

DIVERSID-ARTE': EL ARTE COMO VÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES."

Laura Martín ^a Gemma Ruiz ^b & Ignacio Ros ^c

^a Universidad Francisco de Vitoria (España, l.martin.prof@ufv.es), ^bUniversidad Francisco de Vitoria (España, g.ruiz@ufv.es), ^cUniversidad Francisco de Vitoria (España, n.ros.prof@ufv.es).

Abstract

This article aims to establish effective strategies to support the team performance orientation of schools in their work attention to diversity with students with special needs. They must design, develop and realize a Plan of Care Diversity encompassing various art materials and responds to students with different situations. This plan attempts to achieve continuous improvement in teaching practice for the use of more active and participative-going methodologies, developing creativity and imagination as the basis for education and improving school outcomes. "DIVERSITY-art "arises under a systemic approach as a series of workshops in music, dance, theater, painting, art, enhancing creativity as a means for the integral development of students and serve as a means of attracting and development talents of these students to build selfesteem.

Keywords: Diversity; Creativity; Art; Talent; Selfesteem.

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo establecer una serie de consideraciones previas sobre la utilización de materias artísticas en relación con la atención a la diversidad, con el fin de concretar algunos conceptos, procedimientos y enfoques que sirvan de referencia para posteriores trabajos de investigación y para la posible elaboración de estrategias de actuación que sean eficaces para apoyar al equipo de orientación de los centros educativos en su trabajo de atención a la diversidad con alumnos con necesidades especiales. "Diversid-arte" intenta conseguir una mejora continua en la práctica docente por el cambio en las metodologías más activas y participativas del profesorado, el desarrollo de la creatividad y la imaginación como base de la educación y la mejora de los resultados escolares de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Concluimos con algunas consideraciones finales que nos permitan diseñar posibles líneas de investigación.

"Diversid-arte" se plantea como un conjunto de recursos de música, danza, teatro y artes plásticas, que potencian la imaginación, la creatividad como un medio para el desarrollo integral del alumno y que sirvan como vía de captación y desarrollo del talento de los mismos, en todas las asignaturas.

Palabras clave: Arte; Diversidad; Creatividad; Talento; Autoestima

Introducción.

Desde la perspectiva de considerar que la educación debe ayudar al desarrollo integral de las capacidades de los alumnos, entendido este desarrollo como perfectivo, apoyándose y partiendo de una mirada sobre la persona que abarca toda su realidad, personal, familiar, social y cultural; mirada que trasciende lo concreto del momento y situación para acompañar en el desarrollo del proyecto personal de vida de cada estudiante, veremos cómo el arte convierte en una disciplina fundamental dentro del contexto educativo, puesto que a través de ella se desarrollan aspectos relacionados con las habilidades personales y sociales.

Siendo el objetivo de esta investigación establecer estrategias de actuación que sean eficaces para apoyar al equipo de orientación de los centros educativos en su trabajo de atención a la diversidad con alumnos con necesidades especiales, hemos distribuido sus contenidos en las siguientes partes: 1- Un primer marco teórico en el que revisamos aspectos claves de la ley actual de educación para la integración del arte en las medidas de atención a la diversidad, 2- Exponer las características del modelo de atención a la diversidad del cual partimos, analizando la fundamentación teórica relacionada con la intervención, analizando los objetivos que Diversid-arte tiene programados para mejorar el actual modelo; 3- Consideraciones generales que serán un primer punto de partida sobre el que ofrecer un posible modelo de integración del arte en el ámbito educativo, que se apoya en modelos teóricos sobre intervención.

La Ley de Educación y la integración del arte en la atención a la diversidad.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) del 2006 ha sido una ley con un objetivo claro de atender a la diversidad desde una educación flexible, a través de diferentes estrategias y adaptaciones, programas de refuerzo, desdobles, distintos itinerarios educativos, etc. Algunas de estas se absorbieron de la antigua LOGSE de 1990.

