

COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL ARTE EN AULAS MULTICULTURALES Y MULTILINGÜES: ARTICULAN

Ivalla Ortega Barrera

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen

El arte se ha utilizado como una herramienta educativa para que el estudiantado sea capaz de comunicar sus ideas y sus sentimientos sin tener que utilizar la expresión oral. Esto sirve de gran ayuda en contextos multiculturales y multilingües, sobre todo, en las aulas de primaria en las que existe un aumento considerable de alumnado inmigrante y refugiado que necesita integrarse no solo en el sistema educativo, sino también con el resto del alumnado. Para ayudar a esta integración surge el proyecto europeo ArtiCULan (*Art, Time, Culture and Language*), cuyo principal objetivo es la creación de talleres artísticos que ayuden a la integración e inclusión de ese estudiantado en dichos contextos multiculturales. En este trabajo se llevará a cabo la descripción de este proyecto.

Palabras clave: arte, multicultural, multilingüe, educación primaria, integración, ArtiCULan

Abstract

Arts have been used as an educational tool for students to be able to communicate their ideas and feelings without speaking. This fact helps in multicultural and multilingual contexts, mainly in Primary education classrooms in which there is an increase in the number of immigrant students who need to interact and integrate not only in the educational system, but also with the rest of students. ArtiCULan (Art, Time, Culture and Language) is a European project that intends to set up a framework for artistic projects to offer students the opportunity to create art and integrate in the multicultural and multilingual contexts. This project will be described in this work.

Keywords: art, multicultural, multilingual, Primary Education, integration, ArtiCULan

1. INTRODUCCIÓN

El arte es un modo de expresar sentimientos e ideas que se ha definido como una actividad humana esencial (Muñoz Martínez, 2006) que sirve como una plataforma para el crecimiento y desarrollo de niños y niñas y de su pensamiento crítico y creativo (Perkins, 1994; Efland, 2002; Eisner, 2002). La educación artística ayuda al estudiantado a participar y comunicar sus ideas y sentimientos utilizando sus destrezas sin ninguna imposición que los excluya de la actividad, pudiendo desarrollar su trabajo artístico de manera libre, esto es, utilizando sus habilidades creativas. Los docentes juegan un papel fundamental en este sentido ya que ellos son los que deben ayudar a los discentes a desarrollar ese pensamiento crítico y creativo (Alter, 2009) a través del uso de imágenes, música, lenguaje, gestos y movimientos.

La cultura y el arte son cruciales en cuanto a educación se refiere, sobre todo en el tema de la integración de grupos minoritarios. En este sentido, la UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), establece:

Culture and the arts are essential components of a comprehensive education leading to the full development of the individual. Therefore, Arts Education is a universal human right, for all learners, including those who are often excluded from education, such as immigrants, cultural minority groups, and people with disabilities (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006, p. 3).

El arte y la cultura se establecen como componentes esenciales en el contexto educativo puesto que permiten el desarrollo social y personal de los individuos, ayudando así a la integración de los grupos minoritarios en el aula. Además, según Rodríguez Aranda (2010: 2): “[...] hombre, arte y cultura conforman una indiscutible triada indisoluble”, por lo que el arte y la cultura están ligadas a la naturaleza humana y, por ende, al desarrollo de la misma. Esto supone que todos/as los/las estudiantes pueden lograr el éxito a través de las artes, incluso aquellos socialmente excluidos, como pueden ser inmigrantes, grupos minoritarios y estudiantes con algún tipo de discapacidad. Estos grupos minoritarios se sentirán capacitados para participar en las actividades ofrecidas a través del arte, puesto que el arte les permite explorar diferentes métodos de comunicación con el resto de la sociedad y expresar todo aquello que sienten.

El concepto de integración del arte en educación (*Arts Integration*) se produce porque el arte se adapta a la forma de aprender y en esta integración

toman parte los docentes con la colaboración de artistas o asesores artísticos (Llevadot González y Pagès Santacana, 2018). Es evidente que el arte juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiantado, sobre todo en las aulas actuales, en las que la ratio de alumnado inmigrante ha aumentado considerablemente, llegando a superar los 800.000 estudiantes extranjeros en enseñanza no universitaria en España, según la *Estadística de las enseñanzas no universitarias* referente al curso 2019-2020 publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el caso de la Comunidad Canaria, teniendo en cuenta los datos referidos al curso 2019-2020, existe un total de 35.512 estudiantes extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias.

