

LA IMPORTANCIA DE LAS ARTES COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN DE VALORES

1- Descripción del proyecto:

El proyecto está basado en el diseño de una programación de aula para la ESO, con sus respectivas U.D, en base al currículo obligatorio, trabajando la interdisciplinariedad a través del arte, por ello, se pretende además, dar más relevancia a la educación artística como método de correcto desarrollo cognitivo, elemento de comunicación emocional y para el desarrollo de destrezas y habilidades, posibilitando el trabajo con diferentes valores éticos y morales. Hemos comprobado en nuestro proyecto que el arte, enfocado de forma interdisciplinar con otras materias, es el recurso perfecto para que el alumnado aprenda sin darse cuenta no sólo contenidos académicos, sino también valores, a gestionar emociones, a mejorar sus competencias, siempre en un ambiente positivo, aumentando su autoestima, aprendiendo de sus errores de manera constructiva, trabajando de manera autónoma individualmente y en grupo, siempre bajo el respeto, expresando opiniones y sentimientos de forma espontánea desde la subjetividad, interactuando con los demás compañeros/as, forjando pensamientos que de otra manera no le sería tan fácil. Las artes, son la llave para trabajar diferentes contenidos, a través de la creatividad, la libertad, la autoestima, la motivación, la emoción...etc. Desarrollamos el proyecto en el **I.E.S Al-Qázeres**, centro que **oferta estudios superiores enfocados a las artes**, teniendo en cuenta las características personales y proporcionando al alumnado, una buena formación, tanto académica como humana además de ser un **centro de Atención Educativa Preferente y de Especial Dificultad por tratarse de Difícil Desempeño**. En él encontramos gran diversidad de alumnado, con características especiales y diversas, siendo necesario inculcarles valores tales como el respeto, tolerancia, aceptación de la diferencia, ayuda, motivación, espíritu crítico...etc. Por ello, con este proyecto, a través de la investigación e indagación de recursos, queremos conseguir inculcar y educar en valores a los niños/as que se encuentran en la ESO y que pueden carecen de estas pautas dentro de sus hogares, o bien, afianzarlos para que no los pierdan a causa de diferentes influencias externas, creando un hábito de pensamiento positivo y empático elevando su autoestima. En el proceso valoramos y nos adaptamos a las diferentes capacidades del alumnado, ayudando a la integración e inclusión en todos los casos.

2- Carácter innovador del proyecto:

Se ha diseñado una programación de aula (con sus respectivas U.D) en base al currículo obligatorio de la ESO diferenciándose del resto por estar interdisciplinariamente relacionada con diferentes materias pero en torno a las artes, llevando a cabo un proceso de enseñanza – aprendizaje (siempre atendiendo al bienestar del alumnado) de contenidos obligatorios de diferentes áreas, competencias así como la educación emocional y en valores.

Hemos comprobado (ya que se lleva realizando desde el curso 2017/18) que el proyecto mejora y es eficaz en la enseñanza- aprendizaje tanto de contenidos, competencias y valores ya que todo el proceso es práctico, mejorando el rendimiento educativo, enfocando el trabajo y el aprendizaje emocional de una forma lúdica sin percatarse.

El alumnado trabaja de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, el profesorado sólo interviene en caso necesario, fomentando la iniciativa emprendedora. Los/as alumnos/as ofrecen ideas propias en el proceso y aprenden de sus errores. En nuestro centro, el alumnado es heterogéneo, con diferentes experiencias, por ello, siempre se trabajará (individualmente o en grupo) desde el respeto y adaptando el proceso a las necesidades de los/as alumnos/as con diferentes capacidades o circunstancias.

El producto final es una programación de aula (con sus respectivas unidades didácticas) que se puede aplicar en todos los cursos académicos, en principio, de la ESO (incluso se podría aplicar en bachillerato) además de crear un entorno positivo en el centro y aula, colaborando y ayudando de forma desinteresada la Comunidad Educativa (conserjes, Equipo Directivo, educadora, orientadora...) a la consecución de los objetivos, siendo el principal de ellos el bienestar de los niños y niñas a la hora de trabajar y aprender, centrándonos y valorando el proceso más que el resultado final.

