

TRABAJO DE FIN DE GRADO

EL ARTE DEL EDUCARTE

EL ARTE Y LA CULTURA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

4º PEDAGOGÍA
CURSO 2021/2022
CONVOCATORIA: JUNIO-2022

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

DANIEL JESÚS GARCÍA GÓMEZ
alu0101235059@ull.edu.es

TUTORA: ITAHISA PÉREZ PÉREZ
iperezpe@ull.edu.es

ÍNDICE

1. RESUMEN	2
2. INTRODUCCIÓN	4
3. MARCO TEÓRICO	6
3.1. La educación en arte	6
3.2. El arte en educación	8
3.3. Creamos conexiones	9
3.4. Arte en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4	11
3.5. El arte durante la COVID-19	13
3.6. Evidencias del Auditorio de Tenerife	15
4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO	16
4.1. ¿Qué es el Análisis de contenido?	17
4.2. Entrevista	19
4.3. Participantes de la entrevista.	21
5. RESULTADOS	22
6. DISCUSIÓN DE LOS DATOS	26
7. CONCLUSIÓN	28
8. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS	29
9. ANEXOS	31
ANEXO I: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. PREGUNTAS ESTABLECIDAS	31
ANEXO II: CONTRATO DE DERECHOS DE IMAGEN	31
ANEXO III: MODELOS DE CORREOS GENÉRICOS PARA SOLICITAR Y GESTIONAR LA ENTREVISTA.	31
ANEXO IV: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS	32
ANEXO V: CAPTURA DE IMAGEN DE UNA DE LAS ENTREVISTAS TELEMÁTICAS.	64
ANEXO VI: INSTAGRAM DE “CAM THE COVID ART MUSEUM”.	64

1. RESUMEN

Este TFG recoge una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo sobre la importancia del arte y de la cultura como herramienta pedagógica para atender a las necesidades sociales. Así mismo, se argumenta lo postulado con realidades vividas por diferentes profesionales en el campo pedagógico y artístico.

El arte es un concepto filosófico, al igual que el de la educación. A pesar de tener diversas definiciones, coinciden en que son parte de la cultura, y que éstas influyen directamente en la sociedad.

La educación es la práctica de la cultura, y el arte es el vehículo que posibilita este proceso, como ha mencionado una de las entrevistadas, puesto que el arte busca esa realidad deseada, esa realidad más justa y donde no existen necesidades de ningún tipo. El arte aspira, como la educación, a desarrollar una sociedad igualitaria, incentivando procesos que atienden al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Para establecer la investigación, se ha desarrollado un análisis bibliográfico y una entrevista, pudiendo alcanzar los objetivos implementados para este informe. El arte propicia procesos que atienden a todo tipo de diversidad, y por medio de la educación, se puede desarrollar procesos artísticos que incentiven a desarrollar un proceso de desarrollo factiblemente.

Palabras clave: Investigación, arte, educación, pedagogía, herramienta.

ABSTRACT

This TFG includes quantitative and qualitative research on the importance of art and culture as a pedagogical tool to meet social needs. Likewise, what is postulated is argued with realities experienced by different professionals in the pedagogical and artistic field.

Art is a philosophical concept, just like education. Despite having different definitions, they agree that they are part of culture, and that they directly influence society.

Education is the practice of culture, and art is the vehicle that makes this process possible, as one of the interviewees mentioned, since art seeks that desired reality, that fairer reality and where there are no needs of any kind. Art aspires, like education, to develop an egalitarian society, encouraging processes that meet Sustainable Development Goal 4.

To establish the research, a bibliographical analysis and an interview have been developed, being able to achieve the objectives implemented for this report. Art promotes processes that attend to all kinds of diversity, and through education, artistic processes can be developed that encourage the feasibility of developing a development process.

Key Words: Investigation, art, education, pedagogy, tool.

2. INTRODUCCIÓN

Acabado el primer cuatrimestre de este curso 2021/2022, quise trasladarme a mi infancia, a mis raíces, a aquel momento donde yo sentía que todo lo que hacía, cobraba significación. Durante este proceso, visité numerosas veces la biblioteca, buscando entre libro y libro lo que me podría resultar de ayuda. En un momento, al desviar la mirada hacia mi teléfono, observé un mensaje de mi compañero de baile, que ponía:

“No te olvides de que hoy nos vemos para ensayar, lleva rodilleras”

¿Hasta qué punto el arte ha influenciado mi vida para sentir la necesidad de cumplir con ello a pesar de verme con cargas académicas por atender? ¿Qué valores he adquirido gracias a mi recorrido artístico? Ahí encontré mi interés en este TFG.

Desde mi planteamiento, el arte va ligado a la cultura de una sociedad, y la sociedad tiene la cultura como imagen de costumbres, conductas e ideales de sí misma. Las personas nos movemos por sensaciones, ideales y costumbres, por lo que la educación se ve influenciada por estos puntos.

No obstante, trabajar el arte para el cambio por medio de la educación, y siendo la educación un agente clave para el desarrollo personal y colectivo, resultará ser un campo maleable donde las personas podemos desempeñarnos como individuos reflexivos y sensibles.

Ante la situación pandémica que hemos vivido, con la COVID-19, la interpretación de la realidad se ve alterada. Empezando desde la invisibilidad del rostro para observar emociones faciales, hasta la insensibilización ante el resto por medio de sentirnos vulnerabilizados por la enfermedad, desarrollando así un contexto de frialdad. Los valores de la comunicación se han visto alterados, al igual que la forma de observar el mundo.

¿Cómo puede el arte intervenir educativamente en estos casos?

En este informe se plantea una investigación con respecto al arte y a la educación, y cómo hoy, en un mundo globalizado que se mueve por la imagen, los sonidos y las interpretaciones debido a la tecnologización y a la comunicación por redes sociales, es necesario plantear el arte como una herramienta pedagógica dirigida a la innovación y a la sostenibilidad.

Para poder estudiar esta temática, se llevará a cabo una investigación cualitativa y cuantitativa, donde se aborda la importancia del arte en los procesos pedagógicos, e investigar casos personales donde se argumente este planteamiento, por medio de diferentes entrevistas, llevando así un modelo de análisis, contrastación en unos contextos y vivencias reales, la correlación de datos y la elaboración de una conclusión sobre lo observado.

3. MARCO TEÓRICO

La educación es un derecho que está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, donde se establece la garantía y obligatoriedad de una educación para todas y todos, desde un plano de igualdad entre las personas sin condiciones por sexo, género, orientación sexual, etnia o por diferentes diversidades.

Así mismo, la educación es un campo claramente definido y defendido por el propio estado, procurando garantizar, por medio de los poderes públicos, a un desempeño del mismo. Mas esto no se da en el arte.

Cuando queremos abarcar el arte desde un marco legislativo, sólo se hace alusión al patrimonio cultural e histórico en el artículo 46 de la Constitución Española, término que se acerca al arte y que lo condiciona. Aun así el arte, a pesar de ser un punto clave en nuestra vida y que repercute el cómo percibimos el entorno para aprender de ello, no se trata con exactitud.

(Constitución Española, 2004)

3.1. La educación en arte

Popularmente, se entiende por educación a todo aquel proceso de adquisición de conocimientos, ya sea desde un ámbito formal, no formal o informal. Todo aquello que conforma un conocimiento, ya sea desde el propio estudio de un tema en concreto, la puesta en práctica, la experiencia o una conversación de intercambio de ideas, da paso a llevar consigo un proceso educativo en mayor o menor medida.

Partiendo de esta premisa, sabiendo que los procesos de aprendizaje se dan en cualquier momento, debemos de entender que hay condicionantes que hacen de este aprendizaje un proceso propio, ya sea por el propio contexto que rodea al individuo, lo que entiende por educación y su propia perspectiva e ideología con la que observa la vida. Es por ello que la educación deja de tener un concepto lineal sobre lo que es exclusivamente de aprendizaje.

Concordando con el planteamiento de Ortega Ruiz (1985), la educación debe de portar un planteamiento filosófico para su definición, ya que la educación tiende a cubrir numerosos cambios sociales, no sólo la academización.

La educación debe de dar respuesta a diferentes tipos de necesidades en diferentes contextos. Esto hace que los procesos de enseñanza y de planteamientos pedagógicos tiendan a trabajar desde planteamientos muy densos de lo que es una sociedad y de lo que se debe de atender. Sumando el cambio social constante, los procesos pedagógicos deben de quedar acordes a dar respuesta a toda adversidad y a toda transformación, y así, se puede desarrollar procesos donde la sociedad puede integrar una educación adaptada a su contexto.

Ahora bien. En un mundo globalizado, interculturalidad con una gran escala de diversidad, ¿cuál es la vía que, desde una forma transversal, toca a todas las personas de igual manera?

Debemos de tener en cuenta de que la educación debe de portar valores socioeducativos sostenibles, que sean accesibles para todas y todos, haciendo de ello un campo igualitario, incentivando la reflexión sobre las necesidades sociales y abordarlas de forma eficaz. Aun así, entendiendo que hay tantos perfiles como personas que existen, la educación debe de concebir alternativas de respuesta a diferentes contextos.

“La educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. Así como la verdad, la educación nos hace libres”.
(León, 2007)

A pesar de establecer este argumento, se contraponen la disciplinarización que se puede dar dentro de los contextos educativos formales. Hemos vivido una realidad donde se contraponen esto, el cual subestima la teoría sobre la capacidad reflexiva. La reflexión crítica y la capacidad de indagación son persistentes y van de la mano junto a la creatividad del individuo, puesto que el marco de búsqueda, selección y contrastación se verá limitado por la capacidad de ingenio que tiene sobre su desarrollo. No obstante, el arte puede atender eso.

3.2. El arte en educación

La definición del arte, sigue atravesando numerosos baches. Así como confirma Longan Phillips (2011), existe un gran inconveniente de indefinición debido a diferentes contraposiciones que han surgido durante las investigaciones en el arte.

Para intentar dar una descripción de lo que es el arte, debemos de posicionarlo como otro concepto filosófico, ya que el arte tiene diferentes percepciones para cada individuo. Así mismo, para poder contextualizar en una idea genérica, se dice que el arte es la filosofía visual, la sensitiva y que da forma de pensamiento a un pueblo.

“El hecho de entender el arte como filosofía también explica los cambios de estilo” (Logan Phillips, 2011, p. 78).

Según la RAE, es una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.

Por otro lado, la UNESCO nos da la siguiente definición.

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. (UNESCO, s.f.)

Así mismo, creando conexión con lo mencionado anteriormente, debemos de constar que el arte no es solo el acto de realizar obras, mas también hay una gran carga filosófica que posibilita la propia interpretación. Atendiendo a lo que hace mención Alsina y Giraldez (2012, p.9), “la relación entre **artes, cultura y educación** ha sido, en los últimos años, un tema recurrente en la agenda internacional”. De este modo, podemos afirmar la clara correlación inquebrantable entre estos tres agentes. La cultura es la imagen de una sociedad, y creando esta relación, el arte y la educación se ven incluidos.

La sociedad cambiante, desarrolla filosofías cambiantes, y estas van ligadas a las nuevas perspectivas que se dan sobre la vida y la visión de las realidades. El concepto arte no deja de ser concluyente, ya que este va adquiriendo nuevos significados según en el contexto en el que se sitúe el término.

Es por ello que la terminología va asignada y definida según las propias vivencias y visiones de las diferentes culturas. Desde un punto de vista objetivo, entendemos que la cultura asigna un patrón previo de lo que se entiende, mas las diferentes personas del mismo, desde su punto ético y sus connotaciones sociales, establecen su propia visión.

3.3. Creamos conexiones

“La educación y la cultura son indisociables, una sin la otra pierde su sentido y significado” (Alsina y Giraldez, 2012, p.43).

La creatividad y la sensibilidad son esenciales en un mundo donde los cambios sociales son constantes, donde la imagen y los sonidos cobran importancia debido a la tecnologización de la propia comunicación, por ejemplo.

Aún así, la imagen y lo que se traslada a través de ellas, junto al sonido, traslada a aquellas personas que las observa a una situación, a un mensaje que se quiere hacer llegar. Esto puede verse condicionado por numerosos factores, y si algo se debe tener claro, es que la importancia de las imágenes en un contexto como el actual, ha incrementado agresivamente en los últimos años, dándose la hiperrealidad (Acaso y Megías, 2017).

“La humanidad perdió el destino y vive un simulacro” (Jean Baudrillard)

Aún así, las artes visuales no se perciben en nuestro entorno, permaneciendo invisibles, puesto que muchas de ellas, no tienen un interés capitalista. De esta forma, se confirma que la escuela puede ser una de las pocas potencias que impulsen el arte visual para poder incentivar la percepción crítica de la realidad, cuestionando aquella que refleja las imágenes capitalistas, ya sean desde los comerciantes como en las propias redes sociales. El arte desarrolla herramientas transversales para poder efectuar pensamientos críticos sobre la visión de la vida (Acaso y Megías, 2017).

Entre los diferentes tipos de arte, además, se puede encontrar el arte comunitario como variante con numerosos cruces entre pedagogía y arte.

Desde este ámbito, como verifica Arnheim (1993), el arte puede efectuarse en tres áreas de nuestro desarrollo personal. Estas áreas se dividen en tres.

1. La filosofía, ya que potencia la lógica, para incentivar la capacidad de razonar, la epistemología, para entender la relación entre la mente y todo lo que nos rodea externamente, y la ética, conociendo el bien y el mal.
2. El aprendizaje visual, en el cual se adquiere conocimiento sobre desarrollar un orden mental en base a fenómenos perceptibles.
3. El aprendizaje lingüístico, debido a que se incentiva a expresar los sentimientos a través de la palabra, ya sea oralmente o por escrito.

Teniendo en cuenta ello, y sabiendo que la propia historia es cambiante, como hace referencia Viadel et al. (2003), E. Paul Torrance¹ realza la importancia de una perspectiva creativa para desempeñar personas resolutivas en un entorno incierto.

Las alternativas que se manifiestan, son el propio desarrollo de diferentes instrucciones y materiales que posibiliten la acción creativa en los procesos educativos en las escuelas.

Atendiendo a ello, podemos correlacionar la perspectiva de este autor con la idea que tienen Acaso y Megías sobre las relaciones y los impactos que existen entre arte y educación.

---

¹ E. Paul Torrance (1915-2003) fue un psicólogo estadounidense especializado en la rama de la psicología creativa y la creatividad, desarrollando más de 1500 artículos, 40 libros, y siendo reconocido como el padre de la creatividad. (Michael F. Shaughnessy, 1998)

3.4. Arte en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4

Atendiendo a la definición que nos aporta las Naciones Unidas (s.f.), la pobreza sería resuelta por medio de una movilidad socioeconómica basada en una educación de calidad.

Teniendo en cuenta el concepto de arte como vía a una postmodernidad más justa, queda totalmente claro que la pedagogía que emplea el arte como recurso, aspira a un cambio socioeconómico y cultural (Marín Viadel, 2003).

Figura 1. ODS 4. Educación de Calidad [Fotografía]. Extraído de las Naciones Unidas.

Si planteamos el arte como un campo de aprendizaje y de investigación, según Marín Viadel (2003), podemos identificar tres objetivos principales.

1. Se investiga en arte con el fin de cerrar problemáticas con la que se tienen que enfrentar los propios y propias profesionales del área.
2. Fundamentar decisiones con el fin de desarrollar procesos educativos innovadores y transformar la realidad persistente.
3. Tomar acción ante las nuevas necesidades sociales y los cambios tecnológicos.

El hecho de que debamos plantearnos el arte como fundamento y como herramienta, impulsa un nuevo movimiento social y educativo donde se tratan diferentes utopías visuales y educativas, configurando al arte como una vía mensajística ante las diferentes injusticias o ilusionarnos con un logro. (Marín Viadel, 2003).

Por ello, y por lo que consta la idea del arte y la pedagogía hacia un futuro, se puede plantear que las herramientas pedagógicas del arte persiguen una vía alternativa donde la educación redunde de mensajes sociales, manifestando las verdaderas necesidades de la sociedad, y configurando una educación que, realmente, se ajusta a las posibilidades del contexto que se habla. Una educación resiliente y actualizada, es un camino pavimentado a la educación de calidad.

