

INclusive CREativity through Educational Artmaking (Creatividad Inclusiva por medio de la Educación Artística)

Programa Erasmus+ Asociaciones Estratégicas en el sector de Educación

Escolar

Resumen de acciones del informe transnacional

El proyecto "INclusive CREativity through Educational Artmaking" (InCrea+) tiene como objetivo proporcionar un enfoque innovador de Educación Inclusiva y promover el bienestar, apoyando el desarrollo de las habilidades del siglo XXI a través de la implementación de contenidos y prácticas educativas artísticas. El informe presenta los resultados de dos encuestas que describen el punto de vista de profesores y de profesionales que trabajan en el sector cultural. Las encuestas tenían como objetivo recopilar información para entender mejor los conocimientos, las opiniones, las expectativas y los deseos de los educadores, así como los retos a los que se enfrentan en relación con la educación inclusiva. Los datos se recogieron de abril a junio de 2021 a través de Formularios de Google.

Perspectivas del profesorado y de los profesionales del sector cultural y creativo (SCC) : puntos principales

Tras el análisis detallado de las respuestas producidas por los participantes en los dos grupos, en esta sección intentaremos resumir los principales elementos que surgen de la encuesta y destacar su potencial contribución al Proyecto InCrea+. De hecho, tal y como se desprende del análisis anterior, en la encuesta participaron profesores que trabajan en escuelas de distintos tipos y grados, lo que ofrece una amplia visión de las situaciones; los profesionales del SCC, por su parte, son expertos en distintas formas de arte.

En primer lugar, debemos mencionar que, aunque los dos grupos se caracterizan por un número diferente de participantes, su diferente familiaridad con los temas de educación inclusiva, o su experiencia en medios eficaces de expresión artística, ambos asignan una gran relevancia a la educación inclusiva y reconocen el valor de referirse a las artes como soportes significativos de la educación inclusiva. Más concretamente, sus respuestas contribuyen a proporcionar información y respuestas útiles a las preguntas del proyecto tratadas en la encuesta.

Retos de la educación inclusiva. Todos los posibles temas presentados se consideran relevantes para

ambos grupos, siendo los retos socioeconómicos y socioemocionales los más mencionados por el profesorado. Más o menos la misma relevancia se da a otros posibles retos y a los aspectos culturales e intrapersonales (físicos, cognitivos y relacionales). Curiosamente, si combinamos la superdotación y el talento, sus porcentajes superan a los culturales y nivel de funcionamiento y subrayan la atención que los profesionales prestan ahora a estos aspectos en sus alumnos.

Las artes y su apoyo a las prácticas inclusivas: opciones e impacto esperado. Aunque con proporciones un poco diferentes, las artes que los participantes asocian con mayor frecuencia a las prácticas inclusivas son la música, la pintura, el dibujo, el teatro, las artesanías y la danza, siendo las dos primeras mencionadas con mayor frecuencia por el profesorado y la danza por los del SCC.

Parece, entonces, que los participantes se refieren a expresiones artísticas que podrían agruparse en tres categorías principales (a) *expresiones artísticas sensoriales*, en las que están involucrados medios de representación tanto visuales como auditivos (música, dibujo, pintura, por ejemplo), (b) *expresiones artísticas escénicas* (danza, teatro, por ejemplo), y también (c) *expresiones artísticas artesanales* en las que se espera que los participantes creen objetos de belleza, posiblemente con un valor funcional.

Beneficios esperados de las prácticas inclusivas. Lo que más se diferencia entre los dos grupos es el tipo de ventajas que prevén para todo el alumnado. Los beneficios que el profesorado prevé con mayor frecuencia para su alumnado tienen que ver con los aspectos sociales y relacionales, con las habilidades para crear redes y con las habilidades de pensamiento; los profesionales del sector cultural y creativo, por su parte, apuntan más al desarrollo de conocimientos relacionados con las artes en sí, al apoyo a los recursos intra-individuales y a las características positivas, y en menor medida a la participación activa en las actividades propuestas.

Cuando se orienta explícitamente la atención al alumnado con necesidades educativas especiales o con vulnerabilidad, el tipo de respuesta es diferente. Los beneficios que el profesorado prevé con mayor frecuencia para su alumnado tienen que ver con los aspectos cognitivos y relacionales, mientras que los profesionales del SCC subrayan el impacto de las actividades prácticas de la vida diaria, de la expresión de las emociones, de la comprensión y el aprendizaje.

Competencias y roles de los profesionales. Considerando la perspectiva de los adultos que proponen las actividades, las competencias que perciben como relevantes en la eventual realización de actividades dirigidas a la educación inclusiva y al Artmaking, surgen dos tendencias que reclaman la relevancia de diversos conjuntos de competencias.

Ambos grupos mencionaron en primer lugar la creatividad y las habilidades lingüísticas, la gestión emocional y las competencias sociales como relevantes. Surgen diferencias entre los grupos, ya que los profesores subrayan la relevancia del trabajo en equipo y de las habilidades organizativas y de aprendizaje, mientras que los profesionales del SCC subrayan el papel de las habilidades de escuchar junto con las competencias en el dominio específico, es decir, en las artes y la experiencia en las dimensiones de la expresión artística.

