

Victoria Martínez Soria

Trabajo Final de Máster dirigido por María Avariento Adsuara

La casa surrealista

Una propuesta de educación artística para el alumnado con diversidad intelectual y funcional a partir de la obra de Remedios Varo

UNIVERSITAT
JAUME·I

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

ARTES PLÁSTICAS

Agradecimientos

Gracias Eric, Ian, Javi, Javier, Marina, Mario y Nerea, mis niñas y niños del Aula Oberta, por vuestra dedicación, cariño y resiliencia.

Espero volver con vosotros muy pronto.

ÍNDICE

Resumen	6	Remedios Varo y el surrealismo	36
Palabras clave	7	Educación en diversidad intelectual y funcional	38
Abstract	8	Inteligencia Artificial	46
Keywords	9		
1. Introducción	10 - 17	3. Marco empírico	42 - 61
1.1. Conceptos clave	12	3.1. Propuesta de investigación	42
Artografía	12	Propuesta	42
Metodología de Investigación Educativa Basada en las Artes	13	Materiales	44
Educación Artística	14	Temporalización	46
Arte - Objeto	15	Resultados esperados	50
Diversidad Intelectual y Funcional	16	Evaluación	52
		3.2. Contexto	54
2. Marco teórico	18 - 41	3.3. Antecedentes	56
2.1. Justificación	18	3.4. Metodología	58
2.2. Objetivos	20	3.5. Contenidos curriculares	60
2.3. Hipótesis	21		
2.4. Metodología de Investigación Basada en las Artes	26	4. Resultados	62 - 73
2.5. Técnicas e instrumentos de recogida de datos	28		
2.6. Estado de la cuestión	30	5. Conclusiones	74 - 75
Metodologías Artísticas de Enseñanza	30		
Representación de la 'casa' en el dibujo infantil	32	6. Bibliografía	76 - 79

RESUMEN

El documento que se presenta describe una Investigación Artística llevada a cabo en el *Aula Oberta* del IES Benigasló, un aula específica dedicada exclusivamente a alumnado con necesidades educativas especiales debido a su diversidad intelectual y funcional.

En este contexto, se ha realizado una actividad utilizando las Metodologías Artísticas de Enseñanza, en la que el alumnado ha creado una obra conjunta a partir de la pintura surrealista 'El jardín del amor' de Remedios Varo, tomando de ella el concepto 'casa', tan característico en el dibujo infantil. El alumnado ha producido esta obra colaborativa mediante pequeñas obras individuales que simulan casas con piedras de playa, sustituyendo al edificio en sí por este objeto, y utilizando el dibujo como medio para representar los demás elementos de un hogar, combinando así la tridimensionalidad del lienzo con bidimensionalidad del dibujo a línea. Con el conjunto de estas casas, hemos creado una obra final resultante del paso de su imagen por Inteligencia Artificial (IA), la cuál ha tomado como referente estilístico a Varo, siendo un barrio surrealista nuestra pieza final.

Palabras Clave

Artografía

Metodología de Investigación Educativa Basada en las Artes

Educación artística

Arte - objeto

Diversidad intelectual y funcional

ABSTRACT

This document describes an Artistic Research carried out in the *Aula Oberta* of IES Benigasló, a specific classroom dedicated exclusively to students with special educational needs due to their intellectual and functional diversity.

In this context, an activity has been carried out using the Artistic Teaching Methodologies in which the students have created a joint work based on the surrealist painting 'El jardín del amor' by Remedios Varo, taking from it the concept of 'house', so characteristic in children's drawing. The pupils have produced this collaborative work by means of small individual works that simulate houses with beach stones, replacing the building itself with this object, and using drawing as a means of representing the other elements of a home, thus combining the three-dimensionality of the canvas with the two-dimensionality of line drawing. With the set of these houses, we have created a final work resulting from the passage of its image through Artificial Intelligence (AI), which has taken Varo as a stylistic reference, being a surrealist neighbourhood our final piece.

Keywords

Artography

Arts - Based Educational Research Methodology

Art Education

Art - object

Intellectual and functional diversity

1. Introducción

La casa surrealista, una propuesta artística para el alumnado con diversidad intelectual y funcional a partir de la obra de Remedios Varo, se centra en la integración de las metodologías artísticas como herramienta pedagógica en un aula de diversidad intelectual y funcional en el nivel de la educación secundaria mediante un proyecto de investigación. Su primordial objetivo es la creación de artefactos artísticos en las aulas con una metodología de investigación educativa basada en las artes.

El arte es un modo de conocimiento de la realidad y de autoconocimiento diferente de otros modos de conocer y que es imprescindible para el completo desarrollo personal de, en este caso, el alumnado con diversidad intelectual en secundaria (Marín-Viadel, Roldán y Cálix, 2021). La creación artística ha desempeñado un papel esencial para el desarrollo del contexto social a lo largo de los años, trascendiendo culturas y generaciones. A lo largo de los siglos, ha reflejado nuestras experiencias, emociones y aspiraciones. Nos ha permitido y nos permite comunicarnos más allá de las barreras del lenguaje. Transmite ideas y valores de manera visual y tangible, por lo que, en personas con barreras físicas en el habla o dificultades para la sociabilización, pueden también comunicarse de forma que los demás les entiendan. Un ejemplo de ello es uno de los alumnos con los que hemos trabajado en este proyecto, que tiene Síndrome de Down, y que solamente se comunicaba con gestos y distintos sonidos. A lo largo de los cuatro años que este alumno lleva en el centro, sus profesoras han sabido comunicarse con él gracias a los dibujos, garabatos y textos que él escribe y esto es, en parte, gracias a alguien que le enseñó que el arte también es una forma de expresión válida para él.

Desde las pinturas rupestres hasta el arte contemporáneo, la creación artística nos invita a reflexionar, cuestionar y explorar nuevas formas de pensar y percibir el mundo. Somos los únicos seres vivos en este planeta capaces de crear una cultura en la que crecen los integrantes de una comunidad (Eisner, 2002) y que deja huella incluso cientos de años después. En definitiva, el arte es un bien invaluable e incalculable. Debido a su gran trascendencia, hemos de ver a la educación artística como una herramienta educativa en sí misma (Gerez, 2022).

La diversidad intelectual y funcional abarca una amplia gama de capacidades y necesidades. Hasta entrada la década de los setenta, la figura del maestro o profesor no ha tenido excesivo peso dentro de las instituciones para niños con diversidad intelectual o física. Fue durante este periodo donde el concepto de Educación especial progresó hacia la idea de Integración escolar en los centros ordinarios (Cebrià, 2013). En este contexto inclusivo y multidisciplinar se establece, según García (2007) la apuesta por una educación especial, que fomente la colaboración entre docentes y especialistas que trabajan de forma conjunta para poder lograr una una educación inclusiva.

Por tanto, este Trabajo Final de Máster busca explorar cómo el arte puede contribuir activamente en el aprendizaje del alumnado de secundaria, sin importar sus diferencias, con el objetivo de promover un entorno inclusivo en el que el éstos sean capaces de desarrollar sus habilidades artísticas dentro de un contexto educativo, valorando la diversidad como un elemento enriquecedor en el ámbito escolar y artístico.

1. Introducción

1.1. Conceptos clave

Artografía

La *artografía* o *artografía* es un término formado por la palabra inglesa *art* (arte), que en este caso es el acrónimo de las palabras también inglesas *Artist* (Artista) *Researcher* (Investigador/a) *Teacher* (Profesor/a), y el sufijo *-grafía*, que quiere decir representación gráfica o descripción. Es decir, la *artografía* busca la unión entre la práctica investigadora, la artística y la docente.

El trabajo del *artógrafo/a* se involucra en las actividades artísticas y educativas como un modo de recopilación de información, análisis de ideas y creación de nuevas formas de conocimiento (Marín-Viadel y Roldán, 2017).

Uno de los rasgos que caracterizan a la *artografía* es la utilización de textos e imágenes, dejando los textos de ser descripciones de las imágenes y éstas representaciones visuales de los textos (Gerez, 2022).

Figura 1. Autora (2023) *El barrio*. Fotoensayo compuesto por, izquierda, fotografía (Autora, 2023) *Asimilación* y derecha, cita visual literal (Santamaría, 2022) *Acción 4 APA 22/23*.

Metodología de Investigación Educativa Basada en las Artes

Las metodologías de investigación basadas en las artes utilizan el conocimiento y las prácticas de disciplinas artísticas para abordar problemas de investigación en ciencias humanas y sociales. Estas metodologías surgieron en las últimas décadas del siglo XX y se aplican en diversas disciplinas como la antropología, economía, enfermería, psicología y trabajo social.

Una característica clave de estas metodologías es la fusión entre la investigación científica y la creación artística, que antes se consideraban separadas y opuestas en términos de objetividad y validez. Sin embargo, se cree que esta fusión puede generar resultados fructíferos al enriquecer las investigaciones sociales y educativas con la experiencia artística, y al hacer que las artes se involucren con los problemas de investigación.

La metodología de investigación basada en las artes se enfoca en la estética de la representación de los procesos y resultados de la investigación. Las cualidades estéticas son consideradas relevantes y decisivas en estas metodologías, lo que las distingue de otros enfoques.

Existen diferentes definiciones y enfoques dentro de la investigación basada en las artes. Algunos la ven como el uso de las posibilidades estéticas del lenguaje verbal, las imágenes visuales o la música, mientras que otros la entienden como una modalidad de indagación cualitativa comprometida con posturas políticas sobre la sociedad y los procesos de validación del conocimiento (Marín-Viadel, Roldán, 2012).

1. Introducción

1.1. Conceptos clave

Educación Artística

La Educación Artística es aquella encargada de definir, describir, reflexionar y proponer nuevas metodologías enfocadas a aprender y enseñar arte. Mediante la creación de objetos artísticos, nos conoceremos mejor a nosotros mismos y también el contexto en el que vivimos, rodeados de una inmensidad de culturas que producen cada día más y más imágenes. (Roldán, 2021).

Los modelos de educación artística en las escuelas han sufrido diversos cambios hasta llegar a ser lo que hoy en día es. Eisner (1995) nos habla de los primeros pasos de éste en la educación, cuando se veía reducido a una función meramente materialista. En 1827 William Fowle introduce el dibujo como asignatura en la Boston English High School, un gran logro debido a que el profesorado empezó a concebir también el arte como algo decorativo. Unas décadas más tarde, el arquitecto William Minifie manifestó que el dibujo podía y debía impartirse como una ciencia, adoptando el método científico para la enseñanza del mismo, y ayudando a la industria a formar diseñadores y artesanos con tal de competir con otras potencias. Vemos, de esta forma, como las artes eran utilizadas para fines prácticos y utilitarios y solamente abarcaban el campo del dibujo.

Años más tarde, el filósofo estadounidense John Dewey, influenciado por 'El origen de las especies' de Darwin (1859) revolucionó el concepto de educación artística. Él afirmaba que el niño, al igual que todo ser humano, era un organismo que vivía en su entorno y a través de él. Cada vez que el niño se enfrentaba a una situación desafiante, se rompía su equilibrio, su actividad intelectual avanzaba. Es por ello que, a partir de ese momento, se empezó a entender que para enseñar, el profesorado debía comprender al alumnado y las situaciones que podían desafiarle. De esta forma, se concibe al alumno como una persona con necesidades y no como un individuo al que rellenar con información, pasando de ser un receptor de conocimiento a un agente activo de la enseñanza. Al verse menguado su propósito productivo, esto desencadenó en una menor importancia de los contenidos artísticos en la educación. A día de hoy, como consecuencia, las artes plásticas quedan delegadas a un segundo plano en comparación con el resto de asignaturas (Gerez, 2022).

Como hemos visto, el la educación artística no es dibujar libremente, tampoco lo son las manualidades o la artesanía productiva. La educación artística es, como literalmente afirma Roldán (2021) "un área de conocimientos importantes y necesarios para todas las personas. Es la asignatura en la que se aprende a crear nuevas imágenes inteligentes, a desarrollar la comunicación visual, a utilizar la información estética para expresarse con mayor plenitud, a comprender e interpretar la cultura material y el patrimonio artístico".

Arte - Objeto

El concepto de "arte-objeto" se refiere a una forma de expresión artística en la cual se incorpora un objeto cotidiano en la producción artística, reemplazando el tradicional lienzo. En esta práctica, el artista tiene el poder de modificar la esencia y la utilidad primaria de estos objetos según su visión creativa. El arte-objeto busca romper con las convenciones establecidas y busca constantemente la innovación y la novedad.

Durante los años sesenta, impulsados por el auge del capitalismo y la cultura pop, los artistas se vieron motivados a experimentar con objetos y elementos que nunca antes se habían introducido en el mundo del arte, en su afán por formar parte de las nuevas tendencias. Marcel Duchamp es reconocido como un pionero en este enfoque artístico y su obra más famosa 'La fuente' es un urinario masculino descontextualizado que se ha convertido en un referente mundial del arte dadaísta.

