



Facultad de  
Educación

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN  
PRIMARIA  
2014 / 2015

***expresARTE. LA IMPORTANCIA DEL ARTE COMO FORMA  
DE EXPRESIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS***

Análisis de un proyecto educativo y propuestas desde la experiencia

***expresARTE. THE IMPORTANCE OF ART AS A WAY OF  
EXPRESSION IN EDUCATIONAL CONTEXTS***

Analysis of an educational project and proposals from its experience

Autor: Tobías Lobera Payá

Director: Juan Carlos Zubieta Irún

Julio de 2015

VºBº DIRECTOR

VºBº AUTOR

Resumen:

En el año 2013 se lleva a cabo un “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”, dentro de un programa educativo llamado *Construyendo Escuelas Exitosas*. Ese es el punto de partida para este Trabajo Fin de Grado. A partir del análisis de esa experiencia se van a realizar propuestas que permitan mejorar la educación, desde el convencimiento de que el arte es una pieza clave en la necesaria transformación educativa. Esto implica una nueva visión de la educación artística: lejos de formar artistas debe contribuir a formar personas.

Palabras clave:

Educación artística, educación para el desarrollo, educación no formal, expresar, proceso, transformación

Abstract:

In 2013 the "Mural-drawing Project in Chincha's schools (Peru)" was carried out, within an educational program called *Construyendo Escuelas Exitosas*. That is the starting point for this final year dissertation. Several proposals are made to help improve education arising from the analysis of that experience, with the certainty that art is a key element in the educational transformation needed. This implies a new perception of artistic education; far from training artists it should contribute to educate people.

Keywords:

Artistic Education, education for Development, non-formal education, express, process, transformation

## Índice

1. Introducción	5
2. Referencias conceptuales y teóricas	7
2.1. Animación sociocultural	8
2.2. Educación para el desarrollo	10
2.3. Educación artística	15
2.4. Experiencias educativas singulares	17
3. Descripción de la experiencia educativa “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	22
3.1. El Instituto Peruano de Acción Empresarial	22
3.2. El Programa <i>Construyendo Escuelas Exitosas</i>	23
3.3. El “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	28
4. Análisis de la experiencia educativa “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	35
4.1. Metodología utilizada en el estudio	35
4.2. Opiniones y valoraciones sobre el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	38
4.3. Análisis DAFO del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	52

5. Mirando al futuro con optimismo: propuestas a partir del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	56
5.1. Propuestas de mejora del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	56
5.2. Aprendiendo del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”	60
5.2.1. La educación artística y la educación formal en España	61
5.2.2. La educación artística y la educación no formal	67
6. Conclusión	74
Bibliografía y páginas web	78
Anexos	83
Anexo I: Documentación gráfica	83
Anexo II: Guión de entrevista utilizado para la recogida de datos	89
Anexo III: DVD. Grabación completa de las entrevistas	91

## 1. Introducción

*Y hablo de países y de esperanza;  
hablo por la vida, hablo por la nada.  
Hablo de cambiar ésta, nuestra casa;  
de cambiarla por cambiar nomás...  
¿Quién dijo que todo está perdido?  
Yo vengo a ofrecer mi corazón.<sup>1</sup>*

Fito Páez

En el año 2012, a través de un congreso de educación celebrado en Santander<sup>2</sup>, entré en contacto con el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*<sup>3</sup>. Un año más tarde y gracias a ese encuentro, pude desarrollar en Perú la acción educativa que centra este Trabajo Fin de Grado.

A lo largo de dos meses pude compartir experiencias y vivencias con personas ilusionadas con la educación, con alumnos, profesores y familias convencidos de que no todo está perdido, pero que el cambio es necesario. Esto sucedió en Perú. Pero la educación en España también necesita una transformación, también necesita adaptarse a los nuevos retos que ofrece nuestra sociedad.

Por eso me pareció que la experiencia vivida en Perú podía ser un buen punto de partida para mi Trabajo Fin de Grado. Sin embargo, no podía quedarse en un relato de los hechos. Debía ir más allá y analizar aquella vivencia para intentar sacar el mayor número de aprendizajes posibles. Por un lado, para intentar mejorar lo que allí se hizo; por otro, para trasladar a nuestro contexto las fortalezas de aquel proyecto; y por último, para ir un paso más allá y plantear nuevas ideas.

---

<sup>1</sup> Páez, F. (1985). "Yo vengo a ofrecer mi corazón". En: Páez, *Giros* (Álbum musical). Londres: EMI Music

<sup>2</sup> Entre el 27 y el 29 de Junio de 2012 tuvo lugar en Santander el *V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje*, organizado por la Universidad de Cantabria.

<sup>3</sup> El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* promueve una mejora educativa en escuelas de zonas rurales y urbano marginales de Perú. Ha sido diseñado por el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), una asociación privada sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo de la empresa y la educación en Perú.

Esto es lo que he intentado hacer en las páginas que siguen. El texto empieza con una invitación a la reflexión en torno a tres aspectos de la educación: la educación no formal, la educación artística y la educación para el desarrollo. Entender conceptualmente de qué hablamos cuando nos referimos a cada uno de ellos es fundamental para una buena comprensión del resto del Trabajo.

Le sigue una descripción de la experiencia educativa desarrollada, enmarcándola dentro del Programa del que formó parte. Ésta intenta ser lo más descriptiva posible para que el lector pueda acercarse a la realidad del proyecto. A continuación, el acercamiento es mucho más analítico pues, a partir de las opiniones y valoraciones de quienes vivieron el proyecto de cerca, se plantean cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles.

Por último, se presentan una serie de propuestas a la luz de la experiencia del proyecto y de la realización del presente Trabajo Fin de Grado. Éstas nacen con la vocación y la ilusión de servir de motivación para todos aquellos que se decidan a andar los caminos de la educación con el mismo espíritu que a mí me impulsa: “*Yo vengo a ofrecer mi corazón*”.

## 2. Referencias conceptuales y teóricas

El presente Trabajo Fin de Grado parte de una experiencia práctica. Sin embargo, puesto que el objetivo final es el de realizar un análisis de dicha vivencia, es necesario tener muy claro cuáles son los pilares que, desde un punto de vista teórico, sustentan el proyecto para, de este modo, tener elementos de comparación para el razonamiento posterior.

La base teórica de este proyecto la forman principalmente:

- La animación sociocultural
- La educación para el desarrollo
- La educación artística

A la hora de poner el foco en unos aspectos y no en otros, estoy mostrando mi concepción de la educación. Reconozco la relevancia de todos los procesos educativos, ya tengan lugar en el ámbito formal como en el no formal o en el informal. Defiendo la necesidad de la educación para el desarrollo, entendiéndolo que la formación de los niños como ciudadanos globales es fundamental para el desarrollo de una actitud crítica ante la realidad. Sostengo la importancia de que la educación forme personas competentes en todos sus ámbitos de desarrollo y que por lo tanto el currículum escolar debe ser equilibrado y conceder a la educación artística el lugar que merece.

Por último, se ha incluido en esta revisión teórica a modo de marco conceptual, algunas de las experiencias educativas más singulares que ha habido en el último siglo en distintas partes del mundo, con el objetivo de valorar el trabajo de aquellos que me precedieron y se aventuraron a plantear formas distintas de entender la educación. En un momento como el actual en el que tanto se valoran la creatividad y la innovación, no estaría de más volver la vista atrás para revisar algunas de esas experiencias que fueron pioneras y si fuese el caso, rescatarlas y adaptarlas (al menos parte de ellas) a este nuevo contexto.

## 2.1. Animación sociocultural

Todos los procesos educativos que forman el recorrido vital de una persona se pueden englobar bajo el término de “educación permanente”. Así, ésta engloba tanto la educación formal como la educación no formal y la educación informal. Éstos son entendidos por la UNESCO como partes de “*un proyecto global de educación que abarca todas las dimensiones de la vida, contribuyendo a todas las formas de desarrollo de la personalidad, siendo el hombre agente de su propia educación por su acción y reflexión.*”<sup>4</sup>

La animación sociocultural forma parte de la educación no formal. Es un “*proceso deliberado y constante destinado a motivar a las personas o grupos con unos objetivos definidos de desarrollo de capacidades y actitudes, de compromiso y participación en el entorno sociocultural*”<sup>5</sup>. Entre sus características se pueden destacar:

- Es intencionada: tiene una intencionalidad formativa, de inculturación y de socialización.
- Es vivencial: se centra en las necesidades vividas
- Es comunitaria: va dirigida a personas que se relacionan en grupo
- Es crítica: pretende fomentar el análisis
- Es creadora: estimula la creatividad de los participantes en la búsqueda de soluciones a problemas dados
- Es realista: se aleja de soluciones utópicas
- Es integradora: porque en diálogo permanente con la educación formal persigue la educación global y permanente<sup>6</sup>

Entre los objetivos que persigue la animación sociocultural merece la pena resaltar:

---

<sup>4</sup> Placer Ugarte, F. (1988). “Las dimensiones educativas de la animación sociocultural”. *Documentación Social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada*, 70, pág. 73

<sup>5</sup> *Ibíd.*, pág. 73

<sup>6</sup> Collado Broncano, M. y Álvarez Rojo, V. (1996). “La animación sociocultural como educación no formal”. En: Quintana, J.M. (ed.), *Fundamentos de Animación Sociocultural*. Madrid: Narcea, pág. 79



- La democracia cultural, entendiendo ésta como la forma de acercar la cultura y la posibilidad de participar en ella a todas las personas.
- La toma de conciencia, haciendo que las personas se conviertan en el motor de su propio desarrollo al asumir responsabilidades como grupo.
- La concientización, asumiendo la propia realidad por parte de personas y colectivos.
- El desarrollo de la comunidad, realizando los valores comunitarios en la cotidianidad de cada situación.<sup>7</sup>

De los objetivos anteriores se pueden deducir cuáles son las principales metas educativas de la animación sociocultural: la educación para la liberación, la educación para la participación y la democracia cultural, la educación para la innovación y la transformación social, la educación para la identidad cultural, la educación para la creatividad colectiva y la educación para el desarrollo autónomo e integrado. La animación sociocultural ha asumido como propias, propuestas educativas renovadoras, que hoy en día ocupan un lugar importante en las teorías y experiencias de renovación educativa y pedagógica.<sup>8</sup>

Por lo tanto, el valor pedagógico de la animación sociocultural es muy importante. Esto debería animar a crear puntos de encuentro y cauces de participación conjunta entre la educación formal y la educación no formal, pues hay objetivos educativos cuya consecución por la escuela es casi imposible si no cuenta con la colaboración de la comunidad. Además, algunos de los objetivos fundamentales de la educación formal se verían sumamente reforzados desde planteamientos conjuntos con la educación no formal (por ejemplo, a través de procesos de instrucción/acción).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Armengol i Siscars, C. (1988). "Hacia un proyecto de animación sociocultural". *Documentación Social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada*, 70, pág. 33

<sup>8</sup> Caride Gómez, J.A. (1996). "Educación y animación sociocultural: la pedagogía social como modelo de intervención". En: Quintana, J.M. (ed.), *Fundamentos de Animación Sociocultural*. Madrid: Narcea, pág. 106

<sup>9</sup> Collado Broncano, M. y Álvarez Rojo, V. (1996). *Op. cit.*, pág. 85

## 2.2. Educación para el desarrollo

Ruiz Varona<sup>10</sup> explica cómo la educación para el desarrollo nace unida a instituciones y organizaciones vinculadas a la Cooperación al Desarrollo. A lo largo de las últimas décadas (la educación para el desarrollo se consolida en los años ochenta), la educación para el desarrollo ha experimentado una enorme evolución. Surgió con un enfoque caritativo-asistencial que entendía el subdesarrollo como un atraso necesario de paliar con ayuda humanitaria. Las acciones educativas se limitaban a momentos puntuales para recaudar fondos apelando a la caridad. En la actualidad el término “educación para el desarrollo” está siendo sustituido por el de “educación para la ciudadanía global”. Lejos de ser un cambio terminológico, hay detrás una transformación en la forma de entender el desarrollo, la ciudadanía y el mundo y sus problemas que es necesario comprender para poder trabajar desde esta perspectiva en las escuelas.

Los problemas globales que acechan al mundo actual (la convivencia, la paz, la sostenibilidad, la equidad, la interculturalidad, etc.) exigen un modelo educativo acorde con esas nuevas necesidades, más humano y global y éticamente más comprometido.<sup>11</sup> Este nuevo modelo se concreta en la educación para la ciudadanía global que se fundamenta en:

- Una educación global de la personalidad del alumno: educación integral. Ésta ha de tener en cuenta todas las dimensiones de la persona: corporal, intelectual, espiritual, emocional, ética y social. Así, la educación para la ciudadanía global persigue educar ciudadanos críticos, libres, justos y solidarios.
- Una concepción global de la ciudadanía. La educación para la ciudadanía global entiende a los ciudadanos como parte de una comunidad mundial en la que todas las personas son iguales en dignidad. Esta idea debe hacer

---

<sup>10</sup> Ruiz Varona, J.M. (2012). *Educación para el desarrollo en las escuelas de Cantabria: diagnóstico, propuestas y recursos*, pág. 11. En línea: [https://www.unican.es/NR/rdonlyres/BDEBD7CE-FD5E-4847-B013-7DF7819CDFEB/86223/RuizVarona\\_EDEscuelasCantabria2012.pdf](https://www.unican.es/NR/rdonlyres/BDEBD7CE-FD5E-4847-B013-7DF7819CDFEB/86223/RuizVarona_EDEscuelasCantabria2012.pdf). Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>11</sup> Intermón Oxfam (2009). *Pistas para cambiar la escuela*. Madrid: Intermón Oxfam Editorial, pág. 14

compartir a todas las personas un mismo proyecto ético y político: el proyecto de la especie humana.

- Una perspectiva global de justicia y solidaridad. El mundo actual, más interconectado y globalizado, revela los grandes desequilibrios y desigualdades que en él existen. Frente a esta realidad, la educación para la ciudadanía global se plantea una defensa de la dignidad de la persona por encima de los intereses de los mercados y de las fronteras.

Así, queda patente la necesidad de encontrar un espacio para la educación para la ciudadanía global dentro de la escuela, no como algo anecdótico, no como algo reservado para algunas semanas o efemérides, sino como parte del currículum, o mejor dicho como una forma de enfocar el currículum. Sin embargo, Ruiz Varona es muy crítico en su estudio con la presencia de la educación para la ciudadanía global (o educación para el desarrollo, utilizando sus palabras) en el sistema educativo:

*Podríamos decir que la escuela no ha hecho suya la perspectiva social, política y pedagógica que comportan los principios y objetivos de la ED (educación para el desarrollo), ni, desde luego, ha elaborado aún un discurso propio sobre la misma. Se trata, por tanto de una tarea pendiente.<sup>12</sup>*

Por tanto, Ruíz Varona considera necesaria la integración curricular de la educación para el desarrollo en las escuelas. En este sentido, la escuela puede encontrar un gran apoyo en las ONGDs. Éstas vienen mostrando su preocupación por la educación para el desarrollo desde hace tiempo y han hecho una gran labor de creación de material didáctico y animación de proyectos pedagógicos diversos, dinamizando este campo educativo. Sin embargo, *“nunca la presencia de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar puede ser una responsabilidad de las ONGD, y sí el fruto de una estrecha colaboración entre éstas y los docentes, con el apoyo de otros agentes de la ED”*.<sup>13</sup>

Entre las ONGDs, hay algunas que trabajan específicamente en educación teniendo en cuenta tanto la intervención en el terreno, como la sensibilización

---

<sup>12</sup> Ruiz Varona, J.M. (2012). *Op. cit.*, pág. 19

<sup>13</sup> Ruiz Varona, J.M. (2012). *Op. cit.*, pág. 28

en nuestro país. A continuación presento dos de las que a mi juicio tienen una trayectoria más contrastada:

- Entreculturas<sup>14</sup>:

Es una ONGD promovida por los jesuitas que defiende el acceso a la educación de todas las personas para lograr un cambio social, la justicia y el diálogo entre culturas. Apoyan proyectos educativos en América Latina, África y Asia, con el objetivo de que la educación llegue al mayor número de personas, pero también que ésta sea de calidad y que se dirija a la transformación social. Así mismo, realizan campañas educativas en nuestro país para que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. Lidera, junto a la Fundación Ayuda en Acción y la Asociación Educación sin Fronteras la Campaña Mundial por la Educación (CME), coalición internacional de ONGDs, sindicatos del mundo educativo, centros escolares y movimientos sociales de todo tipo, comprometidas con el Derecho a la Educación y una de sus principales acciones es la SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación). En esa semana se invita a los centros educativos a trabajar material didáctico que ayude al alumnado a conocer la realidad del derecho a la educación en el mundo y las causas y consecuencias provocadas por esta realidad.

- InteRed<sup>15</sup>:

Es una ONGD promovida por la Institución Teresiana que trabaja para conseguir una educación inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho del que todas las personas deben disfrutar a lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que hayan nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas. Especialmente centran su labor entre los excluidos de los sistemas educativos: personas adultas, mayoritariamente mujeres; población indígena, comunidades rurales; alumnado con necesidades especiales, infancia desfavorecida por su situación de calle o trabajadora. Desde InteRed entienden

---

<sup>14</sup> Entreculturas (2015). *Nuestra identidad*. En línea: <https://www.entreculturas.org/es/conocenos>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>15</sup> InteRed (2015). *Presentación de la ONG*. En línea: <http://www.intered.org/presentacion-de-la-ong>. Último acceso: 27 de junio de 2015

las desigualdades de nuestro mundo como un problema de mal desarrollo global que afecta a las sociedades del Norte y del Sur, por lo que trabajan en los dos ámbitos: la cooperación internacional y la educación para el desarrollo. En cooperación internacional, apoyan acciones de desarrollo en el ámbito socioeducativo y siempre desde un enfoque de derechos y de género. En educación para el desarrollo trabajan por una ciudadanía global y movilizadas por la transformación social para hacer posible una cultura de la solidaridad entre los pueblos a través de programas de formación, campañas de sensibilización y promoción del voluntariado.

Además, hay otras ONGDs que no trabajan específicamente en educación, sino que entienden el desarrollo como algo que involucra e implica múltiples aspectos (mujer, salud, agricultura, etc.), pero sí que tienen en la educación uno de sus ejes fundamentales de acción. A continuación presento dos que considero que vienen realizando un interesante trabajo por la educación para el desarrollo en nuestro país, con una gran labor en los centros educativos, elaborando material didáctico propio desde hace muchos años y con una gran implicación en nuestros centros escolares:

- Oxfam Intermón<sup>16</sup>:

Se trata de una ONGD española, afiliada a la confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 92 países y que, a pesar de que cada una de ellas mantiene su propia identidad e independencia, comparten los mismos principios y trabajan conjuntamente para combatir la pobreza y la injusticia en el mundo. Su lema y estrategia fundamental es “Cambiamos vidas que cambian vidas”. Abordan los problemas de raíz, desde todos los frentes (económico, social, político, medioambiental) y vinculando la acción local y global para que sus acciones y programas sean sostenibles en el tiempo y lleguen a las futuras generaciones, generando un efecto multiplicador. En cuanto a la educación, consideran necesario educar a ciudadanos conscientes de su pertenencia a una comunidad local y global y comprometidos activamente en la construcción de un mundo más justo y

---

<sup>16</sup> Oxfam Intermón (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/presentacion>. Último acceso: 27 de junio de 2015

sostenible (educación para la ciudadanía global). Con este objetivo han creado la *Red de Educadores y Educadoras para una ciudadanía global*<sup>17</sup>, un espacio virtual que sirva de punto de encuentro de educadores que apuestan por una escuela comprometida con la construcción de una ciudadanía global.

- Manos Unidas<sup>18</sup>:

Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo, una ONGD de voluntarios, católica y seglar. Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: la sensibilización de la población española, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo; y el apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía, para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur. En España realizan acciones de sensibilización, cuyo objetivo es aumentar la conciencia y el compromiso para lograr un mundo más justo y más humano. Manos Unidas entiende que la educación para el desarrollo debe influir en los dos grandes focos donde residen las causas de la injusticia: los comportamientos individuales basados en valores y actitudes contrarias a la solidaridad y el comportamiento de las instituciones que conforman las estructuras injustas que generan pobreza y exclusión.