Este alto número de inmigrantes y refugiados, que existe actualmente en prácticamente toda Europa, y que aumenta cada día, tiene que integrarse en la sociedad y el primer paso para esa integración se produce en las aulas, principalmente en los centros de Educación Primaria. Este alumnado, en la mayoría de los casos, no solo procede de un entorno cultural diferente, sino que además no tiene conocimiento de la lengua hablada en el país receptor, por lo que no puede comunicarse con el resto de sus compañeros/as ni con el equipo docente. En este contexto multicultural y multilingüe, el profesorado debe potenciar la comunicación, la integración y la adquisición de las competencias básicas de todo su alumnado.

Es evidente que la inclusión de las diferentes disciplinas artísticas es fundamental en la formación de los niños y niñas puesto que, según la UNESCO, la educación artística favorece el desarrollo de su personalidad, no solo en el plano emocional sino también en el cognitivo, refuerza la adquisición de conocimientos, estimula la expresión oral, la concentración, el interés personal por los otros, aporta al alumnado instrumentos de comunicación y autoexpresión y favorece el respeto intercultural (García Morales, 2012). Todos estos beneficios que ofrece la educación artística deben tenerse en cuenta en las aulas de Educación Primaria, sobre todo en los contextos educativos actuales en los que las aulas presentan cada vez más ambientes multiculturales en los que conviven discentes de diferentes procedencias y diferentes culturas, por lo que el respeto multicultural es primordial y esencial para la integración social y el bienestar social de todo el estudiantado.

Para dar respuesta a este contexto multicultural y multilingüe, surge ArtICULan (*Art, Time, Culture, and Language*), un proyecto europeo cuyo principal objetivo es la búsqueda de solución a los problemas de integración y adaptación social de estudiantes inmigrantes o refugiados en el contexto educativo de Educación Primaria.

El proyecto ArtiCULan es un proyecto europeo (Erasmus+, KA2-KA201)¹ en el que participan investigadores pertenecientes a diferentes instituciones de varios países europeos, a saber, Bélgica, Portugal, Turquía y España, y que son:

- PXL University College, de Bélgica
- Universidade Do Porto, de Portugal
- Istanbul Universitesi, de Turquía
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de España

El objetivo principal de estas instituciones europeas no es otro que el de crear y desarrollar talleres artísticos internacionales e interdisciplinarios en aulas multilingües y multiculturales de niños y niñas de entre 6 y 12 años, esto es, en el contexto de Educación Primaria, centrándose, principalmente, en contextos en los que existen alumnos y alumnas refugiados o inmigrantes y en aulas CLIL. Es en estos entornos en los que se necesita una mayor inclusión social de los estudiantes procedentes de otros países para que puedan alcanzar las competencias básicas, como ya se apuntó anteriormente.

El principal propósito de este trabajo es la descripción de este proyecto que se está llevando a cabo actualmente en las aulas de Educación Primaria de los diferentes países participantes en el mismo.

En las siguientes secciones, se definirá la metodología que se sigue en este proyecto (incluyendo un ejemplo de uno de los talleres realizados), se expondrán los resultados parciales alcanzados y las conclusiones derivadas del mismo. Tras estas secciones se ofrecen las referencias bibliográficas utilizadas.

2. METODOLOGÍA

El proyecto ArtiCULan es un proyecto europeo (Erasmus+, KA2-KA201), que comenzó en el año 2018 y que actualmente sigue vigente. Las instituciones participantes en el proyecto europeo ArtiCULan (PXL University College, de Bélgica; Universidade Do Porto, de Portugal; Istanbul Universitesi, de Turquía y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de España), están diseñando diferentes talleres artísticos que se desarrollan en aulas de Educación Primaria de diferentes centros pertenecientes a los países participantes. En estas aulas de Educación Primaria coexisten estudiantes nativos y estudiantes inmi-

1 Este proyecto está financiado por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea, convocatoria ERASMUS+ Program – Key Action 2 – Strategic Partnerships for School Education, referencia 2018-1-BE02-KA201-046844.

grantes o refugiados, aunque se debe tener en cuenta que la mayoría de estos estudiantes inmigrantes o refugiados carecen de conocimientos de la lengua hablada en el país receptor, por lo que se hace imprescindible la integración de estos grupos en el contexto educativo.