Contribuimos a la mejora de las competencias :

Tecnologías educativas. Tratamiento de la información y competencia digital:

- Valorar y utilizar las TICs

Expresión oral. Comunicación lingüística: • Importancia del lenguaje plástico-visual para la comunicación. • Expresar ideas, sentimientos y emociones.

Competencia Matemática • Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.

Competencia idiomática. • Importancia de expresarse y comprender otro idioma; valorar la correcta utilización de nuestro idioma.

Competencia social y emocional. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

- Valorar la imagen que nos rodea en nuestra vida cotidiana
- Utilizar procedimientos de observación, experimentación ...
- Utilizar materiales de reciclaje para la creación de obras.
- Analizar obras ajenas.

Competencia social y ciudadana: • Trabajar en equipo, promover actitudes de respeto, cooperación, flexibilidad y tolerancia. • Diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y aceptación de las diferencias.

Competencia sobre conciencia y expresiones culturales. • Importancia del lenguaje artístico como medio de comunicación y expresión ampliando su conocimiento. • Appreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. • Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. • Ser capaz de expresarse a través de la imagen.

Competencia para aprender a aprender • Reflexionar sobre los procesos y experimentación creativa. • Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.

Atención a la diversidad y coeducación. Competencia para aprender a aprender

- Reflexionar sobre los procesos y experimentación creativa.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.

Cultura emprendedora y/o Formación Profesional. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

- Convertir una idea en producto.
- Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados.
- Tomar decisiones de manera autónoma.

Colaboran alumnado, profesorado del claustro, siempre con el apoyo y ayuda del Equipo Directivo, padres y personal no docente. Este proyecto se puede desarrollar en cualquier centro y etapa educativa y es sostenible ya que los recursos y materiales necesarios se encuentran en el centro o se pueden adquirir fácilmente reciclando o de forma económica.

3- Plan de actuación:

Como objetivos generales planteados con esta propuesta destacan los siguientes:

- Elaborar una programación de aula para la ESO (1º, 2º, 3º y 4º) formada por unidades didácticas que incluyan contenidos que desarrollen las competencias a través del arte de forma interdisciplinar con otras materias.

- Contribuir a que los/as alumnos/as adquieran las competencias y un mejor conocimiento de las emociones propias y las de los demás, así como afianzar valores en su educación, a través del arte.

-Favorecer en los/as niños/as iniciarse en la manifestación y reconocimiento de las emociones asociadas a sus estados de ánimo.

Objetivos específicos que a su vez se desea fomentar:

- Analizar las artes plásticas y visuales de forma interdisciplinar como herramienta para desarrollar, aumentar y afianzar diferentes valores en las aulas de ESO.
 - Reflexionar sobre la importancia y valor que se le da a las artes en el currículo.
 - Apreciar los sentimientos a la hora de expresarse de forma gráfico-plástica.
 - Fomentar una vida saludable en el alumnado a través de las artes.
 - Experimentar nuevos sentimientos y experiencias positivas.
 - Fomentar la lectura y escritura en castellano e inglés a través de las artes.
 - Respetar siempre el currículo y crear una enseñanza y un aprendizaje global partiendo de la educación artística.
 - Llevar a cabo una propuesta y una intervención didáctica que tome en cuenta las personas con diferente funcionalidad (pudiendo tener las mismas capacidades, oportunidades y posibilidades dentro del aula en relación con el ámbito artístico) así como la integración ante la diversidad y respeto ante la igualdad de género valorando los derechos humanos.
 - Fomentar la convivencia en el aula y en el exterior.
 - Utilizar las TICs como apoyo de trabajos realizados.
 - Valorar las artes como recurso para enseñar al alumnado a evitar el consumismo.
 - Observar cómo se puede ayudar a otros desinteresadamente y sentirse útil aumentando la autoestima.
 - Trabajar cooperativamente y desarrollar en el alumnado la empatía hacia el prójimo.
 - Reciclar, cuidar el medio ambiente, la naturaleza y evitar el consumismo.
- [Relación con la Programación General Anual del Centro \(IES Al-Qázeres\).](#)
- El IES Al-Qázeres es un **centro de Atención Educativa Preferente y de Especial Dificultad** por tratarse de **Difícil Desempeño que valora** el arte ya que oferta estudios superiores en arte.
 - Colaboración con el plan de convivencia: Alumnos/as ayudantes. Servicio de Mediación. Aula de Convivencia. Aula de Guardia. Proyecto de Inteligencia Emocional, evitar el acoso escolar y fomentar el respeto al prójimo. Equipo de Orientación (día en contra de la violencia de género, en contra del racismo...) proyecto Aequalis. Necesidades Educativas Especiales. Relación con las familias.