El arte-objeto no solo desafía las representaciones tradicionales, sino que también se desprende del uso de materiales convencionales propios del arte decimonónico. Permite la utilización de objetos cotidianos, desde los más comunes hasta los más rechazados, y en muchos casos, el objeto adquiere una función irónica o artificial en el contexto de la obra de arte (Meliza, 2020).

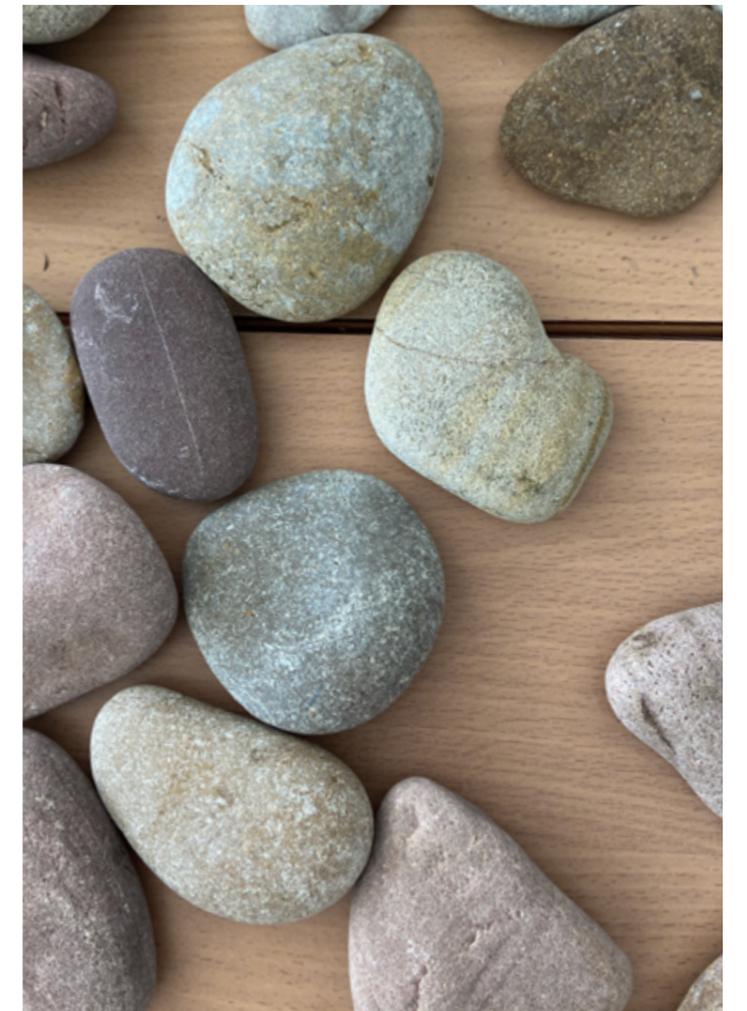

Figura 2. Autora (2023) ¿Arte u objeto?. Fotografía.

1. Introducción

1.1. Conceptos clave

Diversidad intelectual y funcional

El término diversidad, definido en este contexto, es lo que se ha denominado siempre como discapacidad. Para crear un ambiente más inclusivo en el cuál no se minimicen las capacidades de las personas, en los últimos años se está adoptando el término diversidad para referirse a las personas con estas características. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud no recoge el término Diversidad y sigue refiriéndose a él como Discapacidad. La Real Academia Española sí recoge el término diversidad pero no en el contexto en el que nos encontramos, Sin embargo, ambos términos son sinónimos. Es por ello que si queremos conocer el significado de diversidad, hemos de buscar el término discapacidad que, según la OMS (2023) la define como “el resultado de la interacción entre afecciones como la demencia, la ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores ambientales y personales. [...] Las personas con discapacidad constituyen un grupo diverso, por lo que sus experiencias vitales y a sus necesidades en materia de salud se ven afectadas por factores como el sexo, la edad, la identidad de género, la orientación sexual, la religión, la raza, la etnia y la situación económica. Las personas con discapacidad mueren antes, tienen peor salud y experimentan más limitaciones en su actividad cotidiana que las demás”.

Existen innumerables tipos de diversidades y dentro de ellas hay un gran espectro. Por ejemplo, hay ciegos con un 10% de visión y otros con un 35%, pero ambos son, en términos genéricos, personas ciegas. Sin embargo, podemos dividir en dos grandes grupos la diversidad: intelectual, la que agrupa a personas con limitaciones cognitivas, y la funcional, que acoge a los individuos con limitaciones físicas y de movilidad.

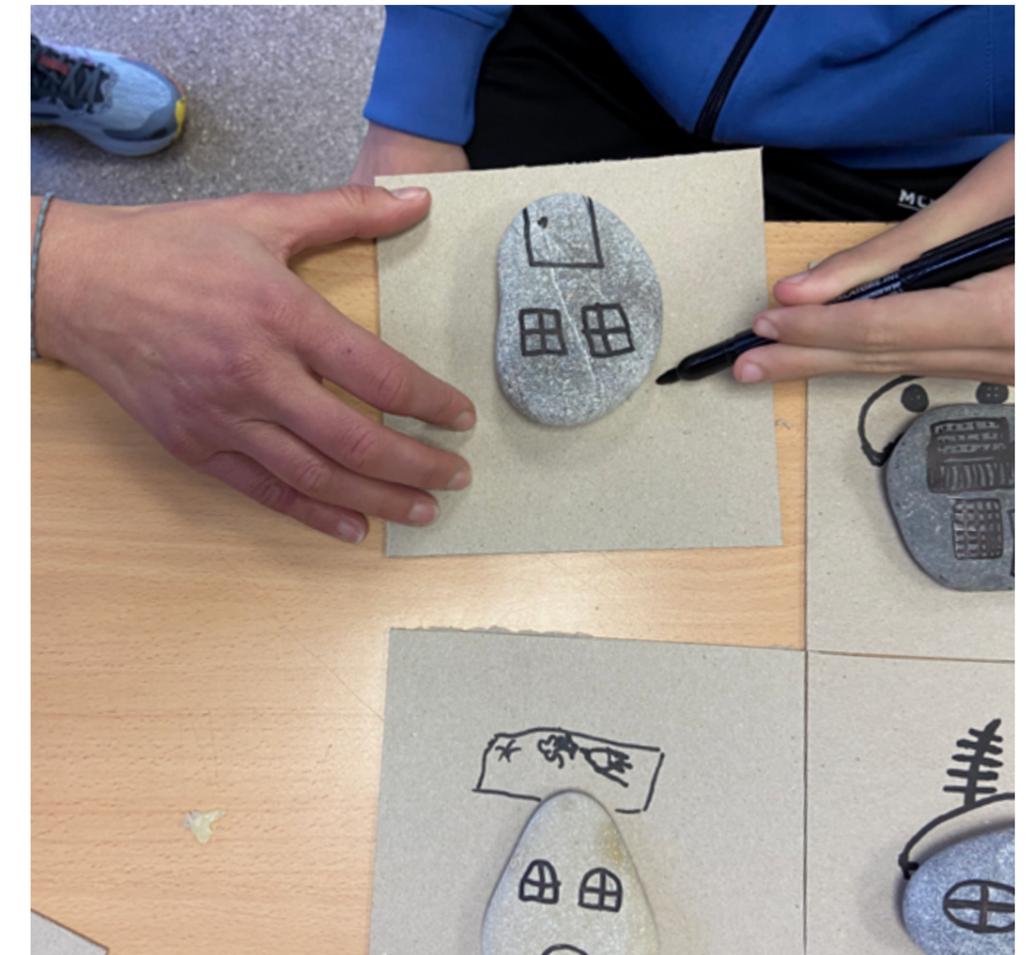
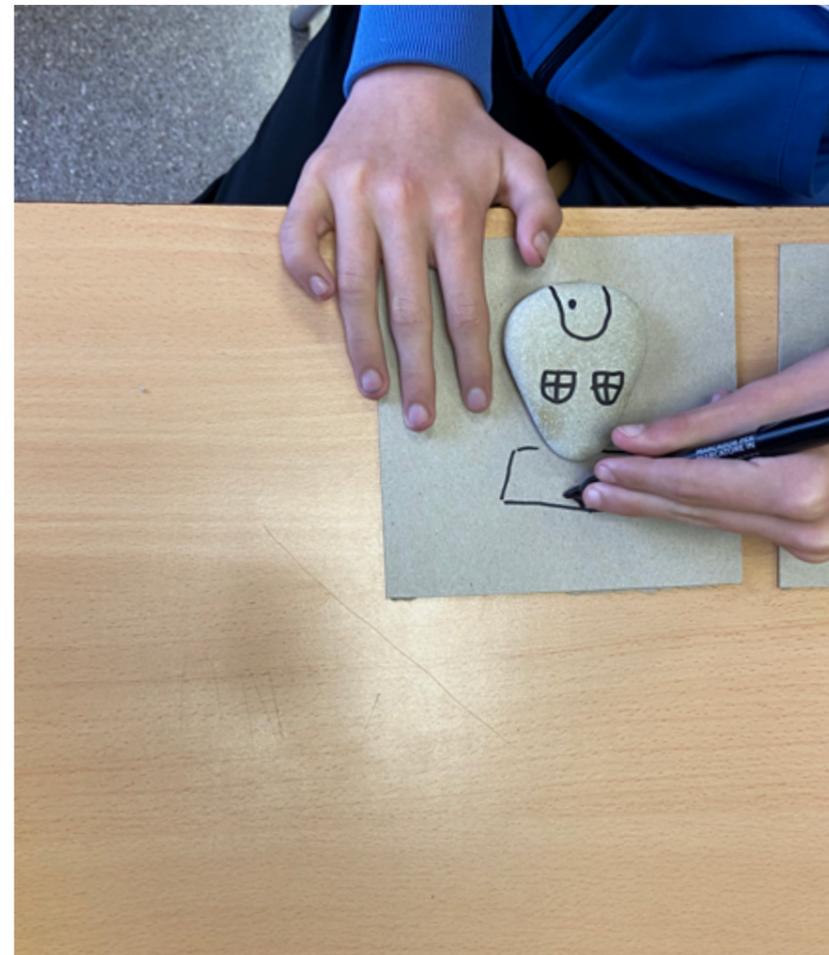

Figura 3. Autora (2023) *Independencia y ayuda*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de la autora.

2. Marco teórico

2.1. Justificación

Mi inquietud por abordar la Educación artística adaptada a alumnos con diversidad intelectual y funcional nace debido a la cercanía que tengo con este tipo de personas desde la infancia.

Una de estas personas es un amigo de la familia, el cual nació a mediados de los años sesenta, donde solamente unos pocos privilegiados podían permitirse una educación especial adaptada a sus necesidades; esta situación se agravaba más todavía si tu residencia era un pueblo como el nuestro. Esta persona no recibió nunca una educación más allá de los primeros años de EGB (Educación Básica General) y su familia tampoco quiso aceptar la diversidad de su hijo. Este último aspecto, el que incluye a las familias de estos niños y niñas, es fundamental para crear una educación igualitaria ya que cuando entienden las necesidades de su hijo o hija, es cuando la educación puede incidir (Cebrià, 2013).

En ninguna de mis etapas educativas había compartido aula o, incluso, centro, con personas con diversidad intelectual o funcional, pero la formación en bachillerato artístico supuso el traslado a otro instituto y allí observé la acogida de un alumno con parálisis cerebral que cursaba 1º ESO e iba siempre acompañado de una profesora de apoyo. Ese fue el primer alumno con diversidad intelectual y física que asistía a ese instituto.

Años después, mientras realizaba las prácticas del Máster en el mismo centro donde cursé bachillerato, pude observar que no había alumnado muy diverso. Nos contaron que existía l'Aula Oberta, un aula de Educación Especial que acogía a alumnos muy diversos y donde se adaptan a sus necesidades, tanto educativas como físicas, y donde pueden promocionar hasta conseguir el título en Educación Secundaria Obligatoria.

El propósito con este Trabajo Final de Máster siempre ha estado centrado en trabajar junto al alumnado con diversidad funcional e intelectual. Pero gracias a poder realizar las prácticas en este centro, he podido poner en práctica de forma real este proyecto junto con los alumnos del *Aula Oberta* del IES Benigasló.