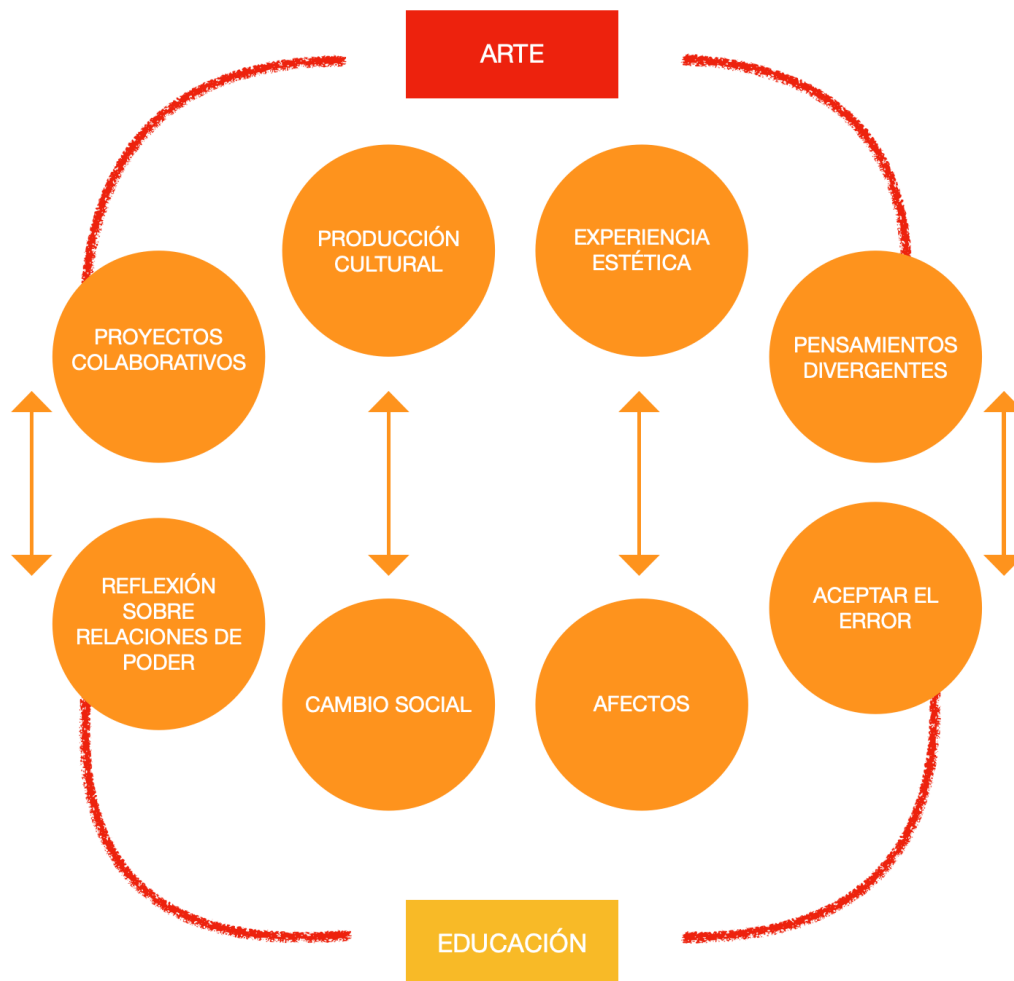

Figura 2. Adaptado de *Transformar la educación a través de las artes y transformar las artes a través de la educación* [Fotografía], por Acaso y Megías, 2017, p. 31.

Así como figura en la ilustración anterior, se afirma que existe una influencia recíproca entre educación y arte. Esta realidad hace constar la importancia de la propia cultura en la educación, teniendo el arte como vehículo al cambio.

A pesar de que el arte pueda ocasionar una controversia en la educación, ya sea por su mensaje o por sus diferentes formas de aplicar, es indiscutible que el arte es lenguaje abierto, donde la iconografía, las letras y las puestas en escena, narran desde las más duras de las necesidades, hasta el ideal perfecto de vida. Y es en eso lo que se basa también la educación, en encaminar e incitar al cambio (Calaf Masachs, 2003).

3.5. El arte durante la COVID-19

En 2020, ante la presencia de la COVID-19, se ha presenciado un cierre de las instituciones escolares y formativas, efectuando un gran bloqueo educativo a nivel global, a más de un 91% de la población estudiantil.

Presentes ante esta situación, el arte ha desembocado una gran labor comunicativa, presentando el valor de la protección ante la pandemia. Indirectamente, a través de los dibujos, se desarrollaron los valores comunicativos a través de la pintura, la percepción visual de las obras y el manejo de las diferentes técnicas artísticas para poder llevar a cabo las mismas.

Por otro lado, las danzas, el canto, la narración y demás variantes artísticas a través de las redes sociales, potenciaron un gran valor comunitario, incentivando la comunicación intrapersonal, el aprender a aprender y compartir diferentes competencias que se gozan. El arte fue de las pocas vías que daban cabida a la expresión donde la sociedad no quería dar hueco al compartir, enfrentando el miedo y expresando valores de bienestar y salud. A pesar de ello, el arte desarrolló, junto al deporte, una gran caída económica por el cierre de las instituciones públicas y privadas que daban espacio a estos movimientos, repercutiendo gravemente a deportistas y artistas. Mas eso no fue razón para dejar decaer la cultura.

Desde un punto de vista educativo y social, las personas desarrollaron la capacidad resolutoria de impartir masterclass, workshops y otras alternativas a través de los recursos online, manifestando la verdadera importancia del arte como expresión cultural y de comunicación, reflejando la necesidad de desarrollar el sentido de comunidad. A través de todas y todos los artistas, se desencadenó una red de apoyo comunitario que fortaleció los valores de la convivencia y de la comunicación, abarcando nuevas ideas para reactivar estas áreas que fueron gravemente dañadas.

La situación pandémica abrió un nuevo plano a los y las artistas a recrear, concienciar y trabajar desde su campo, abarcando el mensaje del cuidado, de la protección y del impacto de este problema en el plano cultural y artístico, originando un instagram denominado “CAM The Covid Art Museum” (anexo VI), con su propio hashtag #covidartmuseum, para dar voz a estas y estos artistas.

Por otro lado, los y las docentes se vieron en la necesidad de establecer unas dinámicas donde se trabajase la salud emocional de las y los jóvenes, optando por el arte como vía de expresión.

“En mi clase de arte, integré actividades para la creación de obras artísticas con el fin de procurar la salud emocional de los alumnos. En estos ejercicios, los estudiantes plasmaron sus sentimientos, emociones y aficiones, sin dejar de lado el objetivo de la materia que se imparte” (Pérez Arceo, 9 de noviembre de 2021).

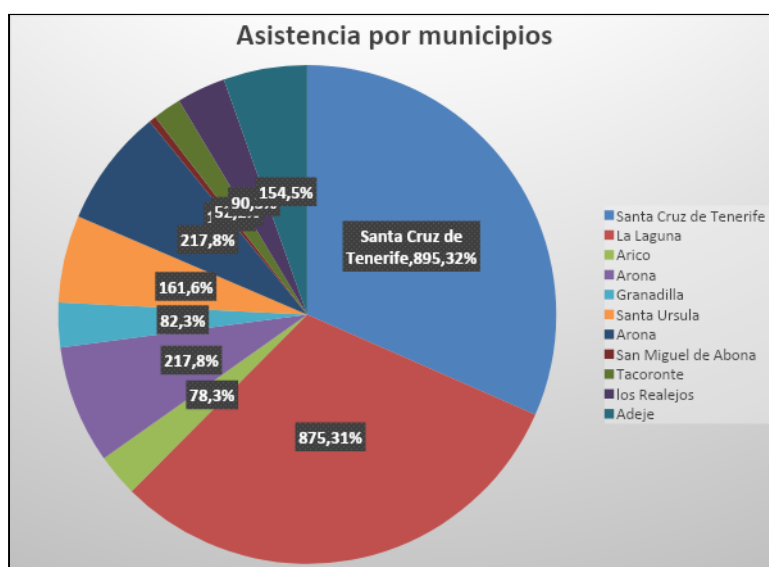
“No olvides lavarte las manos”, por Sara Shaakel

3.6. Evidencias del Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife es considerado la institución cultural y artística más importante del archipiélago, trabajando desde el arte un nuevo recurso educativo donde se potencian diversos valores de importancia sociocultural y educativa.

Según un informe oficial del Cabildo de Tenerife al cual me permitieron acceder por medio de Auditorio de Tenerife, en sus últimos años, el auditorio ha recogido programas donde ha atendido tanto a alumnado y familiares, como al propio profesorado, con el fin de dar cabida al arte en los procesos educativos, y desde una visión general, los y las asistentes a las mismas junto a los agentes responsables de la elaboración de los proyectos y las funciones, rebasaban las 1200 personas en muchos casos.

Ha sido tan beneficioso este proceso educativo, que los municipios que han sido partícipes de estos programas, han ido incrementando en función del tiempo, llegando hasta diferentes puntos de la isla que no son metropolitanas. La implicación de los centros educativos han sido notables, ya que han experimentado una alternativa educativa donde el arte atiende a diferentes procesos académicos, abarcando así tanto contenido teórico desde diferentes ramas, como los valores que transmiten las diferentes obras musicales, entrando en ello la percepción histórica de lo que era la sociedad y sus características.

Figura 3. Implicación de los centros por municipios en los proyectos del Auditorio de Tenerife en 2019. [Gráfico].
Extraído de una memoria del Auditorio de Tenerife

4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

En este estudio, se ha llevado un objetivo general y otro específico para poder encauzar los procesos metodológicos de investigación, y por los que se desarrolla el cuerpo de este informe.

Objetivo General:

1. Analizar los planteamiento de profesionales y teóricos sobre el papel del arte en el proceso educativo

Objetivo Específico:

1. Analizar la potencialidad del arte como herramienta pedagógica en una escuela
2. Conocer las percepciones de los profesionales educativos sobre el arte como herramienta pedagógica

Para poder alcanzar los objetivos establecidos, hemos desempeñado un proceso metodológico basado en el paradigma interpretativo, un proceso de carácter cualitativo, los cuales han sido explicados más abajo, específicamente basado en el análisis de contenido ya sea por referencias bibliográficas o por entrevistas.

Los procedimientos de análisis e investigación tradicionales abarcan una gran carga de indagación teórica, los cuales son de clara importancia, mas se suele pasar por alto las vivencias de aquellos y aquellas profesionales que, desde su profesión y su ambición artística, buscan desarrollar competencias cívicas y educativas factibles. Es por eso que la investigación debe de ser activa y participativa para todos aquellos agentes implicados en la materia que quieran ser parte de este proceso.

Desde el análisis de contenido, estudiaremos sobre la perspectiva del arte y la educación a través de diferentes fuentes bibliográficas. Estas serán consultadas principalmente en las bibliotecas de las facultades de Educación y de Bellas Artes pertenecientes a la Universidad de la Laguna. Incluso, se desempeñará una investigación crítica desde diferentes noticias y artículos que nos pueda facilitar la propia red académica de Google.

La fundamentación teórica se desarrollará durante gran parte del proceso de desarrollo de éste informe, dando cabida a toda modificación y rectificación de datos, debido a que la actualización de información por medio de las entrevistas, de las cuales hablaremos posteriormente, levantará diferentes inquietudes ante nuevos datos.

Por otro lado, hemos analizado las perspectivas de diferentes profesionales en el campo por medio de una entrevista semiestructurada abierta para contrastar sus perspectivas. De esta forma, se ha pretendido elaborar un planteamiento crítico sobre los contenidos teóricos obtenidos. Este proceso se ha desarrollado tras haber hecho una primera toma de contacto con diferentes datos teóricos en las diferentes fuentes bibliográficas, con el fin de tener una comprensión previa de lo que se va a tratar en las propias entrevistas y poder hacer preguntas sobre diferentes tópicos que no han quedado claros durante el estudio cuantitativo. Desarrollando este estudio previo, tendremos un marco teórico elaborado para comprender a lo que se quieren referir las personas entrevistadas.

4.1. ¿Qué es el Análisis de contenido?

Los métodos de investigación, como verifica López Noguero (2002), se deben de ajustar a todos esos procesos que se deban de tomar para alcanzar los objetivos establecidos. Es por ello que el proceso de selección de herramienta metodológica, es vital para el desarrollo pleno de este informe.

Para esta investigación, nos hemos centrado en el paradigma interpretativo, puesto que posibilita la reflexión crítica, la correlación natural de los datos y la discusión de los mismos. Así mismo, facilita un campo de análisis donde la interpretación y la correlación de observaciones, es crucial. (Ricoy Lorenzo, 2006)

Como nos menciona la anterior autora, dentro de este paradigma, existen diversas metodologías de análisis, los cuales son el interpretativo-simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico. En este caso, nos hemos centrado en una metodología de investigación cuantitativa. Como refleja Lopez Noguero (2002), el investigador es el propio instrumento de medida, puesto que todos los datos que son tratados, interfieren por medio de este, con su criterio como investigador. Por otro lado, no suele hacer hipótesis, ni suele llevar unas normas para su proceso de

investigación. Esto no significa que no elabore herramientas, pero sí presenta mayor resiliencia al recoger datos de diferente índole que puedan resultar de importancia para su labor.

Una persona que trabaja cualitativamente, categoriza la información, desarrolla análisis estadísticos para su representación y trabaja la holística, ya que interpreta el *todo* como un campo de investigación. En base del estudio, sintetiza la información en diferentes categorías, y de esa forma, posiciona y ordena los diferentes datos que se obtienen. (López Noguero, 2002)

Otra característica que va ligado al estudio espontáneo, es la elaboración de herramientas y procesos de forma instantánea, puesto que durante el proceso de investigación, puede darse otras situaciones que son de interés, y el estudio cualitativo presenta resiliencia suficiente como para tratar nuevas herramientas cualitativas de obtención de datos. (López Noguero, 2002)

Para sintetizar los procesos por bloques, a continuación, se han desarrollado tres puntos que atienden de forma sintetizada el proceso que se llevará a cabo para la elaboración de esta investigación.

- Estudio documental.

Así como se debe de cumplimentar en todo aquel informe que se hable de un tópico, primeramente, se ha llevado a cabo un marco teórico, el cual se posiciona encima de este apartado, trabajando un análisis previo del significado del arte y de la educación. De esta forma, tomaremos los conceptos clave de arte y educación con el fin de definirlos y establecer una primera correlación. Los recursos que tendremos a mano para estudiar estos conceptos serán tanto libros físicos, como documentación de carácter formal que podamos encontrar en la web.

Teniendo en cuenta este primer paso, desarrollando una correlación de forma transversal, se ha argumentado lo tratado con diferentes datos que hayamos podido identificar con relación a hechos actuales. En este punto, se ha pretendido dar veracidad a la importancia del arte como material educativo, ya sea como una herramienta o como campo de aprendizaje.

Para ello, se dará paso a un análisis de datos con respecto a la asistencia y el impacto del arte en las escuelas y familias, que son datos facilitados por el Auditorio de Tenerife Adán Martín, el impacto del arte durante la COVID-19 y los beneficios de tomar estos procesos pedagógicos para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. De igual manera, se hará mención de otros hechos contrastados que se puedan encontrar en otras fuentes digitales.

- Entrevista con expertas y expertos en la materia.

Para un cierre con una profundidad notable, hemos hecho un barrido de entrevistas con personas especializadas tanto en la materia de pedagogía como en el arte. De esta forma, se comprenderá el verdadero papel educativo del arte y generar un mapa mental en el que se dará a comprender desde qué márgenes se puede tratar el arte como herramienta o rama de conocimiento.

Así, aplicaremos el estudio de casos con conocimiento profesional de causa, donde se justifique sólidamente el arte como proceso y herramienta pedagógica.

- Contrastación, reanálisis de lo estudiado y comentario crítico sobre lo obtenido.

Tras abarcar todo contenido, se ha desarrollado una reflexión crítica sobre los contenidos cualitativos que hemos obtenido para desarrollar interpretaciones que abarquen la verdadera importancia del arte en un proceso metodológico de la educación y en las perspectivas pedagógicas.