Para los docentes, la enseñanza en estos contextos no es una tarea sencilla, puesto que la falta de comunicación docente-discente y discente-discente dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que esta experiencia interdisciplinar les ayudará a la integración y cooperación en el aula. Además, el uso del arte logrará que los discentes trabajen y consigan un propósito común, permitiendo así la consecución de los objetivos planteados y la adquisición de las competencias básicas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, los talleres artísticos propuestos son interdisciplinarios y están dirigidos a aulas con contextos multiculturales y multilingües. Estos talleres combinan diferentes artes, como son la pintura, la música y el teatro, por ejemplo. En la realización de estos talleres, el estudiantado tiene la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos a través de diferentes recursos, además de cooperar y trabajar en grupo, facilitando así la integración del alumnado inmigrante o refugiado. Cada taller se realiza en los diferentes países participantes y se evalúa a través de una herramienta que se ha creado para tal fin y que se ha ido implementando con la realización de los talleres artísticos.

Para la ejecución de estos talleres artísticos se ha contactado con diferentes centros de Educación Primaria que comparten estas características: presencia de estudiantado inmigrante o refugiado, contextos multiculturales y aulas CLIL. Todos los centros que se han ofrecido para realizar los talleres artísticos han colaborado de manera altruista y los/las docentes implicados/as han aportado sus conocimientos y su experiencia en la ejecución de estos. A continuación, se presenta uno de los talleres realizados a modo de ejemplo.

2.1. TALLER DE ESPIRALES

Este taller se ha realizado en un aula multicultural en la que coexisten diferentes estudiantes procedentes de distintos países. Algunos de estos estudiantes no son capaces de comunicarse ni en lengua española, ni en lengua inglesa, por lo que no existe una comunicación oral con el resto de los/las compañeros/as ni con los/las docentes.

En la primera parte del taller, los estudiantes trabajan en gran grupo y para el resto de las actividades, trabajan en grupos de seis u ocho estudiantes, aunque

se permite la movilidad total en el aula y la interacción entre todos ellos. Este taller se ha dividido en diferentes partes que se detallan a continuación:

- Primero se visiona una obra de arte en la que aparece la forma “espiral”, como por ejemplo *La noche estrellada* de Van Gogh o la escultura *El Viento* de Martín Chirino. Se utiliza la técnica VTS (*Visual Thinking Strategies*) o pensamiento visual con el alumnado. Esta técnica, desarrollada por Abigail Housen y Philip Yenawine, se centra en la *aesthetic meaning making*, esto es, en las estrategias de pensamiento utilizadas para descubrir el significado de una obra de arte (Reilly, Ring y Duke, 2005). Para ello se realizan preguntas abiertas sobre una obra de arte y la audiencia, en este caso el alumnado, responderá en voz alta. En palabras de Feliu Torruella y González-Sanz, “el educador —ya sea en un museo o en un aula—, debe incitar a los alumnos a observar atentamente una obra de arte, a analizarla y a especular sobre ella, argumentando sus teorías en evidencias visibles” (2016: 24). Esto facilitará la discusión grupal y reforzará las habilidades comunicativas. Según Reilly, Ring y Duke (2005: 251), esta técnica permite que todos/as los/las estudiantes tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre la obra de arte observada. Además, recibirán un refuerzo positivo de sus aportaciones, puesto que el/la docente parafraseará sus contribuciones y esta técnica hará que el estudiantado aprenda a valorar las aportaciones de sus compañeros/as.

En el caso del taller realizado, se utiliza esta técnica en la que los docentes realizan preguntas como: ¿Qué ven en este cuadro?, ¿Qué está pasando?, ¿Qué ves que te hace pensar eso?, ¿Qué más podemos encontrar? Los discentes responden a las preguntas planteadas y aportan todas sus ideas sobre las obras de arte expuestas. Tanto la primera, como la segunda pregunta les hace examinar la obra y a opinar; la tercera cuestión les ayuda a justificar sus interpretaciones y la cuarta, a desarrollarlas (Feliu Torruella y González-Sanz, 2016). Tras cada intervención, el/la docente parafrasea la aportación de cada uno/a de ellos/as, afirmando así la importancia de su intervención. De este modo, aquellos niños y niñas que no conocen la lengua son capaces de repetir lo que los demás aportan, por lo que aprenden la lengua a través de la repetición del vocabulario y las expresiones junto al visionado de una obra de arte.