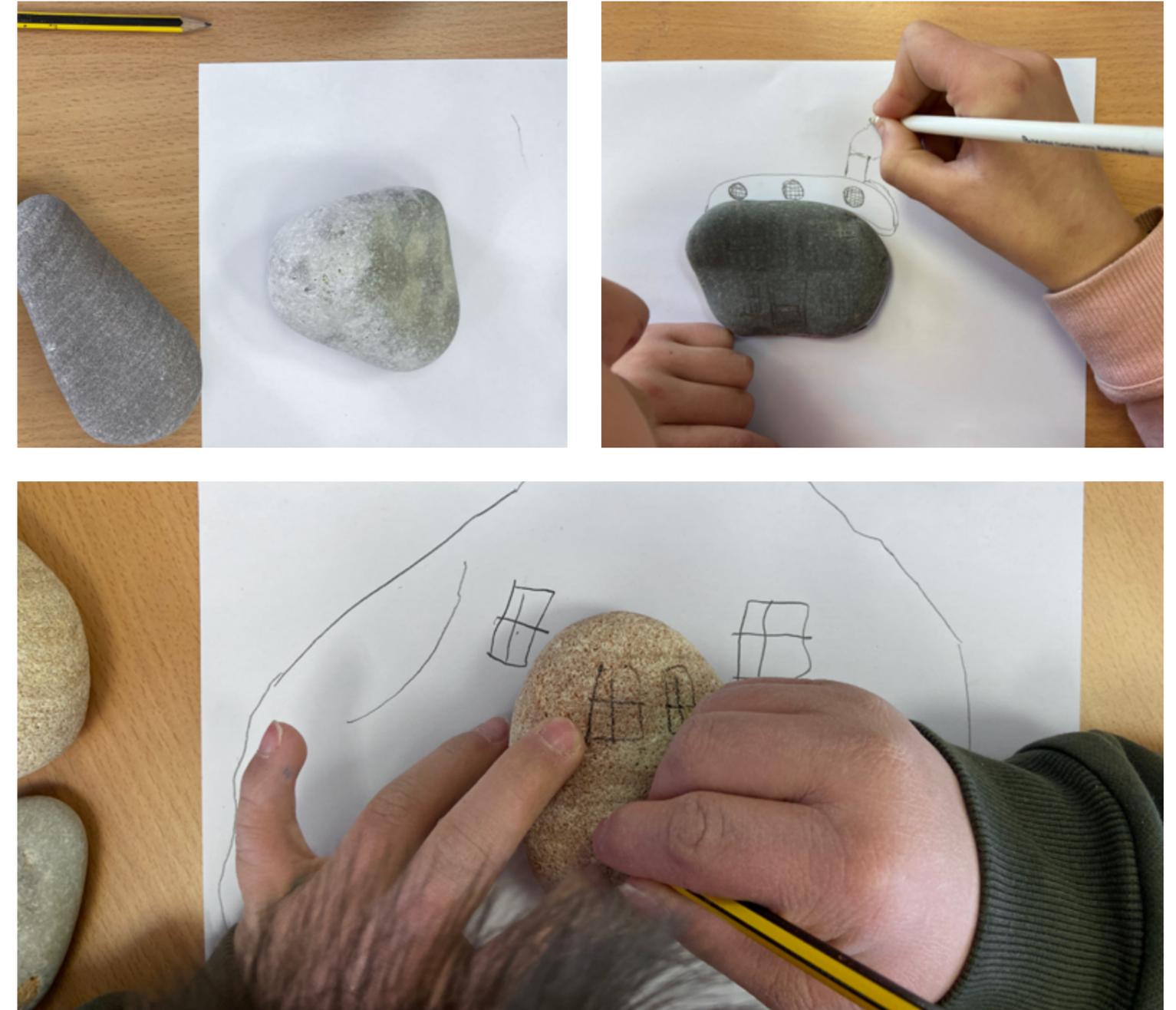

Figura 4. Autora (2023) *Diseñando nuestro hogar*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora.

2. Marco teórico

2.2. Objetivos

- Desarrollar un material curricular adaptado para la educación artística en el *Aula Oberta*, dirigido al alumnado con diversidad intelectual y funcional, fomentando un entorno inclusivo donde todos los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades artísticas.
- Diseñar una propuesta artística que genere una obra colectiva por acumulación de artefactos artísticos teniendo en cuenta las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE).
- Comprender las bases artísticas del surrealismo a partir de la obra ‘El jardín del amor’ de Remedios Varo, explorando las posibilidades estéticas que ésta ofrece para trabajar en educación artística.
- Crear una obra de arte-objeto mediante el uso del dibujo como elemento de expresión visual en un soporte tridimensional, con el propósito de explorar la representatividad del concepto de “casa”, tan característico del dibujo infantil.
- Experimentar mediante el uso de la IA como herramienta artística para la creación de una obra personal a partir de los resultados obtenidos por el alumnado.

2.3. Hipótesis

Pregunta 1.

¿Cómo podemos diseñar un material curricular innovador y adaptado para la educación artística en el Aula Oberta, que promueva un entorno inclusivo y permita a los estudiantes con diversidad intelectual y funcional desarrollar sus habilidades artísticas de manera plena y autónoma?

Cualquier propuesta educativa, artística o no, ha de ser siempre adaptada al alumnado del aula en la que se va a trabajar; más si cabe, en una donde el alumnado precisa de adaptaciones constantes debido a la diversidad. En el ámbito artístico, solemos buscar un resultado tangible, en el caso de las MAE, una obra de arte (Marín, Roldán y Cáliz, 2021). Para conseguir este resultado en el *Aula Oberta*, debemos tener en cuenta que existen ciertas limitaciones con el alumnado, ya sean de índole cognitiva o de movilidad. Cada uno de estos niños y niñas precisará de unas necesidades especiales que, como docentes, hemos de conocer a la hora de elaborar un proyecto artístico. De esta forma, podremos saber hasta dónde podemos llegar y siendo siempre conscientes de la posibilidad de adaptaciones de la actividad durante el proceso de creación.

En la Programación Didáctica del *Aula Oberta* no se menciona en ningún momento el contenido curricular de lo que sería la asignatura equivalente a la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Ésta está más bien sirviendo de apoyo a las otras asignaturas con manualidades o murales que decoran el aula, dejando así al arte como una materia secundaria sin la importancia suficiente para ser una asignatura en sí misma donde el alumnado aprende arte. Es por ello que el planteamiento de esta actividad es no solo una innovación en cuanto a la forma de trabajar el arte en el *Aula Oberta*, sino también una nueva asignatura donde solamente desarrollan contenido únicamente artístico.

2. Marco teórico

2.3. Hipótesis

Pregunta 2.

¿Se puede diseñar una propuesta artística que aplique las Metodologías Artísticas de Enseñanza para promover la participación y el desarrollo creativo de los estudiantes en la creación de una obra colectiva a través de la acumulación de artefactos artísticos?

Una de las características de las MAE es la estimulación que se produce a los participantes para actuar de la misma forma que un artista profesional, generando como producto final no un ejercicio escolar, sino una obra de arte. (Marín, Roldán y Cáliz, 2021). Este aliciente de no solamente ser estudiante, sino también un artista con obra propia, es un factor a tener en cuenta para conseguir la motivación del alumnado a la hora de utilizar las Metodologías Artísticas de Enseñanza en el aula con el objetivo de conseguir su participación y desarrollo creativo.

Por otra parte, la acumulación, serie o colección, puede verse cómo una obra artística, dando a entender que el producto artístico es, a veces, fruto de varias obras más pequeñas, generando de esta forma una obra de arte que por separado no tiene el sentido completo y manifestando de esta forma la diversidad dentro de una unidad (Diego, 2016). Aunque todas las piezas son visiblemente diferentes, se crea una armonía visual conseguida gracias a las pautas iniciales que tienen los y las participantes, creando de esta manera una obra artística grupal y completa tomando como modelo los procesos y conceptos presentes en su obra contemporánea de referencia (Marín, Roldán y Cáliz, 2021).

Pregunta 3.

¿De qué forma se pueden comprender las bases artísticas del movimiento surrealista a partir del cuadro de Remedios Varo 'El jardín del amor', explorando las posibilidades que la pintora nos ofrece, para trabajar la educación artística?

El surrealismo fue un movimiento artístico vanguardista de principios del siglo XX que se caracterizaba por crear arte en base al mundo onírico, la magia, el subconsciente y la fantasía. André Bretón (1928) recalca la importancia del inconsciente en su manifiesto 'El surrealismo y la pintura' donde afirma que "es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella". A pesar de ser un movimiento artístico, éste no se caracteriza por una unanimidad estilística en las obras de los diferentes artistas que la conforman, sino por recrear esta misma temática. Es por ello que en cada artista podemos observar un estilo gráfico distinto pero con el denominador común de la temática.

Remedios Varo fue una de las pocas mujeres artistas reconocidas dentro del movimiento surrealista. Nació en España pero por motivos bélicos tuvo que emigrar a Francia y, posteriormente, a México, donde su arte evoluciona hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día: recreaciones de una atmósfera mágica. Su pintura muestra figuras terrestres y usuales -en el caso de nuestra obra referente, árboles, casas, personas y un animal- pero estos se ven representados de una forma no común, respondiendo a otras 'leyes' (García, 2015). Es por ello que esta obra referente ayudará al alumnado a comprender las bases del movimiento surrealista, donde la temática es lo verdaderamente importante en la obra artística.

2. Marco teórico

2.3. Hipótesis

Pregunta 4.

¿Cómo se va a crear una obra de arte-objeto utilizando como elemento de expresión visual el dibujo sobre un soporte tridimensional, con el objetivo de la exploración representativa del concepto ‘casa’ tan distintivo en el dibujo infantil?

Cada alumno y alumna deberá escoger varias piedras de playa de entre todas las que la profesora les ha proporcionado. Esta piedra servirá de base para la construcción de su casa y se pegará a un cartón cuadrado, lo que limitará su lienzo a la hora de dibujar. Como hemos dicho, la casa tiene una base, pero también posee otros elementos (tejado, chimenea, patio, vallas, etcétera) y es ahí donde el alumnado va a expresar su creatividad mediante el dibujo.

Habrán elementos dibujados sobre la misma piedra ya que, en una imagen común, podemos verlas ‘dentro’ de la limitación de la base, como ventanas o puertas. Otras, sin embargo, deberán ir fuera de esta base, como una valla, el tejado o una chimenea. Cada casa será distinta y reflejará la visión y los conocimientos que el alumno o alumna tiene sobre el concepto ‘casa’.

Pregunta 5.

¿De qué manera podremos crear una obra personal a partir de los resultados obtenidos por el alumnado experimentando con la IA como herramienta artística?

Actualmente, la tecnología forma parte del día a día de muchos artistas. En el ámbito de la educación artística, a diferencia de otras áreas de conocimiento, la aparición de nuevas tecnologías no conlleva el abandono o reemplazo de los recursos tradicionales, sino que da lugar al surgimiento de nuevas especialidades y formas de trabajar el arte que conviven con las clásicas (Marín, 2021).

En este proyecto se pretende, de esta forma, combinar la Inteligencia Artificial, la última novedad en tecnología, con las creaciones artísticas del alumnado del *Aula Oberta*, realizadas en su totalidad con recursos plásticos tangibles, para diseñar una imagen totalmente nueva a partir de dichas obras.

2. Marco teórico

2.4. Metodología de Investigación Basada en las Artes

Las metodologías de Investigación Basadas en las Artes son enfoques que aprovechan los conocimientos y prácticas de diversas disciplinas artísticas, como la arquitectura, el cine, la danza, la música, la novela, el teatro, entre otras, para abordar problemas de investigación en ciencias humanas y sociales. Estas metodologías se han desarrollado en los últimos años del siglo XX y han encontrado aplicación en disciplinas como la antropología, la economía, la enfermería, la psicología y el trabajo social.

Una característica fundamental de estas metodologías es la fusión entre la investigación científica y la creación artística, que tradicionalmente se consideraban como áreas separadas y opuestas en términos de objetividad y validez. Sin embargo, se confía en que esta fusión genere resultados fructíferos al enriquecer las investigaciones sociales y educativas con la experiencia de las artes, y al hacer que las artes se interesen por los problemas de investigación en estas áreas.

La metodología de investigación basada en las artes se enfoca en la forma estética de la (re)presentación de los procesos y los resultados de la investigación. Las cualidades estéticas son consideradas relevantes y decisivas en estas metodologías, lo que las distingue de otros enfoques metodológicos donde su incidencia puede ser nula o irrelevante.

Existen diversas definiciones y enfoques dentro de la investigación basada en las artes. Algunas perspectivas la conciben como el uso de las posibilidades estéticas del lenguaje verbal, las imágenes visuales o la música en el contexto de la investigación. Otros la consideran como una modalidad de indagación cualitativa posmoderna comprometida con posiciones políticas sobre la sociedad y los procedimientos de reconocimiento, validación y difusión del conocimiento.