4.2. Entrevista

Así como se mencionó anteriormente, el arte es un concepto filosófico que, a través del cómo se vive, se tiene diferentes perspectivas del mismo. Algo que sí resulta indiscutible, es que aquellas personas que ven del arte un recurso, tienen una base experimental con conocimiento de causa.

No obstante, y como no podía ser de otra forma, atender a las argumentaciones de estos agentes, resultaba ser necesaria para este estudio. Para poder llevarlo a cabo, se desarrolla una entrevista semiestructurada abierta, dando pie a que los

entrevistados y entrevistadas respondan sobre el tema de interés y posibilitando la extensión necesaria para que puedan desarrollar su idea.

Por ello, el estudio previo a la entrevista fue plenamente necesario, puesto que se necesitaba tener un conocimiento previo sobre lo que se iba a hablar, ya sea los conceptos principales y otras cuestiones que pudiesen surgir dentro de la misma. La entrevista goza de un carácter cualitativo, puesto que se habla desde la vivencia y del conocimiento crítico que han elaborado los entrevistados a través de sus experiencias como artistas, pedagogos y pedagogas (anexo I).

El formato de esta herramienta, buscaba ajustarse a todos los perfiles, pudiéndose llevar a cabo de forma presencial o telemáticamente por videoconferencia. Se tomó este formato puesto que ambas perspectivas facilitaban la ejecución de las mismas, adaptándose a las diferentes circunstancias. Además, se les solicitaba que rellenaran, si estaban conformes, un contrato de derechos de imagen (anexo II) para poder establecer grabaciones audiovisuales para poder llevar a cabo una transcripción y un análisis más preciso (anexo III).

Esta autorización atiende a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizando el anonimato de la persona entrevistada y así, respetando su integridad.

La duración estimada de cada entrevista era de media hora, pudiendo extenderse o reducirse en función de lo que quisiese la propia persona entrevistada. Se escogió esta temporalidad puesto que en media hora, se podían desarrollar los diferentes tópicos contundentemente, y a la hora de transcribir las mismas, se optimiza el tiempo por persona.

Para poder concretar la cita con las personas entrevistadas, se les enviaba un mensaje vía email donde aparecía mi presentación, mi motivo por el que me dirijo a ellos y ellas, y la solicitud a participar en este proyecto de investigación (anexo III). Una vez confirmaban su interés, se les solicitaba fecha de disponibilidad, adjuntando las preguntas a tratar y el contrato de derechos de imagen, con el fin de que accediese a esos contenidos previamente y estableciéndose una primera visión de lo que se hablará.

Una vez presente en la entrevista, se efectúa la misma con la grabadora del móvil o la grabación de pantalla si fuese telemáticamente, con su consentimiento firmado en el contrato. Finalmente, se solicita feedback sobre la organización y el proceso para poder establecer un enfoque de mejora.

4.3. Participantes de la entrevista.

La primera entrevistada fue una profesora de la Universidad de La Laguna, licenciada en Pedagogía cuya especialización se da en Didáctica e Intervención Educativa. Ella se desenvuelve en la rama del arte escénico de la danza.

Por otro lado, contamos con un profesor, ayudante y doctor de la Universidad de La Laguna, licenciado en Pedagogía y especializado en Teoría e Historia de la Educación. Además, se dedica a las artes escénicas por medio del teatro y la narración.

Además, se contó con otra profesional en Pedagogía que tiene su propio proyecto pedagógico con danza para personas sordas, atendiendo así a una percepción más inclusiva sobre lo que se entiende por arte y educación desde otro contexto.

Por último, participó una pedagoga que es parte de la corporativa de Auditorio de Tenerife, quien se ha dedicado a tocar en diferentes orquestas y desempeña el papel primordial de presidencia en el área educativa de dicha institución. De esta forma, desde un plano esquemático, este TFG se desglosa en cuatro apartados que estarán basados en el orden del procedimiento metodológico.

TABLA DE CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN		
Nº de participantes	Código	Género
1	AN	M
2	A	H
3	I	M
4	D	M

5. RESULTADOS

Tras desarrollar las entrevistas, podemos confirmar que el perfil de los profesionales ha cumplido los requisitos que se han necesitado para desarrollar a la entrevista, puesto que han posibilitado unas evidencias que argumentan la importancia del arte como herramienta pedagógica a través de conocimientos teóricos y vivencias personales.

Es tal la importancia que cobra el arte en pedagogía, que otras personas que fueron testigos de los diferentes temas dialogados, se vieron con la necesidad de implicarse en ellos, pudiéndose incorporar concretamente otra participante durante la entrevista con A, que cumplía con los requisitos necesarios como para hacerla participe de esta investigación puesto que gozaba del recorrido y el conocimiento necesario para ello.

Esta persona, K, es doctora y catedrática de la Universidad de La Laguna, especializada en el Área de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, y profesional que ha sido partícipe de diversos proyectos artísticos junto al Auditorio de Tenerife, entre otras entidades.

Así mismo, las entrevistas se han desarrollado de forma exitosa, ya que se ha ajustado en todo momento a las necesidades y condiciones de las personas implicadas, cumpliendo los horarios establecidos y la duración estimada.

Todos los entrevistados y entrevistadas se vieron altamente implicados en este proceso, ya que es una cuestión poco tratada, y les resultaba muy emotivo y personal el hecho de abarcar este tipo de cuestiones siendo escuchadas y escuchados.

“(...) Y para mí es un orgullo que ustedes puedan ver esta vertiente de la pedagogía que es tan importante. Así que enhorabuena y gracias por la entrevista también” (AN).

Atendiendo a todas las respuestas obtenidas, se puede confirmar que el arte es la herramienta pedagógica por excelencia, puesto que posiciona a todas y todos en un marco de igualdad y desarrolla competencias de comunicación esencialmente.

Así lo afirma AN *“pues mira, para mí la herramienta pedagógica que considero como la joya del Nilo, sería el arte”* y lo corrobora I *“también llevándolo al terreno de la discapacidad. El arte es un elemento que favorece la igualdad en la inclusión”*.

Hay casos en los que se alude que el arte debe ser enfocado desde una pedagogía sostenible para desarrollar experiencias artísticas enriquecedoras, y desde este mismo plano, se debe de abarcar como herramienta para poder alcanzar los cambios pedagógicos que se quieren. Desde la experiencia personal de ciertos entrevistados y entrevistadas, remiten el papel que tiene la sociedad de coger la cultura y, a través de la capacidad crítica y pedagógica, coger el arte y desempeñar procesos de cambio hacia la mejora colectiva.

“Es recoger ese legado para conservar aquello que sea preciso para el sostén de la memoria, para desechar todo aquello que sea necesario, para mejorar la vida y para recrear, reconvertir aquello que se ha reglado”.

(K)

En una de las entrevistas, se confiesa que no ven al arte de otra forma que no sea pedagógica, puesto que tiene un gran peso sociológico y político. Es de esta la razón por la que muchos de ellos y de ellas, desarrollan competencias educativas que trascienden entre las necesidades de las personas, empleando los diferentes campos artísticos ya no solo como recurso educativo, sino como canal de comunicación.

“Podemos hacer que el ser humano, las personas que educamos y que nos educamos también, puedan desarrollarse de manera integral, de manera completa, en toda su completitud. En mi caso, no entiendo la pedagogía y la educación de otra manera, no la entiendo de otra forma”.

(AN)

Es un grito para aquellas personas que no quieren escuchar, y un abrazo para el desamparado o agonizando, y resulta necesario divulgar este recurso para alcanzar numerosas metas interpersonales, y con ello, mejorar nuestro propio entorno.

“Para mí, el arte es ese espacio que he encontrado para comunicarme en un mundo donde no se escucha. Un espacio, un escenario, donde he encontrado más verdades que en las mentiras de la ciencia. Es un

espacio o una experiencia en la que busco y encuentro al otro y a la otra, y me encuentro a mí mismo de muchas maneras”. (A)

La cultura no se puede negar, al igual que no se puede borrar, debido a que es un constructo que ha sido fruto de diferentes eventos históricos y que han configurado en la identidad de una sociedad. Mas hay que comprender que, como reflexiona Pierre Bourdieu, es nuestro papel como herederos y herederas tomar esa cultura, conservar los aspectos positivos que tenga, y cambiar aquello que puede ser mejorable.

“Es la recreación de la cultura. Al final todo se resume en la tarea del heredero. Como herederos de ese legado, de esa cultura, la tarea del heredero es recoger ese legado, pero no para conservarlo o reproducirlo, no. Es recoger ese legado para conservar aquello que sea preciso para el sostén de la memoria, para desechar todo aquello que sea necesario, para mejorar la vida y para recrear, reconvertir aquello que se ha reglado”.
(K)

No obstante, las disciplinas artísticas manifiestan esa añoranza a los cambios sociales que podrían alcanzar un entorno más justo. Es por ello que, si se liga el arte con la educación a través de la pedagogía, la sociedad estaría un paso más cerca de la verdadera justicia. Partiendo de esta premisa de cambio social, los entrevistados y entrevistadas están de acuerdo con que el arte porta una gran carga innovadora en educación, ya que presta esas alternativas ante la gran necesidad de necesidades que se puede dar en un contexto predeterminado.

“Es un acto creativo, porque no hay certeza. Hay una incertidumbre terrible porque tiene un instrumental enorme desde Dostoievski hasta Margaret por un lado. También tienes a Hamlet, tienes a Cervantes, tienes a Maffesoli, que utilizan todo lo que tienes detrás, todas esas voces, esos amigos y amigas que han creado, y tienes que dar tú personalmente con tu experiencia una respuesta única y original a una realidad irrepetible. Es emocionante. Disociar a la innovación del arte es como... no sé... cómo quitarle el alcohol a la cerveza”. (A)

A pesar de ello, al menos la mitad de ellas y ellos procuran no emplear el concepto de innovación, puesto que es un concepto político que tiene una gran intención capitalista por medio de las TICs. Es por ello que emplear la terminología de innovación, puede causar ciertos debates políticos sobre lo que se percibe como arte.

“A mí, lo que me pasa, es que no me gusta el término innovación. No me gusta. Ya que es un modismo de las últimas décadas y generalmente vinculado al plano tecnológico y al mundo del mercado empresarial, y si hay algo totalmente opuesto a la estupidización tecnológica, a esa que precisamente mata a la creatividad, para qué emplearlo”. (K)

“Quizás a lo mejor como maestro o como docente, cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra “innovación”, como que quizás la relacionamos automáticamente con las TIC, con las nuevas tecnologías y se puede trabajar el arte a través de las nuevas tecnologías, por supuesto”. (I)

Otra idea que aporta gran importancia, son los valores en salud y bienestar que propicien, propios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. En una de las entrevistas han hecho alusión a la importancia que ha cobrado el arte durante el transcurso de la pandemia, puesto que la gente acudía a este como una vía de comunicación de la problemática y la evasión de problemas. Incluso, menciona el carácter terapéutico que puede portar el arte en los procesos cognitivos y educativos.

“De hecho, cuando te inmersas en el terreno de la musicoterapia y examinas el cerebro como un gran órgano con parcelas interrelacionadas, pues lo ves claro. Por eso, por ejemplo, vemos una diferencia a través de los TAC, de los exámenes que se han hecho, y el cerebro de un músico no es igual que el cerebro de un no músico.” (D)

No obstante, a modo de conclusión, se puede afirmar que todas las personas implicadas en las entrevistas, afirman con rotundidad la importancia del arte como un recurso que debe trascender no solo en la vida académica, sino también como un recurso para afrontar las necesidades sociales y atender a todas las diversidades.

6. DISCUSIÓN DE LOS DATOS

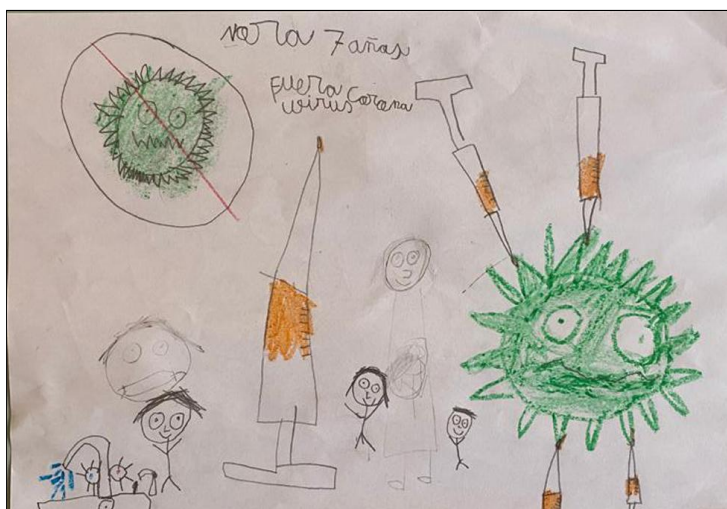
Durante el transcurso de las entrevistas, se ha podido observar que tienen relación con la perspectiva de Acaso y Megías. Optan por el arte como agente que incentiva el cambio social por medio de la producción cultural. Así lo afirma González-Luis (s.f.), es papel del heredero ser portadores de una cultura construida para cambiarla, atendiendo de donde viene y persiguiendo un cambio para la mejora.

El horizonte queda remarcado por los procesos que escojamos nosotros, como sociedad y herederos, sobre lo que queremos deparar con la cultura. Recordando que la educación es práctica cultural y el arte es el vehículo, tratar este como herramienta pedagógica es primordial para alcanzar esos horizontes.

La educación en valores se ve influenciada por las conocidas 5 Cs, comunicación, coordinación, complementariedad, confianza, compromiso. Desde un punto de vista artístico y pedagógico, todas ellas se ven implicadas en el desarrollo personal de cada una y cada uno dentro de su labor.

Recordando las palabras de Marín Viadel, las evidencias de una de las entrevistadas y la concepción de las 5 Cs, el arte cobra un papel fundamental para dar voz a aquellas personas que, dentro de sus adversidades, quieren comunicarse para lanzar un grito a la comunidad.

Durante la pandemia, y como pudimos valorar con las evidencias de la entrevista, el recurso comunicativo al que acudió la sociedad para expresar su lucha, ha sido la pintura, la música, todos los campos artísticos como tal.

Figura 4. *Fuera Coronavirus.* [Fotografía]
Por Peláez en XL Semanal.

A la vista está, y así se ha podido analizar junto a la perspectiva del Auditorio de Tenerife, existe un gran interés y una gran implicación por parte de los centros por tomar el arte como un nuevo recurso, y una nueva vía para tratar la educación desde una perspectiva académica. Enlazando este caso con la realidad pandémica que se ha vivido durante la covid-19, existe una gran necesidad cultural debido a todas las restricciones que se han tenido que tomar, repercutiendo especialmente al área artística.

A día de hoy, la sociedad vuelve a apostar por la cultura, y dándose un contexto post covid, se debe de aprovechar esta realidad para desarrollar un proceso pedagógico que atienda a la verdadera importancia cultural en un contexto educativo para el desarrollo social y colectivo. El pensamiento crítico sobre el verdadero papel del arte actualmente, resulta ser de gran importancia, ya que durante este período, se ha demostrado de una forma clara la capacidad comunicativa que tiene la disciplina artística para un contexto diverso, cuyas necesidades crecen constantemente.

Durante el transcurso como alumnado de Pedagogía, siempre se habla de la inclusión, tanto en el empleo de la lengua como en los propios procesos que se toman como equipo. Como se ha podido comprobar en el análisis cualitativo de este proceso, la inclusión y el sentido de pertenencia son primordiales para un desarrollo intrapersonal íntegro en un contexto determinado. Atendiendo a esta afirmación, cabe mencionar la labor analítica que tuvo que tener el alumnado de 2º de Pedagogía en la asignatura de “Innovación Pedagógica” sobre lo que es la inclusión por medio del arte y la cultura y su importancia, haciendo de éste una situación de aprendizaje de plena importancia.

[Pedagogía. sardina de la inclusión.](#)²

---

² Este video se ha desarrollado para una asignatura de 2º de Pedagogía. Como soy la persona que ha desarrollado dicho video, gozo de todos los derechos necesarios para el uso del mismo en el cuerpo de este informe.

