

*Cómo enseñar
arte en la escuela*

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Cómo enseñar arte en la escuela

*Roser Calaf
Olaia Fontal*

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

© Roser Calaf
Olaia Fontal

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono 91 593 20 98
<http://www.sintesis.com>

ISBN: 978-84-975669-0-2
Depósito Legal: M. 23.415-2010

Impreso en España-Printed in Spain

Índice

<i>Introducción</i>	13
1. ¿Por qué y para qué enseñar arte en la escuela?	17
1.1. Argumentos que justifican la enseñanza del arte como necesidad latente en la escuela o ¿para qué sirve la educación artística?	17
1.2. La educación artística: una disciplina con seguridad en sí misma y paciencia.....	18
1.2.1. Justificar la disciplina es contestar a ¿por qué existe la educación artística?	20
1.2.2. Buscar su sentido y utilidad es contestar a ¿para qué sirve la educación artística?	20
1.2.3. Defender su presencia y visibilidad es contestar a ¿la educación artística es prescindible?	21
1.2.4. Encontrar su especificidad es contestar a ¿de qué se ocupa la educación artística?	23
1.2.5. Pero... ¿por qué justificar el porqué?.....	24
1.3. La educación artística: una disciplina autónoma	25
1.3.1. Derivaciones de la dimensión artística	28
1.3.2. Derivaciones de la dimensión didáctica.....	28
1.4. Una meta posible para la educación artística: “construir” patrimonios artísticos	29
1.4.1. Objetivos prioritarios de la educación artística para la educación patrimonial.....	30

2. Replanteamiento de la finalidad y el sentido del arte en la escuela	33
2.1. Criterios para cuestionar el orden en la Historia del Arte, aportados desde la mirada interna.....	33
2.2. Criterios para replantear la Historia del Arte considerando la narración pictórica	34
2.2.1. Valorar la misión de narrar	34
2.2.2. Considerar diferentes valoraciones de la belleza.....	35
2.2.3. El arte actual y la ausencia de canon. Deshacer para construir nuevas propuestas	36
2.2.4. Considerar un nuevo hilo conductor: del cielo a la tierra	36
2.2.5. Modificar la valoración del modelo trágico y considerar la ironía y la sonrisa	37
2.3. Criterios para una interpretación de los contenidos en la frontera entre el arte y la realidad	37
2.3.1. El Pop construye relatos y favorece adhesiones	38
2.3.2. Explicar la obra entre las historias que narra y lo que nos comunica	38
2.3.3. Entender el arte en esencia	39
2.3.4. La contribución de diferentes movimientos artísticos y artistas para producir una nueva interpretación	39
2.3.5. ¿Qué significa ver algo como arte?	40
2.3.6. El arte discurre a través de metáforas	40
2.3.7. La correlación entre estilo y representación	41
2.4. Criterios para el entendimiento de la obra de arte como algo espiritual.....	41
2.4.1. El valor de la crítica artística: Jannis Kounellis, un artista que busca transmitir ideas y procesos.....	42
2.5. Hilando argumentos para tejer un pensamiento capaz de reformar la enseñanza del arte	44
3. Argumentos para replantearse la educación artística en la escuela	47
3.1. Orientaciones históricas que nos ayudan a comprender el presente de la educación artística en la escuela.....	47
3.2. Modelo Discipline Based Art Education (DBAE): un enfoque completo del arte desde cuatro disciplinas.....	49