En su estudio, Ruiz Varona<sup>19</sup> plantea la pobre presencia que la educación para el desarrollo tiene en los centros escolares de Cantabria. Entre las medidas que pueden mejorar esa realidad propone, recogiendo la opinión de los distintos agentes que forman su investigación (equipos directivos, docentes, responsables de educación de ONGDs y responsables de instituciones relacionadas con la educación para el desarrollo), *“la formación del profesorado como el elemento estratégico clave para hacer posible la integración de la educación para el desarrollo en los currículos escolares.”*<sup>20</sup>

Parece lógico pensar que quien quiere transmitir algo a sus alumnos debe conocerlo de antemano. También parece sensato considerar que una buena

---

<sup>17</sup> La Red (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.ciudadaniaglobal.org/quienessomos>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>18</sup> Manos Unidas (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.manosunidas.org/quienes-somos>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>19</sup> Ruiz Varona, J.M. (2012). *Op. cit.*, pág. 65

<sup>20</sup> Ruiz Varona, J.M. (2012). *Op. cit.*, pág. 82

forma de acercarse a la realidad es vivirla. Por eso, me parece interesante poder hacer aquí, donde se habla de la importancia de la formación de los docentes en educación para el desarrollo, una defensa del voluntariado internacional. Como plantean Cacho Sánchez y Llano Martínez, “*este tipo de actividad tiene por objetivo que la persona voluntaria conozca otra realidad de cerca*”<sup>21</sup>. Esto es algo aconsejable para cualquier persona, pero necesario en un maestro con un mínimo compromiso transformador de las escuelas y de la sociedad.

El Trabajo Fin de Grado que aquí presento tiene como punto de partida una experiencia de voluntariado internacional. En esa vivencia yo alcancé una serie de aprendizajes gracias al encuentro con otra realidad distinta a la mía. Sobre todo conseguí ampliar mi mirada. Y esa es precisamente, en mi opinión, una de las características que debe poseer todo maestro: amplitud de miras, capacidad para ver más allá de lo cercano, de lo inmediato.

### 2.3. Educación artística

La propia libertad que el arte y su enseñanza promueven ha hecho (y sigue haciendo) que en muchos centros educativos la educación artística sea un problema para el profesorado. Faltos de formación y experiencia artística, los docentes confunden en muchas ocasiones la educación artística con dibujar y colorear. A veces, se completa la actividad dentro del aula con visitas al museo o presentaciones de las obras de los grandes maestros que sirvan de pretexto para ejercicios que permitan recrear la forma de pintar de tal pintor. Las producciones de los alumnos suelen ser estereotipadas y monótonas, faltas de creatividad y pictóricamente pobres. La convivencia del dibujo libre con la utilización de libros de fichas, manualidades y actividades tipo bricolaje responde también al panorama actual de la educación artística en España.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Cacho Sánchez, Y. y Llano Martínez, L. (2014). *Guía de voluntariado en el marco de la Universidad de Cantabria*. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, pág. 24

<sup>22</sup> Bellocq, G. y Gil Díaz, M. J. (2010): *Tocar el Arte. Educación plástica en infantil, primaria y...* Madrid: Kaleida Forma, pág. 13

Lo que esta realidad demuestra es la necesidad de una transformación conceptual de la educación artística. Ésta no pretende formar artistas. Como explica Romero Rodríguez, profesor de Didáctica de las Artes Visuales en la Universidad Complutense de Madrid, el objetivo de la educación artística es la formación de *“un individuo artista de sí mismo, siempre en crecimiento, en proceso de desarrollo de todas sus capacidades, siempre en transformación en un mundo diverso, complejo y en continuo cambio.”*<sup>23</sup> Por tanto, la utilidad de la educación artística dentro de un sistema educativo que persigue la formación integral de los individuos, es mucho mayor de la que habitualmente se le concede en las escuelas, donde en muchos casos queda relegada a una materia de segunda fila. Siguiendo con el texto anterior, Romero Rodríguez plantea las oportunidades de aprendizaje que la educación artística ofrece:

*Frente a otras áreas más potenciadas actualmente en la educación, tiene varios signos diferenciadores que suponen otras tantas ventajas: no se focaliza sólo en contenidos intelectuales sino también expresivos, afectivos o de otro orden; no se aplica sólo a desarrollar destrezas manuales, sino también cognitivas; no se sitúa al margen de la cultura y del mundo actual, sino que permite comprenderlo y analizarlo a través de sus producciones; no pretende sólo respuestas únicas, sino que admite una multiplicidad de soluciones ante cualquier problema; no valora sólo el resultado, sino también el proceso; no sitúa al individuo frente a la cultura, sino como potencial creador de sus propias producciones culturales; no fomenta sólo un tipo de pensamiento lógico y lineal, sino también otras formas de pensar cuyas herramientas son la analogía, la metáfora, la asociación, la proximidad.*<sup>24</sup>

Una de las grandes aportaciones del arte al desarrollo del individuo es la educación de la mirada. Aprender a mirar para ver. El ser humano es capaz de recibir unos quince impactos visuales por segundo. Sin embargo, para poder discernir algo entre tal cantidad de estímulos es necesario educar la mirada, aprender a mirar, mirar intencionalmente, y en muchas ocasiones, cerrar los ojos.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Romero Rodríguez, J. (2001). “El futuro en la educación artística: un cambio teórico”. En: VV.AA., *Comunicaciones del Congreso “Los valores del arte en la enseñanza”*. Madrid: Repro Express, pág. 214

<sup>24</sup> *Ibid.*, pág. 214

<sup>25</sup> Morán, J. (2006). “Arte en los ilustradores para niños”. *PEONZA. Revista de Literatura Infantil y Juvenil*, 75/76, pág. 68



*Y para poder mirar, alguien tiene que darnos unas pautas para aprender a hacerlo. Aprender a analizar los mundos visuales que nos rodean, aprender a pararnos, a observar, aprender a quitarnos la venda y dejar de estar ciegos, quizás sea la meta más importante de un profesional de la educación artística del siglo XXI, ya que algunos de los estudiantes se convertirán en constructores de productos visuales, pero todos, absolutamente todos, son y serán espectadores.<sup>26</sup>*

Pero el arte aún permite ir un paso más lejos. Esa mirada educada, esos ojos que son capaces de ver más allá de lo que se tiene delante, son fundamentales en una sociedad como esta. Seguramente, saber mirar no permitirá entender algunos aspectos de este mundo, pero sí que supondrá una capacidad para conocerlos y por lo tanto, criticarlos.

*El arte tiene otro significado: la capacidad de maravillarse e imaginar sin límites, así como de establecer cualquier tipo de asociaciones. Esto incluye una capacidad de cuestionar e incluso subvertir el orden establecido mediante lo que hoy ha dado en llamarse convencionalmente pensamiento crítico. Esta interpretación resulta más interesante, porque independiza al arte de la artesanía y de los objetos, y permite entender por qué el arte debe integrarse en la educación en lugar de relegarse a un estatus de mero campo especializado orientado a identificar y promover genios.<sup>27</sup>*

#### 2.4. Experiencias educativas singulares

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua<sup>28</sup> define “singular” en su segunda acepción como “Extraordinario, raro o excelente”. A lo largo de la historia de la educación ha habido varios ejemplos de experiencias educativas que quisieron romper con lo habitual y trazar nuevos caminos. Fueron iniciativas con planteamientos muy diversos, algunas distantes en el tiempo y en el espacio, pero con un punto en común: querer separarse de lo establecido. Los motivos que en cada caso llevaron a esa decisión, a esa ruptura, son

---

<sup>26</sup> Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Los libros de la catarata, pág. 117

<sup>27</sup> Camnitzer, L. (2014). “Pensar en torno al arte y a través de él”. En: VV.AA., *Un saber realmente útil*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pág. 116

<sup>28</sup> Real Academia Española (2014). *Diccionario de la lengua española*. En línea: <http://lema.rae.es/drae/?val=singular>. Último acceso: 27 de junio de 2015

también muy variados. Sin embargo, todas comparten el haber tenido que hacer frente a un problema. En ningún caso lo esquivaron. Más bien al contrario, se enfrentaron a él. Y salieron ganando.

Por eso se ha considerado interesante el traer a este Trabajo Fin de Grado algunas de esas experiencias educativas singulares. En primer lugar como reconocimiento a quienes las impulsaron. En segundo lugar para demostrar que cuando surge un problema, el trabajo y el talento pueden ayudar a superarlo. Aprender de aquellos que con mucho más talento que nosotros encontraron soluciones extraordinarias puede ser una buena forma de empezar a transformar una educación en ocasiones excesivamente poco singular.

- La Institución Libre de Enseñanza<sup>29</sup>. España

Este proyecto pedagógico comienza su andadura en 1876, impulsado por la acción de algunos intelectuales separados de la Universidad por defender la libertad de cátedra, con el fin de reducir las elevadas tasas de analfabetismo. Desaparece en 1936, al considerar los vencedores de la Guerra Civil que es un soporte ideológico de los vencidos. La Institución Libre de Enseñanza será la vía de entrada en nuestro país de las teorías pedagógicas más avanzadas. Su objetivo no era el de preparar abogados o ingenieros, sino hacer hombres y mujeres capaces de dirigirse en la vida, ocupar digna y útilmente el puesto que les está reservado. Uno de los principios básicos de la Institución era que no bastaba con mirar las cosas; éstas debían ser comprendidas y transformadas en ideas, pues son éstas la base del pensamiento intelectual. En 1931, la Institución Libre de Enseñanza crea las Misiones Pedagógicas con el objetivo de paliar el injusto desnivel que hay entre la vida cultural de la ciudad y el mundo rural. Así, el acceso a la cultura se convierte en un derecho y se acerca a los lugares más remotos el Museo circulante, el Teatro y el Coro del pueblo, o la experiencia de la música, el cine o las bibliotecas allí donde todo esto era impensable.

---

<sup>29</sup> Otero Urtaza, E.M. (2006). *Las misiones pedagógicas: 1931 – 1936*. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: Residencia de Estudiantes

- Las Escuelas Ave María<sup>30</sup>. España

Andrés Manjón fue un sacerdote que de niño vivió una escuela tradicional que cultivaba la memoria mecánica y repetitiva. Como reacción a esta experiencia frustrante que le marcaría para toda la vida, funda las Escuelas Ave María en 1889, con el objetivo de mejorar la educación de los más humildes. Defiende la educación a través del juego. Así, inventa juegos y juguetes para enseñar jugando: juegos matemáticos, de gramática, de geografía, de historia, etc. Propugna que la educación del hombre no puede consistir en acumular ideas, sino en desarrollar aptitudes. Por eso propone como ejes fundamentales de su educación la palabra, la intuición y la acción. Entiende que educar es enseñar a pensar, a querer, a sentir y a vivir. Funda el Seminario de Maestros, pues concede mucha importancia a la formación de los maestros, considerando que éstos pueden formar o deformar a sus alumnos.

- La Colonia Gorki<sup>31</sup>. Ucrania

Makarenko fue un maestro y pedagogo que a comienzos del siglo XX consigue asombrar con sus medidas pedagógicas: sus clases combinaban lo cognoscitivo y lo emocional y el teatro y el juego eran una práctica habitual en el aula. En 1920 organiza y dirige la Colonia Gorki, un centro para la reeducación de muchachos inadaptados. Rápidamente se da cuenta de que con la violencia no conseguía nada y entonces da un giro al planteamiento del centro, haciendo que sean los propios colonos quienes se encarguen de su gestión y creando en ellos la conciencia de grupo. Ellos mismos son los que deben educarse unos a otros, exigirse, subordinarse, respetarse, preocuparse y ayudarse. Así, demostró los enormes beneficios que pueden tener en los jóvenes la convivencia social y el trabajo en colectividad.

- Escuela de Summerhill<sup>32</sup>. Inglaterra

En 1923 A.S. Neill pone en funcionamiento la Escuela de Summerhill en una aldea al sur de Inglaterra (aunque posteriormente se trasladará a su

---

<sup>30</sup> Escuelas Ave María (2015). *Historia*. En línea: <http://escuelasavemaria.es/fundacion-ave-maria/historia/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>31</sup> Makarenko, A. (1977). *Poema pedagógico*. Barcelona: Editorial Planeta

<sup>32</sup> Neill, A.S. (1960). *Summerhill*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica

emplazamiento actual, conservando el mismo nombre). Es una escuela pionera en el movimiento de Escuelas Libres que reaccionan ante las metodologías tradicionales que consideran al niño como un ser inválido e inconsciente. Neill propone una escuela en la que el niño pueda ser el mismo y considera que el objetivo de la educación debe ser el de conducir al hombre a trabajar con alegría y hallar la felicidad, interesarse por la vida y actuar, no solo con el cerebro, sino con toda su personalidad. Entiende que la educación ha de ser, a la vez, intelectual y afectiva. Concederá mucha importancia al teatro, la danza y la música.

- La escuela de Barbiana<sup>33</sup>. Italia

Lorenzo Milani fue un sacerdote italiano que en 1954 fue “desterrado” a la parroquia de Barbiana, un pequeño pueblo formado por casas esparcidas en la falda de un monte, entre el bosque y el campo. Allí, Milani se encuentra con una población abandonada y se enfrenta al clasismo y la selectividad de la escuela italiana. Creará un método pedagógico muy distinto del sistema tradicional y con gran repercusión fuera de Italia. Será un movimiento en defensa de los pobres y en contra del fracaso escolar. Milani entendía que la escuela debía ser capaz de escuchar, recoger, organizar y comprender lo que la inteligencia de los niños producía. El maestro era, por tanto, un mediador. La acción educativa se basaba en la escucha activa y la observación directa y todo se documentaba e interpretaba.

- La Alfabetización Crítica<sup>34</sup>. Brasil

Paulo Freire sabía lo que era la pobreza y el hambre porque lo había vivido. Por eso, la preocupación por los pobres forjaría su visión de la educación. Cuando entre 1950 y 1960 se puso a trabajar en alfabetización en zonas deprimidas donde la gente no sabía leer ni escribir, empezó a elaborar su propio pensamiento pedagógico: la Alfabetización Crítica. Ésta buscaba crear una conciencia social al mismo tiempo que se aprendía a leer, considerando que el campesino necesita conocer las letras, pero también cuál es su propia realidad. Alfabetizar es concienciar. Educar es el diálogo. Frente a los métodos

---

<sup>33</sup> Alumnos de la escuela de Barbiana (1976). *Carta a una maestra*. Barcelona: Editorial Nova Terra

<sup>34</sup> Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores

tradicionales de alfabetización que son instrumentos domesticadores, Freire proponía una alfabetización liberadora o conscientizadora. Durante el proceso que le lleva a la alfabetización, el estudiante va desarrollando una visión crítica que le permita convertirse en agente de cambio.

- La desescolarización<sup>35</sup>

Ivan Illich fue un pensador austriaco que criticó radicalmente las instituciones sobre las que se asienta nuestro mundo, entre otras la escuela, situándola en las antípodas de la educación. Señala a las escuelas como espacios dependientes de la estructura política y económica que discriminan a quienes más necesitan no ser discriminados. Consideraba que la escolarización se encaminaba a la preparación de individuos productivos para la sociedad industrial, pero impedía el establecimiento de una sociedad convivencial y humana. Defiende que la motivación es la mejor escuela y que la mayoría de las personas adquieren la mayor parte de sus conocimientos fuera de dicha institución.

- La Cruzada Nacional de Alfabetización<sup>36</sup>. Nicaragua

El gobierno surgido en Nicaragua del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979, se encontró con un índice de analfabetismo en el país superior al 50 %. Desde el primer momento se planteó como una de sus prioridades el conseguir alfabetizar a la población y lo consideró una responsabilidad de todos los nicaragüenses. Así, puso en marcha una cruzada en la que participaron nicaragüenses, pero también miles de maestros enviados desde Cuba y miles de cooperantes internacionales. Participaron un total de 60.000 personas quienes, en marzo de 1980 partieron de Managua, alcanzando hasta los lugares más recónditos del país. En un año, se logró reducir la tasa de analfabetismo a menos del 13 %. La Revolución creó su propia pedagogía, así como su material didáctico y su filosofía: quien enseñaba aprendía al mismo tiempo, compartía las labores de la persona a la que enseñaba y en ese intercambio le enseñaba a leer y escribir.

---

<sup>35</sup> Illich, I. (1971). *La sociedad desescolarizada*. Barcelona: Barral Editores

<sup>36</sup> Campaña Nacional de Alfabetización (2015). *Reseña histórica*. En línea: <http://www.juventudalfabetizando.org.ni/historia.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015

### 3. Descripción de la experiencia educativa “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”<sup>37</sup>

La experiencia que se va a analizar a continuación he tenido la oportunidad de conocerla en primera persona, participando en ella de forma activa. En el verano de 2013 estuve en Chincha (Perú), formando parte del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*, diseñado por el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE). En concreto, llevé a cabo, dentro del programa, un “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”.

Para explicar esta experiencia educativa, es consecuente hacer una breve referencia sobre el Instituto Peruano de Acción Empresarial. Seguidamente, siguiendo el esquema básico para el análisis de las organizaciones propuesto por Mayntz<sup>38</sup>, se indican las características fundamentales del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* y del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”.

#### 3.1. El Instituto Peruano de Acción Empresarial

En 1959, un grupo de empresarios peruanos funda el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo era la formación de empresarios y ejecutivos, intentando así beneficiar a las empresas e impulsar el desarrollo del país.

---

<sup>37</sup> Chincha es una de las cinco provincias que forman el Departamento de Ica, en Perú. Su capital es la ciudad de Chincha Alta, a 192 kilómetros al sur de Lima y con una población aproximada de 62.600 habitantes (dato del año 2012). Situada en la costa y cruzada por la Carretera Panamericana Sur, su principal actividad es agrícola y la industria derivada de ésta. Extensas plantaciones de uva y algodón rodean la ciudad y entre las industrias destacan las bodegas dedicadas a la elaboración del licor bandera de Perú, el Pisco, así como numerosas fábricas de elaboración textil. En 2007, un terremoto de 7,9 asoló a la región dejando muchos muertos y una destrucción de la que aún se está recuperando. Municipalidad Provincial de Chincha (2015). *Nuestra provincia*. En línea: <http://www.municipalidadchincha.gob.pe/webchincha/Muni-Chincha-2015/NUUESTRA-PROVINCIA/NUUESTRA-PROVINCIA.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>38</sup> Mayntz, R. (1972). *Sociología de la organización*. Madrid: Alianza Editorial, pág. 47

Continuando con la inicial labor formativa del IPAE, en 1968 se forma la actualmente denominada Escuela de Empresarios, una forma de dar mayor valor a la formación impartida y que cuenta hoy en día con sedes en varios puntos del país.

En el año 2007 el Instituto Peruano de Administración de Empresas cambia su denominación a la actual de Instituto Peruano de Acción Empresarial. Ese mismo año se crea el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*, manteniendo vivo y renovando el compromiso fundacional del IPAE de fortalecer el sistema educativo y empresarial del país con el fin de lograr un Perú moderno e inclusivo.

En la actualidad, el IPAE sigue considerando la formación y la educación elementos fundamentales que permitan un mayor desarrollo de Perú. Por ellos siguen comprometidos con su país, actuando en temas prioritarios de alto impacto, innovando y actuando de forma íntegra e independiente.

### 3.2. El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*

- Contexto en el que se desarrolla el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*:

Perú es un país de ingresos medios altos que mira con optimismo al futuro. Sin embargo, aún tiene grandes desafíos a los que hacer frente. Es un país caracterizado por los desequilibrios: entre las sociedades arcaicas y las más desarrolladas y las más desarrolladas o de desarrollo intermedio; entre una pequeña proporción de población que sigue aumentando su nivel de vida y una gran mayoría que sigue reduciéndolo; entre zonas urbanas y rurales; en el interior de las ciudades, entre distritos ricos y marginales; a escala regional, entre zonas económicamente más desarrolladas y regiones de extrema

pobreza.<sup>39</sup> La desigualdad social existente frena la reducción de la pobreza y supone un gran obstáculo para el crecimiento económico del país.