7. CONCLUSIÓN

El arte ha sido, por excelencia, la vía que hemos tomado las personas para evadir nuestras frustraciones e inquietudes, aspirando al cambio y al bienestar ideal de todo el mundo. Es así como se ha evidenciado durante la pandemia por la covid-19.

“En señal de agradecimiento, como forma de expresar sus sentimientos o por simple diversión. Los dibujos han formado parte del confinamiento infantil durante la crisis del coronavirus, circulando por salones, redes sociales y hasta colgados del balcón”. (Peláez, 2022, s/n).

Casos como los observados en la cita anterior, podemos recordar miles de situaciones similares, desde diferentes ramas artísticas, desde diferentes contextos, diferentes vivencias.

Ya no solo podemos concluir con que el arte contribuye a la comunicación atendiendo a todas las diversidades que pueden encontrarse en nuestra realidad, sino que se garantiza un proceso educativo en un plano igualitario, incentivando un aprendizaje de calidad en comunidad, incentivando el sentido de pertenencia de toda la comunidad, como persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Así mismo, tras el desarrollo de esta investigación, podemos afirmar que los objetivos planteados han sido logrados, puesto que se han podido conocer y analizar las perspectivas de aquellos profesionales que han sido entrevistados por su trayectoria artística-pedagógica y se ha logrado analizar críticamente la potencialidad notable que sostiene el arte como herramienta pedagógica para el desarrollo comunitario y personal.

Correlacionando las evidencias de las personas entrevistadas, podemos comprobar que la autoría de las evidencias teóricas previas concuerdan con ello. Cuando hablamos de educación, hablamos de libertad, y cuando hablamos de arte, hablamos de la palabra en un mundo en el que no se quiere escuchar. Así mismo, por aquellas personas que tienen menos voz, o que realmente necesitan una vía de expresión para poder ser escuchadas, debemos comenzar a dar una nueva cara a la pedagogía, donde el arte sea espejo y reflejo de todas ellas.

Para concluir, y teniendo como referencia mi propia experiencia en las prácticas universitarias en el Auditorio de Tenerife, resulta relevante reflexionar sobre cómo el arte, a parte de ser un espectro de lo que es una sociedad, también puede ser lazo entre personas.

La cultura toca a todas las sociedades, les da un nombre y crea una imagen de lo que es, y queda de nuestra mano poder cambiarlo, o mantenerlo sin negar u olvidar la propia historia de dónde viene.

“Insisto, es esta tarea del heredero, la que nos sigue convocando... la de la infidelidad leal, la de la deconstrucción amorosa, la de no claudicar, no sucumbir y, a pesar de todo, permanecer en el reto, retando.”
(González-Luis, s.f., p.10)

Retemos al cambio por medio de la educación, seamos testigos de una deconstrucción de la cultura para hacer de ella, un espacio seguro y educativo.

8. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ACASO, M. Y MEGÍAS, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Editorial Planeta.

ALSINA, P. y GIRÁLDEZ, A. (2012). *7 ideas clave. La competencia cultural y artística*. Barcelona: Editorial GRAÓ.

ARNHEIM, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Ediciones Paidós.

CALAF MASACHS, R. (2003). *Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio*. Asturias: Ediciones Trea, S.L.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA [C.E.]. Art. 27. 29 de diciembre de 1978 (España). [La Constitución española de 1978. Artículo 27.](#)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA [C.E.]. Art. 46. 29 de diciembre de 1978 (España). [La Constitución española de 1978. Artículo 46.](#)

- GONZÁLEZ-LUIS, M.L. (s.f.). *Un mundo “pos” o la búsqueda de sentido. Reflexiones preposicionales para el debate*. Canarias: Universidad de La Laguna.
- LEÓN, A. (2007). Qué es la educación. *Educere*, 11 (39), 595-604. [Qué es la educación](#)
- LONGAN PHILLIPS, S. (2011). Sobre la definición del arte y otras disquisiciones. *Revista comunicación*, 20 (1), 75-79. [Sobre la definición del arte y otras disquisiciones](#)
- LÓPEZ NOGUERO, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *Revista de Educación*, 4, 167-179. [El análisis de contenido como método de investigación](#)
- MARÍN VIADEL, R. (2003) *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. Madrid: Pearson Educación.
- ORTEGA RUÍZ, P. (1985). Actitudes y educación. *Anales de pedagogía*, 3, 203-212. [Actitudes y educación](#)
- PELÁEZ, R. (02 de abril de 2020). Cómo afecta el confinamiento a tus hijos: descúbrelo a través de sus dibujos. *XLSemanal*, s/n. [Cómo afecta el confinamiento a tus hijos: descúbrelo a través de sus dibujos](#)
- PÉREZ ARCEO, J. (9 de noviembre de 2021). A través del arte los alumnos pudieron comunicar lo que sentían y cómo vivían la pandemia. *De alumnos a artistas: una salida emergente para expresar emociones y aficiones*. [De alumnos a artistas: una salida emergente para expresar emociones y aficiones](#)
- RICOY LORENZO; C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. *Educação*, 31 (1), 11-22. [Contribución sobre los paradigmas de investigación](#)
- SHAUGHNESSEY, M.F. (1998). An Interview with E.Paul Torrance : About Creativity. *Educational Psychology Review*, 10(4), 441-452 [An Interview with E. Paul Torrance: About Creativity](#)
- UNESCO. (s.f.). *En época de COVID-19 el mundo consume Arte y Cultura*. [En época de COVID-19 el mundo consume Arte y Cultura](#)

4. ANEXOS

- **ANEXO I: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. PREGUNTAS ESTABLECIDAS**

Planilla de entrevista.pdf

- **ANEXO II: CONTRATO DE DERECHOS DE IMAGEN**

DERECHOS DE IMAGEN.pdf

- **ANEXO III: MODELOS DE CORREOS GENÉRICOS PARA SOLICITAR Y GESTIONAR LA ENTREVISTA.**

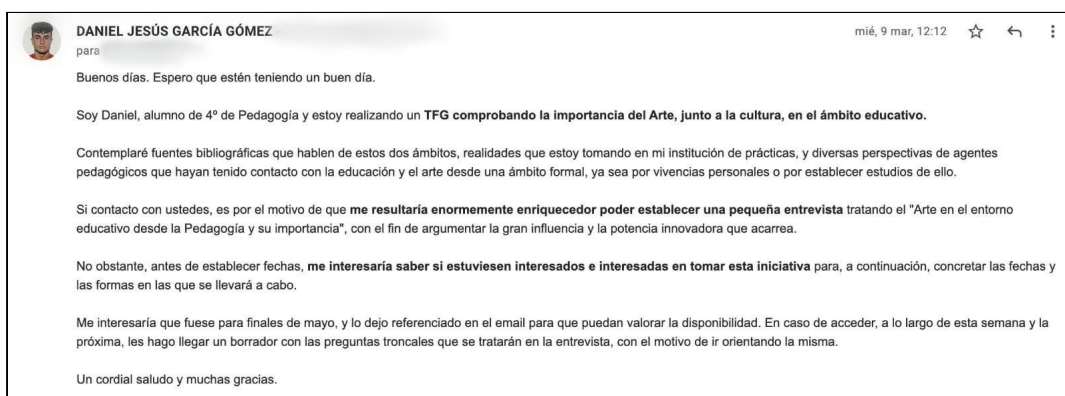

Figura 5. Correo genérico de solicitud de entrevistas. [Fotografía]. Elaboración propia.

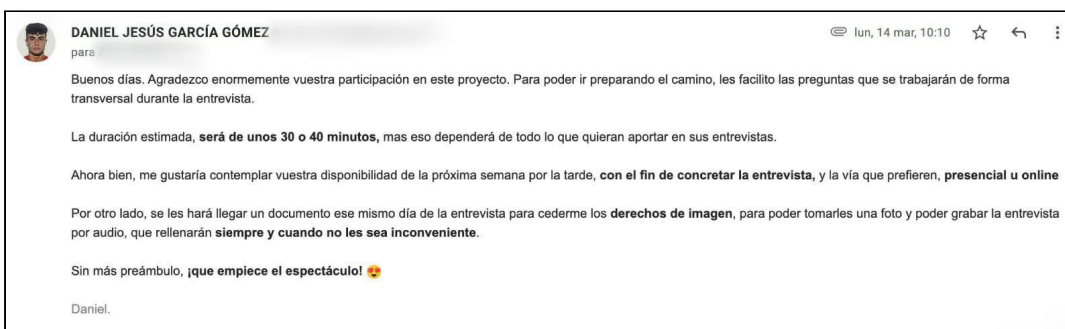

Figura 6. Correo genérico de agradecimiento y gestión de entrevistas. [Fotografía]. Elaboración propia

- **ANEXO IV: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS**

Previamente a desarrollar las entrevistas, se daba paso a tener una pequeña conversación para poder entablar un ambiente amistoso y, por otro lado, gestionar la entrevista, especialmente las grabaciones y que todo estuviese preparado.

- **ENTREVISTA 1: AN.**

Entrevistador: La primera pregunta es sobre todo un poco para contextualizar en el sentido de sobre quién eres y tu especialidad en tu área.

AN: A ver, yo soy A. Eso es lo primero. A ver, soy una persona muy interesada a nivel personal y profesional en el campo de la educación y especialmente en el campo de la danza. Esto, claro, lo he ido descubriendo a lo largo de toda mi trayectoria vital. Empecé con el amor a la danza desde pequeña. Mi madre me recordaba que era desde que nací, desde pequeña, desde muy, muy pequeña, que quería bailar. Y bueno, eso fue un pilar en mi vida que sigue siendo fundamental hasta hoy.

Entonces luego el interés en la educación vino dado, sobre todo por precisamente desde el contexto de la danza. Yo pasé por una pedagogía de la danza bastante obsoleta hoy en día. Todavía hay por ahí vestigios de la idea de este tipo de pedagogía, que hace una distinción siempre entre el cuerpo, la mente y la expresión artística.

Entonces a mí me resultaba difícil formarme en el mundo de la danza, acudir a los centros donde yo podía realmente, o entendía y mi familia entendía que podría dar rienda suelta a esta pasión que yo tenía desde pequeña y al mismo tiempo conjugar, como digo, eso con una, como te diría, con una vivencia global de mi persona. O sea, es la formación que a mi me ofrece en ese momento aquí en la isla, pues era lo único que había, no había mucha variedad en aquella época muy vinculado al tema de, como digo, la pedagogía tradicional asociada a la danza clásica.

Tanto fue así que yo incluso llegué a desarrollar una anorexia como muchas de las compañeras donde íbamos en esta academia, que no voy a decir los datos porque creo que con la protección de datos y demás, pues no procede. Ni tampoco los datos del profesor con el que empecé a meterme en esta situación complicada en mi vida como una cuestión que a mí me apasionaba, vino dada a través de una determinada pedagogía, llevado por un determinado profesor y vino dado.

O sea, ocasionó en mí una situación tan grave como puede en muchas, en un colectivo. Entonces empecé a darme cuenta que la pasión que yo tenía por la danza y por el arte, por la expresión a través de la danza, no podría estar asociada a ese dolor, digamos, a esa extinción anterior, sino que había que buscar formas para que las personas pudieran disfrutar de un arte, una expresión artística como en este caso la danza, enriqueciéndose y de alguna manera viendo las formas en que este canal tan maravilloso como es en mi caso, lo que más me gusta que es la danza, podría enriquecer a la persona, podría favorecer el desarrollo y la evolución de la persona.

Entonces, a partir de ahí empecé a entender el valor de la educación, porque claro, yo, la persona con la que asocio esta distorsión es como un profesor que me está educando en este ámbito que para mí era mi pasión. Desde ahí me viene el interés por, sobre todo por el campo de la pedagogía. Entonces empiezo a estudiar y sobre todo me vinculo a colectivos que hoy en día se dicen colectivos vulnerables o colectivos en riesgo, colectivos también a los que, por otro lado, no llega el mundo artístico porque siempre ha llegado a colectivos que tienen medios sobre todo el mundo de la danza, un mundo caro y colectivos que tienen medios para poder acceder a esa formación.

Aquí en las islas más todavía, porque no tenemos conservatorio, como sabes de danza y no tenemos, todos son centros privados, no hay escuelas hasta ahora. Ahora empiezan a haber escuelas públicas y demás, que se da un poco más de valor. Yo dirigí una de ellas y luego lo cuento. Entonces claro, que eso, ya en el mundo de la pedagogía, el ámbito de los sectores más vulnerables y sobre todo la atención a la diversidad. Por eso te hablo un poco de mi especialidad y de dónde viene mi interés. Me interesa que esta forma de expresión y este tipo de pedagogía pueda llegar a todo el mundo de forma equitativa y que además no solamente pueda llegar a todo el mundo, sino que las personas que tienen diversas complicaciones de vida, pues no solamente las enriquezca, sino que les pueda ayudar, pueda ser un canal de ayuda para mejorar esas complejidades o esas situaciones diversas que podamos tener.

Entonces de ahí un poco mi interés por el mundo de la inclusión educativa, por la diversidad vinculado a la expresión artística, un poco ya metiéndonos de lleno en lo que me apasiona más. Y luego, por otro lado, en mi caso, se conjuga otra especialidad más, otro tema que me gusta más que tú lo sabes, que es el todo lo que tiene que ver como las organizaciones de las instituciones, es decir, cómo podemos hacer para crear instituciones o entrar en instituciones y que estas

realidades o este proyecto, que en mi caso casi un proyecto de vida de llegar a través de la gestión artística a la diversidad de las personas, pueda ser una realidad, cómo se puede materializar.

Entonces yo en mi caso he tenido toda la experiencia de crear una empresa que se llama Sociedad de Educación Alternativa y Creativa, dirigida a este tipo de proyectos que conjugan la parte pedagógica con el mundo emocional y con el mundo también artístico. Para mí la creatividad va muy vinculada a la expresión artística, entonces por eso se llama sociedad educación alternativa. Porque le da valor a esta parte artística que en la escuela, pues desgraciadamente todavía estamos ahí en ciernes, viendo a ver de qué manera podemos aprovechar esos procesos de trabajo a través del arte, de la persona artística, para desarrollar competencias que ya sabes que están de moda.

Entonces, alternativa en ese sentido. Y creativa porque está vinculada a medios creativos que favorezcan la expresión artística o que el gobierno también favorecido por la expresión artística, es un camino de ida y vuelta. Entonces, la parte de constituir también comencé yo una empresa que pudiera materializar este proyecto de vida, pues también ha sido uno de mis temas apasionantes en el mundo pedagógico y de las instituciones en general que se dedican a la pedagogía y al arte.

Entonces, bueno, un poco a lo mejor me extendo mucho, pero claro, es que decir quién soy yo y que esto da, te lo he sintetizado todo lo que he podido, pero vamos, va un poco por ahí.

Entrevistador: Si al final se puede correlacionar con diversas preguntas de la entrevista. La recopilaremos un poquito, recopilar algunos puntos como es el de la consideración del arte como herramienta pedagógica. Pero primero, lo que me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿qué es el arte para ti? O sea, hay gente que lo ve simplemente como esa exposición, como esas bellas artes que son lo visual y lo que se aplaude. Pero tú como bailarina o como persona que ha indagado en pedagogía artística, una vez ya habiendo entrado en la profundidad del mismo, ¿qué es el arte para ti? Esa es mi cuestión.

AN: El arte es una filosofía de vida, es una forma de ser en la vida, es mi forma de ser. Quiero decir, no concibo mi vida sin el arte. El arte es un medio para conectar con mi ser. Fijate que repito, o redundo en la palabra ser.

El arte es igual ser, y ser igual expresividad. Entonces estos son como tres conceptos o tres constructos que son fundamentales para mí. El arte no solamente es lo que vemos, el arte es también lo que está detrás del escenario, lo que no vemos. El arte son las contradicciones internas que se canalizan a través de un medio, en este caso mío es la danza. Sobre todo el fundamental. También me gustan otras expresiones artísticas, pero digamos con la que yo me he dedicado más tiempo es la danza.