En resumen, las metodologías de investigación basadas en las artes se caracterizan por integrar las prácticas artísticas en el proceso de investigación, aprovechando su potencial creativo y estético para comprender y analizar la experiencia humana en diferentes contextos disciplinarios (Roldán, Marín-Via-del, 2012)

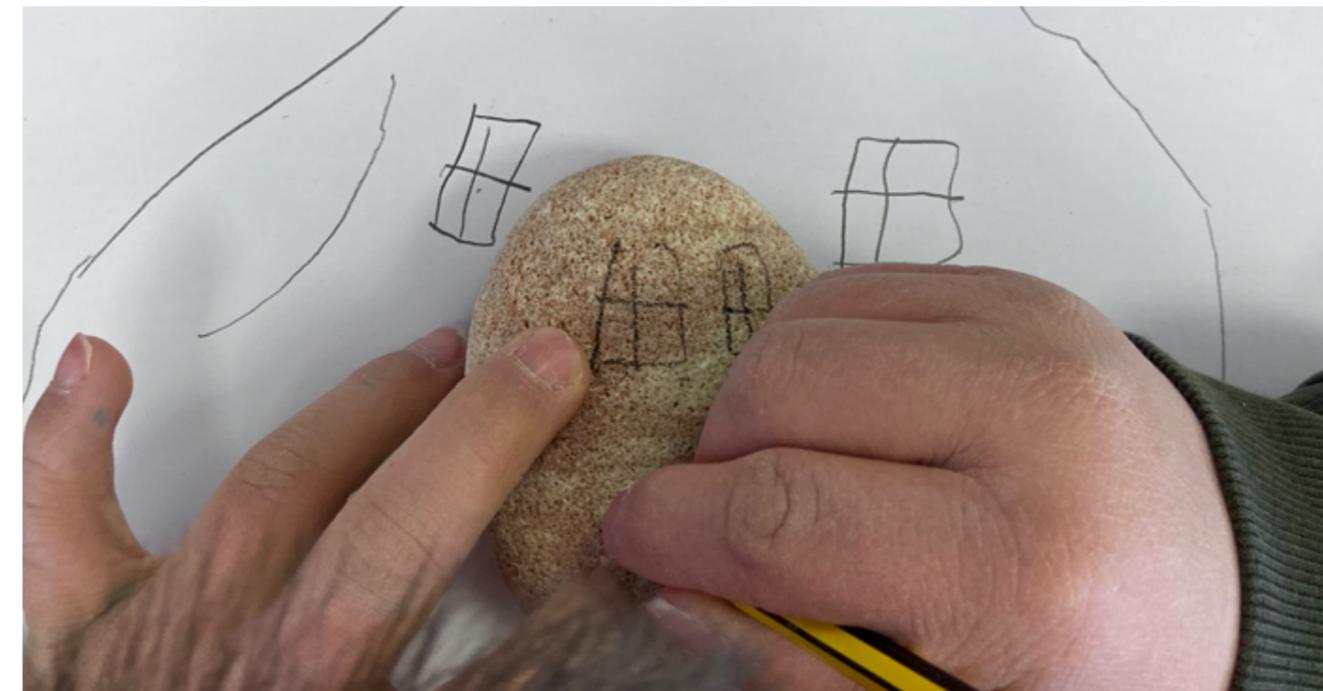

Figura 5. Autora (2023) *Primeros planos*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de la autora.

2. Marco teórico

2.5. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

Las técnicas e instrumentos que hemos utilizado para la recogida de datos en esta investigación artística son fundamentalmente fotografías y dibujos. Las imágenes se usan en una investigación no solo para documentar aquello que se estudia, sino también para analizar e interpretar aquello que se está investigando (Marín-Viadel y Roldán, 2017). Es por ello que en una investigación artística, los instrumentos que nos servirán para analizar los datos deben ser, en su mayoría, imágenes. Las técnicas visuales de investigación que hemos utilizado en este Trabajo Final de Máster son las fotografías independientes tomadas por la autora, el fotoensayo, la serie fotográfica y las citas visuales. Por otra parte, también hemos utilizado tablas para respaldar visualmente los textos y los datos cuantitativos. A continuación, explicaremos cada uno de los instrumentos basándonos en las investigaciones de Marín-Viadel y Roldán (2017):

Fotografía independiente:

Imágenes que poseen una autonomía intrínseca, destacando por su propio interés y valor dentro del contexto de la investigación, sin depender de manera significativa de su relación con otras fotografías presentes en el informe. Tanto su interés como sus significados no se ven drásticamente afectados se publiquen o no acompañadas de otras imágenes.

Fotoensayo:

Forma de obtener información visual que presenta los resultados obtenidos mediante la fotografía. Se construye un diálogo visual entre varias imágenes mediante un proceso similar a la postproducción del cine, secuenciándolas y articulándolas de forma coherente para lograr una narración.

Serie fotográfica:

Conjunto de imágenes coherentes entre sí, normalmente realizadas por una misma persona o grupo, que poseen un orden formal, conceptual y narrativo propio. Todas las imágenes tienen que ver con la misma temática y siguen pautas similares. El objetivo de este instrumento de investigación es exponer y analizar los elementos comunes y diferenciales a lo largo de un conjunto de imágenes de una muestra o de un grupo.

Cita visual:

Al igual que se citan textos escritos en una investigación, las citas visuales lo hacen con las imágenes cuya autoría no forma parte de la investigación donde se muestra.

Tablas:

Instrumentos de investigación diseñados con el objetivo de mostrar los datos cuantitativos de una investigación de una forma más visual. En este proyecto podemos ver una tabla de estadística visual, que muestra números relacionados con temáticas específicas, y tablas resúmenes que nos ayudan a organizar la información textual de forma más estructurada, visual y ordenada que si fuera meramente texto escrito.

2. Marco teórico

2.6. Estado de la cuestión

Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE)

Las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE) son aquellas que, según Marín, Roldán y Cáliz (2021) toman como referente una obra de arte contemporáneo basándose en los procesos y conceptos presentes en dicha creación con el objetivo de deducir la metodología didáctica en el aula o museo. De esta forma, la obra de arte pasa a ser el instrumento de aprendizaje y deja atrás su función de ser meramente objeto de estudio.

Las MAE educan y refinan nuestras percepciones sensoriales y se caracterizan por la estimulación del alumnado. Es por ello que en el contexto del *Aula Oberta*, donde la finalidad principal es potenciar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, las MAE son una metodología que ayudará a que este objetivo pueda cumplirse. En los objetivos específicos de este aula también se menciona el conocimiento y la participación de estos adolescentes en las actividades culturales, tanto del centro como fuera de éste, otro punto a favor de las MAE en el *Aula Oberta* es que éstas se caracterizan, en parte, por proponer el contacto directo del alumnado con las obras de arte contemporáneo. De esta forma, serán capaces de acercarse más a la cultura y crear parte de ella.

Por otra parte, en la Programación Didáctica de este aula, no se especifica el tipo de contenido curricular que deben trabajar en lo equivalente a la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. El no tener una metodología previa definida puede facilitarnos la introducción de las MAE en el aula, ya que va a ser su primer contacto con la Educación Artística.

Finalmente, en los criterios de evaluación que se establecen en la Programación Didáctica facilitada por el centro, establecen que la observación directa, sistemática y continua en la realización de actividades será una pieza clave a la hora de evaluar al alumnado. Es por este motivo que las MAE nos aportan beneficios en este tipo de grupos, ya que no solo se valora el resultado final del proyecto, sino que también se tiene en cuenta el valor del proceso.

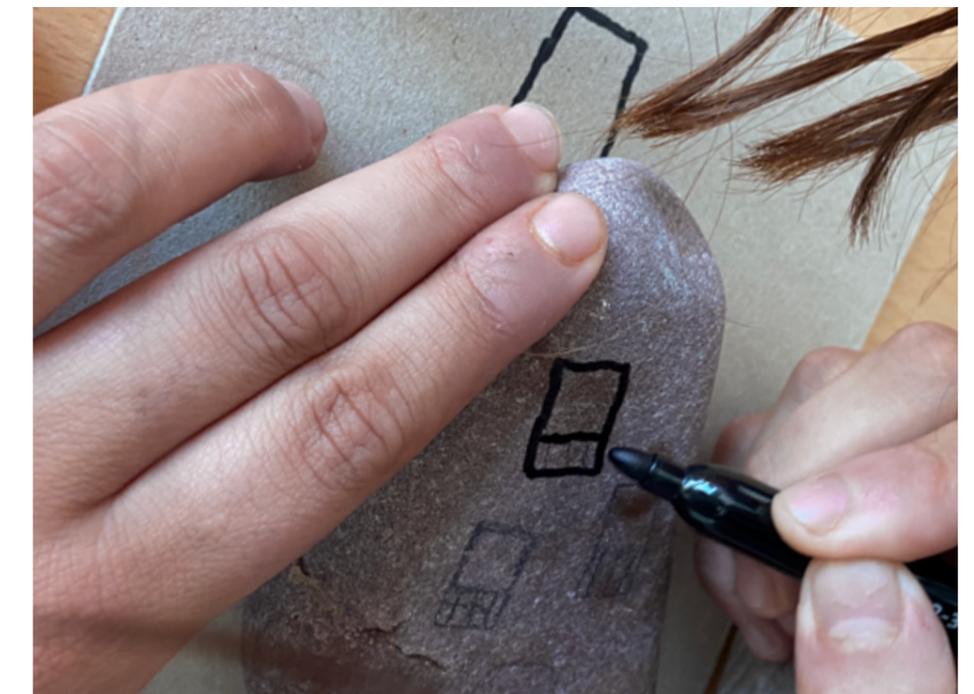
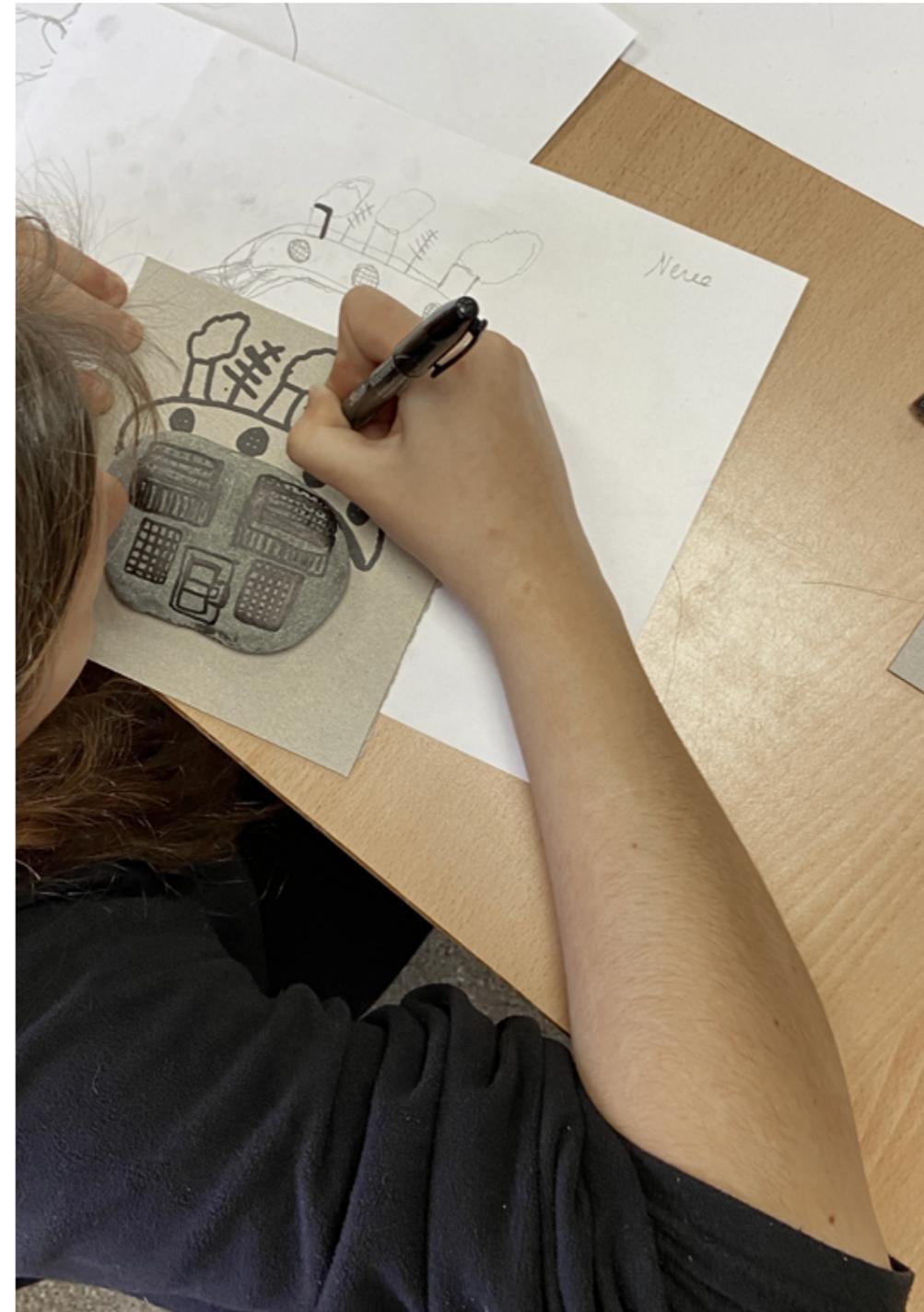

Figura 6. Autora (2023) *Ultimando detalles*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora.