Actividades el día del centro. Posibilidad de colaborar con Ciclos Formativos del centro. Actividades complementarias. Fomento a la lectura. Colaboración con el claustro de profesores/as...etc.

Relación de actividades.

- Las actividades han sido diseñadas dentro de las **unidades didácticas** relacionadas con diferentes valores y a su vez con el currículo. (Se podría aumentar el número de U.D y adaptar a otros niveles):
- **1-La Imagen:** Visionado de obras de arte pictóricas para trabajar sentimientos y emociones. Ej: *-El beso de Gustav Klimt (El amor)* .Contenidos: La imagen, Caligramas y Pinacogramas. *Poesía Visual*. Fomento a la lectura y escritura en castellano e inglés. Ilustración contra el Bullying.
- **2-Introducción al mundo del arte buscando sus elementos básicos: El punto, la línea y el plano. Expresamos sentimientos.** Observar obras pictóricas abstractas de *Frantisek Kupka* y *Wassily Kandinsky* inspiradas en la música. Realiza una composición abstracta escuchando “ Las cuatro estaciones” de Vivaldi expresando el sentimiento que te inspira. Collage. Contenidos: Elementos básicos en el arte (punto, línea, plano), los sentimientos, relación del arte pictórico con la música.
- **3-El Cartel-** Diseño del cartel de las normas y en contra de la violencia en clase. Compromiso. Contenidos: El cartel, el respeto.
- **4-La genialidad en personas con discapacidades diferentes. Respeto a la diferencia.** Mostrar vida y obra de artistas plásticos que tienen en común un déficit físico o psíquico, demostrando al alumnado que las capacidades diferentes no están reñidas con la genialidad. Realiza un autorretrato con iconografía que represente lo más positivo en tu vida como hacía **Frida Kalho**. ¿ Sabes por qué se llama el grupo de música “ La oreja de **Van Gogh**”? Interpreta una obra suya. Actividad sobre **Judith Scott**: Alumnos por pareja, se les dará a uno de ellos una frase sencilla y diferente, sin voz y sin oír, explicar al compañero el contenido de esa frase. Visita al Refugio de Animales San Jorge, actividad sobre **Toulouse Lautrec (enanismo)**, **Goya y Caravaggio (sordera)**, **Pilar Benítez Velozo (falta de sus miembros superiores)**, **Rosa Garriga Sala (ceguera)**, **Stephen Wiltshire (autismo)** ...etc. Contenidos: Artistas con capacidades diferentes, técnicas artísticas, el respeto, la superación, la autoestima, el amor al medio ambiente, el consumismo.