Y como digo, es un canal que es capaz de ayudarnos a digerir, a veces, muchas contradicciones internas y convertirlas, transformarlas, transmutarlas y darle una forma que diga algo, que cuente algo, que comunique algo a un colega, a ti mismo, a ti misma y a un colectivo de personas. Eso, en mi caso, con el canal fundamental es la danza. Eso sería el arte muy vinculado a la cultura, obviamente.

Lo que pasa es que el concepto de cultura es todavía bueno, tiene unas connotaciones que no tiene tanto que ver con lo personal, que también se relaciona con lo colectivo, con lo social y demás, con los tiempos en que vivimos, en los que vivimos. En fin.

Entrevistador: Vale, entonces, una vez ya precisando un poco lo que es el arte para ti, ahora sí, indagar un poco en el que si consideras que esto el arte se puede tratar como herramienta pedagógica. Y un poco el porqué, y el cómo es la vía de encaminar el arte como una herramienta pedagógica.

AN: Pues mira, para mí la herramienta pedagógica que considero como la joya del Nilo, sería el arte. O sea, si hay una herramienta pedagógica capaz de desatascar los mayores atascos que pueda tener una persona, de dar fluidez a cuestiones, incluso a nivel cognitivo, que muchas veces, por otros medios quizá podamos tener mayor dificultad a la hora de dar la salida, pues el arte para mí es la herramienta fundamental.

Ahora que hay mucho avance en el tema de la neurociencia, que hay un vídeo que ustedes conocerán que lo hemos puesto muchas veces en clase. Es un recurso muy utilizado en el aula, que es el de Ken Robinson, ¿te acuerdas? que no sé si lo conoces, pero habla muchísimo sobre la importancia del arte y de salir de las escuelas como fábricas de manufactura donde vamos reproduciendo las personas según unos estándares X que realmente no forman, sino que conforman una sociedad.

A mí me parece que el arte, si echamos esta mirada, como decía Ken Robinson y te digo muchos autores actuales de la neurociencia. David Bueno, por ejemplo, he hablado sobre esto aplicado a la educación, pues el arte es una herramienta por antonomasia, que es la herramienta. Yo creo que es a la que deberíamos de acudir ahora para poder, como digo, dar un poco de rienda suelta a cuestiones incluso del aprendizaje por competencia. Que es un aprendizaje tan complejo que no se puede encorsetar, que pasa por el desarrollo de micro habilidades y dentro de la taxonomía de Bloom, e implica ir a los niveles más elevados de esa taxonomía.

Pues precisamente el arte es el canal que nos puede abrir las puertas para ello. Entonces yo en ese sentido, siempre he apostado en este proyecto que te decía antes de vida y este proyecto profesional de emprendeduría, este proyecto aplicado a la empresa que creé justamente estaba apoyado en estos cimientos que te estoy comentando.

O sea, fue aprobado y aceptado en una institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz en primera instancia, luego ya han habido muchos más, precisamente por este ingrediente. Es decir, porque se defendía la fuerza del arte para llegar a todos y a todas sin diferencia y la fuerza del arte para poder sacar de dentro cuestiones que desde otras distancias son muy difíciles de sacar.

Entonces, evidentemente es un elemento pedagógico que hay que cuidar, que hay que saber gestionar, que hay que saber institucionalizar, que yo insisto en esto porque es la parte a veces más complicada y que hay que también, como estás haciendo tú, probablemente saber divulgar. Para que las personas entiendan y vean experiencias reales de la importancia del arte en el mundo pedagógico y educativo.

Y también el mundo en el desarrollo integral de la persona. Si entendemos por educación el desarrollo integral de la persona que lo que se debe entender.

Entrevistador: Es totalmente. Perfecto. Pues nada. Tras este barrido de perspectivas y de consideraciones ante el arte de la pedagogía y tras la vivencia que me habías contado de que había un vacío en este sentido de aplicar la danza como herramienta pedagógica, entonces ¿podríamos considerar que el arte lleva una carga innovadora en educación y en pedagogía, no?

AN: Claro, lleva una carga innovadora, aunque parezca mentira, porque es como la herramienta o la joya que te decía antes no oculta, no descubierta. Yo no sé, quizá porque el arte antes se asociaban a determinados sectores de la sociedad

privilegiados que podían acceder, te estoy hablando de dónde venimos, no en la actualidad, evidentemente, pero venimos y no de tan lejos.

Quiero decir, totalmente estaba asociado a determinados sectores o a determinados talentos. Es decir, el arte es para los talentosos, las talentosas, para estos sectores a los que pueden acceder y claro, aterrizar este mundo artístico en la pedagogía es un poco de desmitificar este concepto.

Es un poco poner en cuestión que el arte es para unas pocas y para unos pocos y que el arte solamente cumple una función meramente estética y de una estética que está marcada también por unos cánones sociales, culturales, también económicos y también político. Y poco desmitificar esto, sacarlo de ahí para mi ostracismo y sacarlo a la luz y poder aterrizar en el campo educativo. Evidentemente, desde este contexto que te digo, es una innovación.

Entrevistador: Y claro, hablando desde la cultura, como habías mencionado anteriormente, de que abarca un gran campo, pues el arte se ve profundamente influenciado por ello. Bueno, y ya para terminar, una pregunta, quizás un poco más subjetiva o más filosófica, esto sí que hace que sea un poco más escrita con, como quien dice, “pluma y sangre”, el porqué el arte y la cultura en la educación.

AN: ¿El porqué? Pues porque, como te dije, es un pilar fundamental. Podemos hacer que el ser humano, las personas que educamos y que nos educamos también, puedan desarrollarse de manera integral, de manera completa, en toda su completitud. En mi caso, no entiendo la pedagogía y la educación de otra manera, no la entiendo de otra forma.

Yo incluso ya a nivel de esta institución, de esta casa, yo ya estoy empezando a dar las clases y empiezo la clase con música. Ya he decidido que lo quiero hacer y quiero empezar así, y hago muchas analogías en las clases que doy y que me decían “organizaciones e instituciones mezcladas”. Pero sí, hago muchas analogías, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro que hice este año, porque estoy intentando eso, meter también el arte aquí. No solo como concepto y como ejemplos de cuestiones que se hace en otros niveles, sino también en esta casa. Como modelo de qué es lo que yo hice este año para entender la importancia del trabajo en grupo, en equipo, que tú lo trabajaste el año pasado también, en tercero, se me ha ocurrido el tema de que escuchara el alumnado, escuchaba los quintetos de voces que pueden ser de voces o también incluso de movimiento, la manera en que el armónico surge, cuando las personas desde su propia voz, su cuerda vocal, encajan en el resto de las cuerdas del grupo.

Y percibir ese armónico es una forma de entender la importancia de trabajar en grupo. Eso lo he hecho este año. Son pequeñas modificaciones que voy haciendo, y empecé también la asignatura con un ejercicio que se llamaba “qué era una imagen de un circo”, preguntando al alumnado sobre la organización de las instituciones educativas y les preguntaba ¿qué hay detrás del telón? Aquí tenemos un circo. Aparece la imagen del circo con los trapeceistas, el presentador, los payasos, las payasas. En este caso, ¿qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de esta organización que hace que esta obra de arte empiece a funcionar?

Y empecé este año mi clase así. O sea, hay un componente, un componente y claro, muchos alumnos y alumnas se sorprendían. ¿Y qué tiene que ver el circo? ¿qué tiene que ver la música o que tiene que ver la danza con la organización? Pues sí, tiene mucho que ver. Está en todas partes. El arte está en todas partes.

Podemos tomarlo y aprovecharlo, o podemos obviarlo y podemos seguir separando la parte expresiva del ser humano, de la parte cognitiva, la parte creativa de la que al fin de cuentas no hay. No es real esa sensación, no es real. Vale, no hay algo. No es algo que vaya por un lado, y el ser expresivo creativo no tiene nada que ver con el aparato cognitivo. De hecho, es. Se van de la mano.

Entonces es una lucha siempre un poco en esa línea de innovar, como dices tú, para que el arte se respire en los centros educativos. Y no como que haya una actuación en el Paraninfo y “vamos todos al Paraninfo”, porque no es que en el día a día podamos seguir creando arte. Ese es un poco mi propuesta. Ya te digo, cada año me planteo formas de respirar arte a pesar de las barreras institucionales. Estamos aquí, para seguir creciendo.

Entrevistador: Pues nada, esa era la última pregunta, pero no sé si quieres decir algo más.

AN: A ver. Que a mí me emociona mucho que estés haciendo este trabajo, que bueno que te dediques tu TFG a este mundo, porque hacen falta personas que entiendan, que se dedican a la pedagogía del arte. También me generan muchas faltas. Hace muchísima falta.

Soy una de las personas que también entró en esta dinámica que fue A, hoy en día, que no te lo dije antes, lleva a la Escuela Municipal de Danza que creé yo y la escuela estaba basada en un proyecto que se llamaba Proyecto de Danza Educativo. Se llama así, entonces yo me dediqué de lleno a esta causa. Por tanto, me pedían exclusividad. O sea, no puedo seguir, no soy profesora asociada, ya soy

a tiempo completo pero ella continuó. Ella se quedó. Y ahora mismo es la que lleva la escuela de danza y es una pedagoga que es también de aquí, empezó conmigo este proyecto en el Ayuntamiento, entre otras personas, pero ella lo ha continuado y para mí es un orgullo que ustedes puedan ver esta vertiente de la pedagogía que es tan importante. Así que enhorabuena y gracias por la entrevista también.

Entrevistador: Nada, muchas gracias a tí

- ENTREVISTA 2: A y K

Entrevistador: Bueno, antes que nada, puedes contarnos un poquito sobre quién eres y tu especialidad dentro de lo que tú haces, en este caso ya puede ser desde la pedagogía o desde el arte.

A: Bueno pues me llamo A. G. N., soy profesor, ayudante y doctor de la Universidad La Laguna del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia la Educación y el Lenguaje, concretamente del área de Teoría e Historia de la Educación. Tengo más títulos que un marqués

Entrevistador: Total

(Ríen)

A: En ese sentido, mi especialidad dentro del ámbito pedagógico es la Teoría e Historia de la Educación. Pero luego, paralelamente, el desarrollo pasional de mi vida ha estado muy vinculado a la expresión artística en dos líneas.

Una que tiene que ver con la palabra, con la palabra escrita, tanto como lector, como escritor, y el otro tiene que ver con las artes escénicas, con la expresión, con el cuerpo como elemento de comunicación o de experiencia del arte. De esta manera, pues hace más de 30 años empecé con el Teatro Universitario, una experiencia que recomiendo a cualquiera, creo que tengo compañeras y compañeros tuyos.

Aquí, lo que intente es acercar escenarios y no solo por el hecho de que tienes que convertirte en actor o actriz, o tienes que dedicarte al mundo del escenario, sino como una experiencia de formación integral en el Teatro Universitario. No solo que acercar a la cultura universal, acercarte a los grandes textos dramáticos, que son importantes, sino el ponerse en la piel del otro. Yo creo que te propicia una

experiencia de sensibilidad y empatía hacia los diferente, porque tienes que meterte en el pensamiento de las palabras en el cuerpo de otra persona que no tiene que ser de tu misma ideología, ni tiene que tener ni siquiera tú mismo carácter o personalidad.

También es verdad que te ayuda a conocerte, ayuda a entrenar las habilidades comunicativas, te obliga a leer mucho, a memorizar, a desarrollar habilidades que son muy importantes y que van a repercutir también en tu capacidad de presentarte ante los demás. En tu autoconcepto, en tu autoestima. Empezando desde esa naturaleza, con el Teatro Universitario, pues pase bastantes años y gracias a eso, me libre también del servicio militar lo que no me vino nada mal.

En ese momento, nos especializamos en el teatro político, en las performance en las calles, mucho teatro callejero, mucha gamberrada contra las guerras y las injusticias, creando enlaces sobre los enlaces que hay entre lo social y lo artístico. Y da la casualidad de que dentro de la universidad, había una asignatura que era “Teatro y dramatización” que impartía Ernesto Rodríguez Abad, y hay fue mi nexo y conexión para entrar a formar parte del equipo del “Festival del cuento de los silos”, y he encontrado otras de mis pasiones que tiene que ver con los cuentos. Con la narración. Yo creo que la habéis sufrido en algunas de mis clases.

Han sido más de 24 años, para 25 desde ese festival, aprendiendo de narradores y narradoras de ahí, expertos en la palabra de todas las partes del mundo, pues muchas cosas. Y eso tenía un vínculo bárbaro en mi forma de entender la enseñanza y la educación, sobre todo si era centrada en el poder de la palabra de la comunicación y en el valor en este mundo tan objetivo donde priman los datos, los resultados. Voy a citar Nuccio Ordine, “El valor de lo inútil”.

Hay una especie de sensación o intuición que en este mundo neoliberal que solo vale lo que es rentable, lo que produce, lo eficiente, pues tengo cierto componente herético, eso lo voy a heredar de K, o de resistencia de defender lo inútil; a defender lo bello, a defender lo estético, lo logístico junto a lo ético. No se si con eso te he respondido.

Entrevistador: Sí, está fantástico, maravilloso. Porque ya no solo dices quién eres, sino también de dónde vienes, y al final, pues ayuda a argumentar muchísimo.

Vale, pues como narrador o persona que ha transcurrido en las artes escénicas, desde tu experiencia, ¿qué es el arte para tí? O sea, qué consideras que es el arte, porque siempre se tiene esa idea popular de decir que es lo estético, lo que se ve, lo que se aplaude. Pero como artistas, ¿qué es el arte?

(Se extiende un silencio)

A: Wow... Jolín, pregunta de examen.

Entrevistador: Y ésta la apunto, es de doble punto.

(Dicen irónicamente)

A: Pasan tropecientas mil definiciones que se me vienen a la cabeza voy a tirar por la experiencial. Para mí, el arte es ese espacio que he encontrado para comunicarme en un mundo donde no se escucha. Un espacio, un escenario, donde he encontrado más verdades que en las mentiras de la ciencia. Es un espacio o una experiencia en la que busco y encuentro al otro y a la otra, y me encuentro a mí mismo de muchas maneras. Es un lugar donde integro la realidad y la imaginación, y me gusta mucho. Y ambas bailan muy cómodas en ese espacio.

El arte me produce deleite y también me compromete. Hay una naturaleza política en el arte que me gusta mucho. Se puede decir que me pone. Creo que se puede, desde el arte, decir más cosas a veces que los escenarios comprometidos por lo académico, o creo que el arte tiene, todavía, que le queda poco, pero que todavía tiene ese espacio de respeto y resistencia por la sociedad en la que se puede decir cosas en el que en otro campo, rompe lo políticamente correcto.

El arte, y en este caso hablo del arte escénico, del teatro, me permite vivir todas las vidas posibles y repensarlas, pero repensarlas en una profundidad que nunca me ha permitido ningún otro hacer en la vida. El pasarme horas diciendo las palabras de un segismundo, o de un Fernán Gómez, o de un Hamlet, me hace vivir esas vidas, y me han mostrado lo difícil que es aprender y el tiempo que precisa comprender a otra persona.

El arte, para mí, en resumen, tiene que ver con la posibilidad que tenemos los humanos de hacer algo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, que conmueva a los demás, que los mueva sin tocarlos necesariamente.

(K, que ha estado presente en la mismo departamento que A, no pudo resistirse a intervenir, y dijo)

K: Nietzsche decía que “el arte era la búsqueda desesperada de la verdad”.

A: Pues mira, en un momento nos hemos rozado, tuvimos esa complicidad con el bueno de Nietzsche.

Entrevistador: La búsqueda desesperada de la verdad... wow...

(Visto que este tema ha tocado de forma cercana a K, que también es pedagoga y tiene experiencia con el arte a través de una de las mayores instituciones artísticas de Tenerife, fue incluida en la entrevista)

Entrevistador: Bueno, ya vinculando esas definiciones, y esas perspectivas personales, oriento la tercera pregunta, que es ya desde una experiencia profesional, ¿se consideraría el arte como una herramienta pedagógica? ¿Se podría vincular como una herramienta de cambio, de innovación?

K: Es.

A: Es la herramienta.

K: Es el vehículo por excelencia.