2. Marco teórico

2.6. Estado de la cuestión

Representación de la *casa* en el dibujo infantil

El dibujo infantil es uno de los pilares de la grafomotricidad, definida como “la psicomotricidad aplicada al acto de escribir” (Álviz, 2012). Después de la figura humana, la casa es la representación gráfica por excelencia en el dibujo de los niños y niñas. De los dos a los tres años, representa el 7,60% de los dibujos infantiles. Este porcentaje se ve aumentado conforme estos niños y niñas crecen, hasta llegar al 55,87% entre los cuatro y los seis años. Sin embargo, este porcentaje disminuye ligeramente de los siete a los nueve años, hacia el 39,97% (Estrada, 1978) pero sin dejar de ser uno de los contenidos más representados. Podemos ver la comparación con otros elementos en la Tabla.

Por otra parte, en el surrealismo también se puede ver representada esta figura. Ejemplos de ello son ‘Baño de pájaros’ de Leonora Carrington, ‘El donante feliz’ de René Magritte, ‘Dos niños se ven amenazados por un ruiseñor’ de Max Ernst o nuestra obra referente ‘El jardín del amor’ de Remedios Varo. En distintas formas, colores, tamaños y significados, la casa dentro del movimiento surrealista es, al igual que en el dibujo infantil, un elemento reiterante.

En lo relacionado con la diversidad, estudios de Eycke y Müller (2015) Lee y Hobson (2010) y Lim y Slaughter (2008) revelaron que en alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) la imaginación a la hora de dibujar diferentes representaciones de la casa era muy notable, ya que solían encontrar gran diversidad entre ellos. Estos dibujos se compararon también con niños y niñas fuera del espectro y tampoco se percibían similitudes de estilos. En cambio, en el dibujo de la figura humana se podían observar muchas similitudes entre los niños y niñas con TEA y muchas diferencias en los niños y niñas sin TEA, dejando visto que la creatividad en esta temática era limitada para los autistas. Los tres estudios concluyeron que, debido a su reducida experiencia con las personas, sus dibujos eran significativamente menos diversos e imaginativos en este ámbito, sin embargo, las temáticas que no requerían de un estímulo social - en este caso, la figura de la casa - los niños autistas tenían la misma imaginación que los niños con un desarrollo típico.

En conclusión, la representación de la casa está muy presente en el dibujo infantil. Es una temática que ellos tienen familiarizada y en los niños y niñas con diversidad intelectual se ha podido observar, gracias a los estudios mencionados con anterioridad, que también es un tema que a ellos les da pie a la imaginación, dejando atrás los límites de la creatividad en cuanto al dibujo. Es por ello que, unido a su también importante presencia en el movimiento surrealista, es una temática idónea para enfocar este proyecto.

2 - 3 Años	%	4 - 5 - 6 Años	%	7 - 8 - 9 Años	%
Figura humana	22,93	Figura humana	69,61	Figura humana	80,88
Sol	17,17	Sol	65,25	Sol	54,53
Coches	8,22	Casas	55,87	Árboles	50,11
Casas	7,60	Nubes	43,90	Nubes	47,45
Árboles	5,68	Árboles	41,02	Casas	39,97
Lluvia	2,30	Pájaros	30,34	Pájaros	30,79
Nubes	2,00	Flores	24,20	Césped	21,91
Flores	1,40	Coches	9,77	Flores	21,20
Patos	0,56	Aviones	9,58	Montañas	19,94
Pájaros	0,28	Césped	8,13	Coches	16,26
Aviones	0,28	Estrellas	7,78	Ríos	10,93
Césped	0,28	Banderas	7,77	Estrellas	10,77
Trenes	0,28	LLuvia	7,06	Banderas	9,23
Camiones	0,28	Castillos	6,51	Perros	8,83
Frutas	0,28	Barcos	6,50	Caminos	8,48
Pelotas	0,28	Nieve	5,61	Sombreros	7,96
Señal de tráfico	0,20	Mariposas	5,41	Frutas	7,43
Antenas de televisión	-	Frutas	5,23	Cercas	7,07
Arcoiris	-	Montañas	4,33	Mesas	7,07
Balcones	-	Cercas	4,15	Aviones	6,91

Tabla 1. Estrada (1978) Temáticas más utilizadas en el dibujo infantil. Extraído de Marín Viadel (1988) *El dibujo infantil: Tendencias y problemas en la investigación sobre la investigación plástica de los escolares*. Tabla.

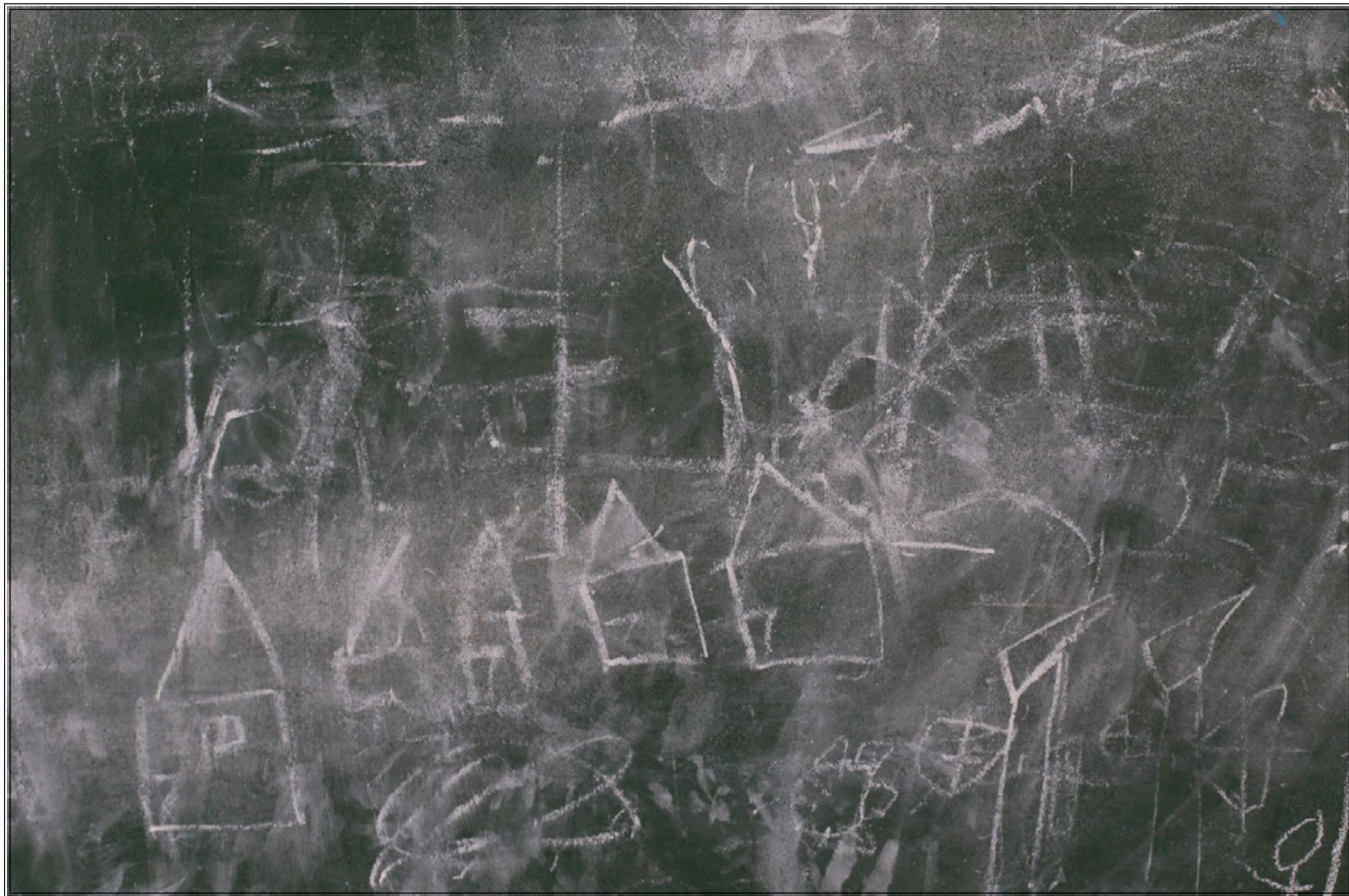
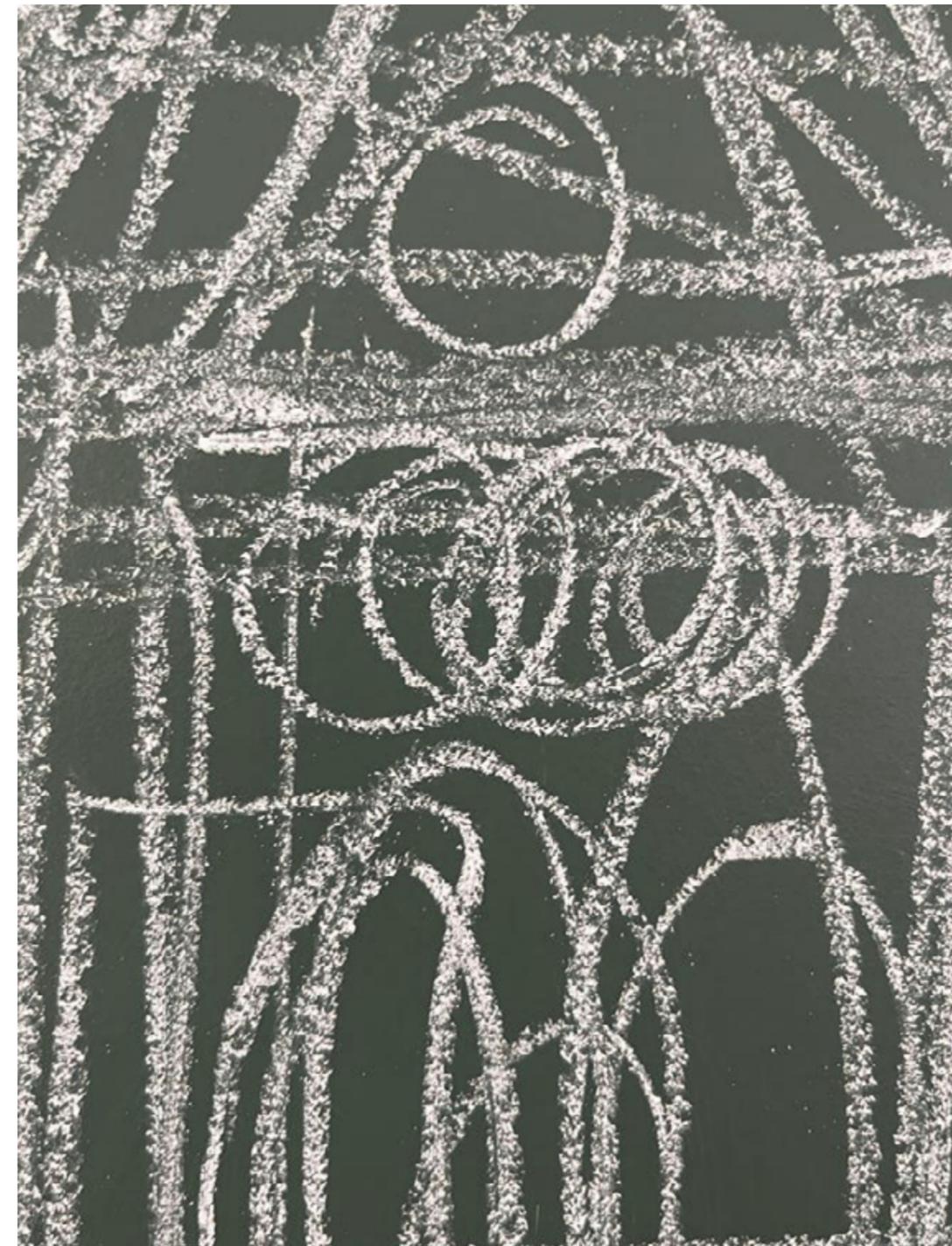

Figura 7. Autora (2023) *Las casas de los niños* Fotoensayo compuesto por, izquierda, cita visual (Roldán, 2017) y una fotografía (Avariento, 2023) *Casas encima de casas*.

2. Marco teórico

2.6. Estado de la cuestión

Remedios Varo y el surrealismo

Para este proyecto se escoge a la artista Remedios Varo como referente, más concretamente su obra 'El jardín del amor', por el interés que concede la pintora a la imagen de la casa, presente en gran parte de su obra, incluida también nuestra obra de referencia. Las diversas alusiones a la imagen del hogar hacen referencia a un modo de entender el mundo desde la morada, vista como plenitud y recreada en su vertiente simbólica (Uzcátegui, 2010).