En la actual ley de educación, la LOMCE, aparece el concepto de “permeabilidad”: “[...] La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea; así, la ley abre pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna decisión de ningún alumno sea irreversible. Cualquier alumno puede transitar a lo largo de su proceso de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales, enlazando con las necesidades de una formación”.

Capítulo 1 de la LOMCE incluye:

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.
- La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.

Se ha recorrido mucho camino en la Atención a la Diversidad; por ello, actualmente las Leyes educativas apuestan por una educación inclusiva en la que todos los alumnos (incluidos los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo) se encuentren escolarizados en los centros ordinarios, siempre que sus necesidades puedan ser atendidas con los apoyos y recursos adecuados. Esto hace que los docentes tengan que ser profesionales capaces de poder ofrecer a todos los alumnos los recursos y apoyos necesarios para la intervención en el aula, requiriendo una exhaustiva coordinación con el resto de los profesionales implicados. Por este motivo, han de ser profesionales comprometidos con los demás, cuyo perfil profesional y personal proporcione un trato humano y personalizado que permita el desarrollo integral de todos los niños.

Sin embargo, debemos trabajar en la inclusión de las materias artísticas en nuestra metodología de enseñanza, en nuestros proyectos educativos, de manera que consigamos desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. El arte debería formar parte de nuestra educación cotidiana y ser accesible a todos, en esta educación inclusiva

Características del modelo de atención a la diversidad actual. Los objetivos de Diversid-arte, para conseguir una mejora continua del actual modelo.

La diversidad es una de las características de los hombres que se manifiesta en sus modos, maneras de pensar, en su forma de vida. Es indiscutible que esta diversidad está presente en la educación y tiene una amplia repercusión en las aulas, puesto que en ellas se manifiesta la diversidad de los alumnos que forman parte de las mismas.

Esta diversidad que se da en el aula, probablemente sea generadora de problemas pero es importante matizar y enfatizar en que también está llena de posibilidades, dependiendo de cómo el docente entienda, conciba y perciba esta diversidad. Los pedagogos, psicopedagogos y docentes necesitan comprender la heterogeneidad de los estudiantes como primer paso para adaptar la enseñanza a sus fortalezas, limitaciones y preferencias (Snow, Corno y Jackson, 1996).

Objetivos de “Diversid-arte”.

Desde el punto de vista micro-sociológico, el aula de clase es entendida como un espacio de interacción social. En este punto la labor del docente es fundamental, dado que es un generador de espacio de encuentro con el alumno. “Diversid-arte” intenta conseguir una mejora continua en la práctica docente por el cambio en la metodología más activa y participativa del profesorado, el desarrollo de la creatividad y la imaginación como base de la educación y la mejora de los resultados escolares de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. “Diversid-arte” se plantea como un conjunto de recursos de música, danza, teatro, y artes plásticas, que potencia la imaginación, la creatividad y que sirvan como vía de captación y desarrollo del talento de estos alumnos, con el objetivo final de reforzar su autoestima.

Los principales objetivos del programa son los siguientes:

- Diseñar un plan de trabajo coordinado entre el cuerpo docente de un centro escolar y el Departamento de Orientación del mismo.
- Posibilitar la integración, aceptación y respeto entre los alumnos.
- Reducir al máximo el fracaso escolar de alumnos con características especiales, dando respuesta a las mismas.

- Conseguir la participación de los alumnos a través de metodologías activas de trabajo.
- Potenciar a los alumnos con altas capacidades.
- Implementar planes de trabajo cooperativo e interdisciplinariedad.
- Incorporar el valor artístico en los Proyectos Educativos de los centros.
- Formar al claustro de profesores en temas artísticos y relacionados con atención a la diversidad.

Beneficiarios de “Diversid-arte”.