- **5- “El museo de las emociones del IES Al-Qázeres”. El arte ... ¿ Qué nos transmiten?.** Se realizarán” Collages” de obras que expresen emociones apoyándose con audiciones de música clásica que expresen dicho sentimiento. El día del centro se hará una exposición en los pasillos.
- Ejemplo: El AMOR- Audición: Mozart: Pequeña música nocturna –Romance / El Beso de G.Klimt. Contenidos: Las emociones en el arte pictórico y musical, el collage, la colaboración, el respeto, el consumismo...
- **6-¿ Existe violencia de género representado en el arte? “ 25 de Noviembre, día Internacional contra la Violencia de Género”.** Realizar un dibujo en el que expreses el rechazo a la violencia de género, se realizará una exposición en el centro. ¿ Existe violencia de género en el arte? Visionado de obras y comentarlas, ejemplo: "El rapto de Proserpina" (1621- 1622) Gian Lorenzo Bernini. “ Que el miedo no te impida denunciarlo” Se realizará una exposición en el centro con las obras y frases de rechazo a la violencia de género. - Realiza un cuadro explicativo sobre la violencia a la mujer y colócalo en tu clase y centro para recordar cómo puedes reconocer la violencia de género. Contenidos: El cartel, la comunicación visual, la violencia de género.
- **7-El Cartel 2. Día Internacional de los Derechos Humanos , 10 de Diciembre.**
- Diseñar un cartel: 10 de diciembre, “ Día de los Derechos Humanos”. Contenidos: Cartel, comunicación visual, los Derechos Humanos.
- **8-La fotografía. El mundo de Sebastiao Salgado.**¿ Qué emoción te provoca la obra de Sebastiao Salgado?.Comentar en clase. Visionado del documental titulado “ Sebastião Salgado: El drama silencioso de la fotografía” en inglés. Contenidos: La fotografía, comunicación visual, Sebastiao Salgado, emociones, comunicación lingüística en castellano e inglés.
- **9-Los Mass Media. (TV ,Vídeo juegos...).** Visionado de películas, cortos y documentales referente a valores y realizar cuestionario. Ej. Un gato callejero llamado Bob. Contenidos: Los medios de comunicación de masas, los valores.
- **10-El cómic. 21 de marzo, día contra el racismo y la xenofobia.** Realiza una metáfora visual que exprese lo perjudicial que es el tabaco y otra que tenemos que amarnos y ayudar al prójimo. Realizar un cómic icónico, sobre el 21 de marzo, contra el racismo y la xenofobia. Contenidos: El cómic, comunicación visual y Mass Media, la vida saludable, el racismo y xenofobia.

- **11-El Collage. Mural contra el Bullying.** Aprendo a lidiar con mis emociones. Nos relajamos. Contenidos: Collage, Bullying, emociones.
- **12-La publicidad.** Busca publicidad impresa o en TV que además de vender su producto, te muestre mensajes positivos o de valores. Observa y di qué valores te enseña cada uno de ellos. ¿ Liberarnos del móvil? Nos comunicamos o nos aislamos. Contenidos: Publicidad, valores, indagación e investigación, los medios de comunicación de masas.
- **13-La historia bélica de la humanidad reflejada en el mundo del arte.** Visualiza cuadros expuesto por la profesora de temática bélica. Realiza un debate en clase expresando qué sentimiento te produce cada obra y ubica en qué momento histórico y pictórico podría encontrarse la imagen representada y si representa fielmente ese momento. Contenidos: Historia, sentimientos y emociones, comunicación visual.
- **14- La nutrición y el arte. La influencia de los alimentos como fuente de inspiración.** Buscar obras de arte inspiradas en alimentos saludables. Dibujar un bodegón. Contenidos: La vida saludable, historia del arte, técnicas gráfico-plásticas, investigación.
- **15- El papel de la mujer en el arte.** Buscar vida y obra de artistas plásticas. Ej.Camille Claudel. Contenidos: Historia del arte- Mujeres artistas, indagación e investigación, respeto...
- Cada actividad está diseñada a partir de diferentes técnicas y recursos: Collage con material reciclado. Carteles. Cómic, Anime. Fotografía. Caligramas. Publicidad. Ilustraciones. Mandalas...

Temporalización.

- Secuenciación del proyecto y unidades: (Curso 2018/19 – posibilidad de continuar otros cursos).Las actividades se desarrollarán dentro de las U.D de la programación. Se distribuirán : Evaluación Inicial : 9 y 10 de octubre 2018,evaluación Primera: 19, 20 y 21 de diciembre 2018 ,evaluación segunda: 20, 21 y 22 de marzo 2019, evaluación tercera: 19, 20 y 21de junio 2019. Se tendrá en cuenta las horas semanales de clase (55 min) así como las horas de tutoría para realizar el proyecto. Se puede añadir algún recreo (30 minutos diarios) .Dentro de la programación, en cada U.D, se tendrán especificadas las sesiones necesarias

para llevarlas a cabo. El tiempo del que disponemos se repartirá de forma equilibrada.