Varo (1908 - 1963) fue una pintora surrealista nacida en España que, debido a la inestabilidad política que sufrió el país a causa de la Guerra Civil y posterior posguerra, tuvo que emigrar a Francia y, posteriormente a México.

A diferencia de muchas mujeres españolas de su generación, Varo tuvo la posibilidad de realizar estudios superiores y se tituló en Bellas Artes en Madrid. En la década de 1930 emigra a Francia y es ahí, gracias a su matrimonio con Benjamín Péret, que ingresa en el círculo de los surrealistas. Sin embargo, estos contactos llegan a su fin cuando los nazis llegan al país en 1940 y debe embarcarse hacia el país centroamericano. Es allí donde desarrolla su trabajo, sus búsquedas artísticas y donde logra configurar un lenguaje propio en sus pinturas (Kaplan, 2007).

El surrealismo es una temática interesante a trabajar junto al alumnado adolescente con diversidad intelectual y funcional debido al atractivo del mundo onírico y fantasioso. Al comenzar con esta propuesta, se pensó que esa magia presente en el movimiento, sería capaz de despertar un mayor interés en el alumnado del *Aula Oberta*, lo cual se corroboró cuando se les expuso el proyecto. Debido a su trayectoria e importancia dentro del movimiento surrealista y de ser una mujer referente en una época donde la que la mujer, generalmente, no solía dedicarse a nada que no fuera su familia y su hogar, sumado a que en su obra se ve muy representada la imagen de la casa, concepto esencial en este trabajo, fueron los motivos principales por los que se elige a Remedios Varo y su obra 'El jardín del amor' como referentes para esta actividad.

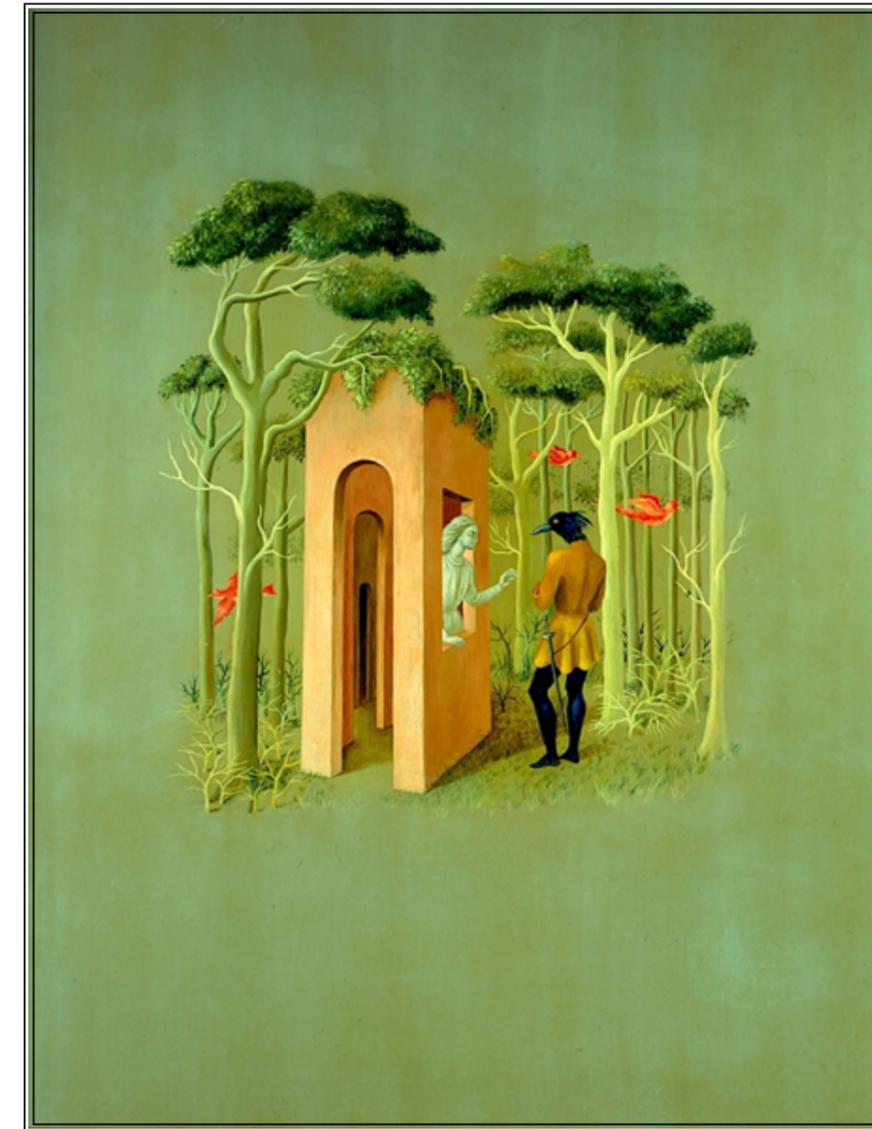

Figura 8. Autora (2023) Remedios Varo y la IA. Fotoensayo compuesto por, izquierda, cita visual (Varo, 1951) *El jardín del amor* y derecha, cuatro imágenes generadas con la IA AI Art a partir de las obras del alumnado (2023) *Barrio surrealista*.

2. Marco teórico

2.6. Estado de la cuestión

Educación en diversidad intelectual y funcional

La educación dirigida a personas con diversidad funcional e intelectual es relativamente reciente. Durante los siglos XVIII y XIX es cuando vemos crearse grandes instituciones dedicadas a la atención de las personas ciegas, sordas y con retraso cognitivo. Jean-Marc-Gaspard Itard (1774-1838) y Edouard Séguin (1812 - 1880) son considerados los padres de la educación especial y fuente de inspiración para la pedagoga María Montessori (1946-1952) (Cebrià, 2013).

Actualmente, existen tanto escuelas dedicadas exclusivamente a la atención de personas con diversidad intelectual y funcional como aulas específicas en centros ordinarios, como es el caso en nuestro proyecto, que se desarrolla en el Aula Oberta de un instituto de educación secundaria. Estas aulas presentan una serie de características que las diferencian de las ordinarias, como por ejemplo la ratio, los materiales o la organización de la misma. Éstas han sido creadas para dar una respuesta integradora, progresista y especializada al alumnado con necesidades educativas especiales.

El alumnado con diversidad intelectual y funcional requiere estrategias metodológicas y organizativas innovadoras y relativamente individualizadas. El objetivo de las aulas específicas para este tipo de alumnado es alcanzar unas competencias básicas de expresión oral y escrita, que sean capaces de resolver problemas, que obtengan conocimientos esenciales de los ámbitos sociales y científicos y conseguir que logren una cierta autonomía; en términos de socialización, el objetivo principal es poder establecer relaciones personales con todo tipo de individuos y desarrollar habilidades que les permitan la inserción escolar, social y laboral (Cruz, 2007).

La diversidad funcional e intelectual, como hemos definido anteriormente en los conceptos clave, es lo que hemos denominado hasta hace bien poco como discapacidad. Este término, a pesar de seguir utilizándose y estar aprobado por organismos oficiales como la OMS y la RAE, puede resultar ofensivo debido a que semánticamente significa carencia de capacidad. El término diversidad, en este caso, alude a la inclusividad de estos individuos y no pone en entredicho sus capacidades físicas o cognitivas.

Si bien es cierto que pueden estar limitados en ciertos aspectos dependiendo de su condición, la diversidad en la educación artística puede ser muy interesante. El arte, como afirma Marín-Viadel (2021) es una forma de conocimiento de la realidad y autoconocimiento diferente a otros modos de conocer y es imprescindible para el completo desarrollo del individuo. En definitiva, el arte en la educación especial puede ser de gran ayuda a los docentes para poder conseguir esos objetivos de los que hemos estado hablando. A pesar de las limitaciones, físicas o cognitivas, que puedan tener, es labor del profesorado acercar el arte al alumnado con necesidades educativas especiales, adaptando procesos y amoldándonos a sus requerimientos específicos.

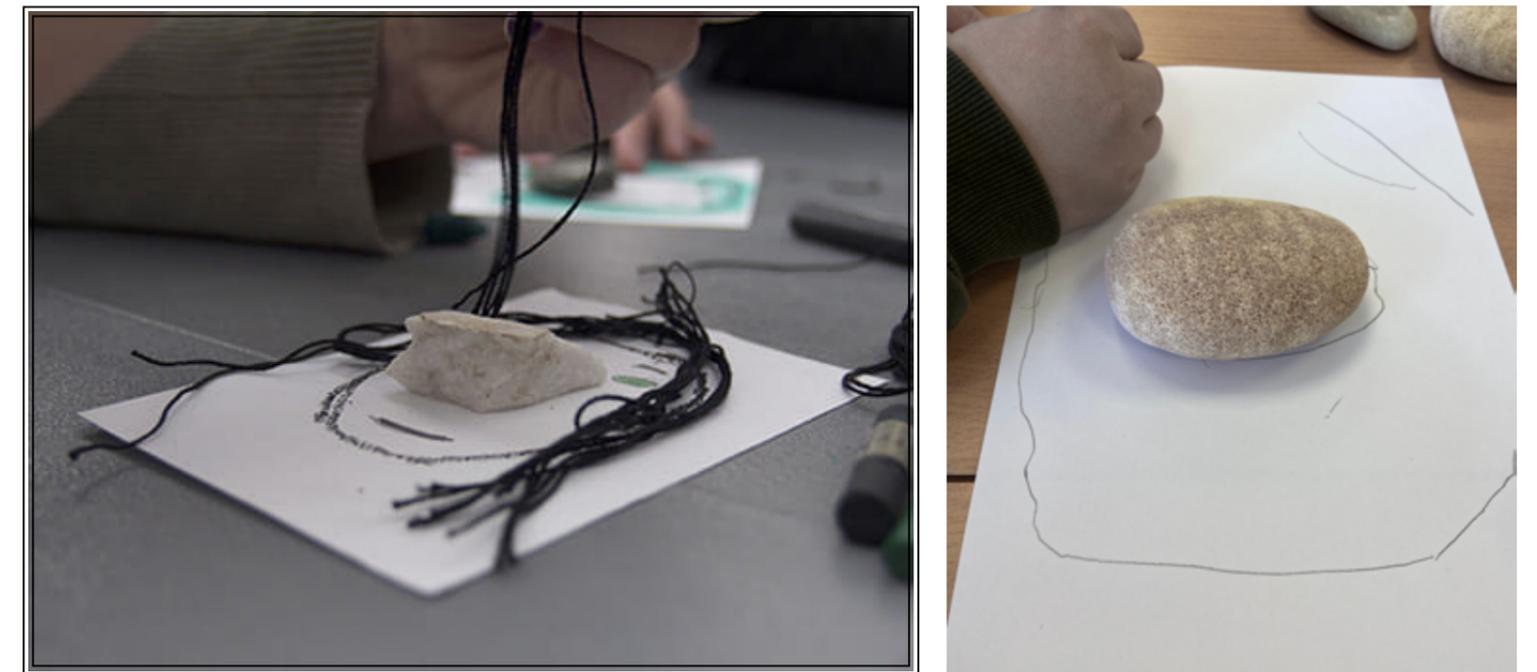

Figura 9. Autora (2023) *Paralelismos artísticos*. Fotoensayo compuesto por, izquierda, cita visual (De la Torre, 2017) *Your Stone* y, derecha, fotografía de la autora.

2. Marco teórico

2.6. Estado de la cuestión

Inteligencia Artificial

La tecnología es parte esencial del día a día de las personas. Ésta ha ido evolucionando al igual que lo hemos hecho como cultura y como sociedad hasta llegar a la actualidad, donde encontramos inventos tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA), innovadora a la vez que polémica, ya que parte de la sociedad ha impuesto una visión catastrófica sobre el futuro que nos espera con la ella por miedo a los cambios que trae consigo, como si no fuéramos los propios humanos quienes la creamos y les proporcionamos un propósito (Nepote, 2019).

En el campo de la educación artística, existen también posiciones muy polarizadas sobre su utilización en la creación artística pero, ¿no pasó lo mismo con los softwares de edición de imágenes digital en su día, porque se pensaba que los fotógrafos iban a perder sus empleos, y ahora pocos conocemos que no lo utilizan todos los días? Al igual que los fotógrafos se amoldaron a esta herramienta, combinándola con las que han utilizado toda la vida, o los pintores realistas hicieron cuando apareció la fotografía, los artistas visuales tenemos que ver a la IA como un recurso creativo más que tener a nuestro alcance a la hora de plasmar nuestras ideas en una obra más que como un rival que nos obliga a abandonar las herramientas previas a ella (Marín, Roldán y Cáliz, 2021). La IA es una herramienta muy potente pero que sin la ayuda previa de la creatividad humana pierde utilidad. Por ejemplo, en este trabajo, hemos utilizado la IA para generar una imagen a partir de la obra colectiva del alumnado. Al programa le hemos dado ya una imagen generada por nosotros y le hemos pedido una cosa en concreto mediante este input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'. En nuestro caso, sin la obra previa del alumnado y sin el conocimiento e imagen previa de la obra y estilo de Varo, la obra no tendría ningún sentido. Vemos pues así, que la IA no es capaz de crear un contenido de calidad por ella misma, sino que se nutre del bagaje que la mente humana le ofrece.