3.3. El currículo y las formas de ordenación en la postmodernidad: desde los minirrelatos hasta el currículo como instalación	51
3.3.1. El currículo entendido bajo el concepto de instalación: una forma contemporánea de plantearlo	54
3.4. Hacia una interpretación cognitiva que avanza e invoca la incorporación de la inteligencia emocional.....	55
3.5. El potencial diversificador de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner: comprender a todos desde distintos puntos de vista	58
3.6. Recuperando ideas para replantear la Educación de las Artes en la escuela	61
4. <i>Los contenidos en la educación artística: entre la costumbre y la innovación</i>	65
4.1. Consideraciones sobre los contenidos en la enseñanza del arte	65
4.2. La perspectiva sobre qué enseñar cambia según el punto de vista ...	66
4.3. Un planteamiento capaz de reformar la enseñanza del arte en el siglo XXI	68
4.3.1. Preocupación de cómo es la situación de ver algo como arte	70
4.4. Los componentes expresivo y creativo aportan la comprensión de la técnica.....	72
4.5. Una interpretación desde la estética. Los conceptos de juego, símbolo y fiesta en la obra de Fernando Alba	74
4.6. Una interpretación desde la crítica artística. Anthony Caro, un artista que crea un arte integrador.....	75
4.7. Perspectivas sobre la Historia del Arte: histórica, sociológica, formal e iconológica	77
4.7.1. Diferentes perspectivas aplicadas a la obra <i>Las Meninas</i> de Velázquez	78
4.7.2. Plantear la frontera entre las miradas que las personas establecen sobre las obras de arte y las que poseen como representación de la Historia	80
4.8. Estrategias para la enseñanza-aprendizaje de contenidos conceptuales relacionados con la Historia del Arte	81
4.8.1. Conflicto cognitivo y “trampas conceptuales”	82
4.8.2. Tender “puentes cognitivos”	85
4.8.3. Elaborar itinerarios conceptuales.....	86

4.8.4. Un uso de mapas y gráficos icónico-conceptuales.....	86
4.8.5. Relatos y microrrelatos.....	88
4.8.6. Metáforas visuales.....	88
4.8.7. Parejas y contrastes	90
5. Criterios metodológicos y estrategias para enseñar arte en la escuela.....	93
5.1. Lo que se <i>debe</i> , lo que se <i>puede</i> y lo que se <i>podría</i> enseñar en educación artística	93
5.2. Claves metodológicas de la enseñanza del arte en la escuela	94
5.2.1. Maneras de clasificar: más allá de la ordenación temporal	95
5.2.2. Consideraciones sobre el orden en educación artística.....	96
5.2.3. Un orden propio para el presente desde el presente	96
5.2.4. Órdenes no lineales para enseñar la Historia del Arte.....	97
5.3. Plantear la Historia del Arte desde el arte del presente hasta el arte de otras épocas	98
5.3.1. Sobre las rupturas en el siglo XX: argumentos que pueden posicionar el enfoque de los contenidos. El ejemplo de la ruptura formal.....	98
5.4. Estrategias relacionadas con la ordenación de la Historia del Arte ..	102
5.4.1. Presentar una estrategia partiendo de la concepción sociológica e histórica de las obras de arte	103
5.4.2. Presentar el arte del siglo XX a partir del protagonismo de determinadas ciudades que son núcleo del arte del siglo... ..	103
5.4.3. Argumentar la Historia del Arte del siglo XX a partir de obras que son representativas.....	103
5.5. Hilar argumentos a partir de relatos contruidos sobre obras hito ..	105
5.5.1. <i>Demoiselles de Avignon</i> . Pablo Picasso, 1907: un ejemplo para la interpretación del arte del siglo XX	106
5.6. El diálogo entre el artista, la obra y el observador. Una interpretación desde la Historia del Arte	107
5.6.1. La obra abierta: arte y participación	109
5.6.2. El espectador y sus miradas: desde la observación hasta el disfrute.....	110
5.6.3. Ejemplo de mirada emotiva: el observador “da vida” a la obra <i>Sombras de Luz</i> de Fernando Alba.....	112