El papel de los especialistas en artes aparece claramente en primer lugar en las acciones de asesoramiento y tutoría, tal y como proponen los propios profesionales del SCC. También en este caso, surgieron patrones diversos entre los dos grupos en las competencias necesarias. Este resultado requiere una integración de las dos perspectivas.

El arte educativo y los retos del siglo XXI. El término *habilidades del siglo XXI* se refiere a un amplio conjunto de conocimientos, habilidades, hábitos de trabajo y rasgos de carácter que los educadores, los reformadores escolares, los profesores universitarios, los empleadores y otros consideran de importancia crítica para el éxito en el mundo actual. Estas habilidades son necesarias para que una persona pueda afrontar los retos del mundo del siglo XXI, que es globalmente activo, se transforma digitalmente, avanza en colaboración, progresa creativamente, busca un capital humano competente que adopta rápidamente los cambios.

Las competencias que figuran en las diversas listas disponibles pueden agruparse en los siguientes títulos: *Habilidades de aprendizaje* (es decir, pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación, resolución de problemas); *habilidades de alfabetización* (es decir, alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización tecnológica) y *habilidades para la vida* (es decir, empatía, flexibilidad y adaptabilidad, liderazgo, iniciativa y autodirección, interacción social y transcultural).

Aunque en distinto grado, ambos grupos incluyen en sus prioridades algunas habilidades de aprendizaje (véase Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Comunicación) y algunas habilidades para la vida (gestión de las emociones). Mientras que las elecciones realizadas por el profesorado son generalizadas en todas las habilidades, los profesionales del SCC dan alta prioridad a las habilidades relacionadas con la Alfabetización (Alfabetización Digital) y a otras Habilidades de Aprendizaje más cercanas a su experiencia personal y profesional más profunda con la expresión artística, concretamente el aprendizaje autodirigido, y la gestión del tiempo.

Surgen entonces diversos patrones que sugieren un enfoque integrador que incluya todos los grupos de habilidades del siglo XXI en el desarrollo de un programa que pretenda fomentarlas con medios artísticos.

La pregunta que sigue naturalmente a estos datos nos lleva a los medios artísticos potencialmente útiles que apoyan el desarrollo de estas habilidades según los profesores y profesionales del SCC.

Integración de las perspectivas del profesorado y del sector creativo y cultural: sugerencias para el proyecto InCrea+

Las respuestas del profesorado y del SCC participando en la encuesta subrayan la necesidad de integrar los conocimientos y las perspectivas, tanto en las acciones dirigidas a los expertos como en las opciones que guían el desarrollo de un currículo innovador para los alumnos de secundaria, pero también en el análisis de los cambios inculcados y del desarrollo positivo e inclusivo promovido en todo el alumnado de secundaria.

En cuanto a las actividades educativas dirigidas a los profesionales interesados en promover el Arte Educativo y los objetivos de InCrea+, el análisis de los resultados de la encuesta sugiere como obligatorias:

- a. Desarrollar una comprensión clara y profunda de las opciones teóricas y metodológicas relacionadas con la educación inclusiva y el Diseño Universal para el Aprendizaje
- b. Desarrollar conocimientos sobre los retos actuales y los que se esperan en el futuro, sobre las habilidades del siglo XXI y sobre la relevancia de abordar las habilidades de los diversos ámbitos, concretamente el aprendizaje, la alfabetización y las habilidades para la vida y la profesión.

c. Desarrollar el conocimiento sobre el significado de la experiencia que proviene de las diversas expresiones artísticas, abordadas tanto en la lectura como en la realización del arte.

En cuanto a los temas a tratar en el plan de estudios para los alumnos, la evidencia señala las siguientes directrices básicas:

d. Desarrollar actividades que aborden los principales retos de la inclusión y la educación inclusiva

e. Desarrollar actividades que aprovechen las habilidades del siglo XXI de cada una de las tres áreas principales (Aprendizaje, Alfabetización, Habilidades para la Vida y la profesión)

f. En el desarrollo de las actividades, utilizar medios artísticos que aprovechen las expresiones sensoriales, de actuación y de artesanía.

g. Desarrollar actividades que aborden tanto las expresiones artísticas famosas como la actividad de hacer arte, para apoyar un enfoque reflexivo de las experiencias codificadas, con el concepto de hacer arte asociado a una implicación directa.

Para una integración eficaz de las perspectivas, a continuación se exponen algunas opciones metodológicas que son pertinentes para el proyecto InCrea+.

h. Utilizar múltiples medios artísticos de representación, procesamiento y expresión en cada actividad del plan de estudios

i. Implicar activamente a los participantes en el desarrollo de narrativas relacionadas con la inclusión y con las habilidades importantes para un crecimiento personal inclusivo

j. Evaluar el aprendizaje según los diversos temas y perspectivas

k. Incluir preguntas de reflexión y otras herramientas adaptadas para apoyar la creación de la experiencia o el producto artístico

l. Centrar las preguntas de reflexión en los temas de inclusión y en las habilidades 21st tanto en términos de conciencia de su relevancia como de compromiso activo en la aplicación de comportamientos proactivos después de participar en la aplicación del plan de estudios.

Abordando y considerando los retos de la inclusión trabajando en las habilidades del siglo XXI y a través de actividades educativas basadas en el arte de diversos tipos, es decir, los pilares innovadores del plan de estudios, InCrea+ promoverá el bienestar experimentado así como la inclusión y el desarrollo positivo de los futuros adultos.