Cuando se habla de escuela y de educar, se ha de pensar qué se quiere de la escuela y qué se espera de ella. Se sobreentiende que la escuela educa, pero realmente se ha de pensar si educa a todos y de forma integral. A veces los docentes dan por hecho que el acto de enseñar implica que el alumno aprenda, pero esto no es así: un docente puede estar enseñando y el alumno puede no estar aprendiendo (Alcalá y Álvarez, 2011). En el proceso de aprender hay implícitas muchas variables y condicionantes a tener en cuenta por el docente: lo más importante mirar al alumno para poder hacer un camino de encuentro con él, y desde ese encuentro ser acompañantes en su vida.

Esto implica que el profesor y el alumno han de establecer una relación mútua de confianza, de interés que haga que el discente quiera y desee conocer para generar aprendizaje.

El teólogo Olegario G. de Cardedal apunta: “La relación con nuestros alumnos ha de ser desde una doble perspectiva: personal y profesional; teniendo siempre en cuenta que cada persona, en este caso, cada alumno, posee unos valores y una identidad distinta a otra, lo que hace que nuestra labor educativa opte por la personalización de la enseñanza. [...] que respeta al alumno, le hace participe en su propio aprendizaje, recorriendo juntos, alumno y profesor, los caminos que conducen al conocimiento. Hay que tratar de comprender, penetrar, descubrir a la “persona” en cada momento, pues la labor del docente, no finaliza cuando acaba la clase, ni su relación con el alumno está sólo mediatizada por la materia que explica, esa relación debe ir más allá del aula” (González de Cardedal, 1982).

Cuando hemos apuntado a la educación de todos, nos referimos a TODOS. Este hecho hace pensar que cuando hablamos de diversidad entendemos que la sociedad es diversa y que cada una de las personas son distintas, pero personas. El sólo hecho de ser persona merece del respeto absoluto y del valor que aporta como persona a la sociedad independientemente de las diferencias. Los docentes han de hacer un ejercicio por mirar a la persona y no a aquello que le etiqueta, pues su condición es ser persona aunque tenga o posea dificultades o características diferentes, pues esa condición de ser distinto la poseemos todos.

Si queremos educar en valores, no podremos educar en el respeto y la valoración a las diferencias, cuando lo que nos importa únicamente es un contenido sustentado en lo puramente conceptual, porque entonces la educación en valores no sería una opción viable para la escuela. No es posible educar en el respeto a la diversidad si no se vive, si no se siente, si no se comparte y si no se es copartícipe de ella.

Posible modelo de integración del arte en el ámbito educativo.

Diferentes programas educativos utilizan las artes plásticas, la música, el teatro y otras disciplinas artísticas con el fin de que los alumnos desarrollen habilidades relacionadas con el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El arte es un medio absolutamente adecuado para enseñar emociones y creatividad. El arte puede despertarnos, avivarnos, inspirarnos, estimularnos y desafiarlos; puede

emocionarnos, infundirnos pensamientos y empujarnos a crear aprendiendo de los demás (Fundación Botín, 2014).

Las disciplinas artísticas poseen también la riqueza que proporciona la actividad en sí misma, el placer de realizarlas sin esperar fruto alguno, en las que es importante separarla de competiciones o juicios, dejando ese espacio para que el alumno se exprese libremente. Algunas corrientes hacen especial hincapié en señalar estas condiciones como claves imprescindibles para que surja espontáneamente esta libertad para crear (Steern, 2008). Creemos que esta orientación didáctica es esencial para que las actividades artísticas sea realmente enriquecedoras, por lo que todos los niños sin distinción deben tener su espacio para expresarse sin diferenciación. Hemos seleccionado cuatro áreas artísticas que aportarán sus beneficios de manera individual pero que caminarán juntas para conseguir así un enriquecimiento del programa y un trabajo transversal más profundo: la música, el teatro, la danza y las artes plásticas.

En la tabla 1 establecemos la influencia de cada una de estas áreas en el desarrollo integral de los alumnos, señalando los aspectos de la persona en los que más impacta cada área.