A: Si hablamos, si repasamos las teorías educativas, más en Bogen, e incluso el pragmatismo que hablan de que hay que enseñar a hacer, vamos a repetir en los eslóganes de qué hay que hacer para generaciones autónomas, que sean capaces de tomar decisiones, que sean libres. Esas palabras nos suenan ¿verdad?

Entrevistador: Sí

A: Son constantes. ¿Cómo puedes hacer eso sin la experiencia artística? ¿Sin ser el protagonista de tu propio cuento? ¿Cómo puedes hacerlo si realmente no te conmueve la música, y no eres capaz de participar de ella, o de la pintura, del arte, de la escultura, de la arquitectura, del teatro?...

¿Cómo una persona puede vivir sin eso y no ser una máquina? Pues si educamos a una persona más allá de obedecer órdenes, sino justamente lo

contrario, la experiencia estética tiene que estar muy vinculada a lo ético. El disfrutar del arte, y aprovechando que K tiró la cuerda de Nietzsche, y lo dice en el “Agalla ciencia”, el arte es quien ha hecho que apreciemos los atardeceres. Si no hubiese un señor llamado Turner que pintó esos atardeceres, no nos sentaríamos a verlos porque nos parecerían algo natural. Si alguien no hubiera pintado con la calidad que hizo con Constable un bosque, nadie se metería en los bosques extasiados porque son sitios fríos e incómodos. El arte ha tenido una repercusión fundamental en que amemos las cosas que nos rodean, incluso las que no están. Pues nos ha permitido amar los mundos que no existen.

Entrevistador: Pura herramienta. Porque al final, ya no es el cómo, sino el qué. El qué se consigue con ello, ¿no? O sea, porque un cómo está vinculado el cómo llega el arte a cada persona y cómo tiene esa perspectiva. Según el enfoque que tengo sobre el arte, tendré una alternativa pedagógica u otra. Entonces no se puede aplicar un cómo ¿no?

A: Entendemos que el arte forma parte de la cultura, ¿verdad? Esa cultura es lo que somos, todo lo que somos. Pues los griegos en la palabra Paideia no diferenciaban entre educación y cultura. Hasta yo creo que está dentro de la misma palabra, ahí K me puede ayudar...

K: Es que la educación es la práctica de la cultura. Necesariamente, el arte es el gran vehículo para que la educación se ponga en práctica, no solo en la cultura, sino en el gran poder transformador de conciencias y de vidas. El arte es un canto a la vida del ser humano. Frente a las culturas de la muerte, el arte alza la cultura de vida, por eso es necesariamente político.

Entrevistador: Totalmente

A: Fijate, el poder del arte me vino solo con Picasso pintó el Guernica.

K: Por ejemplo.

A: Y le van los nazis a visitar su casa de Francia. Entonces un soldado alemán de la Gestapo, no sé qué cargo tenía, le dice “¿Usted ha pintado eso!” y le responde “No. han sido ustedes”

Entrevistador: Exacto

(Ríen todos)

Entrevistador: Bueno. Entonces, la cuarta pregunta plantea sobre todo si el arte lleva una carga innovadora, porque al final, acorde a lo que me han dicho, es que el arte viene ligado a una cultura, la cual existe desde que se tiene consciencia de que existen las sociedades.

K: Es la recreación de la cultura. Al final todo se resume en la tarea del heredero. Como herederos de ese legado, de esa cultura, la tarea del heredero es recoger ese legado, pero no para conservarlo o reproducirlo, no. Es recoger ese legado para conservar aquello que sea preciso para el sostén de la memoria, para desechar todo aquello que sea necesario, para mejorar la vida y para recrear, reconvertir aquello que se ha reglado. No podemos solo coger los dos talentos de la parábola y guardarlas debajo de una piedra, y decir “¡Ay! los tengo todavía, los conservé”. Tampoco se puede tirarlos por la borda y decir “No quiero esos dos talentos heredados. Ya me buscaré yo los míos”. Hay que cogerlos y reconvertirlos, recrearlos, reproducirlos, incrementarlos y distribuirlos. Y eso es lo que hace el arte con la cultura.

Entrevistador: Ahí el problema, quizás, el contextual...

K: E innovar la herencia.

Entrevistador: Exacto, el gran problema de que existan artes que crean debates políticos bastante conflictivos y que al final, por esa influencia social, por la cultura o lo que sea, esos actos artísticos no se cambian.

K: Sí, lo que pasa es que precisamente, esa es la tarea del heredero. La de ser capaz de deconstruir lo que hemos heredado para levantar otra cosa. Pero para levantar otra cosa de la nada, no se levanta nada. Tenemos que usar los segmentos y los materiales de lo heredado. Por eso, en la tradición, seguramente, están las fuentes del invento.

Entrevistador: No se puede negar la historia

K: No. Ni para bien ni para mal. Y ahí tiene el arte ese privilegio, esa ductilidad, esa capacidad que no tiene casi ningún otro campo del conocimiento para ayudar a inventar sobre la herencia.

Entrevistador: Eso es lo mágico del arte

K: Es memoria e imaginación

Entrevistador: Total. Desde la piedra más muerta, puede nacer la flor más bonita.

A: Y vinculándolo, ya que no puedo más que suscribir las palabras de mi amiga, porque si digo maestra, se enfada...

(Ríen)

K: Es que es un tema que me encanta y estamos siempre trabajando en ello...

A: Esto es un privilegio, es oro tenernos aquí, aprovéchanos.

(Ríen)

A: Siguiendo el hilo de lo que habla K y hablando de innovación, entonces habría que definir la otra palabra. ¿Qué es innovación? Y para mí, la innovación no es crear algo nuevo, porque eso es imposible, y eso es Teoría del Arte. *La creatio ex nihilo es solo propia de dioses.* Y ya no somos dioses.

K: No, y creo que quien creó de la nada, todavía está arrepintiéndose de cómo quedó la cosa.

A: Sí, le salió fatal, igual se pasó descansando el proyecto, tendría que evaluar el proyecto, vamos a dejarlo ahí.

(Ríen)

A: Ya en la poética de Aristóteles, les sale una relación muy clara, y que va a marcar incluso el devenir de la historia occidental del arte, que es diferente. Es verdad que nos debemos de las corrientes de la India, de Oriente, de China, que confluyen en Confucio y el vínculo con esa época de Grecia tan importante pero dice que de la imitatio a la creatio. En ese sentido si lo traducimos al

castellano, que viene bien, la innovación no es hacer algo nuevo sino, ante una realidad irrepetible que es actual. Nunca se va a dar, en lo que dijo K, en la tradición o en esa mochila que tenemos de herencia, de testamento y testimonio, la mejor solución posible a esa realidad repetible. Es un acto creativo, porque no hay certeza. Hay una incertidumbre terrible porque tiene un instrumental enorme desde Dostoievski hasta Margaret por un lado. También tienes a Hamlet, tienes a Cervantes, tienes a Maffesoli, que utilizan todo lo que tienes detrás, todas esas voces, esos amigos y amigas que han creado, y tienes que dar tú personalmente con tu experiencia una respuesta única y original a una realidad irrepetible. Es emocionante. Disociar a la innovación del arte es como... no sé... cómo quitarle el alcohol a la cerveza. Deja algo insípido, algo muy muy de laboratorio, muy de laboratorio, muy limpiito, muy blanquito de datos que ves como los experimentos y que al final te huele a algo aséptico. Sin contenido.

Entrevistador: Totalmente

K: A mí, lo que me pasa, es que no me gusta el término innovación. No me gusta. Ya que es un modismo de las últimas décadas y generalmente vinculado al plano tecnológico y al mundo del mercado empresarial, y si hay algo totalmente opuesto a la estupidización tecnológica, a esa que precisamente mata a la creatividad, para qué emplearlo. Hay quienes están escribiendo obras por medio de un programa y pierde el sentido. Entonces, no me gusta ver la innovación en relación con el arte. Considero que el arte es la radical novedad siempre. Creo que la innovación lleva una maleta que deteriora el arte, llevando la mercantilización y la tecnologización.

A: Esto que te voy a contar, puede tener y que creo que recoge muy bien lo que acaba de expresar K. Me invitaron en medio del COVID a un Congreso Mundial de Innovación Educativa y todo el mundo venía con aplicaciones, ramificaciones, hasta que me tocó hablar a mí para hablar de la palabra. Hablé del storytelling, y hablé de las 1000 y una noches como el comienzo de los Cliffhanger y hablé de los cuentos orales y sus estructuras para aprender para enseñar para memorizar, para reflexionar y cómo se podía traducir el lenguaje

académico al narrativo y darle un sentido mucho más estético, mucho más seductor para el alumno. Me has visto en clase llevar contenidos a ese estilo y estaban todas las personas fascinadas y hablaban de que eso es innovador. Yo digo no, pues eso lo que llevamos siendo cientos de millones de años. Esto empezó con una mujer en una cueva con el primer PowerPoint de la historia, que era una pintura rupestre, contando una historia, un testimonio porque intuyó que su ausencia iba a dejar a sus criaturas desprotegidas y tenía que darles algo más allá de su vida y creo que ahí nació esa necesidad de contar.

Entrevistador: Maravilla. Esta es de las últimas preguntas. Bueno, la última en este caso de las que he escrito, y está es como más subjetiva, algo más personal. Al final el arte se trata de una forma subjetiva, pero ¿por qué el arte y la cultura en educación? porque al final se entiende que la cultura en la educación se ve influenciada por la cultura en la que está. Pero el arte por qué como rama educativa.

A: Deberías imagínate que me planto en clase sin nada que daros, sin ningún regalo que entregamos. Llego vacío, sin contenido, pero me pongo a hacer malabares. No entiendo que exista posibilidad de acto educativo si no tiene un contenido, y un contenido valioso. Vuelvo a hablarte de ese testimonio para las personas que lo reciben, y valioso implica que no le sirva para apretar un botón, que le sirvan justamente para lo que tiene valor, aunque la persona no lo sepa todavía.

Es decir, la vida va teniendo menos libertad y es y por eso tantas personas luchan y seguirán luchando y han luchado a lo largo de la historia. Es algo terrible. Esa falta de libertad tiene que ver también con la falta de educación, con la falta de cultura, con la falta de arte. Cuando veo una persona sentada en un museo viendo un cuadro durante 3 horas, me imagino que lo que le falta para salir volando ahí son unas alas.

Es más, hay un pequeño cuento de Galeano que creo que resume mucho y que lo vincula todo y es sencillo. Se habla de que, podríamos estar hablando de muchos países la actualidad, había un país en que estaba prohibido disentir. Está prohibido pensar de forma diferente a los que imponía el Gobierno de turno. Está prohibido entonces pues fijate una cosa así el Gobierno pensaba

que el mundo tenía que ser gris estaba prohibido hasta los colores en las calles. Un maestro que quiso enseñarles a sus alumnos a ver aquellos colores, fue detenido y encarcelado, y le permitieron la única visita de su hija porque entendían que los niños no son peligrosos. Y aquella niña, apareció la primera visita con un dibujo precioso lleno de colores. Que había dibujado unas nubes con unos pájaros volando. El carcelero lo vio y dijo: “¿Qué es esto? ¿colores pájaros?”...

(hizo el sonido de ruptura de papel)

...se lo rompió y permitió a la niña entrar. Entró triste y el padre dijo: “Tranquila. Lo importante es que tú estás aquí y que esos pájaros están en tu imaginación y los colores también”.

Así que la niña a la semana siguiente volvió y esta vez, trajo un dibujo en que solo salía un árbol con pequeños puntitos y en gris. El carcelero le dice que este sí lo puedes pasar. El papá vio el dibujo y la niña dijo: “Shhh, no hables muy alto que los pájaros están escondidos detrás de las naranjas”. Creo que Galeano sintetiza muy bien esa idea de que el arte. Consigue atravesar las grietas, los muros, los barrotes.

K: Existe un Eros en la educación y en el arte. Se busca seducir a quienes observan. No desde el sentido amoroso, pero si atraer al oyente y no siempre desde un punto agradable. Lo que persigue la educación o el arte, a través de la danza, la música, el teatro, es crear emociones internas en cada uno de nosotros. Porque si una historia o una función artística no te traslada o te hace volar, o por lo contrario, no te hace enfurecer y enrabetarte contigo mismo, no estás haciendo nada. La educación y el arte debe de sacudirte la silla de debajo del culo para que realmente se pueda interpretar con que esto, está llevando cambios en sí.

Entrevistador: Maravilla. Es que no tengo más que decir. Y nada, no me queda más que agradecer todo lo que han aportado en esta entrevista y encarecerme por vuestra devoción.

A y K: Gracias a tí.

- ENTREVISTA 3: I

Entrevistador: La primera, básicamente, es que nos cuentes un poquito quién eres. Tu experiencia y desde el campo en el que te mueves artísticamente y profesionalmente.

I: Ok. Bueno, yo me llamo I. P. Y., como nombre artístico, me llamo I. D o me llaman mayoritariamente como I. D. Soy maestra de educación física, también experta en expresión corporal, monitora sociocultural, intérprete de lengua de signos y bueno, muchas cosas más. Esto es lo que ahora mismo así recuerdo, a voz de pronto, y soy la creadora de DanSign.

DanSign es una fusión de danza y lengua de signos, con esta metodología que he ido creando con los años, facilitamos que las personas sordas puedan acceder a la danza de una manera visualmente accesible y que las personas oyentes puedan tomar un contacto real con la lengua de signos a través del movimiento. En estos dos últimos años, que de hecho, concretamente este año 2022, cumplimos diez años oficialmente, realmente llevamos más años de trayectoria en DanSign, pero especialmente diez años. Hemos realizado muchísimas actividades culturales y artísticas destinadas para personas sordas y para personas oyentes.

También hemos participado en actividades destinadas a otros colectivos con otras discapacidades y básicamente la mayor parte de las actividades han sido talleres en los que facilitamos esa inclusión, esa posibilidad a las personas sordas y oyentes de diferentes edades. Por ejemplo, la actividad estrella de la Masterclass DanSign, el Workshop DanSign, en el que, por ejemplo, en 15 minutos una persona sorda, una persona oyente, puede aprender o por lo menos tomar contacto o practicar una coreografía en la que puede signar una canción con movimiento, es decir que integramos todo el cuerpo.

Y bueno, pues esta actividad ha sido ya validada en colegios, en centros educativos, de primaria, de secundaria. También hemos estado en seminarios, congresos y bueno, la verdad es que hemos podido llegar a todos los públicos. Aparte de eso, también hemos hecho actividades artísticas accesibles para personas sordas como obras de teatro, monólogos cómicos, cuentacuentos, narración oral, conciertos musicales, performance y actualmente, hemos creado también la primera compañía de danza de Canarias, bueno... Me atrevo a decir que es la primera compañía porque no tengo datos previos que se dedica a fusionar la danza y la lengua de signos. Tenemos la compañía DanSign y actualmente estamos llevando al circuito

de Tenerife y de Artes Escénicas a nuestra danza, que se titula Con las manos, la danza en la que mi compañera profesional J. y yo, pues representamos una pieza en la que reivindicamos el valor cultural y artístico de la lengua de signos, así como también el valor visual. Porque desde DanSign una de las cosas que proponemos no solo es facilitar esas herramientas de inclusión y accesibilidad a las personas sordas, sino que también reivindicamos la lengua de signos como un valor artístico que suma al espectáculo.

Es decir, que una persona oyente que no conozca la lengua de signos, vea un espectáculo en el que la lengua está incluida y disfrute y goce de ese elemento visual que es suma y que aumenta o amplifica el sentido performativo de lo que se quiere representar. Entonces tenemos ese doble valor o esa dicotomía. Normalmente una dicotomía porque no se separa, sino que es algo que va bastante unido de tanto empoderar la lengua de signos y el valor cultural de la de la comunidad sorda, y también el promover esa seguridad y esa inclusión, sino que también favorecemos que los espectáculos sean totalmente ricos a la hora de representar algún contenido que pueda ser interpretado por todas las personas que asistan. Y bueno, esto es un poco un resumen, pero podría alargarme mucho más, pero para no extenderme, vamos a dejarlo aquí.