Metodología.

-El proyecto se diseña a través de la investigación, indagación y búsqueda de diferentes recursos y materiales, se centra en transmitir e inculcar valores teniendo en cuenta los sentimientos, emociones y la creatividad de los/as alumnos/as usando como herramienta las artes de forma interdisciplinar con otras materias (música, historia, lengua, dibujo, valores éticos-filosofía...). El método que se lleva a cabo en el proyecto es práctico y creativo, la enseñanza-aprendizaje del alumnado se realizará de una forma entretenida. Trabajar, además, una actitud positiva. El profesor o profesora de la materia, estará abierto a ideas que les ofrezca el propio alumnado. Se partirá siempre del nivel de desarrollo y capacidades innatas del alumno o alumna. Participarán voluntariamente los “*Alumnos y alumnas ayudantes de la materia*” y “*Alumnos ayudantes del aula*” (proyecto del centro). *Se trabajará en grupo*, para fomentar el trabajo cooperativo y el respeto hacia el prójimo así como usar material reciclado, evitando en lo posible, el consumismo innecesario.

- Método del bolígrafo verde: Remarcar lo positivo, valorar además, el error tomado como oportunidad de aprendizaje, promueve el desarrollo de los pensamientos y origina un sentimiento de capacitación: “Yo he cometido el error, yo puedo hacerlo de otra manera”.

-Los alumnos desarrollarán sus propios proyectos ayudados por el profesor/a y material de apoyo: La curiosidad y el auto-conocimiento son las bases para la creatividad.

- Se podrán realizar encuestas y cuestionarios para analizar cuantitativamente el proyecto. Posibilidad de realizar actividades en colaboración con alumnado del Ciclo perteneciente al centro.

-Las actividades: Se diseñarán para las U. D de la programación del curso, aplicándose en cada materia, en concordancia con los contenidos pertenecientes al currículo educativo dentro de la asignatura y así poder inculcar valores apoyándose en los contenidos del área.

-Para tener “ unas pistas” de las características personales del alumnado, a principio de curso o dentro de la **evaluación inicial** , se realizará un test de personalidad (*Test de la*

casa, el árbol y figura humana o incluso el Test de la familia si lo vemos conveniente), ayudándonos de dibujos.

-Actividades en cada unidad didáctica: En cada evaluación, se llevarán a cabo las U.D de la programación del curso, incluidas las actividades relacionadas con la educación en valores pertenecientes al proyecto. Estas actividades, diseñadas en base a las artes, se realizarán en torno a los siguientes recursos:

Audición: -Escuchamos piezas musicales que nos inspiren determinadas emociones, expresándose gráficamente. Escuchar música relajante. Escuchar música con una letra específica que nos transmita algún valor y dibujar posteriormente lo que nos transmite.

-Presentación de una obra pictórica: Visualizamos, observamos y analizamos diferentes obras. Vida y obra de los/as artistas. Comentar en clase nuestros sentimientos.

-Expresión plástica: Hacer representaciones gráficas de las emociones sentidas, combinando situaciones de representación plástica de temática libre con otras de temática sugerida. -Visionado de películas, documentales y cortos usados como recurso de apoyo a la actividad y valor que corresponda, ya sea la paz, la igualdad, la vida saludable... etc.

Al *alumnado con **comportamiento disruptivo*** en clase, que haya sido expulsado al aula de convivencia, al aula de guardia o castigado en el recreo, después de realizar las actividades, se le invitará a reflexionar sobre lo ocurrido y posteriormente, de forma voluntaria creará "Mandalas" facilitados por su profesor/a.

-Relajación: Desarrollar la sesión escuchando una música adecuada a cada emoción.