Sabemos que una de las formas de expresión que utilizamos, entre otras, es el lenguaje oral y no cabe duda de que éste es valioso para poder comunicarnos, expresarnos... Sin embargo, existen además otras formas de expresión que pueden también contribuir al desarrollo personal.

La arteterapia así como la musicoterapia pueden ser elementos muy valiosos para el docente, si éste sabe cómo introducirlas en la escuela y si sabe cuáles son las bondades que pueden aportar a los alumnos. Ambas herramientas son formas de expresión y como tales pueden servir como parte de conocimiento personal, en el que además, aquello que la persona va creando contribuya a un cambio al desarrollo personal. El arte y la música permiten que la persona cree algo que sale del interior y por ello lo convierte en algo único e irrepetible.

Tabla 1. Aspectos de la persona que se desarrollan con el arte

Área Artística	Aspectos de la persona desarrollados
Música	. Mejora la calidad de vida. . Ayuda a definir la personalidad. . Ayuda a gestionar las relaciones interpersonales. . Mejora la atención. . Desarrolla el pensamiento lógico - matemático. . Favorece el trabajo en equipo. . Despierta la imaginación. . Beneficios a nivel cultural, psicológico. . Beneficios a nivel cognitivo y funcional.
Teatro	. La confianza en uno mismo. . La empatía. . El proceso de aprendizaje. . La capacidad de cooperar y colaborar. . La concentración y la memoria.
Danza	. Desarrolla la improvisación. . Mejora el bienestar y la satisfacción vital. . Reduce el estrés. . Fomenta la creatividad. . Reduce la depresión y el insomnio. . Aumenta el entusiasmo, la felicidad y la alegría.
Artes Plásticas	. Despierta la curiosidad. . Ayuda al crecimiento personal. . Aumenta nuestra valoración por nosotros mismos. . Conecta razón y emoción, sentimiento y pensamiento. . Desarrolla el pensamiento metafórico.

Fuente: Artes, Emociones y Creatividad. Fundación Botín 2014.

A veces ocurre, que ciertas cosas son difíciles de expresar con palabras y el camino de la expresión a través del arte tiene un efecto “sanador” porque posibilita la expresión de las emociones y sirve para romper ciertos bloqueos personales. Para los niños es una forma idónea para poder expresar algo que les produce una mala sensación y que no saben o no pueden trasladar con la expresión oral (López y Martínez, 2006).

Así sabemos que la creatividad está estrechamente unida a la arteterapia y musicoterapia porque permiten que los alumnos hagan algo valioso, independientemente de sus dificultades, porque se convierten en creadores.

Esta parcela de la creatividad a través del arte o la música permiten que la autoestima de los alumnos

aumente y esto produce un efecto positivo en la persona pues se produce un efecto motivador que hace que aumente el interés por el aprendizaje.

Hemos además de apuntar, que el aula es un sistema de relaciones en las que los alumnos deben de interaccionar, de esta forma se puede lograr mediante el trabajo cooperativo que todos los alumnos puedan aportar su creación. Sólo así podemos realmente generar una escuela inclusiva, en la que todos y cada uno de los alumnos tengan cabida.

Debería ser considerada como unas herramientas habituales para conseguir la educación de los alumnos en el aula de forma integral. Por todo ello, “Diversidad-arte” pretende generar un programa en el cual se introduzcan las artes en las diferentes asignaturas como vehículo para el crecimiento personal, en el que la creatividad sea el eje vertebrador de un modelo centrado en la persona.