Sin embargo, se han experimentado algunos cambios importantes: ha aumentado la esperanza de vida, se ha disminuido la mortalidad infantil y han aumentado el acceso al agua potable y a servicios sanitarios básicos.<sup>40</sup>

En cuanto a educación, en las últimas décadas, se ha reducido la tasa de analfabetismo. En 2014, un 93,2% de los niños que se encuentra en edad de cursar estudios de educación primaria asisten a la escuela, pero aún queda un 1,2% de los niños que están fuera del sistema educativo formal.<sup>41</sup>

Sin embargo, además de mejorar la cobertura universal de la educación primaria se debe asegurar una educación de calidad para todos los niños. Lo explica perfectamente UNICEF – Perú: “*Si bien Perú está cada vez más cerca de lograr la universalización de la educación primaria, existe el consenso de que asistir a la escuela no necesariamente se está traduciendo en que los niños y niñas tengan una trayectoria escolar exitosa, en la que incorporen los conocimientos y capacidades que por derecho les corresponden*”.

Por último, el porcentaje de niños que acaban la educación primaria entre los 12 y 13 años (edad correspondiente a 6º grado) ha aumentado considerablemente en los últimos años, pero sin embargo, se aprecia una brecha importante entre el área urbana y la rural: si en las ciudades son un 87,4 % los niños que acaban con esa edad, en zonas rurales ese porcentaje se reduce al 65,8%.

- Origen del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*:

Sensible ante la desigualdad de la sociedad peruana y a la pobreza en la que vive parte de su población, el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) diseña en el año 2007 el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* para lograr una mejora educativa en zonas marginales del país.

---

<sup>39</sup> Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, M.V. y Sánchez Sánchez, J. (2010). *Geografía regional del mundo. Desarrollo, subdesarrollo y países emergentes*. Madrid: UNED, pág. 494

<sup>40</sup> *Ibid.*, pág. 535

<sup>41</sup> UNICEF – Perú (2015). *Educación primaria*. En línea: [http://www.unicef.org/peru/spanish/children\\_3787.htm](http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm). Último acceso: 27 de junio de 2015



Es un Programa que se dirige a empresas para que éstas incluyan, como parte de su gestión, un Programa de Responsabilidad Social que transforme los colegios de las zonas donde operan en Escuelas Exitosas, generando relaciones sólidas con las comunidades y formando a la vez un recurso humano capaz. De este modo, el Programa genera beneficios a medio y largo plazo, en las empresas y en las comunidades a las que pertenecen.<sup>42</sup>

El Programa genera beneficios tanto para las empresas como para las comunidades a las que pertenecen. Así lo expresa el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE):

*Para las empresas*

*Hoy en día, las instituciones privadas son parte fundamental del desarrollo de las comunidades. Por medio de este Programa las empresas participantes estimularán el progreso de las comunidades a través de su gestión, lograrán tener una relación más humana y cercana con su entorno y formarán recursos humanos para desenvolverse con éxito dentro y fuera de la comunidad.*

*Para la comunidad*

*Mejorar el nivel de la educación es la base de un mejor futuro, no sólo para los alumnos, sino también para el entorno que los rodea. Los alumnos beneficiados por este Programa tendrán acceso a una mejor base educativa y una formación integral, convirtiéndose en actores fundamentales del desarrollo de su comunidad.<sup>43</sup>*

· Fundamentos y estructura del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*:

a) Estructura general:

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* se estructura en torno a cinco grandes objetivos:

LEO: Mejora de la competencia lectora.

PIENSO: Desarrollo del razonamiento matemático y pensamiento crítico.

COMUNICO: Mejora del nivel de escritura y comunicación oral.

ME INTEGRO: Desarrollo de las habilidades sociales.

APRENDO: Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo.

---

<sup>42</sup> IPAE (2011). *Construyendo Escuelas Exitosas*. Material multicopiado, pág. 2

<sup>43</sup> *Ibíd.*, pág. 3

Cada uno de estos objetivos se desarrolla a lo largo de un curso escolar, centrando las actividades en las aulas, los hogares y la comunidad.

Para alcanzar estos objetivos, el personal del Programa se organiza en redes, coordinados a nivel nacional desde Lima. En cada provincia existe un Supervisor del Programa, quien a su vez organiza a tantos Coordinadores de Red como redes haya en esa provincia (en función del número de escuelas participantes). Por último, cada Coordinador de Red gestiona la participación de las escuelas que integran su red.

b) Objetivo<sup>44</sup>:

*Ofrecer a las comunidades de zonas rurales y urbano marginales a nivel nacional, una educación digna y de calidad para sus niños y adolescentes.*<sup>45</sup>

C) Fines:

- Desarrollo del liderazgo participativo de los actores educativos (profesores y directores de escuela y padres de familia).
- Nueva relación docente – alumno.
- Implicación de las familias en el proceso educativo.
- Inserción de la escuela en la vida de la comunidad.
- Incentivo de la cultura de calidad.
- Conformación de redes educativas.

d) Actividades:

- Construcción de redes educativas eficientes.
- Capacitación de los docentes, directores de escuela y padres de familia a través de talleres y encuentros.
- Evaluación del desarrollo del Programa para comparar resultados y comprobar el avance obtenido.

---

<sup>44</sup> La diferencia que aquí se ha establecida entre “objetivo” y “fin” sigue la idea planteada por Mayntz: “Del <<objetivo>> se habla como de algo a que se aspira y que tal vez será alcanzado un día, en tanto que un <<fin>> es algo que se cumple continuamente y, por tanto, una prestación continuada.” En Mayntz, R. (1972). *Op. cit.*, pág. 75

<sup>45</sup> IPAE (2011). *Op. cit.*, pág. 2

- Confección de materiales educativos propios para el desarrollo de las competencias deseadas.
- Respaldo y apoyo a la labor docente realizada en cada comunidad.

e) Metodología:

Para lograr el éxito del Programa, la presencia de coordinadores en la localidad es fundamental. Cada Coordinador de Red se encarga de la organización de una serie de escuelas. Participa de la vida de ellas, entrando en contacto con toda la comunidad y formando parte de ellas durante el tiempo que dure el Programa. Se trata de una participación activa, apoyando y guiando toda acción educativa. Durante ese tiempo, se encarga de la formación de los docentes, directores y padres de familia, así como de la evaluación constante de la marcha del Programa en cada institución educativa.

f) Participantes:

Desde el año 2007, han participado en el Programa 14 regiones, 893 escuelas, 2000 maestros, 18.000 familias y 55.000 niños de zonas rurales y urbano marginales del país.

g) Secuenciación:

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* es un proyecto a medio plazo que se desarrolla a lo largo de cinco años, desarrollando en cada uno de ellos, de forma más específica, algunas habilidades. Cada año del proyecto tiene un lema, relacionado con el objetivo a alcanzar en ese curso escolar.

h) Financiación y recursos:

La financiación del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* proviene de empresas privadas así como de ONGD's.

i) Evaluación:

Existe una evaluación interna que los coordinadores de cada una de las redes realizan a todos los participantes dentro de la comunidad educativa: niños, profesores, directivos y padres de familia. Las evaluaciones se realizan a través de pruebas objetivas. Así mismo, las pruebas de carácter institucional que se

realizan en todo el país permiten comparar y analizar las mejoras que el Programa ha introducido en las escuelas que interviene.

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* cuenta con un reconocimiento a nivel educativo e institucional y ha recibido varios premios de carácter nacional.

### 3.3. El “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

- Contexto en el que se desarrolla el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”:

Como parte del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* desarrollado en Perú, el contexto descrito para aquél es también válido para éste.

En la provincia de Chincha, el contexto es urbano marginal. El éxodo rural que se ha vivido en los últimos tiempos en Perú ha transformado el espacio urbano con la aparición de nuevos barrios marginales que acogen una población que vive en la pobreza.<sup>46</sup> En Chincha son habituales estos asentamientos humanos en los que unas viviendas muy precarias se construyen de forma espontánea en terrenos yermos a las afueras de la ciudad y con unas condiciones de salubridad y habitabilidad bastante precarias.

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* lleva funcionando en Chincha desde el año 2012. Está implantado en 20 instituciones educativas distribuidas en los siguientes distritos: Sunampe, Grocio Prado, El Carmen, Chincha Alta y Chincha Baja. En el año 2013, las escuelas de Chincha se encontraban en el 2º año del Programa, cuyo lema es “Pienso”, centrado principalmente en la mejora de la competencia matemática y el pensamiento crítico. Este objetivo concentra los mayores esfuerzos en lo que a procesos de enseñanza – aprendizaje se refiere. Sin embargo, de forma transversal, se sigue trabajando en la capacitación de los docentes y los directores de escuela, así como con las familias o los líderes comunitarios.

---

<sup>46</sup> Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, M.V. y Sánchez Sánchez, J. (2010). *Op. cit.*, pág. 510

- Origen del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”:

En un encuentro con la Gerente de Relaciones Institucionales de *Construyendo Escuelas Exitosas* y con la Supervisora del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en Chincha se decidió la forma de rentabilizar la presencia de dos<sup>47</sup> voluntarios en el Programa.

Si bien el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* es un programa muy bien fundamentado y estructurado, presenta una carencia precisamente en aquello en lo que los dos voluntarios más capacitados estábamos: el arte. Si este vacío existía, no era porque los responsables del Programa considerasen que no era algo necesario, sino más bien por la dificultad que el trabajo de la educación artística supone de antemano para quienes no están muy familiarizados con el lenguaje artístico.

En las escuelas de Chincha que participaban en el Programa tenían la idea de encargar a profesionales la realización de murales en las escuelas que reflejasen los factores de éxito del programa. Recogiendo esta idea, la propuesta fue plantear que fuesen los propios niños quienes diseñasen y ejecutasen dichos murales, reflejando ellos mismos, beneficiarios directos del Programa, lo que para ellos eran los puntos fuertes del mismo, lo que debía tener una escuela para ser una “escuela exitosa”.

La legislación vigente en Perú en materia de educación<sup>48</sup> destaca la importancia del arte: “es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un pueblo”. Además, valora la importancia de los aprendizajes artísticos en la escuela, incluyendo artes visuales, arte dramático, danza y música. Sin embargo, la falta de preparación de los docentes hace que la presencia en la escuela de este tipo de enseñanzas sea muy pequeña.

---

<sup>47</sup> Esta experiencia educativa tuvo la suerte de no vivirla solo. Lara, una amiga con una amplia formación artística, decidió sumarse al proyecto. Así, este viaje fue de los dos y el proyecto aquí expuesto deudor de su trabajo.

<sup>48</sup> Ministerio de Educación (2009). *Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular*. Lima: Ministerio de Educación, pág. 258

- Fundamentos y estructura del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”:

a) Estructura general:

En Chincha participaban en el programa 20 instituciones educativas organizadas en cinco redes, gestionadas por cinco Coordinadores de Red y con una Supervisora del Programa en el terreno. Con la idea de que el Pintado de murales llegase al mayor número de escuelas posible, se decidió participar en escuelas de cada una de las redes, con la intención de que los coordinadores pudiesen ver cómo era el proceso y pudiesen replicarlo en otros colegios.

b) Objetivo:

Ejecutar un proyecto artístico como muestra de una nueva forma de trabajar la educación artística en la escuela.

c) Fines:

- Defensa del arte como forma de expresión al alcance de todas las personas, independientemente de sus conocimientos técnicos o sus capacidades.
- Relevancia del proceso frente al resultado, entendiendo que los procesos de enseñanza-aprendizaje están en el primero y no en el segundo.
- Necesidad del trabajo colectivo para poder ejecutar el proyecto, implicando actitudes democráticas como la puesta en común, el debate y el respeto a las ideas del otro.

d) Actividades:

- Diálogo con los alumnos: ¿qué es una Escuela Exitosa?

En esta primera actividad se quería recoger las ideas de lo que para los alumnos de las escuelas intervenidas es una Escuela Exitosa, al mismo tiempo que hacerles reflexionar al respecto. De este modo se les iba a facilitar el tener

en mente los factores del éxito cuando se les pidiese que los dibujasen en un papel o en el muro. Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los salones o aulas. En cada uno se abría un coloquio y a base de preguntas se iba obteniendo información muy valiosa. Así, los niños decían cosas como que “la escuela nos sirve para ser algo en la vida, para ser profesionales”, o que “la comida de la cabeza son las letras”. Cuando hablaban del director de una Escuela Exitosa, decían cosas como que “nos quiere”, “es amorosa”, “nos enseña a cumplir las normas”. Cuando se referían a los profesores de una Escuela Exitosa, lo hacían diciendo que éstos “te ayudan a pensar”, “nos hace cantar”, “practica la clase en su casa”, “es alegre y feliz”. Cuando pensaban en los padres de una Escuela Exitosa, creían que son aquellos que “vienen a recogernos a la escuela”, “también van a la escuela para ellos mismos aprender”, “hacen un rincón de estudio”, “nos enseñan con cariño”. Cuando se describían a ellos mismos como alumnos de una Escuela Exitosa, lo hacían en los siguientes términos: “son responsables, son solidarios, son creativos”, “no dan cólera al profesor”, “respetan a los profesores y a los compañeros”, “son buenos amigos, unidos, como una familia”. Y cuando se referían a las instalaciones de una Escuela Exitosa, dicen que ésta está “limpia, bonita, ordenada”, “tiene muchas plantas y éstas están cuidadas”, “está decorada por los propios niños”.<sup>49</sup>

- Trabajo individual: dibujo alusivo a una Escuela Exitosa.

Seguido del diálogo en el gran grupo, se les pedía que plasmasen alguna de esas ideas en el papel, ya no a través de la palabra, si no con el dibujo. Así, cada niño, de forma individual y completamente libre, hacía un dibujo alusivo a una Escuela Exitosa. En este momento era muy importante el rol del profesor, que dejase a los niños la libertad necesaria para que se expresasen sin restricciones. De este modo, se conseguía que los niños empezasen a plasmar, ya sí, de una forma plástica, lo que para ellos es más relevante de una Escuela Exitosa.

---

<sup>49</sup> Obsérvese que todas las opiniones vertidas por los alumnos a lo largo de las cuatro actividades son de una gran utilidad para evaluar el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* por sus propios beneficiarios.

- Trabajo grupal: dibujo alusivo a una Escuela Exitosa.

Se reunía a los alumnos en grupos de cuatro o cinco y a cada grupo se le entregaba un papel continuo. El objetivo era el mismo que el de la actividad anterior: reflejar mediante un dibujo lo que para ellos era una Escuela Exitosa. La importancia de esta actividad radicaba en la puesta en común de las ideas de cada uno, de forma que el dibujo del grupo reflejase las opiniones de todos sus miembros. Esta fase exigía puesta en común de ideas, llegar a acuerdos, diálogo, escucha, respeto a las ideas de los demás, etc. Y esto iba a ser muy importante haberlo trabajado con anterioridad en el momento en el que los alumnos se enfrentasen al mural en el que iban a trabajar tantas personas al mismo tiempo.

- Pintado del mural entre todos.

En esta actividad se insistía en que el trabajo que se iba a realizar tenía que reflejar las ideas de todos los alumnos de esa clase, para lo cual debía ser un trabajo conjunto y unido. No podía ser el mural de unos pocos, tenía que ser el mural de todo el grupo. Para ello, se les proponía que pensasen en algunas ideas y llegasen a un consenso, tanto del tema como de la distribución del dibujo en el espacio. Una vez que estaba clara la idea, se les entregaba tizas para que pudiesen hacer el dibujo y posteriormente botes de pintura para que procediesen al pintado del mural.

e) Metodología:

La metodología aplicada debía tener al alumno como protagonista del proceso educativo. Debía ser un aprendizaje activo en el que la relación con el docente fuese horizontal.

f) Participantes:

La previsión inicial fue llegar al máximo número de escuelas posible de las 20 que integran el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*. Sin embargo, una epidemia de Gripe A en la región Ica, con algún niño escolarizado fallecido, obligó al cierre temporal de las escuelas en Chincha. Esta circunstancia hizo



que no se lograra llegar a trabajar el pintado de murales en el número de escuelas programadas.

Fueron cuatro las escuelas de educación primaria que participaron finalmente en el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chíncha (Perú)”. Esto supone un número aproximado de 690 alumnos, 36 profesores y 4 directores de escuela. Las familias fueron invitadas a participar en todas las actividades. La participación fue mayor en unos colegios que en otros y la implicación también varió.

Con la intención de llegar al mayor número de participantes posible y tras la experiencia tan positiva vivida en Chíncha, se aprovechó una formación del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* a nivel nacional que tuvo lugar en Lima, en la que participaron todos los coordinadores de red, así como los supervisores del Programa (un total de 30 personas), para exponer el proyecto y animar a su implementación en cada una de las redes del país.

#### g) Secuenciación:

El “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chíncha (Perú)” se desarrolló a lo largo de dos días en cada institución educativa. En un primer día se llevaban a cabo las tres primeras actividades: diálogo con los alumnos, dibujo individual y dibujo grupal. En un segundo día, en el que participaba todo el colegio de forma simultánea, se realizaba el pintado de los murales en el patio.

#### h) Financiación y recursos:

Quien se encarga de la financiación del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en la provincia de Chíncha es la Fundación Privada Intervida<sup>50</sup>. Los únicos gastos que tenía este proyecto eran la compra de pinceles y pinturas. El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* compró la pintura y algunas brochas. Sin embargo, en algunas de las escuelas, fueron los propios maestros quienes se hicieron cargo del coste económico y pagaron entre todos. En otra

---

<sup>50</sup> En septiembre de 2013, de la fusión de la Fundación Privada Intervida y Educación Sin Fronteras nace Educo, una ONGD que centra su labor en la defensa de la infancia, en especial del derecho a recibir una educación de calidad.

escuela se pidió una pequeña participación a las familias para la compra de materiales. Hubo una en la que cada niño llevó su propio material.

i) Evaluación:

Una vez concluido el pintado de murales en cada una de las escuelas, se realizó una evaluación con el director, los docentes y el correspondiente Coordinador de Red del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*. Además, se realizaron una serie de entrevistas a algunos de los participantes (pueden verse completas en el Anexo III de este trabajo) para recoger sus opiniones y valoraciones. Pero sin duda, la evaluación más completa del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)” la supone el análisis realizado en el punto 4 de este Trabajo Fin de Grado.

#### 4. Análisis de la experiencia educativa “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

En el apartado anterior se ha descrito en qué ha consistido el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”. El objetivo de este punto es el de realizar un análisis de dicha experiencia educativa para poder, en el apartado siguiente plantear ideas de futuro teniendo como punto de partida la experiencia vivida.

La base de este análisis ha sido la observación<sup>51</sup>. A través de una mirada consciente, una recogida de datos, un registro de la información y un análisis posterior se ha intentado descubrir el efecto que el proyecto tuvo sobre sus beneficiarios para, desde esa valoración, sugerir nuevas propuestas.

A continuación se explica de qué forma se ha realizado la observación y en qué instrumentos de recogida de información se ha apoyado, así como las valoraciones registradas. Por último, sirviéndose de un análisis DAFO<sup>52</sup> se apunta en qué dirección deben ir encaminadas las propuestas del apartado siguiente.