[Pedagogías activas.](#)

Fomentar la auto-disciplina, el criterio crítico, la auto-motivación. El niño/a explora su aprendizaje. Se cuida mucho su afectividad. Tiempo necesario para sus actividades. Se favorece que el/la niño/a busque respuestas y encuentre lo que más le motive. Escuchar a los/as niños/as para descubrir lo que les hace felices y que encuentren así su futuro. Los/as alumnos/as pueden estar en las aulas o fuera, siempre con un adulto. El desarrollo emocional favorece el desarrollo cognitivo. Cada uno tiene su propio proceso. Libertad como respeto profundo. Partiendo de la motivación, se desarrolla la creatividad. Implicación de las familias. Aprenden con la observación. Contacto con el Medio Ambiente y su respeto. Eliminar el aburrimiento a la hora de aprender. Evitar la competitividad. Los trabajos se hacen en clase.

[Definición de los materiales curriculares.](#)

Recursos personales: Profesorado, alumnado, personal del Centro (educadora, conserjes...), padres, madres o tutores legales, profesionales del arte, personal Refugio San Jorge y protectora de animales... bienvenida cualquier persona que quiera participar.

Recursos Materiales: Pizarra digital, fotocopadoras, material reciclado, ordenadores, impresoras, aula de plástica (mesas de dibujo, taburetes...) o de referencia del grupo, cámara de fotografía, material de manualidades y artes plásticas (cartulinas, lápices de colores, témperas, pinceles...) en general, el material que sea necesario. *Aula de plástica de la ESO del centro (muy luminosa y amplia) o bien en el aula de referencia del grupo o específicas o si fuera necesario, en los exteriores del Instituto.*

Relación con el entorno escolar y ciudadano:

En el proyecto se trabaja tanto temas escolares como temas sociales actuales como el Bullying, la pérdida de valores, la violencia de género, los derechos humanos, el papel de la mujer en la sociedad y arte...

Modelo de inclusión: En las U.D y actividades, siempre se tiene en cuenta las características personales y las diferentes capacidades del alumnado, participando todos/as bajo el respeto.

Impacto y difusión.

A través de redes sociales en Internet y toda la comunidad educativa organizando exposiciones en el centro. https://youtu.be/l_BLucOxx14

4 – Seguimiento y evaluación:

Plan de evaluación: indicadores e instrumentos de evaluación del proyecto.

Es difícil cuando se tiene que evaluar la expresión, la creatividad y el desarrollo personal, la observación directa es el mejor instrumento. Seguimiento de cada niño/a dejando constancia de su actitud ante cada actividad y/o clase. Encuestas y cuestionarios para un análisis cuantitativo y una autoevaluación, realizada a final de curso por los profesores/as implicados sobre los resultados del proyecto (Impacto, difusión, satisfacción, eficacia, temporalización...). La evaluación del alumnado se llevará a cabo cada trimestre de forma numérica en relación con los contenidos y con sellos motivacionales valorando la actitud.

Herramientas de seguimiento e indicadores.

a) Evaluación mediante la observación (ficha opcional a rellenar por el profesorado), encuestas y cuestionarios para un análisis cuantitativo.

b) Preguntas orientativas sobre diversos aspectos del proyecto, eficacia de las actividades, correcta temporalización, esfuerzo e interés mostrado...etc, siempre en contacto con el Equipo de Orientación y Educadora Social del IES Al-Qázeres.

Evaluación de resultados mediante la observación respecto al comportamiento y el aumento de interés en el alumnado, la motivación, la actividad diaria así como la ayuda y colaboración desinteresada hacia los demás, el aumento de empatía hacia el prójimo teniendo en cuenta la influencia de diversos factores socio-económicos, escolares, capacidades innatas , nivel de iniciación...etc con el objetivo de inculcar valores a través de las artes y generar información que apoye mejoras continuas.

Temporalización. Mencionado en el plan de actuación

Participantes en el proceso: Cada participante evaluará, mediante la observación y ayudándose de las herramientas mencionadas, objetivos, contenidos, mejora de competencias como actitud en relación al proyecto, esta última a través de sellos motivacionales.

1 de octubre de 2018