Por otra parte, nuestro proyecto también se centra en la utilización de la IA con alumnado del Aula Oberta. A parte de como herramienta de creación, la IA puede auxiliar al profesorado en tareas burocráticas que menguan el tiempo que pueden dedicar a la investigación de nuevas metodologías. Con la ayuda de la IA, el profesorado de aulas específicas para alumnado con diversidad intelectual y funcional pueden derivar este tipo de trabajo a la tecnología y dedicar así más recursos para sus alumnos y alumnas, personalizando todavía más su educación y adaptándose mejor a sus necesidades.

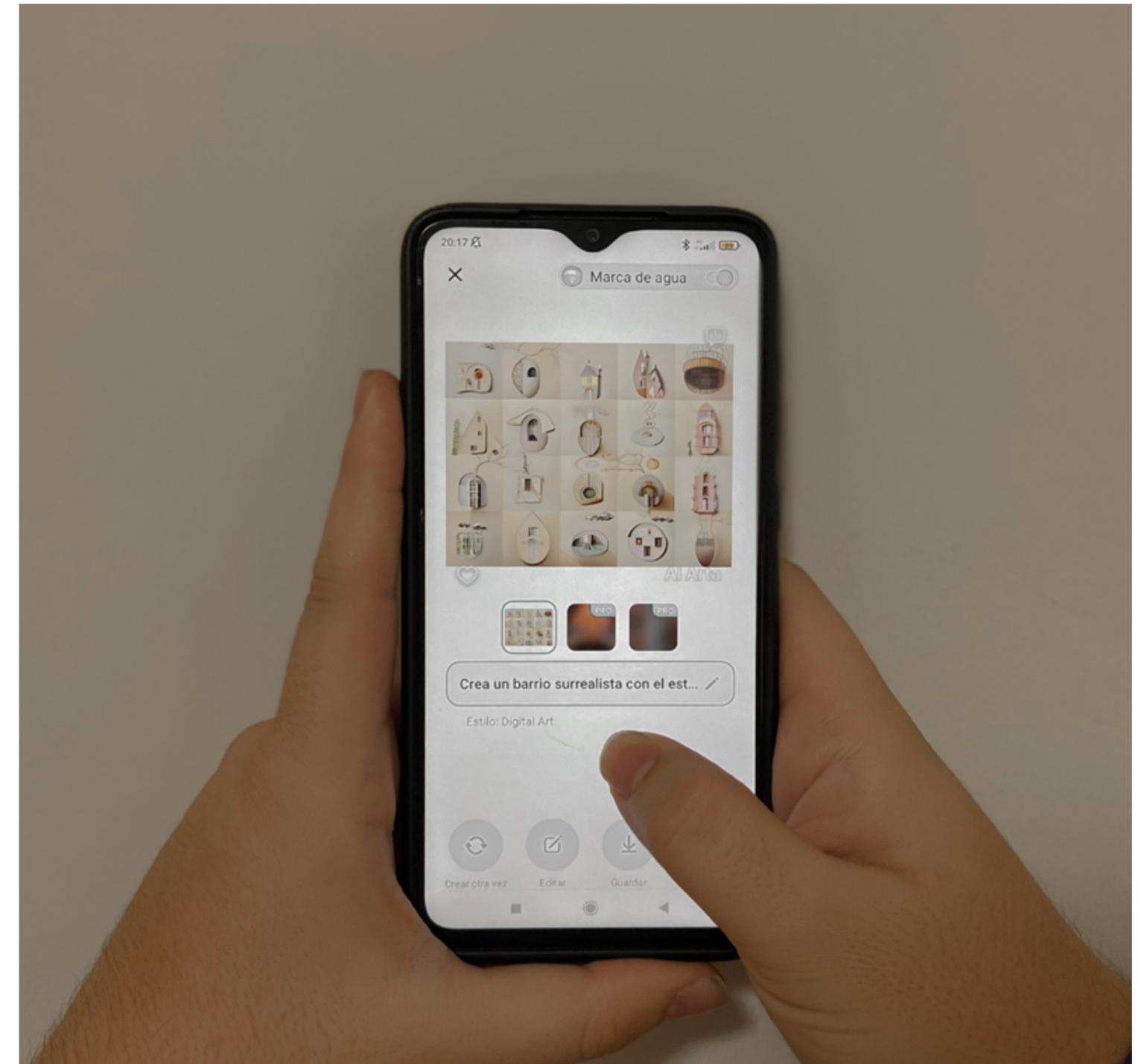

Figura 10. Autora (2023) *Inteligencia artificial*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

PROPUESTA

Con el objetivo de introducirnos en el mundo surrealista de la artista Remedios Varo, proponemos estudiar el concepto de 'casa' a partir de una de sus obras: 'El jardín del amor'.

Cada alumno y alumna tendrá que elegir un mínimo de cuatro piedras. Cada una de ellas será la base de una casa. Para entenderlo mejor, serían las sustitutas de la típica forma cuadrada/rectangular que solemos dibujar siempre que nos piden representar gráficamente una casa. Sobre ella podrán dibujar elementos típicos que tienen las casas, como ventanas, balcones, puertas y demás. A parte, esta piedra irá pegada a un soporte cuadrado que también podrán usar como lienzo para representar más elementos que sobresalgan de esta base, como pueden ser tejados, vallas, o chimeneas, entre otros.

Una vez cada alumno y alumna tenga sus casas, las uniremos todas para crear un barrio surrealista con la ayuda de la Inteligencia Artificial, que será nuestra obra final.

Figura 11. Autora (2023) *Primeros pasos*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

MATERIALES

Piedras de playa

Específicamente por su poco relieve que nos ayudará a dibujar mejor encima de ellas.

Planchas de cartón duro de 15x15 cm y 2 mm de espesor

Nos servirá como soporte para pegar las piedras y también formará parte de nuestro lienzo.

Rotuladores permanentes color negro de 1mm de grosor

Para dibujar los elementos de la casa tanto encima de la piedra como en el cartón para los elementos que sobresalgan de ella.

Pistola de silicona, silicona y pegamento extra fuerte

Para pegar las piedras al cartón.

Lápiz, papel y goma:

Para el proceso de bocetado.

Teléfono móvil o cámara de fotos

Para tomar fotografías de las obras y para utilizar la inteligencia artificial.

Figura 12. Autora (2023) *Cemento*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

TEMPORALIZACIÓN

Para poder elaborar una temporalización, hemos de tener primero en cuenta el contexto donde vamos a realizar la actividad, ya que es sumamente fundamental conocerlo. Aunque está más desarrollado dentro del apartado 3.2. *Contexto*, debemos comentar brevemente la situación del aula en este punto para poder empezar con la organización de la actividad.

El espacio donde trabajamos se trata de un aula específica dentro de un centro de Educación Secundaria Obligatoria. En ella se encuentran alumnos y alumnas con diversidad funcional e intelectual que precisan de necesidades educativas especiales. Por este mismo motivo, la temporalización debe ser menos estricta que para un aula ordinaria, ya que debemos estar abiertos a posibles cambios que surjan durante el proceso de creación. Al fin y al cabo, un proyecto enfocado en las MAE también tiene en cuenta el proceso pero si lo que buscamos es una obra de arte como resultado final (Marín, Roldán y Cáliz, 2021), debemos buscar adaptaciones durante el proceso para conseguir el mejor resultado posible.

Dicho esto, pasamos a la temporalización que nos marcamos en un principio para hacer la actividad, hemos utilizado en total cinco sesiones de cincuenta y cinco minutos cada una.

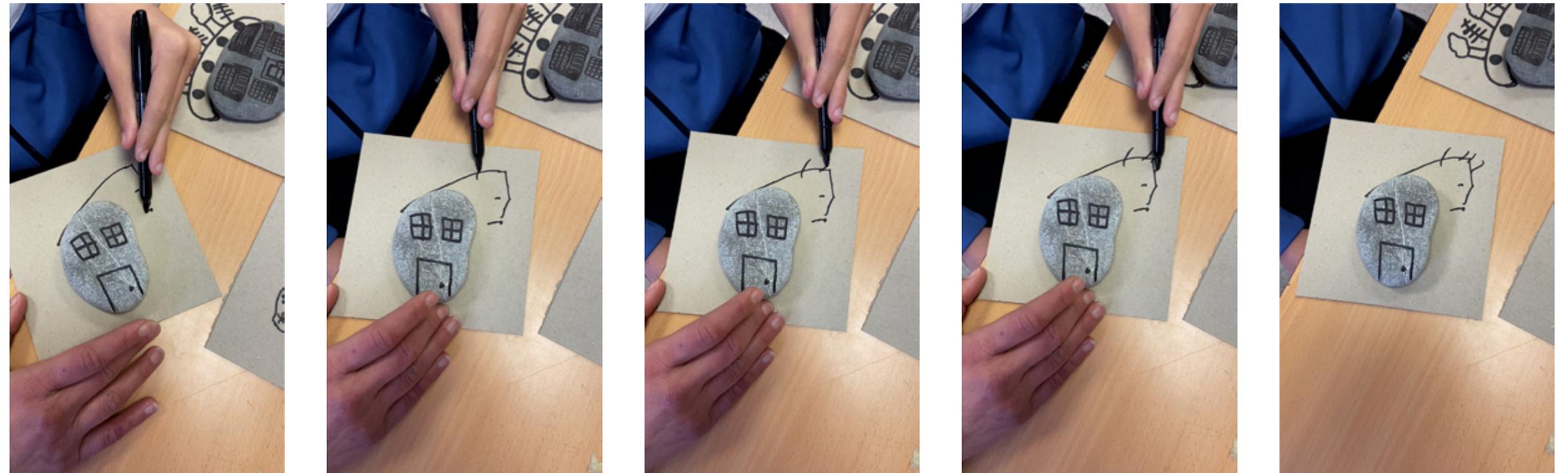

Figura 13. Autora (2023) *El proceso creativo*. Serie secuencia formada por cinco fotografías de la autora.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

TEMPORALIZACIÓN

1ª Sesión:

Conocemos la obra referente, ‘El jardín del amor’, y a la artista Remedios Varo. La contextualizamos dentro del movimiento surrealista y hablamos del mundo mágico, onírico y de la fantasía que le caracteriza. Una vez vistas las bases del movimiento, hablamos de la obra, observamos y hablamos de las características que tiene (elementos, formas, colores...) hasta que hablen de la peculiaridad de la casa. Una vez abordada esta temática, les pedimos a los alumnos que dibujen casas. De esta forma, veremos la idea inicial que tiene sobre el concepto representativo de ‘casa’.

2ª Sesión:

La profesora les proporciona piedras de playa de tamaños, formas y colores distintos. Se les explica que tienen que elegir, mínimo, cuatro piedras y que éstas serán la base de cada una de sus casas. Les damos unos minutos para que toquen y observen los objetos para que elijan bien qué les funciona mejor. Una vez elegidas sus piedras, se les deja el resto de la sesión para que puedan hacer bocetos con lápiz sobre las piedras y en folios blancos. Si no saben qué es un boceto, le dedicamos unos minutos a su explicación. Mientras tanto, el profesorado va observando y dando consejos al alumnado para que lo que están haciendo encaje con la propuesta.

3ª Sesión:

Seguimos con el bocetado. Hoy debemos dejar finalizadas las propuestas y tener claro qué vamos a hacer definitivo para el próximo día empezar con ello.

4ª Sesión:

La profesora proporciona los mismos rotuladores permanentes al alumnado para que repasen las líneas que dibujaron en las sesiones anteriores sobre las piedras. Una vez repasadas, la profesora les proporciona una plancha de cartón duro previamente cortado por ella (debido a ser un material duro y poco manejable, es mejor que lo haga alguien sin limitaciones de movilidad para evitar riesgos en el alumnado). En estas planchas cuadradas pegarán sus piedras, una por plancha y trasladarán el boceto de los días anteriores a ellas, decorando las bases con los demás elementos de una casa. Dejamos que el pegamento seque.