Por último, expondremos algunas posibles pautas para que un programa de Diversidad-Arte pueda ser una realidad en el aula, atendiendo a diferentes aspectos como son el Ideario de Centro y la formación, los espacios y la metodología. :

Ideario y formación:

- Reformulación o repensamiento de los Idearios de Centro, en los que la creatividad y la expresión artística atienda a toda la diversidad del alumnado, de forma transversal en todas las materias.
- Formar y motivar al profesorado en “Inteligencias múltiples” y sus implicaciones en el aprendizaje así como su vinculación al mundo de las emociones; asimismo formar al profesorado en diversas metodologías como el Aprendizaje Cooperativo.
- Dotar al profesorado de recursos didácticos para desarrollar la expresión artística en el aula, independientemente de la material que se imparta.
- Formar permanente al profesorado en materia de Atención a la Diversidad atendiendo de modo preferente a las estrategias necesarias para poder dar cabida a la inclusión en las aulas.

Espacios:

- Crear o adaptar aulas en las que se facilite la expresión artística, como pueda ser la construcción de un pequeño escenario en la zona posterior del aula o un panel multiusos para la creación de obra plástica.
- Realización de un espacio creativo de encuentro para el profesorado, en el que se produzcan momentos para compartir ideas, buenas prácticas docentes, propuestas educativas en las que , en definitiva, se establezcan sinergias entre el profesorado.
- Crear espacios permanentes y dinámicos en el centro educativo, con varios expositores del material y obra artística creada por el alumno.

Metodologías:

- Promover metodologías activas de enseñanza y proyectos multidisciplinarios.
- Promover proyectos y exposiciones de clase, en los que se incentive al alumno en el empleo de recursos artísticos.
- Implantación de aprendizaje cooperativo y creativo en el aula.

Planificar la enseñanza para que las diferentes propuestas artísticas no sean un “añadido”, sino que estén presentes en los diferentes programas curriculares.

Conclusiones y futuras líneas de actuación.

El arte es un medio excepcional para el aprendizaje y el desarrollo de la persona, escasamente aprovechado y relegado en la escuela a las materias directamente relacionadas.

La vinculación del arte con el resto de materias a través de un trabajo multidisciplinar y cooperativo, así como su inclusión en las metodologías de enseñanza, es la aportación que pretendemos desarrollar a través de “Diversidad – arte”.

Es necesario el desarrollo de un programa con actividades, recursos y materiales, que tengan como objetivo introducir el arte en las diferentes asignaturas y etapas escolares.

En futuras líneas de investigación, se hace necesario implementar e investigar sobre el impacto que un programa “Diversid – arte” tendría en aprendizaje y en el desarrollo integral del alumnado.

Referencias

- Alcalá, J., Álvarez, J.J. (2011). El profesor católico del Siglo XXI. Presentado en el Congreso Mundial del Universidades Católicas. Avila. España.
- Castro, J.M. (2008). Arnostern. Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena Editors.
- Espinosa Coll, F.J. (2006). Arteterapia: dinámicas entre creación y procesos terapéuticos. Murcia: EDITUM.
- Fundación Botín. (2014) Artes y emociones que potencian la creatividad. Informe Fundación Botín. Santander: Fundación Botín.
- Gardner, H. (2011) La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Grupo Planeta.
- Klein, J.P. (2006). Arteterapia: una introducción. Barcelona: Octaedro.
- López, M., & Martínez, N (2006) Arteterapia: conocimiento interior a través de la expresión artística. Madrid: Ediciones Tutor.
- Martín, E., Mauri, T., (cords.) (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Grao.
- Moreno, J. L. (1990). Musicoterapia en educación especial. Murcia: EDITUM.
- Rodríguez Legendre, F. (2014). Educación emocional. Reflexiones y ámbitos de aplicación : “Música e inteligencia emocional”. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria.
- Silva Salinas, S. (2010). Atención a la diversidad: Necesidades educativas: guía de actuación para docentes. Vigo: Ideaspropias Editorial S.L.
- Snow, R.E., Corno, L., & Jackson III, D.N. (1996). Individual differences in affective and conative functions. In D.C. Berliner & R.C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp.243-310). New York: Macmillan.
- Steern, A. (2008). Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Barcelona: Carena.
- <http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/08/la-atencion-a-la-diversidad-en-la-LOMCE.pdf>
- <http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>