- Tras el visionado de la obra de arte, los discentes tendrán que reproducir, con los diferentes materiales proporcionados por el/la docente, la forma espiral que han visto en las mismas. Para ello utilizarán ovillos de lana, témperas y plastilina.

- Utilizando los ovillos de lana, el alumnado deberá crear la forma espiral. Para ello, los discentes pueden crear la forma en el suelo, dibujando la forma con el ovillo en el aire, entre otros. Los discentes tendrán reproducir la forma libremente, demostrando su creatividad en la realización de la forma espiral y colaborando para crear la espiral.
- Una vez realizada la reproducción de la forma con los ovillos de lana, los discentes tendrán que dibujar la forma que han visto en las obras de arte. Para ello, se sientan en grupo y reproducen la forma que han visto en la obra de arte, en este caso, utilizando témperas de colores. El estudiantado interactúa mostrando su forma de pintar a los demás compañeros/as, los colores que utilizan y haciendo preguntas sobre las espirales que están dibujando sus compañeros/as, incluso en algunos casos dirigiendo a sus compañeros/as para la consecución del objetivo.
- Después de reproducir la forma espiral a través de la pintura, el/la docente les proporcionará plastilina de diferentes colores y los discentes realizarán la forma espiral moldeando la plastilina. En algunos casos, han decidido realizar una espiral de mayor tamaño, participando todos los miembros del grupo en la creación de la forma, mientras que, en otros casos, lo han hecho de forma individual, pero siempre interactuando con sus compañeros/as, mostrándoles el proceso o incluso explicándoles cómo realizar la forma.
- Finalmente, todo el alumnado participante en el taller formará una espiral con sus cuerpos. Para ello tendrán que decidir entre todos/as dónde y cómo hacerlo, a la vez que entre ellos/as se coordinan para realizar la forma.

En la realización de este taller, todos y cada uno de los estudiantes ha participado y ha interactuado e interactuado con el resto, incluso aquellos/as que no conocen la lengua española. Esta comunicación se ha efectuado a través de gestos, imitación, repetición de palabras, entre otros.

Este taller artístico es un ejemplo de los que se están llevando a cabo en los centros de Educación Primaria, teniendo en cuenta que se realizan en todos los países participantes en el proyecto (Bélgica, Turquía, Portugal y España). Una vez realizados los talleres en los diferentes países, se implementan con las aportaciones de cada país y se evalúan con una herramienta de evaluación que se ha creado para tal fin.

La herramienta de evaluación creada para evaluar los talleres artísticos en Educación Primaria, es parte del proyecto ArtiCULan. Esta herramienta se ha

desarrollado para ayudar a los profesionales a diseñar los talleres artísticos. Se utiliza en la observación y reflexión sobre las características más relevantes de las experiencias significativas, creativas y expresivas, ofreciendo una serie de indicadores que deben ser observados en el proceso creativo de la realización de los talleres artísticos.

En esta herramienta se evalúa el proceso, incluyendo la interacción y la relación entre los docentes y los discentes, en la que destaca la expresión, el pensamiento y la comunicación. Evidentemente, esta herramienta también considera la conexión que existe entre los talleres artísticos y el contexto educativo en el que se realizan, esto es, el currículo y el centro en el que se llevan a cabo los mismos. Factores como la interacción entre el docente y el discente, la interacción entre los discentes, la autonomía, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la identidad multicultural se tienen en cuenta en estos contextos.

Otros aspectos evaluados a través de la herramienta creada son: el punto de partida de los talleres, los materiales empleados, las experiencias, el espacio en el que se realiza, el clima emocional, la participación activa, las tareas, el tipo de interacción que se produce, las actividades multisensoriales, el proceso del taller, la elaboración, la responsabilidad, la metacognición, la comunicación tanto verbal como no verbal y el ritmo.

3. RESULTADOS

Los primeros resultados obtenidos tras la realización de los talleres artísticos en aulas de Educación Primaria muestran que este método didáctico basado en la realización de talleres artísticos favorece la integración de aquellos grupos minoritarios, en este caso el alumnado inmigrante o refugiado, que conviven en las aulas de Educación Primaria, en entornos multiculturales y multilingües.

El proyecto ArtiCULan sigue en vigor actualmente, por lo que todavía se están elaborando diferentes talleres que se ejecutan en las aulas de Educación Primaria de los diferentes países participantes. Estos talleres se siguen implementando y, gracias al uso de la herramienta de evaluación creada para tal fin, se valora su eficacia y eficiencia.

