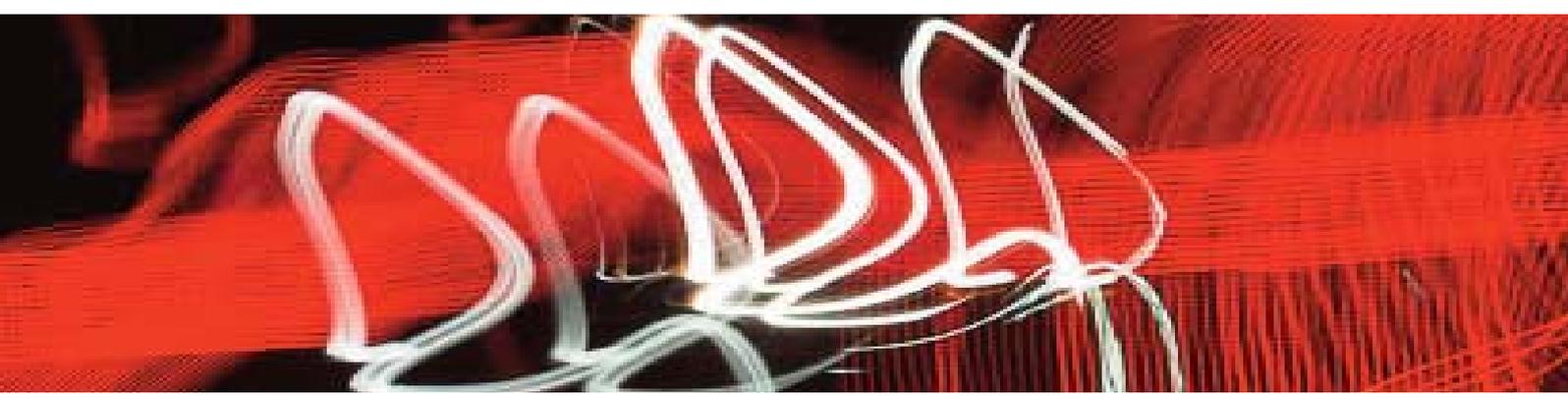
Soy una amante de las tecnologías bien usadas. Las veo como una gran oportunidad, apertura al saber, conocer, aprender... pero andamos escasos de curiosidad en la educación. Vamos a lo evaluable, cuantificable y digo yo ¿Son estos criterios adecuados para el desarrollo de la persona? ¿Vamos un día a decir "tu cuanta persona eres" En vez de decir "qué tipo de persona eres?"

La formación en humanidades y el arte es lo que ayuda a la persona a conocerse así misma por lo tanto a educarse, lo otro es instrucción no educación

Manuel González Mairena

Como principal consideración, es señalar que los planes de estudio actuales en su mayoría aún se limitan a planos historicistas, dejando de soslayo el acceso a lo artístico desde una perspectiva más competencial. Los sistemas de evaluación así lo muestran, donde se miden contenidos, y pocas veces las capacidades para enfrentarse al objeto artístico. De igual manera, es necesaria la formación del profesorado, alentarla y fomentarla, en el ámbito artístico. Y las administraciones públicas deberían replantear el sistema de financiación educativa, dando hueco de verdad a las artes, cada día más arrinconadas, como mecanismo de comunicación, de ida y vuelta, que vienen a ser las manifestaciones comunicativas más excelsas del ser humano. Si se quiere aspirar a una sociedad mejor, sus integrantes han de ser los mejor formados, y en un sistema educativo en régimen de gratuidad, no es concebible que se tenga que pedir a las familias recursos para visitas culturales a museos, a obras de teatro, al cine, para comprar un libro, o un cómic, y que creemos desigualdades sociales con el alumnado para el que esa inversión familiar sea imposible. Porque al final, la realidad, es que en muchos centros se recortan esas actividades, dándole a todos un tratamiento igualitario, pero igualitario por abajo.

Fotos explicadas. La Ronda de noche. A poco que se haya dejado caer por internet durante los últimos tiempos sabrás reconocer la foto. Se trata de un grupo de adolescentes, de visita en el *Rijksmuseum* de Ámsterdam, que consultan en el móvil la **app** del museo, que les explica el cuadro. Las redes se han cebado contra esta imagen, al entender muchos usuarios, y trasmitirlo así al mundo, que los jóvenes hacían caso omiso de la obra de arte. Poco saben estos adictos a las redes que en la mayoría de los Museos del mundo ya se utilizan las redes y los *smartphones* para informar, incluso para implicar a los visitantes en lo que es el arte.

Enrique Martínez-Salanova