##### 4.1. Metodología utilizada en el estudio

Para la obtención de la información que interesa analizar, se ha recurrido a tres técnicas distintas de recogida de datos:

---

<sup>51</sup> Del Val y Gutiérrez explican lo que es observar en el conjunto de prácticas de investigación: “Es algo más que pasear la mirada diaria por nuestro entorno sin objetivo explícito alguno. Observar para conocer. La observación es la médula espinal del conocimiento y también se convierte en el eje que articula la metodología de investigación cualitativa.” En Del Val, C. y Gutiérrez, J. (2005). *Prácticas para la comprensión de la Realidad Social*. Madrid: McGraw – Hill, pág. 29

<sup>52</sup> “El análisis DAFO es una herramienta de gestión que facilita el proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de proyectos de mejora.” En Olivera, D. y Hernández, M. (2011). *El análisis DAFO y los objetivos estratégicos*. Contribuciones a la Economía. En línea: <http://www.eumed.net/ce/2011a/domh.htm>. Último acceso 27 de junio de 2015

#### a) Grupo participativo

Como se ha señalado en el punto 3, en cada una de las cuatro escuelas intervenidas, al concluir la actividad se realizó una evaluación en la que participaron los docentes, el director de la escuela, así como el coordinador de Red del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en ese centro.

Esta evaluación no pretendía ser otra cosa que una puesta en común de cómo cada uno de los participantes había vivido la experiencia. Para iniciar la conversación se planteaban las siguientes preguntas: *¿Qué os ha parecido la experiencia de hoy? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué habéis aprendido?* Éstas iban siendo respondidas por los participantes y se abría un debate. El diálogo era moderado y guiado por el Coordinador del Programa en el centro y se iban anotando las conclusiones.

#### b) Entrevista

Se han realizado dos tipos de entrevistas:

- Entrevistas filmadas con videocámara a los pocos días de realizada la experiencia. Para ayudar en la elaboración de un discurso, se sugirió a cada entrevistado que respondiese a las siguientes preguntas: *¿En qué ha consistido la actividad del pintado de murales? ¿Qué destacaría de la actividad? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que ha resultado más novedoso para usted?* En el Anexo III se puede encontrar un DVD con los vídeos originales completos. El objetivo de estas entrevistas era poder registrar la opinión de distintos participantes en el proyecto:
  - 3 alumnos
  - 3 maestras
  - 2 directores de escuela
  - 1 coordinador de Red del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*
  - 1 especialista en matemáticas del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*
  - 1 supervisora del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*

- 3 colaboradores de Fundación Privada Intervida en Chíncha
  - 1 responsable de cooperación de Fundación Privada Intervida
- Entrevistas por escrito, realizadas a los dos años de haber llevado a cabo la experiencia. Se utilizó un cuestionario formado por preguntas abiertas que se envió por correo electrónico a tres personas relacionadas con el proyecto, con distintos grados de implicación en el mismo. El guión de la entrevista empleado se encuentra en el Anexo II. El objetivo de estas entrevistas era el de poder profundizar en algunas de las cuestiones que ya aparecían en las entrevistas registradas de forma audiovisual y que resultaban más relevantes para el análisis que aquí se propone. De esta forma se ha recogido la opinión de:
- La Gerente de Relaciones Institucionales de *Construyendo Escuelas Exitosas*
  - La supervisora del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en Chíncha
  - La responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida.

### c) Observación participante<sup>53</sup>

Mi implicación en el proyecto me ha permitido estudiarlo desde dentro, prestando así mayor atención al punto de vista de los actores<sup>54</sup>. He estado en la gestación del mismo y también en el día a día de su desarrollo. He participado en las reuniones previas y en las evaluaciones posteriores. He convivido con alumnos, profesores, directores de escuela y colaboradores. Esto me ha dado la posibilidad de minimizar al máximo la distancia social que pudiese existir entre el observador y los observados para acercarme el máximo posible a su forma de ver la realidad y el proyecto de pintado de murales<sup>55</sup>. Las observaciones que de esta participación se hayan podido extraer, resultan

---

<sup>53</sup> La observación participante es “una estrategia en la que el investigador se adentra de forma directa durante un periodo de tiempo relativamente largo en un grupo social determinado, tomado en su ambiente natural, estableciendo una relación de interacción personal con sus miembros y con el fin de describir sus acciones y de comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones.” Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw – Hill, pág. 327

<sup>54</sup> Guasch, O. (2002). *Observación participante*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pág. 35

<sup>55</sup> *Ibíd.*, pág. 37

sumamente interesantes cuando se suman a la información obtenida con las otras técnicas de recogida de datos.

#### 4.2. Opiniones y valoraciones sobre el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

Una idea recurrente, tanto en los grupos participativos como en las entrevistas realizadas, es la novedad que ha supuesto la actividad artística propuesta, pues reconocen que es algo que nunca antes habían hecho. Sin embargo, en los distintos discursos se puede ver cómo se destacan diferentes aspectos de la actividad como los más innovadores. La actividad artística en sí, la implicación de toda la comunidad educativa, la relación profesor-alumno o la expresión libre y creativa del niño son algunas de las novedades que los entrevistados han destacado:

- *Esta fue la primera vez que hice un mural. (Alumno de 5º grado. IE 22683)*
- *Realmente para mí es una experiencia novedosa porque primera vez lo hemos hecho en un sentido comunitario. (Maestra de 5º grado. IE 22683)*
- *Esto es algo un poco olvidado. Un poco bastante alejado en las escuelas, el arte en realidad. (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida)*
- *Es un cambio de los mismos docentes en la manera de relacionarse con los niños, de los niños de imaginarse otras cosas. (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida)*
- *Como dicen, pequeños cambios son grandes logros. A mí me parece así por lo que hemos cambiado realmente la forma de pensar, tanto de algunos profesores y directores y a la vez de los niños. Porque muchas veces, cuando se va a las escuelas y tú haces que un niño pueda pintar y el niño pueda mostrar lo que ha pintado, es muy difícil porque a veces el niño tiene miedo. Miedo cuando pintan y lo pueden expresar ante los demás tienen miedo a que se puedan reír o burlar. (Colaborador de la Fundación Privada Intervida)*
- *Las niñas y niños vivieron una experiencia formidable de ingenio, creación y expresión artística, así como de organización para la elaboración del trabajo y de participación que probablemente nunca antes la habían tenido. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida)*

En relación con el carácter novedoso del proyecto de pintado de murales, hay un sentimiento generalizado que es el del miedo inicial ante algo desconocido. Precisamente uno de los puntos fuertes de la propuesta era el de romper con la idea habitual de que la expresión plástica es dominio exclusivo de los artistas y eso fue algo que en un primer momento creó cierto recelo y sorpresa, considerando que quienes pintarían serían pintores profesionales y no los propios niños. En la evaluación realizada con los docentes una vez concluida la actividad, éstos reconocían haber sentido miedo ante la idea de hacer algo que era completamente nuevo para ellos. El que se tratase de una actividad en la que el docente no tenía el control absoluto les generaba inquietud y recelo. Como se puede comprobar en las entrevistas realizadas, los discursos que reconocen haber sentido un temor inicial, se corresponden con los de las personas que tienen un cargo de responsabilidad (en el aula, en el centro o en el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*) y que han vivido el proyecto de pintado de murales en primera persona:

- *En realidad la parte final, un poquito que me puse a pensar un rato porque vi ciertos detalles. Hasta me dije a mi misma, dije “Amparo, ¿en qué te metes?”, porque realmente se alborotaron y de verdad que yo sola pensaba dentro de mi corazoncito y decía “¡En qué hora bajé!”, porque fui la primera. (Maestra de 5º grado. IE 22635)*
- *Cuando me propusieron la idea yo me imaginaba, “¡Cómo mis niños van a hacer un mural tan grande!”. (Maestra de 5º grado. IE José Yataco Pachas)*
- *Nos reunimos con los profesores y siempre sentían el temor de que no van a poder hacerlo los alumnos, “¿Qué iban a poder pintar?”. Siempre está esta duda. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Yo pensaba que ellos iban a poner la mano ahí y me dicen, “no, van a ser los niños”. [...] Y ahora mi ansiedad era, ¿cómo se iba a hacer? ¡Que llegue ese día 15! [...] Estábamos que sufríamos todos. ¡Cómo íbamos a hacer! Siempre pensando que se iba a cometer algún error y cómo se iba a solucionar. Pero a medida que iba pasando el tiempo salían ya otros grados. [...] Los que creo que dieron más ánimos eran los niños que salieron de 1º y de 2º grado que ellos no pensaron y se pusieron a trabajar. Yo creo que dieron el ejemplo a los niños mayores. (Directora de escuela. IE 22683)*
- *Al inicio, para nosotros los maestros fue preocupante porque siempre pensábamos en lo que viene a ser los murales a nivel de profesionales. Pensábamos que ellos*

*iban a pintar. Los profesores a un inicio pensaron. (Coordinador de Red del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

- *Al inicio nosotros creíamos que Tobías era el que iba a pintar los murales. Así mismo también creían nuestros docentes eso: que como ellos eran, tanto Tobías como Lara, los expertos en el dibujo, en la pintura, creíamos que ellos iban a hacer todo el bosquejo, todo el pintado. Pero esta experiencia nos ha demostrado todo lo contrario. (Especialista en matemáticas del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *Pasamos momentos de mucha incertidumbre, se generaron muchas dudas, pero también muchas expectativas. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

Una vez llevada a cabo la actividad de pintado de murales en las escuelas, ese miedo inicial se transformó en confianza en el alumnado y sus capacidades, reconociendo que en ocasiones son las ideas preconcebidas de los docentes las que limitan las capacidades del alumnado. En los distintos grupos participativos se destacaba la importancia de que el docente se arriesgue para así servir de modelo a su alumnado, demostrando que el riesgo y el error son positivos en cualquier aprendizaje. A la vista de los resultados (no solamente visuales, sino sobre todo del proceso vivido) los adultos reconocen los beneficios de una actividad en la que los alumnos son los protagonistas:

- *Ahora me doy cuenta que el niño es capaz de todo. Tú solamente le das unas pautas y ellos lo hacen y lo hacen bien, muy bien, como ustedes pueden observar. Según la edad que tienen también, lo han podido hacer. [...] Entonces agradezco la oportunidad que ustedes nos están brindando para que yo misma me dé cuenta de que mis niños pueden y muchas cosas más. Solamente hay que darles puntos, pautitas para que ellos lo hagan, lo logren. (Maestra de 5º grado. IE José Yataco Pachas)*
- *Es muy importante porque notamos la participación de los grupos de los alumnos, hecho por ellos mismos. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Al inicio, tanto nosotros como los docentes nos mostrábamos un tanto incrédulos por los resultados que se podían obtener pero al finalizar hemos visto que nuestros niños son grandes talentos y han podido esbozar obras de arte a través del pincel y la pintura. [...] Agradezco infinitamente a Tobías por ayudarnos a salir de nuestra*



*zona de confort, como él lo decía. (Especialista en matemáticas del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

- *El logro más importante ha sido el involucramiento de los estudiantes como actores principales en todo el proceso de ejecución del proyecto, (planificación, ejecución y evaluación del mismo, rescatar sus ideas, el trabajo de grupo con sus compañeros). La riqueza de este proyecto, fue poner en valor lo que los estudiantes pensaban respecto al significado que atribuían a una escuela exitosa. [...] Significó romper paradigmas en los maestros, para ellos era imposible que niñas y niños plasmaran en murales los intereses, sentimientos, emociones que traducían los anhelos sobre el significado de la escuela. Este proyecto contribuyó a cambiar la forma de pensar de los maestros, a creer en los estudiantes, a respetar su desarrollo evolutivo. [...] El desarrollo de la actividad contribuyó a que los docentes comprendan y asuman lo importante que es confiar en los estudiantes. [...] Tuvo como principales protagonistas a los estudiantes. [...] Si logramos que más maestros confíen en las potencialidades que tienen los estudiantes, lograríamos desarrollar un trabajo cooperativo donde los actores comparten recursos, se ayudan y alientan unos a otros, desarrollan habilidades personales para tomar decisiones; que fue lo que ocurrió en Chincha, los niños que pintaban en todo momento debían decidir, trazo, color, tamaño, etc, dentro de un clima de confianza y respeto. [...] Tobías y Lara fueron capaces de transmitir mucha seguridad, mucha confianza en lo que los niños son capaces de hacer, nos enseñaron que cuando se confía en ellos, el cielo es el límite, eso nos dejaron como aprendizaje. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

En estrecha relación con lo anterior, son varios los adultos que han destacado la nueva mirada hacia la educación que les ha aportado el proyecto de pintado de murales: la mirada que sale de los ojos del niño. Reconocen que en ocasiones es difícil ser empáticos con nuestros alumnos y que se impone en demasiadas ocasiones el criterio del adulto:

- *Estoy muy agradecida a los niños que ponen de su parte a pesar que siempre yo un poquito ahí tratando de hacer como yo quiero. Esto me permite también reflexionar que tengo que aceptar que los niños hacen como niños. Yo tengo que retroceder a esa época de mi niñez. De repente a veces se me va. Eso yo reconozco y mi compromiso de aquí en adelante es de este trabajo. [...] Eso también de verdad que yo lo voy a rescatar para poder hacer de esa forma con los niños y hacer que nuestra escuela siga siendo exitosa. (Maestra de 5º grado. IE 22635)*

- *Ellos lo han expresado desde el punto de vista de que son niños, no como nosotros, adultos, que a veces no nos parece bien y no tenemos esa mentalidad de niño. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Este proyecto contribuyó [...] a mirar los trabajos de los estudiantes con ojos de niño, y no escudriñarlos desde la mirada del adulto. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

Uno de los aspectos cuya relevancia han coincidido en señalar representantes de los distintos colectivos participantes ha sido el que haya sido un proyecto realizado en grupo, que exigiese la participación y la implicación de distintos agentes. Han destacado la importancia de generar espacios de encuentro para conseguir un mayor desarrollo de la creatividad. Además, varios señalan la importancia de una actividad que ha puesto en práctica el diálogo, la colaboración y otros valores democráticos, lo cual constituye uno de los ejes del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*:

- *Me sentí muy contento con los compañeros. Hubo a veces alguna pelea porque queríamos pintar eso y el otro quería pintar y hubo alguna pelea pero nos pusimos de acuerdo y acabamos hasta el final. (Alumno de 5º grado. IE 22683)*
- *Lo habíamos hecho, siempre trabajando en nuestras aulas, de repente, con algún motivo. Pero así, buscando ofrecer y unir esfuerzos, no. Sobre todo el unir esfuerzos de toda la institución, porque todos los grados hemos estado comprometidos en esta tarea. [...] Sí es cierto que a veces decimos, pienso yo, “¡ay caramba!, vamos a perder el tiempo, vamos a estar ocupados en otras cosas”, no entendiendo que en estas actividades así, de confraternidad, de poner en común las ideas, se aprende mucho. Y debo rescatarlo eso y hacerlo en mi vida presente. (Maestra de 5º grado. IE 22683)*
- *Con esto se está permitiendo que los niños socialicen, participen. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Se incorporó la participación de maestros, estudiantes, padres y madres de familia, se desarrolló una participación comunitaria. En este proyecto se desarrollaron habilidades de comunicación, la participación de docentes y estudiantes se dio en un ambiente democrático y sin exclusiones. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *Por otro lado, el hecho de movilizar a la comunidad educativa ha sido algo muy positivo y que el Programa tiene como uno de sus pilares. [...] De hecho ha*

*impactado en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y en la mejora de las relaciones entre los estudiantes y los profesores en la medida que se tuvo que consensuar una sola idea. Esto implicó una movilización de intereses personales que luego de un intercambio con los estudiantes, generó una idea en común. Por otro lado, ha permitido a los padres de familia, conocer otro ámbito del trabajo del Programa, haciendo que se comprometan más. (Gerente de Relaciones Institucionales de Construyendo Escuelas Exitosas)*

- *Las madres y padres de familia de las escuelas y comunidad circundante observaron una creación artística colectiva y, vamos a decir, espontánea de las niñas y niños de la escuela aunque fue guiada por los tutores del proyecto, que usualmente no tenían por costumbre y la reconocieron y valoraron como positiva en buen número de casos. [...] La actividad fomentó la capacidad organizativa de las niñas y niños que participaron y de liderazgo de quienes tuvieron ese rol al desarrollar el trabajo. Asimismo, el sentido del trabajo en equipo y de cuidado y valoración de unos con otros. [...] En la medida que la propuesta central del Programa es la participación integral de los miembros de la comunidad educativa en la educación de las niñas y niños, el proyecto ponía en práctica los postulados esenciales de construcción de la autonomía y la participación creativa de las y los estudiantes y el involucramiento de autoridades y docentes de las escuelas así como de los padres de familia en el desarrollo de la obra. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida)*

Otro de los puntos fuertes del proyecto que varios de los agentes implicados destacan es el de haber sido motor de otros aprendizajes. Así, reconocen que partiendo de una actividad lúdica y artística se han podido alcanzar otro tipo de enseñanzas y desarrollar otras habilidades. Esto lo han valorado positivamente, tanto para los alumnos, quienes se han beneficiado de esos nuevos aprendizajes, como para los docentes, quienes a través de esta actividad han podido ver la importancia de fomentar aprendizajes significativos:

- *Yo creo que esto es una forma de cómo el alumno desarrolla pues su intelecto y por ello está logrando su aprendizaje en nuestra Institución. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Ha sido una experiencia donde nos ha hecho cambiar nuestra percepción, nuestras creencias de lo que era el dibujo, el arte, de cómo a partir de un dibujo podemos sacar aprendizajes significativos, podemos valorar las habilidades de nuestros*

*estudiantes. Era algo que no se veía con mucha claridad. Se tenía, quizás, unas creencias muy equivocadas. Pero gracias a nuestros amigos hemos podido cambiar estas percepciones. No solamente nuestras sino también de nuestros docentes. [...] Son nuestros niños los que han pintado, han hecho sus diseños. Ha habido todo un proceso donde se ha podido evidenciar todas las habilidades que pueden desarrollar nuestros estudiantes. (Especialista en matemáticas del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*

- *El desarrollo de la actividad contribuyó a que los docentes comprendan y asuman lo importante que es confiar en los estudiantes, que a mayores oportunidades de aprendizaje, mejores resultados obtienen, ha enriquecido el currículo, el arte ingresó a las aulas. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *Fomentando la creación artística los niños se vieron necesitados de manejar un razonamiento lógico-matemático en la construcción del mural; así como un razonamiento verbal, tanto para lograr su propósito como durante el proceso de elaboración del mismo. Hubo necesidad de medir dimensiones, guardar proporcionalidad de tamaños, cantidades y distancias, etc. También tener en cuenta la representación de símbolos, imágenes representativas de la escuela y/o comunidad, letras y mensajes según fueron los casos. Lo que sirvió para poner en práctica nociones, conceptos y criterios de orden lógico matemático y de lenguaje y razonamiento verbal; elementos esenciales en la propuesta educativa de Escuelas Exitosas. [...] Asimismo, fomentar la creatividad y libre participación de las niñas y niños en un ejercicio lúdico, como método efectivo de enseñanza y aprendizaje. Encontrar en las expresiones gráficas y pictóricas de las niñas y niños mensajes interesantes a poder ser recogidos para un trabajo en lectoescritura, matemática y formación integral. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Entrevista)*

La metodología aplicada en la actividad ha sido novedosa para los distintos agentes implicados y en su discurso la destacan como uno de los aprendizajes principales del proyecto, señalando la necesidad de que esta forma de trabajar, más libre, grupal, participativa, activa, centrada en el proceso y no tanto en el resultado, se aplique en otros procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela. Unido a lo anterior, han descubierto cómo esta metodología más abierta, menos restrictiva, resultaba también más inclusiva, posibilitando la integración de todo tipo de alumnado y favoreciendo su participación:

- *Yo ya estoy poniendo en mi mente esto para poder trabajar así las diferentes áreas. (Maestra de 5º grado. IE 22635)*
- *Tenerlo ahí a Tobías y a Lara fue el más allá porque fue para mí el aprender de él, de cómo era el manejo del grupo. Además de todo el manejo de grupo lo que se veía era la paciencia y la forma de cómo iba enfocando a su propósito que vendría a ser el trabajo del pintado de murales. (Coordinador de Red del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *Antes el arte estaba centrado en dibujar y pintar sin partir de una situación significativa, hecho que no ocurrió con el pintado de murales, se partió de los intereses y expectativas de niñas y niños. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *En cuanto al valor añadido del proyecto de pintado de murales, se ha logrado generar una metodología de trabajo integradora donde los intereses de cada uno es tomado en cuenta. (Gerente de Relaciones Institucionales de Construyendo Escuelas Exitosas)*
- *Las y los docentes que participaron de la experiencia y directores/directoras de las escuelas donde se desarrolló la actividad se acercaron a un modo de enseñanza/aprendizaje creativo, libre, novedoso del que en un inicio, en la mayoría de casos, tuvieron resquemores e incertidumbre sobre su efectividad y sobre el que, luego de vivida la experiencia, hicieron comentarios positivos respecto al proceso y a sus resultados. [...] Pienso que en las experiencias iban creciendo las ideas. Pensaba yo en el peso que le pones al tema del proceso. Yo, como científica social, te imaginarás el peso que le pongo al proceso. Siento que es la parte enriquecedora de todo un aprendizaje que después podrá tener X, Y, Z resultados, pero lo que vas ganando en ese tiempo y si encima lo vas registrando como parte de ese aprendizaje que estás queriendo tú mismo rescatar, es doblemente valioso. Me ha parecido bien bonito todo eso, que le hayas dado el peso a esa parte porque finalmente los resultados eran los que los niños iban a decidir sacar, lo que de cada quien iba a salir. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida)*

Uno de los objetivos iniciales que se planteó el proyecto de pintado de murales era el de servir como ejemplo de la función expresiva del arte, algo que está al alcance de cualquier persona, independientemente de cuál sea su formación o su manejo de la técnica. A la vista de los discursos recogidos, este objetivo se ha alcanzado, pues son varios los entrevistados que destacan el componente emocional, creativo y expresivo de la actividad:

- *Después de un tiempo de convivencia aquí en nuestra institución podemos ver con mucha alegría que hay una preocupación constante de parte de IPAE por ofrecer calidad, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social. En este caso preocupándose por ofrecer a nuestros estudiantes de la institución educativa espacios para que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, como vemos, por el arte, la pintura. Vemos acá que hay manifestaciones de nuestros estudiantes. (Maestra de 5º grado. IE 22683)*
- *De esta forma lograron expresar todas sus vivencias, que ellos tenían y vivían en nuestra Institución. Una vez lograron esto, lo han llevado a las paredes del patio para hacer los dibujos. Los profesores dieron las orientaciones del caso y ellos empezaron a trabajar. Hicieron sus propuestas, sus ideas y de esa forma vemos cómo los niños han expresado su creatividad, su sentimiento de identidad con nuestra Institución Educativa. [...] Es importante porque desarrolla la mentalidad del niño. Entonces, con estos trabajos que se exhiben, los niños han manifestado, han informado con sus experiencias que han vivido. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Esta actividad se inserta perfectamente en el Plan del Integro referido al desarrollo socioemocional pues utiliza el arte como medio de expresión de los estudiantes. [...] El arte es un medio que posibilita la expresión de los niños y en ese sentido, se alinea bien con los fundamentos de la educación que el Programa promueve, como es el desarrollo integral de los estudiantes, donde el aspecto creativo es uno de sus ejes. (Gerente de Relaciones Institucionales de Construyendo Escuelas Exitosas)*
- *Me parece muy interesante cómo con el desarrollo y todo el proceso de pintado, los niños pueden crear, pueden motivarse, desarrollar su creatividad. (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida en Chincha)*
- *Me parece algo muy bonito porque a través del dibujo el niño demuestra, el niño dice cosas. [...] Ahí empiezan un montón de cosas y a la persona misma la detalla, salen muchas cosas que resaltan ahí de ti, de tu persona, de cómo eres y qué estás transmitiendo a través del dibujo. (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida en Chincha)*
- *Al trabajar este tipo de dibujos expresa más del niño para que el niño también pueda sentirse libre y pueda expresar todo lo que él siente libremente. (Colaborador de la Fundación Privada Intervida en Chincha)*

También se ha valorado positivamente el componente visual y artístico del proyecto. Uno de los aspectos que el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* viene trabajando es el de la creación de espacios pedagógicos

agradables y adaptados a los niños. Los docentes resaltaban en el diálogo la importancia de que el niño entienda la escuela como un espacio propio, del que forma parte y del que son actores. En varios discursos se destaca la mejoría estética que ha experimentado la escuela con los muros cubiertos por el trabajo de los niños:

- *Cansados iban avanzando, avanzando pues todos los trabajos y se iba dando ya vida aquí, que estaba medio feíto la parte externa. Pero con esto ya un poquito que salimos nosotros empezó a verse ya otra cara a nuestra institución.* (Directora de escuela. IE 22683)
- *Quedó muy bien el trabajo.* (Coordinador de Red del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en Chincha)
- *El hecho de dejar plasmado un mural que es visto por todos los miembros de la comunidad educativa, promueve que otros niños y otras escuelas o maestros, puedan inspirarse en esta actividad para hacer lo mismo. Por otro lado, refuerza la expresión cultural y el rescate de las manifestaciones propias de la localidad. [...] Se ha logrado: despertar el interés por el arte; conocer a estudiantes que tienen especiales dotes para la pintura y el dibujo; utilizar los murales como material pedagógico para resaltar temas de interés para la comunidad educativa; tener un mejor ambiente de trabajo, que reemplaza paredes vacías e inertes, por dibujos coloridos y atractivos a los ojos de los que lo contemplan.* (Gerente de Relaciones Institucionales de *Construyendo Escuelas Exitosas*)
- *Haber conformado una unidad de armonía en un mural es una maravilla.* (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida)

El sentimiento generalizado que se puede apreciar en las entrevistas es de satisfacción y agradecimiento. Algunos se confiesan contentos, otros encantados, y los adjetivos positivos se suceden en todos los discursos: maravillados, emocionados, impresionados, felices, admirados:

- *Nosotros estamos contentos. Me fui a mi casa y les conté a todos, a mis papás... Y mis padres se alegraron mucho.* (Alumno de 5º grado. IE 22683)
- *A mí lo que más me gustó fue pintar con pintura y hacerme los gorritos de papel y también los mandiles.* (Alumna de 5º grado. IE 22635)
- *A mí lo que más me gustó es que el segundo día, cuando vinieron, hicimos los trabajos con témpera y estuvimos dibujando la cancha deportiva. Lo que más me*

*gustó de todo esto es que hemos dibujado una Escuela Exitosa muy linda y con todas sus plantas cuidadas y un montón de cosas. Gracias. (Alumna de 5º grado. IE 22635)*

- *Realmente para mí, como profesora que siempre está en el aula, fue una experiencia bonita. (Maestra de 5º grado. IE 22683)*
- *Miren, finalmente esta maravilla que ha quedado de los niños, propio de cada uno. [...] Realmente después todos quedaron encantados. Hemos quedado, unos muy satisfechos, otros poco. Pero finalmente si nos ponemos a verlo este trabajo con ojitos de los niños, realmente es maravilloso. (Maestra de 5º grado. IE 22635)*
- *Con respecto al mural que han pintado los niños de mi sección, así como también otros niños de otros grados, a mí me ha parecido tan emocionante. [...] La experiencia fue tan emocionante, tan grata, de que los niños de ese grado, inclusive los niños hiperactivos, los niños más traviosos que justamente los seleccioné para que hagan este mural, lo hicieron de alguna buena forma. Yo misma me he quedado impresionada. No pensé que lo pudieran hacer de esta forma. [...] Me siento muy feliz. (Maestra de 5º grado. IE José Yataco Pachas)*
- *Tanto los profesores y los padres de familia hemos quedado admirados de sus expresiones de ellos. (Director de escuela. IE 22234)*
- *Yo siempre soñaba, pero como dice, eran sueños. Y ese sueño se ha hecho realidad. [...] Ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a Tobías y Lara. Y a IPAE que han encontrado a estas personas amigas que han venido a darnos un poco de alegría a todos los niños y también aquí a la comunidad que es un asentamiento humano y ellos también los padres se sienten contentos viendo los trabajos de sus niños. Y sobre todo los niños. [...] Hemos vivido una experiencia maravillosa. Y los niños igual. En cualquier momento les preguntamos y ellos están contentos con esa experiencia que han vivido. [...] La verdad que yo estoy muy contenta. (Directora de escuela. IE 22683)*
- *Fue muy bonita la experiencia. (Coordinador de Red del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *Ha sido una experiencia muy bonita, no solamente para nosotros sino también para cada uno de nuestros docentes, nuestros estudiantes, con los cuales trabajamos día a día. (Especialista en matemáticas del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*
- *La experiencia vivida en Escuelas Exitosas ha sido bastante significativa. Los docentes y los directores y especialmente los niños han quedado muy gratos. [...] Solo decir que para los que integramos Escuelas Exitosas, fue una actividad de disfrute. (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)*



- *Solamente felicitarles. [...] Me parece que es un buen aporte para el proyecto, para los niños, para la Institución Educativa, para toda la comunidad educativa en realidad. [...] Eso me parece una muy buena experiencia la que han tenido.* (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida en Chincha)

Son varios los discursos que miran al futuro, que plantean la necesidad de que esta experiencia no quede en algo puntual y anecdótico. Más bien al contrario, ven la necesidad de seguir aplicando los aprendizajes extraídos de esta actividad en el día a día de la vida escolar. Aunque consideran que sería interesante replicar el proyecto de pintado de murales en otras escuelas del país, señalan los obstáculos que podrían aparecer:

- *Tenemos un gran reto que seguir asumiendo: seguir y continuar con la labor que ha dejado Tobías en el trabajo de campo para poder seguir haciendo réplicas en las escuelas y lograr que los maestros vean que los niños tienen las escuelas para ellos, donde puedan expresarse, donde puedan compartir sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias. [...] Es posible replicar esta experiencia en otras escuelas del país, pero deberíamos sistematizar la experiencia y mostrar el proceso y los resultados obtenidos. Entre las dificultades que tendríamos serían los paradigmas que tienen los maestros, creen que los adultos son los únicos llamados a usar las paredes de las escuelas para pintar murales, poner slogan, proponer una actividad como la desarrollada en Chincha seguro que lleva al cambio de sus esquemas mentales. Si logramos que las paredes de la escuela representen las voces de los niños, miraríamos con otros ojos a la educación.* (Supervisora del Programa Construyendo Escuelas Exitosas en Chincha)
- *Sería interesante repetir la experiencia en otras escuelas del país. [...] Es factible y necesario replicar la experiencia en otras instituciones educativas. [...] Quizás dos sean las dificultades más grandes: la poca información/formación de los maestros en el tema artístico, y los costos que podría implicar en los materiales o insumos a utilizar.* (Gerente de Relaciones Institucionales de Construyendo Escuelas Exitosas)
- *Lo ideal sería que los docentes se quedaran con esa espinita y seguir promoviendo el pintado de otro mural de otros espacios de la escuela, y de esa manera desarrollar en los niños esa creatividad y en los mismos docentes.* (Colaboradora de la Fundación Privada Intervida en Chincha)
- *Las experiencias inician un punto que después uno no sabe a donde pueda llegar. Ojalá que esto pueda tener todavía hilos para seguir hilvanando y construir alguna*

*cosa que sea una idea más planificada, estructurada, parte de un proyecto..., en fin, lo que pueda salir. Ojalá. [...] Considero que el tipo de experiencia desarrollado por el proyecto de pintado de murales bien pudiera ser integrado de manera natural en la propuesta educativa de cualquier escuela y ser parte constitutiva de sus actividades regulares. Debiera ser parte de la inspiración filosófica de una propuesta educativa integral. [...] La experiencia es replicable en cualquier escuela. Sin embargo, creo que lo que el proyecto de pintado de murales contiene en su raíz no es una actividad en sí misma sino es parte de un enfoque de la educación y formación de las niñas y los niños, que tiene a la base elementos básicos que la propuesta educativa nacional debe considerar y no lo hace y que por lo tanto las escuelas requieren hacer un trabajo previo para su integración. No por ello, se invalida la posibilidad de su réplica pues la sola experiencia puede contribuir a hacer cambios significativos. La propuesta tiene a la base una esencia teórica y filosófica que supone un entendimiento de la educación como una acción conducente a la formación y desarrollo integral de la persona, tanto en aspectos éticos como evolutivos en general, que implica la integración de valores, de conocimientos, de información, de elementos de orden psicosocial y cultural, fundamentales que tendría que ser desarrollada, desde esa perspectiva, en la escuela que la adopte para replicar la experiencia. De otro modo, puede correr el riesgo de ser una actividad montada sobre una estructura que no la comprende y con ello ser sub-valorada y discontinuada; no por ello, no conveniente o irrelevante. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Intervida)*

Por último, hay varios discursos que insistiendo en esa idea de mirar al futuro incluyen propuestas de mejora. Una idea persistente es la necesidad de institucionalizar el proyecto, hacer que forme parte de la estructura de la escuela o del Programa y que su presencia sea mayor y no quede como algo aislado. También son varios los que apuntan a la necesidad de realizar una formación previa para los docentes, de forma que puedan sacar el mayor partido al proyecto como ejemplo de forma de trabajar el arte en las aulas:

- *Insertar la actividad dentro del Plan Anual de trabajo de la escuela. Aplicar encuestas a los estudiantes y docentes sobre la visión que tienen de la escuela, a partir de allí trabajar el proyecto pintado de murales en diversos momentos, la etapa final sería plasmar a través del arte su visión, sus anhelos, expectativa, este espacio sería difundido en toda la comunidad, y sería el momento, sería un día de*

fiesta. Se institucionalizaría la actividad para ser realizada todos los años. (Supervisora del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* en Chincha)

- *La sugerencia sería incorporando esta actividad de manera formal dentro de los planes o de manera transversal, dándole una intencionalidad más clara y evidente. [...] Sería importante tener previamente una malla curricular donde se establezcan las competencias a alcanzar y que estén vinculadas a educación por el arte. [...] Una forma de motivar a los chicos en el pintado de murales, podría ser un concurso que permita que se les otorgue una “pared” en un importante lugar de la comunidad, para que ellos puedan replicar su trabajo o desarrollen otros donde esté reflejada para de la cultura de la localidad. Sería bueno también, que se les motive a los profesores con un taller introductorio de educación por el arte, para lograr su real comprensión del tema y vincularlo como un medio para lograr el desarrollo socioemocional de los estudiantes. [...] Quizás podría además, involucrarse a las autoridades locales de las instancias de educación y a los principales exponentes de la cultura y el arte de cada localidad. Integrar esta actividad dentro de una actividad mayor, para darle mayor sentido a la expresión de los estudiantes. (Gerente de Relaciones Institucionales de *Construyendo Escuelas Exitosas*)*
- *Hubiera que integrarlo al proyecto o propuesta educativa básica del sistema o, al menos, de la escuela que lo ha de adoptar. Sería conveniente la formación de docentes en la línea de lo que propone el proyecto a fin de que puedan tutorearlo. [...] Sería interesante desarrollar el proyecto con miras a convertirlo en una propuesta de inclusión en el sistema educativo, desarrollando el aspecto teórico conceptual y filosófico que lo sustenta, relacionándolo con los aspectos cognitivo-conductuales de la formación de las niñas y niños y formulando acciones de formación y capacitación de docentes bajo esa inspiración y con el manejo de las técnicas pertinentes. (Responsable de Cooperación de la Fundación Privada Entrevista)*

#### 4.3. Análisis DAFO del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

Como es sabido, el análisis DAFO<sup>56</sup> es una metodología de estudio para examinar la situación de una organización o un proyecto. Para llevarlo a cabo, es necesario observar tanto las características internas (propias de la organización) como externas (propias del entorno que rodea a la organización).

Con el fin de que pueda resultar una herramienta útil para el análisis del momento presente de la organización y desde ahí plantear estrategias de futuro, el análisis DAFO busca cuáles son las debilidades y las fortalezas (características internas), así como las amenazas y las oportunidades (situación externa) de la organización.

A la vista de las opiniones y valoraciones recogidas en el punto anterior, así como fruto de la observación participante llevada a cabo a lo largo de todo el proyecto, presento a continuación el análisis, tanto interno como externo del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”.

Debilidades:

- Los profesionales de la educación, al no verse reconocidos ni valorados socialmente, caen con facilidad en el desánimo y la desmotivación y en muchos casos esto se traduce en una mala práctica docente.
- La escasa formación artística del profesorado se traduce en una limitación a la hora de plantear la dimensión expresiva de la educación plástica y visual.
- Las ideas preconcebidas de muchos de los docentes, para quienes los niños no están autorizados ni capacitados para hacer suyos los espacios escolares, pintando, como es el caso, en las paredes de la institución educativa.
- El coste económico necesario para llevar a cabo el proyecto que, aunque no es muy elevado, sí que exige la compra de un material mínimo: pinturas y pinceles.

---

<sup>56</sup> Olivera y Hernández (2011). *Op. cit.*

#### Fortalezas:

- El proyecto ha sido una novedad, ha aportado un elemento distinto a la dinámica habitual de las escuelas y la acogida ha sido muy buena por parte de todos los agentes participantes, demostrando éstos una buena disposición y una aceptación de propuestas innovadoras (pese a la lógica reticencia inicial).
- Los docentes muestran una actitud positiva ante el cambio cuando se sienten protagonistas del mismo y se les tiene en cuenta. Que unos voluntarios extranjeros viniesen a participar con ellos del proceso educativo y se preocupasen por ellos y por el desarrollo de su país fue una gran motivación para asimilar la nueva propuesta.
- La presencia en todas las escuelas de profesores motivados, con ganas y fuerza y capacidad de liderazgo se traducían en una buena acogida hacia el proyecto y una implicación de una mayoría de los docentes, impulsados por aquellos que actuaban de líderes naturales.
- La innata inclinación de los niños hacia las actividades artísticas, bien por su componente lúdico, bien por su carácter expresivo hace que la acogida del proyecto por parte de los principales actores y beneficiarios sea sumamente positiva.

#### Amenazas:

- Existe en la sociedad peruana en general una negativa percepción de la profesión docente, lo que conlleva a una falta de confianza en el profesorado.
- El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* se ha implantado en zonas rurales y urbano marginales de Perú. Esto implica entornos desfavorecidos, tanto cultural como económicamente.
- El insuficiente contenido artístico del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* hace que propuestas como la del pintado de murales queden como hechos aislados, anecdóticos, que para que fuesen más relevantes sería necesario se insertasen en un proyecto más amplio de educación a través del arte.

- La crisis económica de Europa ha afectado negativamente a la economía de Perú, en muchos casos dependiente de sus relaciones con el continente europeo. Así, algunas de las empresas e instituciones que colaboran económicamente con IPAE han reducido sus aportaciones, lo que crea problemas de financiación del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*.

#### Oportunidades:

- La implicación de IPAE en las escuelas intervenidas. En el momento de realizar el proyecto en Chíncha, el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* estaba en su segundo año, con lo cual ya había un nuevo impulso educativo que era sencillo apreciar. La experiencia de ocho años del Programa trabajando por la mejora educativa en un total de 893 escuelas hacen que en las mismas haya un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de nuevas iniciativas.
- Una tradición plástica muy vinculada con la pintura mural, tanto con la presencia de grandes pintores de prestigio local, nacional e internacional, como con la práctica habitual de la realización de murales para la decoración y la publicidad.
- El reconocimiento institucional de que hay que apostar por la educación y que ésta apuesta exige una mejora de la calidad de la enseñanza. Esto supone un buen momento para el planteamiento de nuevos proyectos educativos porque la educación está entre las prioridades nacionales.