6. Enseñar procedimientos y actitudes relacionados con la comprensión del arte en un contexto	117
6.1. Procedimientos relacionados con las percepciones de la obra de arte: provocando el plural.....	117
6.1.1. Percepción multisensorial	117
6.1.2. Percepción compartida	119
6.1.3. Percepción selectiva	119
6.1.4. Percepción por capas.....	119
6.1.5. Percepción de la dimensión estética de lo cotidiano	122
6.2. Estrategias relacionadas con las actitudes del espectador frente a la obra.....	122
6.2.1. La disposición frente a la predisposición en la percepción de la obra	125
6.2.2. Proyectar complicidad y situarse desde la empatía.....	126
6.2.3. Ser sensibles.....	126
6.2.4. Respetar la multiplicidad	127
6.2.5. Buscar la proyección simbólica	127
6.2.6. Respeto hacia lo artístico	128
6.2.7. Ampliar los valores, los esquemas.....	128
6.2.8. Eliminar preconceptos, prejuicios heredados o incorrectos	129
6.2.9. Establecer criterio propio.....	130
6.2.10. Huir de la validación	131
6.2.11. Dar con las “claves” de cada propuesta.....	131
6.3. Estrategias relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de contenidos contextuales.....	132
6.3.1. Caracterización del aula.....	132
6.3.2. La apropiación real y simbólica del espacio	135
6.3.3. Salir a la calle.....	135
6.3.4. La visita turística al medio próximo	136
6.4. Competencias en el conocimiento de las artes construidas desde la relación de los procedimientos y las estrategias anteriores	137
7. ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Salir del aula y acudir a los museos de arte.....	139
7.1. Salir del aula permite encontrar el arte vivo	139
7.2. Los museos para la educación artística: referentes significativos.....	142

7.2.1. Repensando las posibilidades educativas de los museos de arte como medios educativos.....	144
7.2.2. Los museos de arte como agentes educativos.....	146
7.2.3. Los museos de arte como contextos para construir aprendizajes	147
7.3. La programación educativa en museos de arte como modelo educativo: el ejemplo de la Fundación Gulbenkian de Lisboa	148
7.4. Proyectos educativos desde museos de arte que conectan el museo y la escuela	153
7.4.1. La dimensión internacional: programa “Aprendiendo a Través del Arte” del Museo Guggenheim de Bilbao	153
7.4.2. El Centro de Arte La Panera de Lleida y la escuela: un binomio inseparable	155
7.4.3. La Pinacoteca de Brera (Milán): el museo como recurso para la escuela.....	156
7.4.4. La innovación educativa como eje de crecimiento educativo del Museo de Arte Contemporáneo Español, Patio Herreriano de Valladolid (MPH)	157
7.4.5 El Artium: el museo sale al encuentro del aula	158
7.5 Ejemplos de recursos didácticos desde museos de arte.....	159
7.5.1. El Museo del Prado: un recurso de corte historiográfico de gran rigor.....	159
7.5.2. El Museo Thyssen-Bornemisza: la atención a toda la comunidad educativa	162
7.5.3. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS): materiales didácticos temáticos	165
7.5.4. El Centre Pompidou Art: diversidad de materiales pedagógicos sobre temas que trascienden la colección del museo	166
7.6. El museo como espacio de innovación: propuestas singulares.....	167
7.6.1. El Centro de Arte Yerbabuena: un amplio trabajo a partir de grandes ideas.....	167
7.6.2. La Tate Gallery: Internet como complemento y extensión del museo	168
7.6.3. La National Gallery. Proyectos colaborativos que estimulan la creatividad	170
7.6.4. El Museo del Louvre: el análisis formal y contextual de las obras.....	171
7.6.5. El British Museum: aprovechando el modelo de web 2.0 ...	172

8. Referentes bibliográficos y recursos en Internet.....	175
8.1. Un conocimiento bibliográfico adecuado.....	175
8.1.1. Libros de biblioteca de aula	175
8.1.2. Libros para la localización de imágenes y análisis de obras...	178
8.1.3. Diccionarios y Guías	181
8.1.4. Escritos de artistas	182
8.2. Recursos en Internet.....	182
 <i>Bibliografía</i>	 193