En esta fase, los discentes juegan un papel primordial, puesto que son ellos los que incluirán estos talleres en el contexto educativo y, a su vez, son los que colaboran en su realización, participando de manera activa en todo momento e incluso aportando su conocimiento y su experiencia para enriquecer los talleres artísticos.

Por otro lado, cada una de las instituciones de los países que trabajan en el proyecto cuenta con la contribución de un/a artista que, en colaboración con los demás artistas de los otros países participantes, se encarga de crear los talleres y supervisar su ejecución en los centros de Educación Primaria en los que se realizan. También se han organizado coloquios en los que han participado diferentes artistas, profesionales relacionados con el arte y profesionales de la educación, entre otros. Estos coloquios han supuesto un factor clave para implementar, mejorar y considerar diferentes aspectos de los talleres artísticos.²

4. CONCLUSIONES

El aumento de la inmigración en Europa ha creado contextos en los que convergen diferentes culturas y diferentes lenguas. Estos contextos multiculturales y multilingües se trasladan a las aulas de Educación Primaria, en las que existen grupos minoritarios de estudiantes inmigrantes que en muchos casos desconocen la lengua del país receptor.

El proyecto europeo ArtiCULan surge para integrar el arte en el aula a través de la realización de diferentes talleres artísticos que favorecen la integración de esos grupos minoritarios, a la vez que les ayudan a la adquisición de las competencias básicas, así como a la adaptación y convivencia con diferentes culturas y al crecimiento personal.

Los talleres artísticos, como medio para favorecer la integración de las minorías en contextos multilingües y multiculturales, se están realizando en las aulas de Educación Primaria gracias a la colaboración e implicación de los docentes de los centros colaboradores. Teniendo en cuenta que los docentes siguen una programación estricta en cuanto a tiempo y contenidos se refiere y que la realización de los talleres afecta a su consecución, su colaboración es fundamental y esto facilita la obtención de resultados.

Este proyecto finaliza en el año 2021, por lo que todavía se encuentra en proceso de ejecución, creando, realizando, implementando y evaluando diferentes talleres artísticos que ayudarán a la inclusión e integración de diferentes culturas en el aula, favoreciendo la convivencia y el desarrollo tanto personal, como educativo.

2 Para más información sobre las actividades realizadas y sobre el proyecto ArtiCULan, consultar la página web del proyecto: <https://www.articulan.eu/>

REFERENCIAS

- Alter, F. (2009). Understanding the role of critical and creative thinking in Australian primary school visual arts education. *International Art in Early Childhood Research Journal*, 1, 1-12.
- Efland, A. (2002). *Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum*. New York: Teachers College Press.
- Eisner, E. (2002). *The arts and the creation of mind*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Feliu Torruella, M. y González-Sanz, M. (2016). Visual Thinking Strategies: Conectar la educación formal y la no formal a través del desarrollo de competencias. En L. Arias Ferrer y D. Verdú González (coords.). *Estrategias y recursos para la integración del patrimonio y los museos en la educación formal*. Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia, 21-30.
- García Morales, C. (2012) ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva. *ASRI: Arte y Sociedad. Revista de Investigación (ASRI)*, 1, 1-12.
- Llevadot González, M. y Santacana, A. P. (2018). *Revista Iberoamericana de Educación*, 77(1), 121-140.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. EDUCAbase. Recuperado el 7 de enero de 2021 de:
<http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/20192020DA/Comunidad/Extran//l0/&file=Extran4.px&type=pcaxis>
- Muñoz Martínez, R. (2006). Una reflexión filosófica sobre el arte. *Thémata. Revista de Filosofía*, 36, 239-254.
- Perkins, D. (1994). *The intelligent eye: Learning to think by looking at art*. Los Angeles, CA: The Getty Center for Education in the Arts.
- Reilly, J. M., Ring, J. y Duke, L. (2005). Visual Thinking Strategies: A New Role for Art in Medical Education. *Literature and the Arts in Medical Education*, 37(4), 250-252.
- Rodríguez Aranda, S. E. (2010). Arte, dibujo y actualidad. *I+Diseño*, 3 (año III), 1-12.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). Road Map for Arts Education. *The World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century*. Lisbon, 6-9 March 2006.