De forma esquemática, el análisis se puede presentar en la correspondiente matriz DAFO:

<p><b>Análisis interno</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desánimo y desmotivación de los docentes.</li> <li>- Escasa formación artística de los docentes.</li> <li>- Ideas preconcebidas de los docentes.</li> <li>- Coste económico.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buena acogida hacia nuevas propuestas.</li> <li>- Actitud positiva de los docentes ante el cambio.</li> <li>- Presencia de profesores motivados con capacidad de liderazgo.</li> <li>- Inclinação del alumnado hacia el trabajo lúdico y artístico.</li> </ul>
<p><b>Análisis externo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Amenazas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imagen social negativa de la profesión docente.</li> <li>- Trabajo en zonas rurales y urbano marginales.</li> <li>- Insuficiente contenido artístico del Programa.</li> <li>- Problemas de financiación del Programa.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Oportunidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implicación del Programa en las escuelas intervenidas.</li> <li>- Tradición plástica vinculada a la pintura mural.</li> <li>- Conciencia institucional de que la educación necesita mejorar.</li> </ul>

Así organizada la información, resulta una herramienta muy útil para plantear el futuro del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chíncha (Perú)”. La suma de las debilidades y las amenazas son los factores limitantes para su desarrollo. Por lo tanto, las acciones encaminadas a mejorar el proyecto deberán ir encaminadas en esta línea. Sin embargo, las fortalezas y las oportunidades serán los grandes apoyos presentes y que habrá que potenciar para lograr la buena marcha del proyecto.

## 5. Mirando al futuro con optimismo: propuestas a partir del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

A lo largo de este trabajo se ha mostrado lo que fue el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)” y se ha intentado analizar la experiencia educativa con el objetivo de conocer el interés que pudo tener para las personas implicadas.

Partiendo de ese análisis, el propósito de este apartado es el de poder mirar al futuro y plantear aquí propuestas que permitan aprovechar aquella experiencia educativa para seguir avanzando, considerando que es posible mejorar la educación y que la expresión artística puede contribuir a esa mejora.

Las propuestas que planteo a continuación nacen pues de los aprendizajes obtenidos de la puesta en marcha del proyecto y de la elaboración del presente trabajo.

### 5.1. Propuestas de mejora del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

La acogida del proyecto ha sido muy positiva desde el primer momento y las valoraciones posteriores de los agentes implicados han sido satisfactorias. Por lo tanto, sería interesante poder seguir con este proyecto en escuelas, ya no solo de Chincha, sino en todas aquellas comunidades del país en las que interviene el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas*.

Puede parecer restrictivo el animar a poner en marcha el proyecto de pintado de murales únicamente en aquellas escuelas en las que el Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* ya está funcionando. Sin embargo, a la vista de los resultados y de las valoraciones obtenidas, considero imprescindible el que este proyecto se enmarque dentro de un programa educativo más amplio, con más recorrido. De lo contrario, su implementación sería muy complicada y



los resultados obtenidos no serían los deseados. Bien es cierto que en Perú operan otros programas educativos, pero si yo destaco aquí *Construyendo Escuelas Exitosas* es porque es el que he conocido en primera persona y en el que tengo plena confianza. En el caso de que se quisiese trabajar este proyecto desde otro programa, debería valorarse la adecuación de los objetivos del uno al otro.

El “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chíncha (Perú)” se ha planteado en todo momento un doble objetivo: por un lado introducir una nueva forma de entender el arte en la escuela, potenciando el componente expresivo y emocional que éste tiene y por otro proponer una nueva forma de trabajar en el aula, más libre, democrática, activa y participativa. Manteniendo estos mismos objetivos, sería interesante plantear un proyecto más amplio, de mayor duración y que trabajase de forma más intensa con los distintos agentes implicados.

Esto se podría concretar en las siguientes propuestas:

- Diseño de un programa específico:

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* cuenta con todo mi apoyo y mi reconocimiento. Se trata de un programa bien estructurado y bien planteado. Sin embargo, el componente artístico no está suficientemente trabajado. Puede aparecer de forma transversal en alguno de los cinco planes que guían las actividades a lo largo de los cinco años, pero no tiene un espacio ni un tiempo específico, como resulta imprescindible al abordar el desarrollo artístico del niño. Por lo tanto, una forma de mejorar el Programa y de integrar el proyecto de pintado de murales en una propuesta más amplia, sería crear un nuevo plan: “Me expreso”. Éste perseguiría el desarrollo de la capacidad de expresarse gracias al arte.

En ese plan, de un año de duración (al igual que el resto de los planes) se trabajaría el acercamiento del niño al arte en todas sus manifestaciones: teatro, música, danza, literatura, poesía, cine, artes visuales y multimedia<sup>57</sup>. En él se

---

<sup>57</sup> Cualquier intento de plantear un trabajo artístico en educación de una forma integral y completa debería tener en cuenta la *Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura*, un compendio de dieciocho principios que afirman, en 27 idiomas, estos derechos para los niños de todas partes del mundo. El

integrarían contenidos relativos, tanto a la percepción como a la expresión, entendiendo que uno y otro van ligados. Dentro de este plan, el Proyecto de pintado de murales podría ser una más de las actividades propuestas.

- Formación de formadores:

El Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* marca entre sus prioridades la capacitación de docentes y padres de familia en las distintas áreas en las que interviene<sup>58</sup>. Por tanto, sería interesante diseñar una formación artística específica para los formadores, entendiendo que estos son fundamentales en la transmisión de los valores que a través del arte se quiere hacer llegar al alumnado<sup>59</sup>.

El papel del adulto cuando se intenta trabajar el arte en el aula es muy importante. Sin embargo, exige una ruptura de esquemas anteriores y supone asignarle un nuevo papel. Bellocq y Gil Díaz (2010)<sup>60</sup> en su estimulante texto plantean tres puntos básicos para ese nuevo papel del adulto que propone un trabajo artístico con niños: 1. Permitir que la creatividad esté presente en el aula (primando la expresión creativa sobre el aprendizaje técnico); 2. Tener en cuenta la diversidad del grupo con el que trabaja (no exigiendo a todos los alumnos que alcancen los mismos objetivos al mismo tiempo); y 3. Apoyar el aprendizaje de cada alumno (permitiendo la espontaneidad infantil pero interaccionando con él para que satisfaga su deseo de aprender, entender, construir y realizarse).

---

contenido de la Carta nace en Bolonia (Italia) gracias a una idea de La Baracca – Testoni Ragazzi, un grupo dedicado al teatro infantil y juvenil desde hace más de 30 años, y en cuya redacción ha implicado a enseñantes, educadores, directores escolares y padres. No se trata de una Carta normativa. Sin embargo, los principios que en ella se afirman son de una sencillez y una claridad en sus planteamientos que para mí son una invitación a ponerlos en práctica en cualquier contexto educativo. Las distintas propuestas artísticas que planteo en este texto, intentan observarlos cuidadosamente. La Baracca – Testoni Ragazzi (2011). *Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura*. Madrid: Artes Gráficas BR.

<sup>58</sup> “Para asegurar el aprendizaje de los estudiantes, es necesario desarrollar nuevas capacidades en los actores educativos. Esto se logra a través de la implementación de Diplomados para docentes y directivos, y Diplomados para padres de familia.” IPAE, *op. cit.*, pág. 5

<sup>59</sup> Un buen ejemplo de lo que aquí se está proponiendo es *Menuda Escena*, un espacio de creación, investigación, formación y difusión en el ámbito de las artes escénicas para la infancia y la juventud promovido por la compañía cántabra La Machina Teatro. Uno de los ejes fundamentales de esta propuesta es la formación del profesorado a través de cursos monográficos coordinados por CEPs Cantabria/Consejería de Educación, Cultura y Deporte. La Machina Teatro (2013). *Menuda escena. Espacio de artes escénicas para la infancia y la juventud*. Material multicopiado

<sup>60</sup> Bellocq, G. y Gil Díaz, M. J. (2010). *Op. cit.*, pág. 40

- Motivación:

Para conseguir motivar a los alumnos y profesores, puede resultar interesante dar mayor visibilidad a los proyectos artísticos realizados dentro de la escuela. En el caso concreto del proyecto de pintado de murales, en las entrevistas realizadas, una de las propuestas era solicitar un espacio público en el que poder realizar un mural como los pintados en las escuelas<sup>61</sup>. Esa puede ser una muy buena iniciativa y, en función de la actividad artística realizada, se podría buscar el mejor cauce para su difusión: representaciones teatrales en las plazas, participación con danzas en los pasacalles, lecturas públicas de poesía, etc.

Además, puede ser un gran estímulo, tanto para la escuela como para los artistas locales, el buscar espacios de encuentro entre unos y otros, realizando obras conjuntas en las que el alumnado y el profesorado se beneficie de la experiencia artística de los profesionales<sup>62</sup>.

- Financiación:

El problema de la financiación suele ser uno de los obstáculos habituales cuando se plantea cualquier proyecto. Sin embargo, el montante económico necesario para llevar a cabo actividades artísticas es mínimo. La educación artística tiene la ventaja de poder llevarse a cabo sin la necesidad de grandes medios.

---

<sup>61</sup> En la ciudad de Santander hay un espacio reservado para que los escolares realicen sus murales. Se trata del Túnel del Pasaje de Peña donde hay un total de 76 murales decorados por niños de centros educativos de la ciudad. En mayo de 2015 se ha realizado una nueva convocatoria en la que han participado 15 centros educativos del municipio. Redacción DM (2015). "Arte casi a oscuras". *El Diario Montañés*, 16 mayo 2015. En línea: <http://www.eldiariomontanes.es/santander/201505/16/arte-casi-oscuras-20150516132230.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015.

<sup>62</sup> Existen numerosos ejemplos de artistas que se involucran en iniciativas de este tipo con resultados muy satisfactorios para ambas partes. Un ejemplo cercano es el del pintor cántabro Roberto Orallo, quien participó en el *Taller de Arte* del CEIP Mateo Escageda Salmón de Cacedo (Cantabria). El proyecto fue galardonado en los *XXIV Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa* y consistió en la realización de un cuadro, *El Quijote*, en el que participó toda la comunidad educativa bajo la dirección del artista. Veci Rueda, M. J. (2010). "El taller de arte: proyecto interdisciplinar". En: VV.AA.: *Impulsar y renovar la tarea educativa: XXIV Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa*. Bilbao: Fundación BBVA, pág. 105. Otro ejemplo de colaboración en el proceso creativo entre artistas y niños, especialmente interesante por lo innovador de su propuesta, es *Levadura. Programa de residencias de creadores – educadores*. Esta idea se introduce en el aula de Primaria y se basa en que un artista internacional y una clase (tutor y alumnos) trabajan de forma conjunta durante un mes para desarrollar un proyecto artístico donde el niño sea el protagonista. Se trata de una propuesta coproducida por el Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Banco Santander. *Levadura. Programa de residencias de creadores – educadores* (2015). *Acerca de*. En línea: <https://levaduramadrid.wordpress.com/acerca-de/>. Último acceso: 27 de junio de 2015.

Puede ser interesante buscar subvenciones a nivel institucional en Perú, pero también plantear el proyecto a ONGDs entre cuyos objetivos esté la educación, insistiendo en la idea de que el presupuesto no es muy elevado. A la hora de buscar materiales, una solución puede ser la búsqueda de patrocinadores locales: empresas, tiendas, etc. que se involucren en el proyecto aportando pinturas, telas, soportes, etc.

Además, podría resultar beneficioso plantearse la autofinanciación, al menos de parte del proyecto, mediante la realización de algún tipo de mercadillo o la representación de espectáculos en los que cobrar una entrada simbólica.

## 5.2. Aprendiendo del “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”

Si el propósito de este punto 5 era mirar al futuro desde lo aprendido con el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)”, esa mirada debe ser lo suficientemente abierta y generosa como para no limitarse a las posibles mejorías del proyecto dentro de lo que ya fue. Las enseñanzas que se pueden extraer del proyecto llevado a cabo en el terreno, pero también del análisis realizado en este trabajo, pueden dar lugar a propuestas con objetivos más amplios que la mejora de un proyecto concreto (como se ha planteado en el punto 5.1.).

Así, en este apartado se intentan abrir nuevas formas de entendimiento entre la educación y el arte. Todos son caminos que ya otros anduvieron. Sin embargo, siguen quedando como algo excepcional o anecdótico. Continúan considerándose algo inútil, y en el fondo, puede que lo sean<sup>63</sup>. Sin embargo, el dramaturgo Eugène Ionesco, en una conferencia de 1961 pronunciada ante otros escritores, logra expresar por qué el ser humano necesita el arte, a pesar de, o precisamente gracias a su carácter de realidad inútil:

---

<sup>63</sup> “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué puede servir la música, la literatura o el arte.” Ordine, N. (2013): *La utilidad de lo inútil. Manifiesto*. Barcelona: Acantilado, pág. 12

*El hombre moderno, universal, es el hombre apurado, no tiene tiempo, es prisionero de la necesidad, no comprende que algo pueda no ser útil; no comprende tampoco que, en el fondo, lo útil puede ser un peso inútil, agobiante. Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Y un país en donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots, un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sonrío, un país sin espíritu; donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio.*<sup>64</sup>

### 5.2.1. La educación artística y la educación formal en España

El momento en el que se escribe este Trabajo Fin de Grado es especialmente complicado para la educación artística en España. La falta de consenso y acuerdos entre los partidos políticos en materia de educación hace que las leyes educativas se sucedan sin tiempo para que los cambios que intentaban promover lleguen a dar sus frutos. Sin embargo, la legislación vigente en materia de educación es especialmente perjudicial para la enseñanza artística.

En noviembre de 2013 se aprueba en las Cortes Generales de España la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en medio de un clima de contestación política y social. La consecuencia inmediata para la enseñanza de las artes en Educación Primaria es que no está presente entre las asignaturas obligatorias, quedando relegada a un bloque de asignaturas optativas, dejando la elección en manos de cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes<sup>65</sup>.

Lo que refleja esta opcionalidad de las artes es una prevalencia en el currículum de lo útil sobre lo inútil, de lo utilitario sobre lo que no lo es, de lo

---

<sup>64</sup> Ionesco, E. (1965): "Comunicación para una reunión de escritores franceses y alemanes. (Febrero de 1961)". En: *Notas y contranotas. Estudios sobre el teatro*. Buenos Aires: Losada, pág. 122

<sup>65</sup> "Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: [...] En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: 1º Educación Artística; 2º Segunda Lengua Extranjera; 3º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b.). 4º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b.)." España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, pág. 97871

instrumental sobre lo trascendental. Considerar que no es necesario (y por lo tanto deja de ser obligatorio en una enseñanza que se considera básica y universal) introducir el arte en la escuela, significa tener muy poca memoria y olvidar (y hacer olvidar) a golpe de ley la importancia que el arte tuvo en el desarrollo de la especie humana. El escritor japonés Kakuzo Okakura une indefectiblemente el descubrimiento del arte con la superación de nuestra condición animal:

*Al ofrecer a su amada la primera guirnalda, el hombre primitivo se eleva sobre la bestia; saltando sobre las necesidades burdas de la naturaleza, se hace humano; percibiendo la sutil utilidad de lo inútil, entra en el reino del arte.*<sup>66</sup>

Nuccio Ordine defiende en su libro la necesidad de recuperar la capacidad de trascender del ser humano y para reivindicar el papel de la escuela en la tarea de convertir a las personas en ciudadanos cita un discurso que Victor Hugo pronunció en 1848 frente a la Asamblea constituyente:

*A la enseñanza pública le incumbe la delicada tarea de apartar al hombre de las miserias del utilitarismo y educarlo en el amor por el desinterés y por lo bello (“hay que levantar el espíritu del hombre, volverlo hacia Dios, hacia la conciencia, hacia lo bello, lo justo, lo verdadero, hacia lo desinteresado y lo grande”).*<sup>67</sup>

Insistiendo en esa idea de empobrecimiento de la educación que se deriva de la nueva ley educativa y de que el arte, entre otras cosas, nos hace más humanos (porque nos diferencia de los animales) y mejores ciudadanos (porque nos hace más críticos), me gustaría citar las palabras de María Acaso, profesora titular del departamento de educación artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid:

*La ley Wert, la LOMCE, consiste en algo tan flagrante como que este señor, en la primaria, las asignaturas relacionadas con la música, las artes visuales y la educación física, las ha vuelto optativas. Eso es una declaración de intenciones*

---

<sup>66</sup> Okakura, K. (2012). *El libro del Té. La Ceremonia del Té japonesa (Cha no Yu)*. Madrid: Miraguano, pág. 95

<sup>67</sup> Ordine, *op. cit.*, pág. 84

*absoluta. ¡Quitar la posibilidad de dibujar a unos niños y niñas que todavía no saben casi ni escribir! Es negarles la capacidad de pensar.*<sup>68</sup>

Por lo tanto, viendo la poca inclinación de las instituciones educativas españolas hacia la enseñanza artística, parece utópico plantear aquí cualquier tipo de propuesta que pueda mejorar el área de educación artística como asignatura de primaria. Sin embargo, los problemas del arte en la escuela no se limitan exclusivamente a un problema normativo y por lo tanto hay transformaciones que es necesario que empiecen a darse sin necesidad de esperar a que las instituciones reconsideren el papel del arte dentro del proceso pedagógico.

Los cambios necesarios en la enseñanza de las artes que se promulgan desde aquí persiguen como objetivo adecuarse a la idea de educación artística planteada en el punto 2.3. de este trabajo. Se podrían concretar en los siguientes apartados:

- El papel del docente

Cuando se plantearon las propuestas de mejora para el “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)” ya se habló de la importancia de asignar al docente un papel diferente al habitual. Esto es aplicable para las escuelas peruanas, pero también es necesario entenderlo en las escuelas españolas. El pensamiento tradicional del maestro como quien acumula el saber frente al alumno que lo desconoce todo debe ser desterrado de cualquier proceso educativo, también de los procesos artísticos<sup>69</sup>. Sin embargo, sigue siendo una idea persistente en nuestras escuelas.

El profesor que se plantee realizar cualquier trabajo artístico con su alumnado debe tener bien claro que lo primero que debe conseguir, tal y como plantean Bellocq y Gil Díaz (2010)<sup>70</sup> es activar su motivación: *“les ayudaremos en el aspecto material, les propondremos diferentes formas de trabajo, referencias*

---

<sup>68</sup> Ruíz-Rivas, T. (2015). *Pedagogía del arte: la revolución que viene. Entrevista a María Acaso*. En línea: <http://esferapublica.org/nfblog/pedagogia-del-arte-la-revolucion-que-viene/>. Último acceso: 27 de junio de 2015.

<sup>69</sup> “El estudiante como figura paralela al profesor, no inferior al profesor; el estudiante sabe tanto o más que el profesor. Reconocerles sus capacidades paralelas a las nuestras, en ningún caso inferiores.” Acaso, M. (2009). *Op. cit.*, pág. 218

<sup>70</sup> Bellocq y Gil Díaz (2010). *Op. cit.*, pág. 40

*culturales y les ayudaremos a interrogar procesos y producciones.*” Esto exige formación y trabajo por parte del docente, ganas de investigar y de innovar.

Además, tendrá que aceptar a cada alumno tal y como es, lo que le llevará a admitir todas y cada una de sus propuestas artísticas, sin necesidad de juzgarlas ni buscar la que se parezca más a la que él habría hecho<sup>71</sup>. Por último, debe entender que el protagonista del proceso creativo debe ser el niño y por lo tanto, el papel del docente queda relegado a un segundo plano, como inspirador, como apoyo, pero no como director.

#### - El espacio de trabajo

El trabajo específico que se lleva a cabo durante el tiempo de educación artística requiere un lugar distinto al aula habitual, tanto por las características del tipo de trabajo que en él se va a desarrollar (puede manchar, necesitar grandes superficies, hacer ruido, etc.) como por la necesidad de crear un ambiente diferenciado del resto de áreas que predisponga al alumnado a un trabajo diferente.<sup>72</sup>

Así, la escuela debe contar con un taller que ante todo sea funcional, en el que los materiales estén dispuestos de forma accesible a todos, donde no haya obstáculos, donde se pueda manchar, acumular, exponer, etc.<sup>73</sup>

#### - Los materiales utilizados

La educación artística es mucho más que la plástica. La plástica es mucho más que la pintura. La pintura es mucho más que el dibujo. La diversidad de soportes y materiales existentes pueden dar múltiples resultados cuya asignación a un tipo de arte u otro resultará complicada, pero eso será un buen síntoma porque significará que se han suprimido algunas de las barreras y

---

<sup>71</sup> “Buscamos un desarrollo curricular equilibrado, por lo que daremos la misma importancia a las actividades artísticas, las físicas y las intelectuales, teniendo siempre presente la idea de formar a niños/as competentes en todos sus ámbitos de desarrollo. Para ello consideramos fundamental la ausencia de juicios (en los juegos, las actividades artísticas...), pues solo desde el respeto y sin juicios externos cada persona tiene la oportunidad de ser auténticamente uno mismo.” CEIP Vital Alsar (2013). Proyecto Educativo del Centro, pág. 8. En línea: <https://drive.google.com/file/d/0B0yNF9YSXnXrOFQ4QVvnenFHVWM/edit?pli=1>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>72</sup> El CEIP Vital Alsar de Santander es un buen ejemplo de un centro público que apuesta por las artes dentro de su plan de estudios y esto se refleja en la presencia de un taller como espacio propio para la creación artística.