(Ríen)

Entrevistador: Está perfecto, está perfecto. Y me encanta el hecho de que se practique la danza desde un punto que realmente a nivel popular se pueda ver cómo algo tan inaccesible como para las personas sordas y realmente que se emplee la lengua de signos dentro de lo que es la danza, pues resulta súper enriquecedor desde mi punto de vista. Así mismo, como me has dicho de que eres también una persona que has estudiado o trabaja lo que es la expresión corporal, todo lo que son las ramas teatrales y la danza, pasaríamos a la segunda pregunta. Esta es la de qué es el arte para ti como artista y también como profesional. Profesional en educación.

I: Vale. Yo para mí el arte de siempre, si lo definiría en una palabra, diría que para mí el arte es medicina. Porque desde mi experiencia yo no sólo como artista, sino como usuaria del arte o como creadora en momentos vitales en los que me he visto afectada por alguna vulnerabilidad, por un proceso de vida traumático o algo que me ha llevado a poder vislumbrar aquellas emociones que a lo mejor me estaban afectando, pues poder participar en actividades artísticas ha llevado que ese dolor o esas ansias de superación, se hayan potenciado y ese dolor se haya disminuido. Entonces para mí, si tuviera que definir en una palabra sería medicina, una cura.

De todas maneras, creo que también el arte es una herramienta para expresar a través de otros lenguajes, porque el arte facilita que a través de imágenes, aquello que a lo mejor no puede ser expresado con palabras o expresado de una manera coloquial o cotidiana, pueda ser vista desde otra imagen o desde otro espectro. Por ejemplo, algo que a lo mejor puede llegar a ser muy abstracto, alguna idea muy abstracta que no se sabe plasmar a lo mejor de una manera que pueda ser entendida a través del código, del habla, ¿no?, de la lengua en sí. Pues poder transmitirlo a través de otro tipo de mensajes, otro tipo de código que al final genere una arbitrariedad en las personas que reciban esa idea. Me explico.

Por ejemplo, a través de una pieza de danza yo puedo estar expresando una experiencia vivida a estar contando una historia y al mismo tiempo no estaría diciendo literalmente de “bueno, pues he pasado por esto, por esto, por esto...”, si no deo que a través del movimiento eso se exprese y una persona al público pueda estar observando esa pieza de danza y resonar con el mismo sentir, con el objetivo que tenía esa pieza de danza, o sea la manera original, de poder tocar en la emoción con la que fue creada esa pieza y que la persona que lo esté viendo pues resuene y diga pues yo he percibido este sentido, esto y poder conectar con las personas pero desde otro tipo de lenguaje.

Y ya no solo digo con el público en general, sino también con el público de personas con discapacidad que también quizás tienen otro tipo de visiones, que también nos pueden aportar. Porque por ejemplo, una persona con discapacidad que a lo mejor, como artista, pueda plasmar en esa pieza de danza, o en esa obra de teatro, o en cualquier actividad artística, pues su vida o su experiencia hace que también el resto de público pueda decir pues “oye, ahora entiendo más su realidad, me puedo poner en el lugar de esa persona, ayuda a empatizar”.

Y luego también creo que el arte es una prueba, una prueba para conocer nuestras capacidades y también nuestras limitaciones. Porque yo creo que el arte no limita, sino todo lo contrario, lo que amplifica y suma nunca como algo negativo, por lo menos en mi visión general. Perdona porque me estoy extendiendo demasiado o me he liado un poco con las ideas, pero me he dejado llevar.

Entrevistador: No, la verdad es que está súper bien y que haya planteado esas diferentes perspectivas, pues da veracidad a todo aquello que estamos estudiando en este TFG. Y realmente resulta bastante interesante que hayas hecho mención el tema de la herramienta y de la medicina. Ha sido muy interesante.

Así mismo, ahora, desde una perspectiva quizás más profesional, ya no tanto como personal, más que desde la tripa, desde lo que es “la cabeza”, entre comillas, desde una experiencia profesional. ¿Consideras que el arte es una herramienta pedagógica? Explicar un poco el por qué, el cómo, quizá...

I: Por supuesto. Por cierto, antes, cuando dije que el arte era como medicina, también me refiero a que el arte es terapéutico, o sea que se puede utilizar como terapia en sí, para precisamente facilitar que las personas en su proceso personal puedan llegar a solventar aquellas trabas que a lo mejor le impidan desarrollarse en su vida y superarse, y bueno, pues seguir adelante.

Y bueno, un poco reiterar lo mismo con esta con esta nueva pregunta, que yo siento que es que el arte nos permite acercarnos a las personas desde otro lugar, porque...

A través de la empatía, nos permite entender otro tipo de percepciones. Yo creo que también el arte en la educación nos aporta recursos para humanizarnos, es decir, para recordarnos que los agentes en educación trabajamos con personas que no estamos trabajando con máquinas, sino que estamos trabajando con seres que tienen sentimientos, que tienen emociones, que están creciendo, que también se están desarrollando y empoderando igual que nosotros. Que luego también va salir un poco de ese pensamiento cartesiano, matemático de ver a las personas o al alumnado como un número, como un conjunto, sino también enfocarse desde una parte cualitativa más que cuantitativa.

Y tratar de aumentar la calidad de la enseñanza a través de propuestas que permitan facilitar al alumnado expresar aquellas ideas a priori, que tengan para compartir con el resto de compañeros y compañeras. Por ejemplo, a la hora de mejorar la calidad de la expresión de las emociones, cuando el alumnado con cierto tipo de nivel educativo, pues no tiene quizás los recursos para identificar las propias emociones o para expresar lo que está sintiendo en ese momento, o quizás a través de una actividad de danza o a través de una obra de teatro pueda identificar representando un papel. Diga “Oye, pues mira, es que yo me estoy sintiendo como este personaje”

O desde lo que siente puede decir bueno, pues esto lo voy a llevar al movimiento y lo voy a expresar al resto de compañeros, de compañeras y a lo mejor como lo que hablábamos antes del resto de compañeros decir “Hey, pues yo me siento igual”. ¿Y si le pusiéramos una palabra a eso qué palabra sería no? pues entonces importante poder reproducir esas emociones.

Luego también a la hora de mejorar nuestras habilidades sociales, de socializar el arte, pienso que es fundamental porque nos aporta precisamente esos recursos. Yo estoy repitiendo mucho la palabra recursos, pero es la clase de recursos. Herramientas que nos facilitan poder comunicarnos con nosotros. Quizás una persona que a lo mejor puede tenga ganas de participar en actividades artísticas, pero que se sienta tímida a la hora de poderse sentir en un grupo en igualdad de condiciones y poder decir “oye, pues que a mí me gusta actuar” y sale a lo mejor delante de un montón de personas y muestra una pieza de danza o una obra de teatro y que piense que ha sido capaz de poder representar este papel y eso facilita que esa persona se abra y que pueda entrenar esas habilidades sociales.

Y también un poco a colación con lo que comentaba antes, lo de la expresión de las emociones, pero también de autorregularse. Porque es importante expresarlas, pero también si no tenemos quizás un elemento que nos facilite momentos de emociones desbordada, pues que hoy a través del arte, pues que la persona pueda reconocer que pueda tener esas herramientas para decir “oye, pues si me siento mal, pues me voy a la escuela de baile”, o “me voy a teatro” o “me voy a clases de pintura”. Y entonces creo que es importante para que las personas puedan tener esa, esa válvula de escape y sobre todo porque nos ayuda al autoconocimiento, a conocernos a nosotras mismas y autorrealizarse.

Entonces pienso que el arte dentro del ámbito educativo es súper importante, porque nos saldríamos de la parte más didáctica de cumplir con un currículum establecido y llegar a una meta final, que es obtener una nota para poder pasar de curso, a centrarnos en el camino. Es decir, no buscar la meta sino, disfrutar del camino y un camino de calidad. Ahí puedes compartir esas experiencias, esas vivencias entre alumnos y alumnas, y que sean guiadas a través del arte. Quizá me he enrollado mucho o no voy a trato, pero bueno, es lo que me lo que me viene.

Entrevistador: No, no, no, no, lo está haciendo fabuloso. Me gustó mucho cuando hice esta alusión al grupo. Desde la carrera se trabaja mucho el sentido de la pertenencia y esto fue en Pedagogía Social y Animación Sociocultural. Y claro, se habla desde trabajar desde el sentido de la pertenencia, porque una persona, desde que se sienta perteneciente de un grupo ya de por sí, desarrolla otras competencias más potentes y realmente resulta súper importante trabajar este punto y que le hayas hecho mención me parece muy, muy, muy importante.

I: Totalmente. Justamente. Bueno, yo para añadir hasta hace poco, bueno, yo estoy colaborando con un grupo que se llama B. Ellos trabajan la percusión, pero desde un punto de vista social y con ello estoy colaborando con la parte de lengua de

signos performance. Y justamente una actividad que han hecho es reunir cartas de las diferentes personas que participan en el grupo contando algo personal y entonces cada persona tiene su carta, su historia.

Entonces han creado una historia global de la comunidad partiendo de cada una de las cartas, y entonces al final han quedado como una carta que no es la historia de Pepita, la historia de Menganito, sino es nuestra historia ¿no?, es tu historia, es mi historia. Entonces eso ha provocado que la gente se sienta en familia y se abra a poder compartir todo ese tipo de cosas y que incluso, el ritmo ha hecho que esas personas que tienen como un proceso de catarsis, de poder desinhibirse, de todo ese tipo de trabas para poder luego compartir con el resto del grupo.

Es decir, primero tocamos los tambores y cuando ya hemos soltado todo eso, lo de la autorregulación emocional, cuando ya nos sentimos aliviados, pues nos acercamos al grupo y lo compartimos dentro, porque ya esa carga, es el peso que tenemos dentro ya lo hemos soltado con los tambores, entonces me parece una actividad fantástica, maravillosa.

Ahora están comenzando a participar personas sordas y están también colaborando con este proceso creativo que ha sido puesto en comunidad. Y yo creo que también es muy importante. Yo por ejemplo, que trabajo con colectivos con discapacidad, que nos ayude de cara a derribar esas barreras que, no los límite, pues hablar lenguas diferentes, no nos limite pues no conocer la lengua de signos, no nos limite pues no conocer cómo comunicarnos con las personas sordas, sino que podamos tener una visión en la que no exista esos límites, sino que hagamos todo lo posible por llegar a comprender a la otra persona. Que esa persona también se identifique como tú, que yo también te entiendo, que yo también siento lo mismo que tú. Y qué bueno que a través de lo mejor de una actividad artística eso se da y de manera fácil y fluida.

Entrevistador: Qué bueno, que maravilla. Bueno pues tras haber abarcado lo que es las nuevas actividades artísticas para desarrollar estos valores cívicos y comunitarios, se desarrolla la penúltima pregunta, que es la de que si considera que el arte tiene una carga pedagógica innovadora en educación. Ya dijiste que pedagógica sí, porque desarrolla diferentes competencias y valores y cuestiones de salud emocional y psicológica. Y ahora sería esa carga innovadora. ¿Consideras que tiene alguna carga innovadora?

I: Por supuesto que sí. Yo quizás, esto es un juicio personal que voy a hacer ahora. Quizás a lo mejor como maestro o como docente, cuando hablamos, cuando

escuchamos la palabra “innovación”, como que quizás la relacionamos automáticamente con las TIC, con las nuevas tecnologías y se puede trabajar el arte a través de las nuevas tecnologías, por supuesto. Pero creo que también la innovación no va solo a través de recursos materiales que también, sino que también los recursos personales nos da esa esa visión innovadora para poder trabajar nuevos contenidos con el alumnado y que no está, aunque muchas personas utilicen esa expresión de “ya está todo inventado”. Yo soy de las que creo que no está todo inventado y de hecho, el currículum, ¿cuántas veces se ha reformulado en los últimos años?

Una de las cosas que creo personalmente que es fundamental y en Canarias estamos muy poco, esto quizás es un juicio personal, pero creo que en Canarias estamos haciendo un buen trabajo o estamos yendo por buen camino. Al incluir, por ejemplo, el currículum de “Mocrea” puede incluir contenidos relacionados con las emociones en los primeros años de vida de los niños y de las niñas.

Entonces yo creo que eso es una carga de innovación, porque creo que en la historia de la educación, en el ámbito emocional por supuesto que se ha trabajado de manera intrínseca, pero creo que ahora se le está dando mucha más validez y mucha más importancia, sobre todo por la cantidad de alumnado que se está desarrollando. Que ha manifestado más bien trastornos de conducta, alumnado disruptivo y demás y siempre que se tira del hilo siempre se ve que ahí... bueno...siempre no, porque la mayoría de veces se ve que hay un problema emocional de fondo.

El trabajo de las emociones a través del arte tiene un carácter de innovación en la enseñanza, porque creo que el arte también puede transformar el currículum, darle otra visión al currículum. No verlo como algo lineal, sino como algo que pueda ser flexible y que se pueda transformar constantemente, según las realidades que se estén viviendo.

Heráclito, el filósofo, decía que “todo siempre está cambiando” y el arte se puede concebir como algo que también está en constante movimiento y en constante cambio. Pero también es verdad que el arte se puede concebir como algo fijo en el tiempo, porque, por ejemplo, una obra de arte que haya tenido lugar hace muchísimos años.

Por ejemplo, se me ocurre poner un cuadro o “Las Meninas”, pues es algo que tuvo lugar hace muchos años, pero hoy en día en las escuelas, a la hora de reinterpretar ese cuadro, pues les puede llevar a la misma noción de lo que la persona estaba

pensando cuando lo estaba creando. Pero al mismo tiempo, la innovación se podría incluir en este tipo de actividades que, con algo que ha permanecido en el tiempo, que no se ha transformado, que tenemos la misma obra, podemos cogerlo hoy y decir “venga, pues vamos a con este cuadro a hacer una performance y... venga acá, vamos a hacer varios grupos y cada uno va a representar una pieza de los elementos que se representan en este cuadro. Pues uno va a hacer de Velázquez, otro va a ser de Las Meninas”.

Así entonces a lo mejor darle otra visión, estamos hablando del arte, algo que ha permanecido durante el tiempo, pero lo hagamos de otra forma y acabamos de introducir un elemento innovador. Luego también pues yo creo que no solo es importante ver que el arte se puede transformar, sino que la transformación, o sea que el arte nos aporte la transformación en las personas, es decir, que el arte favorezca que las personas se transformen. O sea, el arte se transforma, pero también las personas se transforman gracias al arte. O sea que es algo recíproco.

Y sí, por supuesto que para no irme por las ramas, por supuesto que creo que es una carga innovadora en educación y ya no sé qué más decirte.

(Ríe)

Entrevistador: Está perfecto, está perfecto. Y me resultó súper interesante que hayas hecho mención de Las Meninas y de hacer una representación de Las Meninas, porque ya estoy haciendo las prácticas en el auditorio y hay un proyecto dentro del “Teatro de la escuela”. Bueno, una función dentro del proyecto “Teatro de la escuela” que abarca una función llamada “Retreatrando de Las Meninas”.

I: ¡¿En serio?!

Entrevistador: Estamos hablando de sacar alguna función que tratando la pintura de forma teatral, con objetivos, ¿con ópera puede ser? bueno no se si fue ópera o si simplemente fue la representación teatral, pero trataron justo Las Meninas.

I: Me acabas de dejar “porqueee”...

Entrevistador: Uno hace de Velázquez, otra de Las Meninas. Otra de no sé...

I: Pero mira, es que además me venía la imagen digo me viene Velázquez. Yo vengo de Las Meninas, porque yo iba a decir... no sé. Y me vino, me vino de repente Velázquez y yo, pues Velázquez.

Entrevistador: Pues Velázquez está siendo trabajado ahora mismo en el Auditorio de Tenerife.

I: Es fuerte. ¿Te suena “T T”? (nombre de una compañía teatral). No sé si conoces la compañía.

Entrevistador: Si, “T T” que tiene, que es el que está llevando a Las Meninas, puede ser.

I: Ah, puede ser. Es que precisamente tiene una obra que se llama “La farsa del Siglo de Oro”.

Entrevistador: Te lo confirmo ahora mismo.

I: A ver, fijate que yo lo que yo trabajo la danza, pero estoy hablando de otras disciplinas totalmente.

Entrevistador: Si, pero fijate que se hizo alusión a ese movimiento.