<sup>73</sup> Bellocq y Gil Díaz (2010), *op. cit.*, pág. 24



límites en las que habitualmente se encierra al niño cuando se plantea un trabajo artístico.

Puede parecer exagerado pero en muchos centros de educación primaria es una práctica muy habitual: el maestro busca en internet una lámina que colorear, la imprime y la fotocopia para distribuir entre el alumnado. La clase de plástica consistirá en colorear esa hoja. Independientemente del más que dudoso componente artístico de esas láminas (basta teclear en Google Imágenes “láminas para colorear” para comprobar la veracidad de lo que aquí se dice), la acción de colorear un dibujo poco o nada tiene que ver con la expresión artística del niño.

Resulta necesario romper con la tiranía del folio de papel en las clases de educación artística<sup>74</sup>. Cualquier material puede servir de soporte para una creación artística y cualquier material puede ser utilizado para completarlo. Cuanto mayor sea el abanico de materiales que ofrezcamos al alumnado, mayor será la riqueza de sus propuestas y mayor será el desarrollo creativo que se obtendrá en su realización. Desde materiales reciclados (tetra briks, cartones, tapones...) hasta materiales encontrados (conchas, palos, hojas...) pasando por todo tipo de material artístico (telas, papeles, tintas...). Basta echar un vistazo a las creaciones de algunos artistas de este siglo para comprender que en la expresión artística no puede estar limitada ni por el soporte ni por la técnica.

- Los objetivos que se persiguen

Los objetivos que de forma tradicional se han atribuido a la educación artística no sirven. María Acaso lo plantea de la siguiente forma:

*Si tú preguntas a la gente qué es la educación artística, básicamente lo que te van a decir es “niños pintando”. Entonces el tema es la infantilización, tiene mucho que ver con el desarrollo de técnicas sin finalidad, tiene que ver con la producción objetual para el día de la madre... y ése es el imaginario. [...] Este es el momento*

---

<sup>74</sup> Bellocq y Gil Díaz (2010), *op. cit.*, pág. 28

*en el que yo creo que tenemos que hacer ese cambio de imaginario y ese cambio en el paradigma de la educación artística y transformarla en otra cosa.*<sup>75</sup>

Esa transformación deseable debe hacer ver la educación artística como un proceso educativo<sup>76</sup> capaz de generar aprendizajes significativos, también relativos a otras áreas. Pero sobre todo, es necesario señalar la importancia del “compromiso artístico desde la más tierna infancia para desarrollar la experimentación personal, el intercambio, las estrategias de ayuda y cooperación o el diálogo entre lo personal y lo colectivo. Aprendizajes que, extrapolados a la vida, incidirán sin duda en la consecución de una sociedad más coherente, más crítica e independiente, menos competitiva y menos neurótica”.<sup>77</sup>

Entendiendo así la educación artística, ésta dejará de tener carácter de asignatura de segunda fila. Entonces y solo entonces, ocupará el lugar que le corresponde en la formación integral de las personas, pudiendo contribuir así al cambio social necesario que nuestro mundo exige<sup>78</sup> y plantear por tanto objetivos que trasciendan lo meramente escolar<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> Ruíz-Rivas (2015), *op. cit.*

<sup>76</sup> “La filosofía de proceso, no de producto es sumamente importante para niñas y niños de estas edades, pero con este lema: El Arte consiste en el proceso creativo y los resultados son siempre únicos. El producto, el resultado, importa menos”. Kohl, M. F. (2010). *Creación Artística en Primaria. Lo importante es el “proceso”, no el “resultado”*. Madrid: Narceam, pág. 11

<sup>77</sup> Freixanes, J. (2010). “Prólogo”. En: Bellocq, G. y Gil Díaz, M. J. *Tocar el Arte. Educación plástica en infantil, primaria y...* Madrid: Kaleida Forma, pág. 11

<sup>78</sup> Una profesora de Literatura de Bachiller escribió en una carta al director en un diario nacional: “Sí, les dije a mis alumnos, es el mejor momento para todos nosotros, porque todos estáis aquí, no hay trabajo en la calle, no hay dinero para nada y este es el refugio perfecto. Es el mejor momento, porque podemos transformar esta sociedad desde abajo y encontrar un camino en estas aulas abandonadas. Aquí donde mis madres lloran por el paro y mis alumnos creen que no hay salida. El conocimiento, la creatividad, la Filosofía, la Literatura que siempre salva; y el Arte, la plástica, el teatro... Mágicas todas aquellas que nos hacen pensar, soñar e idear un mundo diferente a este que ya no funciona”. Lara-Cepeda, N. (2013). “Nuestra escuela pública”. *Diario El País*, viernes 6 de diciembre de 2013, pág. 36

<sup>79</sup> En la Escola Llagut de Sant Pere Pescador (Girona) llevan diez años trabajando en un proyecto de canto coral para favorecer la integración del alumnado inmigrante que suponía un 55% del total de alumnos de la única escuela de este pequeño municipio dedicado a la agricultura y al turismo. Sirva como ejemplo de una propuesta artística integrada en la escuela pero con una clara proyección social. Bota Oliveras, C. (2012). “Un coro escolar para la integración”. *Cuadernos de Pedagogía*, 426, pág. 32

### 5.2.2. La educación artística y la educación no formal

La educación no formal ha asumido algunas de las competencias propias de la educación formal por la imposibilidad de ésta de dar respuesta a todas las necesidades y demandas. La expresión artística es uno de los ámbitos del desarrollo humano de los que con mucha frecuencia la educación formal se desentiende. Por otra parte hay experiencias interesantísimas con el arte como motor dentro de la educación no formal. Especialmente enriquecedoras son aquellas iniciativas que se han marcado como objetivo la integración de la población más desfavorecida.

El que las personas que viven situaciones prolongadas de pobreza y exclusión tengan que dar prioridad a la realización de actividades que aseguren su supervivencia puede hacer caer en la tentación de pensar que el arte y la cultura son algo secundario. Asegura Eduardo Bustelo Graffigna:

*Pobres son también aquellos que sus recursos materiales e inmateriales no les permiten cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige. Por eso la pobreza es sobre todo, pobreza de ciudadanía. La pobreza de ciudadanía es aquella situación social en la que las personas no pueden obtener las condiciones de vida –material e inmaterial- que les posibilite desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos culturales para integrarse como miembros de una sociedad. La pobreza de ciudadanía es no pertenecer a una comunidad en calidad de miembros plenos, y esto es, la exclusión social.<sup>80</sup>*

Así, en situaciones de exclusión, los proyectos artísticos pueden ayudar al complicado proceso de construir ciudadanos<sup>81</sup>. Y si no, al menos servirán para hacer más llevadera la vida, tal y como afirman Ovidio y Abraham Flexner:

---

<sup>80</sup> Bustelo Graffigna, E. (1999). "Pobreza moral. Reflexiones sobre la política social amoral y la utopía posible". En: Bhattacharjea, S.: *Infancia y Política Social*, México: UAM - UNICEF, pág. 41

<sup>81</sup> "El arte produce subjetivación, permite al sujeto entrar en el mundo de la significación, en el que funda su diferencia y su lazo con los demás. Ser sujetos de la cultura significa estar en una trama simbólica en la que tiene lugar el propio deseo. El espacio artístico-cultural garantiza esta doble pertenencia que permite a los sujetos estar en un mundo de valores en el que también se es valorado." VV.AA. (2008). "Ciudadanía, arte y subjetivación". En: VV.AA. *Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de niños, niñas y adolescentes*. Buenos Aires: UNICEF – ARCOR, pág. 28

*Por más que te esmeres en encontrar qué puedo hacer, no habrá nada más útil que estas artes, que no tienen ninguna utilidad. Gracias a ellas, consigo olvidarme de mi desgracia.*<sup>82</sup>

*Lo que afirmo es igualmente cierto con respecto a la música, el arte y cualquier otra expresión del ilimitado espíritu humano. Ninguna de estas actividades necesita otra justificación que el simple hecho de que sean satisfactorias para el alma individual que persigue una vida más pura y elevada.*<sup>83</sup>

A continuación se presentan algunas propuestas artísticas llevadas a cabo con población desfavorecida. En ningún caso pretende ser esto un catálogo exhaustivo, pues no es el propósito de este trabajo. Simplemente intenta ejemplificar a través de algunos casos especialmente interesantes las enormes posibilidades educativas del arte. En cierto modo también intenta ser un homenaje a quienes se atrevieron y un reconocimiento a quienes lo intentaron (y lo siguen haciendo) cuando en apariencia lo tenían todo en contra.

Se ha procurado que haya una diversidad, tanto en el ámbito de actuación de los proyectos (regional, nacional o internacional), como del tipo de población al que va dirigida o del tipo de arte que predomina. En cualquier caso, son propuestas con una trayectoria contrastada.

- *Paint Outside the Lines*. Pintura como refugio

Una de las consecuencias de las guerras son los desplazados que se ven obligados a abandonar todo lo que tenían para empezar una nueva vida, refugiados en algún país vecino que les quiera acoger. Tras varios años de guerra en Siria, muchos niños viven en campos de refugiados en el Kurdistán Iraquí. *Paint Outside the Lines* (podría traducirse como *Pintar fuera de las líneas*) pretende devolver la voz a esos niños para que puedan expresarse a través de la pintura y encuentren en la calle un espacio para difundir sus emociones. Además, en esta iniciativa comparten espacio y trabajo niños de distintas religiones, etnias y procedencias, intentando sembrar las semillas de

---

<sup>82</sup> Estas palabras que Ovidio (poeta, s. I a.C.) dedica en una epístola a su amigo Aurelio Cota Máximo Mesalino son recogidas por Ordine, *op. cit.*, pág. 51

<sup>83</sup> En el texto de Ordine se reproduce de forma íntegra el ensayo de Abraham Flexner titulado "La utilidad de los conocimientos inútiles" del que procede este fragmento. Ordine, *op. cit.*, pág. 166

una reconciliación que evite que vuelvan a reproducirse conflictos como los que les han llevado a ese campo de refugiados. aptART, una organización de artistas internacionales que trabajan con niños en zonas de conflicto, es quien está detrás de este proyecto que cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y UNICEF.<sup>84</sup>

- *El grupo de teatro y artes escénicas de UNATE*. Teatro aprovechando la experiencia

Si en 1978 UNATE comienza a andar bajo el nombre de Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad (de ahí las siglas que le dan nombre), en la actualidad prefiere el nombre de Universidad Permanente. En cualquier caso, se trata de un lugar de encuentro de personas mayores con ganas de compartir conocimiento y seguir aprendiendo. De entre los muchos talleres que oferta a sus asociados, uno de ellos es *El grupo de teatro y artes escénicas de UNATE*, un espacio de creación colectiva en el que se utiliza el teatro como herramienta para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas mayores: ocupación del tiempo libre, interrelación, desarrollo de la memoria o trabajo colaborativo. En junio de 2015, *El grupo de teatro y artes escénicas de UNATE* junto con el *Estudio de Actores del Café de las Artes* presentaron en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Marina Civil de la Universidad de Cantabria su último espectáculo teatral.<sup>85</sup>

- *Programas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela*. Música para todos

El *Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles* es un programa social y cultural del Estado venezolano, creado en 1975 por José Antonio Abreu, economista y músico. A través de la enseñanza y la práctica colectiva de la música pretende ser un modelo pedagógico, artístico y social

---

<sup>84</sup> aptART (2015). *Projects*. En línea: <http://www.apart.org/projects/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>85</sup> UNATE. La Universidad Permanente (2015). *¿Qué hacemos?* En línea: <http://unate.org/que-hacemos/talleres>. Último acceso: 27 de junio de 2015

para la formación integral de las personas. Más de 700.000 niños y adolescentes participan de este programa, viviendo un 75 % de ellos bajo el umbral de la pobreza. A través del arte han encontrado un espacio de aprendizaje, una forma de superarse y encontrar su hueco en la sociedad. Además, *El Sistema* continúa buscando nuevas formas de acercar la música a población en riesgo de exclusión con la creación de nuevos programas: Programa Educación Especial (para niños con dificultades en el aprendizaje), Programa Académico Penitenciario (para apoyar la reinserción de presos), Programa Atención Hospitalaria (para acoger a niños con enfermedades crónicas en hospitales), Programa Académico de Lutería (para acercar el aprendizaje del oficio de creador de instrumentos), entre otros. La calidad artística de las Orquestas del Sistema ha sido reconocida internacionalmente y sus integrantes han tocado en los más importantes escenarios del mundo. En más de 25 países han sido creados programas de educación musical siguiendo el modelo venezolano de *El Sistema* y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2008.<sup>86</sup>

- *Teatro YESES*. Teatro desde la cárcel

El nombre de esta compañía encierra toda la fuerza de su propuesta. YESES de Yeserías, la antigua cárcel de mujeres de Madrid, donde nació en 1985, no con vocación de teatro carcelario, sino con la intención de ser un proyecto dramático lo más parecido posible a cómo sería fuera de la cárcel. De ahí pasó a la prisión de Carabanchel de Mujeres y en la actualidad se ubica en el Centro Penitenciario de Madrid I Mujeres en Alcalá de Henares. En junio de 2015 *Teatro YESES* ha cumplido 30 años de trabajo y lo ha celebrado con una representación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En estos años, han pasado por la compañía 800 mujeres y han realizado 50 montajes teatrales, tanto dentro como fuera de las prisiones. La reinserción de las mujeres que han participado en este proyecto es del 98%. Esta compañía se ha hecho

---

<sup>86</sup> Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles (2015). *¿Qué es El Sistema?* En línea: <http://fundamusical.org.ve/el-sistema/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

merecedora de numerosos premios, como el Dionisos de Teatro concedido por la UNESCO a proyectos teatrales de gran repercusión social.<sup>87</sup>

- *Taller Literario Mandrágora. Escritura para el diálogo*

Al Centro Educativo Don Bosco<sup>88</sup>, en San Miguel de Tucumán (Argentina), acuden cada día niños y adolescentes para cubrir sus necesidades nutricionales, educativas y recreativas. Son jóvenes de familias humildes, con problemas de autoestima y que recurren a la violencia como forma de relacionarse y de resolver los conflictos. Desde 2003, el *Taller Literario Mandrágora* les ofrece otra forma de expresarse, lejos de la violencia. A través de los cuentos y el teatro se acercan a la palabra como forma de expresión que les acerque al diálogo, la tolerancia, el respeto y la convivencia. En este espacio socioeducativo el Grupo Creativo Mandrágora estimula emocional e intelectualmente a los niños y además potencia su autoestima, pues al final del curso publican un libro con los textos de los participantes ilustrados por ellos mismos y que presentan en una lectura compartida.<sup>89</sup>

- *A la salida. Taller de experimentación musical. Música antes de seguir*

La situación en la que quedan muchos jóvenes cuando salen de los institutos penales en Buenos Aires es de una gran vulnerabilidad. Para ayudarles a encontrar su lugar en la comunidad surgió en 2005 *A la salida*, un proyecto de la Dirección Nacional de Adolescentes infractores a la Ley Penal que busca el acompañamiento y la inclusión educativa a través del arte y el deporte. El *Taller de experimentación musical* es uno de los que ofrece *A la salida*. En él se busca que la expresión surja de la improvisación y que el trabajo sea colectivo. Al frente del proyecto están un músico y un tutor pedagógico. Entre los dos se reparten la tarea: uno se encarga del aprendizaje musical, el otro del personal. El taller funciona como un grupo de música en el que cada uno tiene un rol

---

<sup>87</sup> Teatro YESES (2015). *La compañía*. En línea: <http://teatroyeses.com/la-compania/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>88</sup> Misiones Salesianas (2015). *Taller literario para niños vulnerables con graves problemas de autoestima*. En línea: <https://misionessalesianas.org/quiero-colaborar/quiero-colaborar-gran-objetivo/quiero-colaborar-gran-objetivo-argentina2/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

<sup>89</sup> Grupo Creativo Mandrágora (2012). *Ni uno menos*. En línea: <http://grupomandragora.blogspot.com.es/>. Último acceso: 27 de junio de 2015

asignado pero en el que todos son fundamentales, desde tocar un instrumento hasta encargarse de la parte técnica, pasando por la composición de las letras o la elección de los temas que se van a tocar.<sup>90</sup>

- *TNT – El Vacie*. Teatro desde la verdad

Cuando en 2008 la compañía de teatro Atalaya traslada su sede en el casco histórico de Sevilla a una zona periférica de la misma ciudad, a escasos metros de la barriada chabolista de El Vacie, mucha gente pensó que aquello era una locura que acabaría con los espectadores en su recién estrenado espacio, llamado TNT (Territorio de Nuevos Tiempos) dedicado a la exhibición, producción, formación y reflexión teatral. Pero el nuevo centro había hecho una apuesta: *Proyecto Imaginario*, talleres con sectores marginales y marginados de la sociedad. Así, se pasearon por El Vacie, invitando a mujeres y niños a participar de una actividad formativa, conscientes de que era la primera vez que todos ellos se acercaban al teatro. La premisa de partida estaba clara: si no se divertían con lo que allí hacían, dejarían de ir. Pero los que acudieron disfrutaron y continuaron. Demandaron poder seguir en la exploración teatral con un montaje de texto. Las dotes y la verdad de estas actrices sorprendieron a Atalaya y decidieron seguir ahondando en la experiencia. Así, el mismo año de la concesión del Premio Nacional de Teatro 2008 a TNT – Atalaya, se pone en pie *La casa de Bernarda Alba*, un proyecto de *TNT – El Vacie*, representado por ocho mujeres gitanas, de las cuales, tan solo una sabía leer. La inexperiencia y las dificultades para retener el texto lorquiano por parte de mujeres analfabetas se suplieron con la verdad y la presencia escénica de ocho personas que viven también “encerradas” en un asentamiento chabolista. Los premios y las representaciones, tanto nacionales como internacionales se han sucedido a lo largo de estos años.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> VV.AA. (2008). “A la salida. Taller de experimentación musical”. En: VV.AA. *Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de niños, niñas y adolescentes*. Buenos Aires: UNICEF – ARCOR, pág. 33

<sup>91</sup> Garzón, S. (2010). “No podía creer lo que veía”. *boleTiNT. Informativo del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT*, 18, pág. 5



Los siete ejemplos de propuestas socioeducativas que se han mostrado aquí tienen al arte como protagonista. Tan solo pretende ser una muestra de las múltiples posibilidades que tiene el arte como elemento de transformación social. Todas ellas comparten el haber identificado una problemática social y el haber buscado en el arte la forma de darle respuesta. Aprender de estas experiencias es fundamental para seguir utilizando el arte como forma de incluir en nuestra sociedad a la población en riesgo de exclusión social.

## 6. Conclusión

*Sin duda, es el arte, tanto rupestre como mueble, el aspecto más distintivo y exclusivo de nuestro comportamiento. En él, nuestro acentuado gusto estético se da cita con una nueva y revolucionaria tecnología de la comunicación, que permite mostrar en imágenes las ideas y pensamientos de la mente humana. A su vez, esta nueva capacidad proporciona la base sobre la que asienta una nueva tecnología social que permite formar grupos constituidos por un número muy elevado de individuos que comparten ideales y valores, representados por imágenes y objetos, y que están dispuestos a cooperar muy estrechamente los unos con los otros, hasta el punto de sacrificar sus intereses al bien común.*

Estas palabras forman parte del epílogo del libro *El primate que quería volar*<sup>92</sup>, escrito por Ignacio Martínez, biólogo y miembro del Equipo de Investigaciones de Atapuerca<sup>93</sup>. Con ellas destaca la importancia que el arte ha tenido en la evolución de la especie humana. Habla de arte, de comportamiento, de estética, de comunicación, de ideas, de pensamiento, de capacidad, de sociedad, de grupo, de ideales, de valores, de imágenes, de cooperación y de intereses. Todas estas palabras han sido recurrentes en mis reflexiones a lo largo de los cuatro años que llevo formándome como docente. También consiguen encerrar (en ellas mismas o en sus sinónimos) la esencia de este Trabajo Fin de Grado.

Puede parecer extraño que la conclusión a un trabajo de la Facultad de Educación la encabecen las palabras de un biólogo y profesor universitario de Paleontología. Sin embargo, no es casualidad. En el momento en el que un niño nace recibe como herencia todos los aprendizajes y experiencias que a lo largo de miles de años de existencia hemos ido acumulando como especie. Por eso me parece interesante, de vez en cuando, volver la vista atrás, mirar al pasado con humildad y ser conscientes de qué fue lo que nos permitió llegar

---

<sup>92</sup> Martínez, I. (2012). *El primate que quería volar*. Barcelona: Espasa, pág. 218

<sup>93</sup> Centro de referencia a nivel internacional en lo relativo al estudio de la evolución humana. Recibe su nombre de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) en los que la exclusividad y relevancia de los hallazgos fósiles están permitiendo un estudio pormenorizado de la evolución humana y del comportamiento de nuestra especie a lo largo de miles de años.

hasta aquí<sup>94</sup>. Porque en el fondo, desnuda de todo lo superficial, la vida no es tan distinta ni los retos a los que tenemos que hacer frente tan diferentes de cómo lo fueron para quienes nos precedieron a lo largo de los miles de años que llevamos habitando el planeta. De ese modo, las soluciones que lo fueron entonces, pueden serlo también ahora.

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado he intentado defender el importante papel que el arte tiene en el desarrollo de las personas. Sin embargo, he querido separar el arte de la técnica para acercarlo a la experiencia y a la vivencia. Entiendo que la educación artística básica debe buscar el dotar a los alumnos de una herramienta que les permita expresarse a través del lenguaje artístico. Al considerar a esta formación como básica, la estoy señalando como fundamental, como un derecho de todas las personas, independientemente de su edad y su condición. Así, debe ser un derecho de la infancia, pero también de aquellas personas a las que la vida les arrebató la posibilidad de recibir una educación artística de calidad. Porque considero que el arte contribuye al desarrollo íntegro de la persona y creo que las personas nos seguimos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, definiendo el acceso de cualquier persona, de cualquier edad, a la experiencia artística.

Estoy convencido de que son las experiencias las que nos hacen aprender y crecer. Por eso creo que es importante acercar a las personas vivencias significativas. El “Proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chincha (Perú)” que centra el análisis de este trabajo, fue una forma de permitirnos a los que allí nos encontramos de aprender juntos. Alumnos, maestros, directores de escuela, coordinadores del Programa *Construyendo Escuelas Exitosas* y yo mismo valoramos positivamente el proyecto en tanto en cuanto nos había permitido aprender. Del encuentro, de la cooperación, de compartir ideas e ideales, logramos crecer todos.

Por eso, en otra parte de este trabajo he querido compartir todos aquellos aprendizajes que se derivaron de aquella experiencia en Chincha (Perú). Cuando uno crece, lo primero que se da cuenta es de lo pequeño que era en el

---

<sup>94</sup> Decía Bernardo de Chartres (s.XII) que “Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura”

pasado. Seguramente el pensamiento que le asalte después es el de tomar conciencia de lo pequeño que sigue siendo respecto al futuro. Así, aprender de la experiencia vivida y plantear propuestas de cara al futuro son todo uno en este trabajo. Afortunadamente, a la hora de afrontar esta tarea no estamos solos, sino que podemos apoyarnos en aquellos que ya antes recorrieron el mismo camino que nosotros alcanzando las mismas metas que alguna vez nos atrevimos a soñar.

Quizás uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro mundo, también cuando hablamos de educación, es que nos hemos olvidado de soñar. Soñar no está bien visto y los soñadores son tachados de infantiles, lunáticos, utópicos o simplemente raros. En una sociedad en la que prima lo útil sobre lo inútil, soñar es perder el tiempo. Es por esto por lo que es necesario cambiar la forma de entender la educación, para que lo inútil y lo trascendente ocupen el lugar que se merece.

Y en esta tarea, el arte puede sernos de gran ayuda.

*De este modo, las dos características más distintivas de los seres humanos, la creatividad y la cooperatividad, fueron evolucionando conjuntamente, potenciándose entre sí, como dos espirales que se envolvieron mutuamente. El resultado de este proceso ha sido una criatura asombrosa, capaz de soñar con realidades inexistentes y también de imaginarse cómo hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Además, la evolución ha dotado a esa criatura de la capacidad de mostrar sus sueños a los demás miembros de la especie para que los compartan y se unan a la tarea de realizarlos.*

*En la biosfera actual solamente hay un primate capaz de volar, nuestra especie. Pero a diferencia de los demás seres voladores nosotros no lo hacemos impulsados por la fuerza de nuestras alas, sino por la fuerza de nuestra voluntad y de nuestro talento. Somos las únicas criaturas que vuelan porque se propusieron volar, porque imaginaron cómo hacerlo y fueron capaces de llevarlo a cabo. Una tarea que, además, ha requerido el concurso de cientos, miles, de individuos de diferentes países y de distintas generaciones. El sueño de una especie, de una especie capaz*

*de soñar, de compartir sus sueños y, también, de trabajar juntos para conseguir que sus anhelos se hagan realidad.*<sup>95</sup>

Ojalá sigamos teniendo ganas de soñar, de compartir sueños y de trabajar juntos para conseguirlos. Solo así la educación tendrá sentido.

---

<sup>95</sup> Martínez (2012), *op. cit.*, pág. 218

## Bibliografía y páginas web

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Los libros de la catarata
- Alumnos de la escuela de Barbiana (1976). *Carta a una maestra*. Barcelona: Editorial Nova Terra
- aptART (2015). *Projects*. En línea: <http://www.aptart.org/projects/>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Armengol i Siscars, C. (1988). “Hacia un proyecto de animación sociocultural”. *Documentación Social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada*, 70
- Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, M.V. y Sánchez Sánchez, J. (2010). *Geografía regional del mundo. Desarrollo, subdesarrollo y países emergentes*. Madrid: UNED
- Bellocq, G. y Gil Díaz, M. J. (2010): *Tocar el Arte. Educación plástica en infantil, primaria y...* Madrid: Kaleida Forma
- Bota Oliveras, C. (2012). “Un coro escolar para la integración”. *Cuadernos de Pedagogía*, 426
- Bustelo Graffigna, E. (1999). “Pobreza moral. Reflexiones sobre la política social amoral y la utopía posible”. En: Bhattacharjea, S.: *Infancia y Política Social*, México: UAM - UNICEF
- Campaña Nacional de Alfabetización (2015). *Reseña histórica*. En línea: <http://www.juventudalfabetizando.org.ni/historia.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Cacho Sánchez, Y. y Llano Martínez, L. (2014). *Guía de voluntariado en el marco de la Universidad de Cantabria*. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria
- Caride Gómez, J.A. (1996). “Educación y animación sociocultural: la pedagogía social como modelo de intervención”. En: Quintana, J.M. (ed.), *Fundamentos de Animación Sociocultural*. Madrid: Narcea, pág. 106
- Camnitzer, L. (2014). “Pensar en torno al arte y a través de él”. En: VV.AA., *Un saber realmente útil*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

- CEIP Vital Alsar (2013). *Proyecto Educativo del Centro*, pág. 8. En línea: <https://drive.google.com/file/d/0B0yNF9YSXnXrOFQ4QVVnenFHVWM/edit?pli=1>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Collado Broncano, M. y Álvarez Rojo, V. (1996). “La animación sociocultural como educación no formal”. En: Quintana, J.M. (ed.), *Fundamentos de Animación Sociocultural*. Madrid: Narcea
- Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw – Hill, pág. 327
- Del Val, C. y Gutiérrez, J. (2005). *Prácticas para la comprensión de la Realidad Social*. Madrid: McGraw – Hill, pág. 29
- Entreculturas (2015). *Nuestra identidad*. En línea: <https://www.entreculturas.org/es/conocenos>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Escuelas Ave María (2015). *Historia*. En línea: <http://escuelasavemaria.es/fundacion-ave-maria/historia/>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, pág. 97871
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores
- Freixanes, J. (2010). “Prólogo”. En: Bellocq, G. y Gil Díaz, M. J. *Tocar el Arte. Educación plástica en infantil, primaria y...* Madrid: Kaleida Forma
- Garzón, S. (2010). “No podía creer lo que veía”. *boleTiNT. Informativo del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT*, 18
- Grupo Creativo Mandrágora (2012). *Ni uno menos*. En línea: <http://grupomandragora.blogspot.com.es/>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Guasch, O. (2002). *Observación participante*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
- Illich, I. (1971). *La sociedad desescolarizada*. Barcelona: Barral Editores
- InteRed (2015). *Presentación de la ONG*. En línea: <http://www.intered.org/presentacion-de-la-ong>. Último acceso: 27 de junio de 2015

- Intermón Oxfam (2009). *Pistas para cambiar la escuela*. Madrid: Intermón Oxfam Editorial
- Ionesco, E. (1965): “Comunicación para una reunión de escritores franceses y alemanes. (Febrero de 1961)”. En: *Notas y contranotas. Estudios sobre el teatro*. Buenos Aires: Losada
- IPAE (2011). *Construyendo Escuelas Exitosas*. Material multicopiado
- Kohl, M. F. (2010). *Creación Artística en Primaria. Lo importante es el “proceso”, no el “resultado”*. Madrid: Narceam
- La Baracca – Testoni Ragazzi (2011). *Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura*. Madrid: Artes Gráficas BR
- La Machina Teatro (2013). *Menuda escena. Espacio de artes escénicas para la infancia y la juventud*. Material multicopiado
- Lara-Cepeda, N. (2013). “Nuestra escuela pública”. *Diario El País*, viernes 6 de diciembre de 2013
- La Red (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.ciudadaniaglobal.org/quienessomos>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Levadura. Programa de residencias de creadores – educadores (2015). *Acerca de*. En línea: <https://levaduramadrid.wordpress.com/acerca-de/>. Último acceso: 27 de junio de 2015.
- Makarenko, A. (1977). *Poema pedagógico*. Barcelona: Editorial Planeta
- Manos Unidas (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.manosunidas.org/quienes-somos>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Martínez, I. (2012). *El primate que quería volar*. Barcelona: Espasa
- Mayntz, R. (1972). *Sociología de la organización*. Madrid: Alianza Editorial
- Ministerio de Educación (2009). *Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular*. Lima: Ministerio de Educación
- Misiones Salesianas (2015). *Taller literario para niños vulnerables con graves problemas de autoestima*. En línea: <https://misionessalesianas.org/quiero-colaborar/quiero-colaborar-gran-objetivo/quiero-colaborar-gran-objetivo-argentina2/>. Último acceso: 27 de junio de 2015



- Morán, J. (2006). "Arte en los ilustradores para niños". *PEONZA. Revista de Literatura Infantil y Juvenil*, 75/76
- Municipalidad Provincial de Chincha (2015). *Nuestra provincia*. En línea: <http://www.municipalidadchincha.gob.pe/webchincha/Muni-Chincha-2015/NUUESTRA-PROVINCIA/NUUESTRA-PROVINCIA.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Neill, A.S. (1960). *Summerhill*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica
- Okakura, K. (2012). *El libro del Té. La Ceremonia del Té japonesa (Cha no Yu)*. Madrid: Miraguano,
- Olivera, D. y Hernández, M. (2011). *El análisis DAFO y los objetivos estratégicos*. Contribuciones a la Economía. En línea: <http://www.eumed.net/ce/2011a/domh.htm>. Último acceso 27 de junio de 2015
- Ordine, N. (2013): *La utilidad de lo inútil. Manifiesto*. Barcelona: Acantilado
- Otero Urtaza, E.M. (2006). *Las misiones pedagógicas: 1931 – 1936*. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: Residencia de Estudiantes
- Oxfam Intermón (2015). *¿Quiénes somos?* En línea: <http://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/presentacion>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Páez, F. (1985). "Yo vengo a ofrecer mi corazón". En: Páez, *Giros* (Álbum musical). Londres: EMI Music
- Placer Ugarte, F. (1988). "Las dimensiones educativas de la animación sociocultural". *Documentación Social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada*, 70
- Real Academia Española (2014). *Diccionario de la lengua española*. En línea: <http://lema.rae.es/drae/?val=singular>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Redacción DM (2015). "Arte casi a oscuras". *El Diario Montañés*, 16 mayo 2015. En línea: <http://www.eldiariomontanes.es/santander/201505/16/arte-casi-oscuras-20150516132230.html>. Último acceso: 27 de junio de 2015.
- Romero Rodríguez, J. (2001). "El futuro en la educación artística: un cambio teórico". En: VV.AA., *Comunicaciones del Congreso "Los valores del arte en la enseñanza"*. Madrid: Repro Express

- Ruíz-Rivas, T. (2015). *Pedagogía del arte: la revolución que viene. Entrevista a María Acaso.* En línea: <http://esferapublica.org/nfblog/pedagogia-del-arte-la-revolucion-que-viene/>. Último acceso: 27 de junio de 2015.
- Ruiz Varona, J.M. (2012). *Educación para el desarrollo en las escuelas de Cantabria: diagnóstico, propuestas y recursos.* En línea: [https://www.unican.es/NR/rdonlyres/BDEBD7CE-FD5E-4847-B013-7DF7819CDFEB/86223/RuizVarona\\_EDEscuelasCantabria2012.pdf](https://www.unican.es/NR/rdonlyres/BDEBD7CE-FD5E-4847-B013-7DF7819CDFEB/86223/RuizVarona_EDEscuelasCantabria2012.pdf). Último acceso: 27 de junio de 2015
- Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles (2015). *¿Qué es El Sistema?* En línea: <http://fundamusical.org.ve/el-sistema/>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- Teatro YESES (2015). *La compañía.* En línea: <http://teatroyeses.com/la-compania/>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- UNATE. La Universidad Permanente (2015). *¿Qué hacemos?* En línea: <http://unate.org/que-hacemos/talleres>. Último acceso: 27 de junio de 2015
- UNICEF – Perú (2015). *Educación primaria.* En línea: [http://www.unicef.org/peru/spanish/children\\_3787.htm](http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm). Último acceso: 27 de junio de 2015
- VV.AA. (2008). “A la salida. Taller de experimentación musical”. En: VV.AA. *Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de niños, niñas y adolescentes.* Buenos Aires: UNICEF – ARCOR
- VV.AA. (2008). “Ciudadanía, arte y subjetivación”. En: VV.AA. *Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de niños, niñas y adolescentes.* Buenos Aires: UNICEF – ARCOR

## Anexos

### Anexo I: Documentación gráfica



Fig. 1: Reunión informativa con los docentes para explicarles el "Proyecto de pintado de murales"



Fig. 2: Diálogo con los alumnos



Fig. 3: Diálogo con los alumnos.



Fig. 4 y 5: Trabajo individual





Fig. 6: Trabajo individual

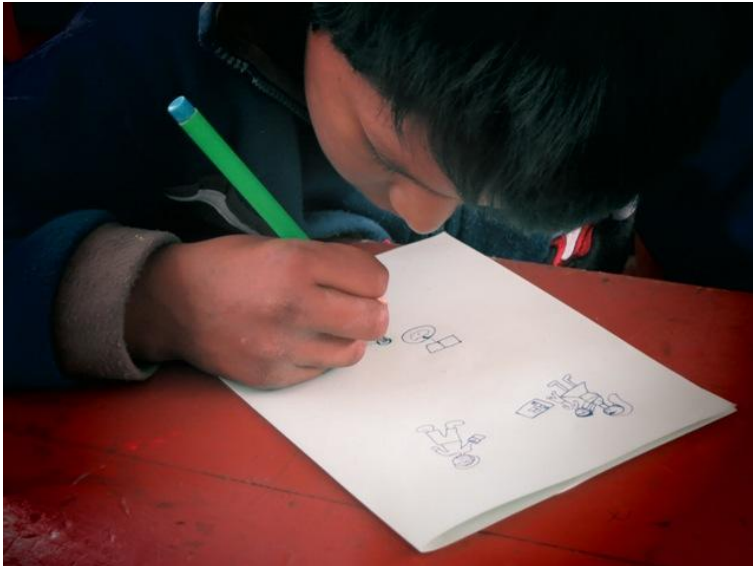


Fig. 7: Trabajo individual



Fig. 8: Dibujo preparatorio en el muro



Fig. 9: Dibujo preparatorio en el muro



Fig. 10: Pintado del mural en grupo



Fig. 11: Pintado del mural en grupo





Fig. 12: Pintado del mural en grupo



Fig. 13: Madres de familia participando en el pintado de murales.



Fig. 14: Aspecto final de los murales



Fig. 15: Aspecto final de los murales



Fig. 16: Aspecto final de los murales



Fig. 17: Aspecto final de los murales



## Anexo II: Entrevista utilizada en la recogida de datos

Estimada amiga,

Como parte de mi formación universitaria, me encuentro desarrollando el Trabajo Fin de Grado. En él pretendo analizar el proyecto de pintado de murales en escuelas de Chíncha (Perú), llevado a cabo durante los meses de julio y agosto de 2013, dentro del Programa Construyendo Escuelas Exitosas diseñado por IPAE.

Como una parte de dicho análisis, quiero recoger la visión que de aquella actividad tienen algunas de las personas que la vivieron de cerca. Considero que su opinión al respecto me puede ser de gran ayuda. Por eso le ruego que me conteste a las preguntas que a continuación le formulo.

Muchas gracias de antemano,

Tobías Lobera Payá

1. ¿Qué destacaría del proyecto de pintado de murales desarrollado en las escuelas de Chíncha?
2. ¿De qué forma cree que el proyecto de pintado de murales contribuye a mejorar la educación que promueve el Programa Construyendo Escuelas Exitosas?
3. ¿Cree que las competencias desarrolladas, tanto por el alumnado como por el profesorado, con el proyecto de pintado de murales en las escuelas de Chíncha contribuyen al logro de los objetivos del Programa Construyendo Escuelas Exitosas? ¿De qué forma?

4. ¿En qué medida considera que esta actividad ha supuesto un beneficio para los destinatarios del Programa Construyendo Escuelas Exitosas?
5. Construyendo Escuelas Exitosas tiene una trayectoria de varios años mejorando la calidad educativa de las escuelas peruanas. ¿Cuáles cree que han sido los principales logros de Construyendo Escuelas Exitosas a lo largo de estos años? ¿Considera que el proyecto de pintado de murales aporta algún valor añadido al Programa? ¿Cuál? ¿En qué se diferencia de otros proyectos propuestos por el Programa?
6. A la vista del proyecto de pintado de murales en escuelas de Chincha, ¿le parece que sería interesante repetir la experiencia en otras escuelas del país?
7. ¿Considera que sería posible replicar dicha experiencia en otras escuelas de Perú? ¿Qué dificultades cree que podría haber a la hora de plantear una actividad de este tipo en otras escuelas del país?
8. ¿De qué forma cree que se podría mejorar el proyecto de pintado de murales?
9. Por favor, escriba a continuación cualquier opinión o sugerencia respecto al proyecto de pintado de murales desarrollado en Chincha que considere importante y que no haya quedado reflejada en las preguntas anteriores.

Anexo III: DVD. Grabación completa de las entrevistas

Siento que es en el encuentro con el otro donde las ideas y las personas crecen. Es por esto por lo que les debo mucho a todas aquellas personas que de una forma u otra me han ayudado a que este trabajo sea lo que es.

Gracias a todos los que quisisteis compartirlo y soñarlo conmigo.