I: Lo que me viene.

(Pasa unos segundos)

Entrevistador: *T T, Retratando de Las Meninas.* Justo.

I: ¡Qué fuerte! Pues así me vino. Estamos conectadísimos. Pues en la farsa de Siglo de oro que tienen ellos, o sea, tienen esa obra ellos. Pues precisamente es una representación de Las Meninas, que es super divertido, porque hacen precisamente esa obra accesible al alumnado de secundaria, porque justo como ellos están trabajando en contenidos, el Siglo de Oro lo presentan diferentes autores del Siglo de Oro, tanto la pintura como la literatura. Y es una maravilla porque ya solo con verla la obra retiró un montón de contenido, o por lo menos el contenido que trabajan en clase y lo relacionan con la obra. ¿Pero es una forma cómica, no? Y que no sea una cosa aburrida, una cosa muy lineal, muy tediosa, sino todo lo contrario. Entonces me vino, me vino el cuadro de más meninas y después la correlación, y dije “Ah... pues T T”...

Entrevistador: De ahí T T. Exacto, totalmente.

I: Ah, bueno, pues mira.

Entrevistador: Y nada, ya para finalizar la entrevista, a la par de que después puedes decir, no sé, de consideraciones y cositas que quieras mencionar y que

queda reflejada, la última pregunta, pues sería más subjetiva como persona en sí, ¿porqué el arte y la cultura con educación?

I: Uff, es que por muchos motivos. Por ejemplo el arte de la educación, para que precisamente el valor cultural no se pierda. Para darle el valor que tiene el arte y la cultura desde vamos, desde edades tempranas, porque precisamente en la sociedad hay muchas personas que están haciendo cosas fantásticas, maravillosas, y a veces por no tener recursos, no tener los medios o no tener los fondos, pues no se llegan a realizar o a plasmar, pues aquellas obras que tienen mucha gente para compartir.

Entonces, yo creo que se tiene que apostar por la cultura, porque si volvemos a la primera pregunta, el arte es terapéutico, el arte es medicina. Si nos vamos al 2020, confinamiento, las personas no se podían relacionar, no se podían tocar, no se podían ver todo el mundo en casa. ¿Y qué es lo que fue? ¿O sea, qué es lo que unificó a las personas? El arte. La gente salía a los balcones a cantar, la gente se ponía a practicar danza, la gente se ponía a aprender algo que lleva mucho tiempo sin poder hacer por falta de tiempo, y comenzó a hacerlo gracias a tener ese tiempo disponible.

Entonces, yo creo que la salvación de todas las personas que estábamos en casa encerradas fue el arte. Entonces yo creo que es un elemento unificador y que permite que las personas puedan a través de una actividad poder plasmar o solventar esa etapa de su vida, que están, que están pasando.

También llevándolo al terreno de la discapacidad. El arte es un elemento que favorece la igualdad en la inclusión. Entonces sí, desde temprana edad, en el ámbito educativo, en un aula donde haya alumnado con con diversas capacidades y se dé un enfoque desde la atención a la diversidad y se presenta una actividad en la que de manera totalmente inclusiva, todos los niños y todas las niñas puedan participar, pues yo creo que el arte precisamente es, como dije antes, una herramienta que facilita que los niños y las niñas puedan plasmar sus emociones y participar en una actividad en igualdad de condiciones.

Por ejemplo, desde DanSign hemos hecho pues esas actividades para personas sordas, oyentes, y cuando por ejemplo, una en un *flashmob* donde participan personas sordas, personas oyentes y personas sordociegas de diferentes edades, y lo hemos grabado y luego hemos visto el vídeo.

Yo por ejemplo, cuando he dado charlas sobre la metodología que utilizamos en Dancing, siempre hago la misma pregunta, pongo el vídeo, la gente lo ve y ve un montón de gente bailando y pregunto ¿Sabrían decirme de estas personas que ven bailando quién es sordo y que no es oyente? La gente no sabe responder porque solo están viendo a personas bailando.

Es decir, a través del baile, a través de la danza se unifica diferentes comunidades, diferentes edades, entonces ves que es una propuesta que funciona y que te permite que las personas se relacionen en igualdad de condiciones. Entonces, por supuesto que el arte tiene que estar en la educación. No sólo por fomentar que se practique y se apueste por el arte y la cultura a nivel social, sino también para facilitar elementos de inclusión, elementos de accesibilidad, elementos modificadores y elementos de igualdad. También para facilitar precisamente lo que llevo todo el rato diciendo es la expresión de las emociones.

Sobre todo en el desarrollo intelectual y el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional en todo tipo de ámbitos. Así que yo creo que así vamos, por lo menos eso es en lo que yo trabajo y lo que ha puesto al día, día a día, y es lo que me hace levantarme todos los días, todas las mañanas para decir “venga adelante y cree en esto”, sobre todo cuando terminas una actividad y ves a todo el mundo feliz, entonces tú piensas “es que podría dedicarme a esto siempre, toda la vida”.

Entrevistador: ¡Qué maravilloso! No sé si querrás hacer alguna pequeña conclusión o alguna idea que quieras plasmar ya a modo de cierre, tras haber hecho esta reflexión sobre la importancia del arte como herramienta inclusiva y de diversidad.

I: Bueno, reflexiones, yo creo que durante todas las preguntas he estado compartiendo mis reflexiones.

Entrevistador: Sí totalmente, yo es por si querías concretar en algo.

I: Entiendo bastante, pero creo que también el arte tiene ese valor reivindicativo también. Entonces creo que también es importante el arte como parte de la educación, como una pata más de esa mesa, la educación. No es sólo tener los materiales, tener los profesionales, tener curriculum, tener leyes, sino también tener el valor artístico-cultural, sino también como un elemento de reivindicación. Porque gracias al arte muchos colectivos, han podido tener esa vía de escape para decir “aquí estoy y esto es lo que soy” y poder decir “me identifico con esto y esto es lo que quiero plasmar y lo que quiero compartir”.

Y que otras personas digan oye, pues yo también soy eso y de poder verte en la voz del otro y decir gracias, porque lo que yo llevo tanto tiempo en silencio y callando, tú lo has podido transmitir por mí. Y a lo mejor a través de otro es a lo mejor, ese nudo que tenías dentro, pues se ha disipado.

Entonces también poder decir que. Que el arte continúe teniendo ese valor reivindicativo. Y que bueno que facilite también el empoderamiento de las personas que a través del arte pueda plasmar lo que sienten. Y creo que ya con eso más o menos, porque si no yo me voy a seguir repitiendo, porque seguramente que terminamos ahora la entrevista y se me ocurren mil cosas más para decirte.

Entrevistador: ¡Genial! Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos

I: A tí por contar conmigo.

- ENTREVISTA 4: D

Entrevistador: Antes de nada, pues cuéntanos un poco sobre quién eres y tu especialidad dentro de tu campo profesional y también artístico.

D: Bueno, mi nombre es D. G., y soy la Coordinadora Educativa del Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife. Mi perfil es pedagoga como base, pero en mi trayectoria profesional, también he tocado el campo de la educación, música y entonces, pues bueno, todo eso ha hecho que complementar mi labor pedagógica a través de la música y del ámbito de la educación, sobre todo de la docencia.

Entrevistador: Genial. Bueno, dentro de tu experiencia como desde un perfil más personal, te quería formular la pregunta sobre qué es el arte para ti. Porque sí, existen terminologías, definiciones, pero una persona como artista, ¿qué es el arte?

D: El arte es una forma de expresión, un modelo de expresarte. Las diferentes formas que tenemos de expresar, no solo el lenguaje, que es la principal inherente, el ser humano, pero está también la artística y por eso se derivan tantos proyectos y tantos programas que hace que muchas veces, aunque el lenguaje sea el principal modelo de comunicación de emisor-receptor, sea el arte el que el que tenga una herramienta más poderosa y muchas veces sea más fácil la comunicación a través de una herramienta artística que la puramente lingüística. Entonces lo veo como una forma de expresarse en todos los sentidos, sea pintura, escultura, danza, música. Lo veo un vehículo de comunicación, un canal de comunicación muy potente.

Entrevistador: Qué bueno, nada. Ya relacionando un poco más bien el perfil profesional y sobre esa perspectiva que se tiene sobre el arte, le formulo la tercera

pregunta que va ligada sobre todo a tu perspectiva profesional sobre si consideras el arte como una herramienta pedagógica y dar un por qué, el cómo.

D: Para mí el arte es la principal herramienta pedagógica, la principal. A través del arte nos expresamos, como comenté antes, en nuestro canal de comunicación y creo que es la que establece la fortaleza más evidente en términos empáticos con el alumnado o con el aprendizaje a lo largo de la vida.

A través del arte podemos expresarnos y también darnos y dar la idea de lo que queremos conseguir lograr. Por eso pienso que el arte es la herramienta pedagógica por excelencia. No es una cosa forzada, el arte nos entra a través de los sentidos y por lo tanto, no es lo mismo estudiar que un libro, estudiarte una lección que el aprendizaje vicario por observación, experimentación en la que lo ve, lo vive. Entonces, claro, como ya sabemos por diferentes estudios, no es lo mismo la lectura que la vivencia. Entonces, la fijación en la memoria a largo plazo de aquellos conceptos y habilidades y actitudes que cogemos a través de una expresión artística, se nos va a quedar y va a permanecer en la memoria a largo plazo durante más tiempo.

Así que, tanto en términos científicos como en ese caso, de consolidación de la memoria a largo plazo, como en términos más emotivos que llega a través de los sentidos, creo que es la herramienta más potente, puesto que o tienen uno o tienen otro, pero el arte tiene todo.

Entrevistador: Totalmente, en una de las ocasiones también se sabía hecho mención sobre la propia salud también, entiendo que también estarás de acuerdo con que ya el arte ya no solo es también un canal, sino también una vía de salud emocional, como acabas de hacer mención.

D: Yo, hace unos años que vi esa relación directa y eso me llevó a estudiar también musicoterapia. Entonces, porque la musicoterapia a veces la circundamos en un ambiente puramente, “vamos a hablar de enfermedad” y no es así. La musicoterapia nos va a ayudar en todos los ambientes, tengamos o no diferentes diferencia o problema físico, psicológico o no lo tengamos.

Eso está experimentado, osea, la música es física. Entonces, si no vamos a términos científicos, si vemos la música como un proceso físico *perse*, ya no tanto emotivo sino físico, y sabemos que también los neurotransmisores se liberan a una determinada frecuencia. Entendemos perfectamente la relación entre el sonido, que también tiene una frecuencia y la liberación de neurotransmisores en esa frecuencia. Por lo tanto, a través de la música, con un proceso totalmente biológico a través de las ondas, se llega a la vinculación directa entre emitir un sonido en una

determinada frecuencia y que se produzca una liberación de unos neurotransmisores biológicos que hacen que esto mejore, o sea una relación completamente.

Por eso hay que tener mucho cuidado con la música que ponemos, porque si no vemos esa relación tan directa biológica, corremos el riesgo de que para determinadas personas con colectivo vulnerable o problema a lo mejor de TDH o algún tipo de problema psicológico en someterlos a un determinado tipo de música, puede provocar efecto contraproducente. Precisamente por esa relación biológica neuronal.

Entrevistador: Qué interesante. Porque sí, o sea, me he topado con otras personas que sí desde diferentes aspectos me habían hecho mención de la salud y como también lógicamente una persona puede estar tan ligada a lo que puede ser, a una frecuencia sonora, a un movimiento determinado en danza, a un grabado en pintura, y resulta súper interesante, claro.

D: Claro, es biológico, o sea, quitando, ya te digo, el aspecto emocional puro y duro que lo tiene, pues ya el aspecto biológico. De hecho, cuando te inmersas en el terreno de la musicoterapia y examinas el cerebro como un gran órgano con parcelas interrelacionadas, pues lo ves claro. Por eso, por ejemplo, vemos una diferencia a través de los TAC, de los exámenes que se han hecho, y el cerebro de un músico no es igual que el cerebro de un no músico.

Entrevistador: Totalmente.

D: Entonces ahí se ve ya las relaciones neuronales biológicas que existen.

Entrevistador: Y el aprendizaje que se lleva con ello, que vamos, que es inmenso. Pues bueno, tras haber hecho este barrido, vamos con la penúltima pregunta que es si consideras que el arte como herramienta pedagógica tiene una carga innovadora en la educación.

D: Por supuesto. La innovación educativa y la innovación artística son paralelas, tienen que ir de la par, tienen que ir de la par. Cualquier estudio deberíamos de tener lo más intercomunicado porque se complementan perfectamente. Como comenté, para mí el arte es la principal herramienta pedagógica. En cualquier campo, la innovación educativa se tiene que beneficiar de la innovación artística, por eso considero que los pedagogos que se quieran dedicar a lo que es la enseñanza, sobre todo no formal, porque tiene más componente, se trata más del componente artístico.

Desgraciadamente en la educación formal hay cada vez menos horas dedicadas a la parte artística. Creo que tienen que tener esa idea muy clara, de la innovación, porque no podemos ver una innovación educativa por un lado, y una innovación artística por otro, porque considerando el arte como una herramienta educativa, deben ir a la par.

Entrevistador: Totalmente. Bueno, y ahora una pregunta, quizás desde un plano más subjetivo. Y es porque el arte y la cultura con educación. A base de tu experiencia que nos relatastes ¿Por qué crees que se debe de practicar el arte y la cultura con educación en base a un fundamento pedagógico?

D: Precisamente por eso. Es que todo, todos los avances, los avances culturales, la sociedad hace que tire. Porque la cultura como un elemento social, hace también que sea idiosincrático de cada sitio, que haya evolución. Entonces de la mano van la educación y el arte. Entonces son aspectos muy relacionados, las diferentes sociedades y los diferentes elementos históricos que han ocurrido que se reflejan en la cultura, inexorablemente se tienen que reflejar en el arte y en la educación. Por ejemplo, a lo mejor colectivos que ahora están más en boga culturalmente tienen que estar representados en la educación y tienen que estar representados en el arte totalmente, porque todo forma parte de un ámbito social y en el que el que está todo interconectado.

Entrevistador: Totalmente, y no sé si quieras hacer alguna aportación a nivel personal o a nivel profesional, porque si es verdad que el arte es como una terminología que se trata como eso, simplemente a lo que se ve en escena, porque la gente tiene una percepción de lo que es el arte y demás. Ahora es el momento en el que tú si quieres decir algo.

D: Yo pienso que el arte, el arte tiene que estar insertado en los centros educativos, pero de una forma mucho más directa para mí, hay muchos proyectos en este particular teatro en la Escuela de Auditorio de Tenerife, en el que vemos los beneficios que tiene el llevar el arte a las aulas, y para muchos de los chicos y chicas pues es la primera vez que tienen un acercamiento. El arte como arte, como movimiento, como danza, como aprenderse un guión, está ahí. Pero es que el arte, se ha beneficiado de la educación y ahora vemos, por ejemplo, representaciones artísticas que tratan los ODS. Entonces, claro, es mucho más fácil de de aceptar por los niveles que hablábamos de empatía, aprendizaje vicario, por observación, de ver cómo influye en la salud, cómo puede el arte hablarnos de temas que a veces son un poco peliagudo como para hablar en clase y a través de una representación artística hace que se extrapole. Entonces el alumnado va a entender perfectamente

de lo que le estás hablando, porque a través de la empatía se va a ver reflejado y no se le habla directamente. Entonces cualquier representación artística se puede aprovechar y nutrir de, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sólo del 4.º, que es el que tenemos que tener muy presente de la educación, sino del tres, de siete, de cualquiera que nos ayude a desarrollarnos como como personas, como individuo, y la herramienta artística es la más que nos ayuda a todo eso.

Entrevistador: Fantástico. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir conmigo todo esto que hemos estado hablando.

D: De nada. Ha sido un placer.

- ANEXO V: CAPTURA DE IMAGEN DE UNA DE LAS ENTREVISTAS TELEMÁTICAS.

Figura 7. Captura de pantalla de una de las entrevistas telemáticas. Elaboración propia.

- ANEXO VI: INSTAGRAM DE “CAM THE COVID ART MUSEUM”.

[CAM THE COVID ART MUSEUM](#)