5ª Sesión:

Fotografiamos el conjunto de las casas y lo pasamos por la IA. Esto lo hacemos como grupo en el proyector para que todos puedan verlo y participar. Vamos introduciendo *inputs* y ajustando parámetros hasta que consigamos el resultado que queremos.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

RESULTADOS ESPERADOS

Para esta actividad, buscamos dos resultados distintos. El primero de ellos sería el plástico, el material y el tangible, que se traduce en las obras individuales de cada uno de los alumnos y alumnas. A pesar de utilizar un mismo objeto, cada uno de ellos tiene un color, forma y tamaño distintos, se busca un resultado unificado que conseguiremos con una base (el cartón) del mismo tamaño y el mismo material para dibujar (rotulador negro), todo esto aportado por el profesorado para que exista esta homogeneidad. Si dejamos al alumnado utilizar su propio material, corremos el riesgo de que los fondos no sean iguales ni en tamaño ni en color, que el rotulador pigmento distinto o que sea de distintos colores. La elección de las piedras, aunque la haga el alumnado, son sobre las que el profesorado les ha ofrecido, es decir, que se ha hecho una búsqueda previa para que los tamaños y los colores sean, en cierta forma, parecidos y unificados, ya que si les dejamos traer estos objetos a ellos y ellas, corremos el riesgo de que también se rompa esta unidad.

Como resultado final a las obras del alumnado, se esperan obras no muy detalladas ni sobrecargadas y con trazos que recuerden al dibujo infantil. Se espera que todas las casas tengan elementos diferentes y que los dibujos añadidos sean diversos. La unidad se conseguirá mediante un soporte común y el trazo del mismo color y grosor.

Por otra parte, tenemos el resultado que obtendremos al pasar la obra por la Inteligencia Artificial. Al tratarse de una herramienta nueva y existir tantos softwares diferentes, se pueden obtener resultados muy dispares, por tanto, hemos de buscar la aplicación adecuada y los inputs necesarios para obtener el resultado que queremos. Para que todo esto sea posible, se gastará el input "Crea un barrio surrealista con el estilo de la obra El jardín del amor de Remedios Varo" pero que podrá ser levemente modificado con tal de obtener lo que estamos buscando. Se espera que la IA conozca a la artista y la obra referentes, ya añadiremos estos dos conceptos al input porque buscamos similitud visual con ellas. A pesar de que sean pequeñas obras diferenciadas, se espera que la IA cree algún tipo de unión entre ellas pero sin ocultar la individualidad que tanto caracteriza a cada casa del alumnado. Ya que añadiremos también la palabra surrealista a los inputs, se espera que los elementos de las casas se transformen de tal forma que parezcan salidos del mundo onírico, pero sin perder su identidad de casa, es decir, que se siga notando a pesar de todos estos elementos fantásticos, que lo que estamos viendo es un hogar.

Figura 14. Autora (2023) *Transformamos el pensamiento en realidad*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.1. Propuesta de investigación

EVALUACIÓN

Para establecer unos criterios idóneos de evaluación para esta actividad, hemos de tener en cuenta, como siempre, el contexto en el cual se realiza. Un aula adaptada necesita de una evaluación adaptada y decretar una evaluación común, no solo para todas las aulas dedicadas exclusivamente a la educación especial donde se realice este proyecto, sino también para los propios alumnos de una sola como es nuestra *Aula Oberta*, sería un discurso incoherente debido a que buscamos una educación amoldada a las necesidades especiales de cada alumno y alumna.

Evaluar es una observación atenta y personalizada del alumnado, es una comprensión profunda del proceso de aprendizaje personal (Marín-Viadel, 2021). Teniendo esto en cuenta, y valorando también los criterios de evaluación que establece la propia coordinadora del *Aula Oberta*, hemos de valorar el proyecto mediante una observación directa, sistemática y continua, es decir, tener en cuenta el proceso de creación a la hora de calificar el trabajo, como también establecen las Metodologías Artísticas de Enseñanza (Marín, Roldán y Cáliz, 2021). La misma programación del *Aula Oberta* nos dice que los criterios principales de evaluación son el grado de adquisición de unas competencias clave y si han obtenido los objetivos propuestos por el profesorado antes de iniciar una actividad.

Por otra parte, los avances y retrasos que se observen en la actividad, sean de la índole que sean, deberán de ser registrados por el profesorado, a modo de adaptar esta misma actividad u otras a las necesidades del grupo reduciendo, manteniendo o ampliando la demanda exigida.

Dicho esto, y teniendo en cuenta las necesidades educativas de cada uno de los alumnos y alumnas del aula oberta, se establece una rúbrica general de evaluación, pero que se calificará teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de los alumnos y alumnas. La rúbrica está dividida en 4 apartados: Esfuerzo e interés, donde se valorará la actitud y participación; la cooperación, que nos servirá para evaluar su dominio social; cumplimiento de objetivos, donde se reflejará si se han superado o no; y el resultado final, donde valoraremos la calidad artística de la obra.

Esfuerzo e interés 25 %	No muestra ningún interés por cumplir con los objetivos marcados. Durante las sesiones, no hace caso de las pautas que marca la profesora y no se esfuerza en lograr un buen resultado.	Se pasa del 1 pero no llega al 3.	Hay que estar muy pendiente de él/ella provocando así que los demás compañeros/as reciban menos atención. Aun así, logramos que cumpla con los objetivos marcados.	Se pasa del 3 pero no llega al 5.	Se esfuerza por alcanzar los objetivos marcados, si necesita ayuda, la pide y se muestra participativo/a.
Cooperación 25 %	No se interesa por ayudar a los demás compañeros/as cuando lo necesitan y se lo piden, además de que molesta e interrumpe su trabajo.	Se pasa del 1 pero no llega al 3.	Coopera con los demás pero sólo si se lo dice la profesora, no cuando se lo pide un compañero. No interrumpe pero tampoco facilita el trabajo cooperativo entre miembros del aula.	Se pasa del 3 pero no llega al 5.	Ayuda y coopera cuando se lo piden, e incluso cuando no si observa que alguien necesita ayuda. Facilita también la labor cooperativa.
Cumplimiento de objetivos 25 %	No logra ninguno de los objetivos previamente establecidos y ha hecho lo que ha querido.	Se pasa del 1 pero no llega al 3.	Logra algunos de los objetivos.	Se pasa del 3 pero no llega al 5.	Logra completar todos los objetivos que se le han propuesto antes de iniciar la actividad.
Resultado final 25 %	El resultado final de la obra no tiene calidad artística. Las obras propias no se entienden como casas y no logran conseguir esa homogeneidad visual que buscamos.	Se pasa del 1 pero no llega al 3.	Crea obras propias pero copiando a algunas partes de los compañeros. El resultado artístico podría haber sido mejor, ya que no se acaba de adaptar a lo que se busca conseguir.	Se pasa del 3 pero no llega al 5.	El resultado final es de una calidad artística esperada para él o ella. Incluso puede superar las expectativas de la profesora. Logra crear obras propias pero que queden en consonancia con las demás.

Tabla 2. Autora (2023) Rúbrica de evaluación de la actividad Tabla.

3. Marco empírico

3.2. Contexto

Este proyecto se lleva a cabo en centro educativo IES Benigasló, instituto público situado en la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, más concretamente en su *Aula Oberta*, creada para el curso 2020-2021, cuyo objetivo principal es crear una educación adaptada y personalizada dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales para que puedan promocionar en la Educación Secundaria Obligatoria. Además de este aula específica, cada alumno y alumna tiene asignada un aula de referencia donde realiza la inclusión con el resto del alumnado del centro y donde realizan asignaturas de índole más práctica: Proyecto Interdisciplinar, Educación Física, Informática, Religión/Atención Educativa, Tecnología y Tutoría.

En este aula se encuentran los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Si bien es cierto que predomina el alumnado con diversidad intelectual, también se encuentra alguno con algún tipo de diversidad funcional; es por este motivo, que el aula está también adaptada con espacios amplios para que quepan sillas de ruedas y que el alumno o alumna que lo necesite, se sienta cómodo de moverse por el espacio de la clase. El aula también cuenta con unos ventanales que dan a la calle y que aportan muchísima luz natural a todo el espacio.

Actualmente el aula está formada por cinco alumnos y dos alumnas que oscilan entre los catorce y los diecisiete años, cada uno de ellos con necesidades educativas y funcionales distintas. En este aula se encuentran siempre mínimo dos profesoras, aunque el claustro que se ocupa específicamente de ella está formado por cuatro docentes. Al ser un aula que en un principio se diseñó para un alumnado convencional en el año 2010 donde la ratio de estudiantes era de alrededor de una veintena de alumnos y alumnas por clase, el espacio está creado para albergar esa cantidad de estudiantes. De esta forma, al solamente ser siete los alumnos del *Aula Oberta*, han podido permitirse crear espacios de trabajo diferenciados y hacer el aula un poco más personalizada para sus necesidades, como por ejemplo, unir las mesas para que todos y todas puedan estar juntos o tener casilleros personales donde dejar su material de clase. Gracias a poder adaptar el aula a las distintas necesidades del momento, pudimos convertir este espacio en un aula-taller, con espacios de trabajo diferenciados dependiendo de la etapa del proceso en la que se encontraban. De esta forma pudimos crear un lugar óptimo para la producción artística.

Figura 15. Autora (2023) *Espacios*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.3. Antecedentes

El arte dirigido hacia personas con diversidad es un tema cuya información es bastante escasa y limitada (Alonso, 2017) por lo que se podría considerar este trabajo como algo innovador. A nivel nacional Alonso (2017) nos expone algunas asociaciones que acercan el arte a las personas con diversidad. Los ejemplos que más destacan y que más podrían verse como antecedentes de este proyecto son:

- **Asociación Debajo del Sombrero:** Asociación no lucrativa donde se crea arte con personas con diversidad intelectual y funcional. Su objetivo es hacer del arte algo accesible para personas con estas características.
- **Parte con Arte:** Plataforma artística que apuesta por la creación de obras contemporáneas por parte de personas con algún tipo de diversidad que les dificulte la expresión. De esta manera, pueden encontrar una vía de desarrollo personal a través del trabajo artístico.
- **Igual Arte:** Espacio creativo que trabaja el arte con personas diversas, haciendo ver que el acceso al arte es un derecho para todos e incluyendo de esta forma a las personas con necesidades especiales en él. En esta asociación participa alumnado desde los dos hasta los cincuenta años y se organizan por grupos de edad para adoptar metodologías adecuadas para cada uno.
- **Asociación Atades:** Aunque no se trata de una asociación destinada íntegramente al arte para personas con diversidad, ésta tiene varios programas entre los cuales destaca por encima de los demás el Proyecto Arte y Discapacidad, que nace con el objetivo de fomentar la expresión creativa en este tipo de personas.

Por otra parte, cabe destacar también que en el centro donde se ha realizado la actividad, el arte no tiene peso dentro del currículo adaptado a su alumnado. Es decir, que queda de apoyo a otras materias en forma de manualidades como murales, carteles o fichas coloreadas. Por consiguiente, estaríamos realizando un proyecto no solo innovador en el área de la educación artística en adolescentes con diversidad, sino que también sería una novedad en el propio centro donde se realiza esta actividad.

Figura 16. Autora (2023) *Diversidad surrealista*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales, izquierda (Asociación Debajo del sombrero (2017) *Expanding Realities* y, derecha, (s.n., s.f.) *Remedios Varo en su taller*.

3. Marco empírico

3.4. Metodología

La metodología que hemos utilizado para trabajar este proyecto en el aula son las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE). Son idóneas para el trabajo con alumnado diverso ya que se centran no solo en el resultado final de la actividad realizada, sino también en el proceso que ha experimentado el alumno o la alumna para llegar hasta ahí. Al tener cada uno de ellos y ellas necesidades educativas especiales distintas, la observación del proceso y cómo son capaces de resolver las pequeñas tareas dentro de un mismo proceso, es también muy importante para el desarrollo personal íntegro del alumno o alumna.

Para tener en cuenta la evolución del alumnado durante la actividad, la profesora ha marcado pequeños objetivos que conseguir durante cada sesión, ha ayudado y respaldado las decisiones de los alumnos y alumnas y les ha orientado cuando ha sido necesario. En este aspecto, hay que hacer hincapié en que esto no sería posible si la ratio fuera la de un aula convencional, ya que logísticamente es imposible para un profesor o profesora llevar un seguimiento tan individualizado si los alumnos y alumnas a su cargo son más de veinte. Por otra parte, también es posible gracias al apoyo de las profesoras que se encargan específicamente de este alumnado y que siempre está presente en el aula. En definitiva, aplicar las MAE con este tipo de alumnado sería prácticamente inviable si no fuera por la ratio tan reducida ni por la cantidad de profesorado presente en el aula que auxilia al profesor o profesora de arte.

Por otra parte, el alumnado de un Aula Oberta, debido al estigma que siguen sufriendo por parte de la sociedad, puede presentar una baja autoestima. Un punto a favor de las MAE con este tipo de alumnado es que, gracias a ellas podemos aumentar la estima y percepción que tienen de ellos mismos. Lo que la profesora propone al alumnado no es un ejercicio escolar completamente, sino más bien la creación de una obra artística. De esta forma, el alumno o alumna reforzará su autoestima al verse reflejado como un artista profesional y no como solo un estudiante.

Por último, otra forma de aplicación destacable de las MAE en este proyecto es la presentación al alumnado de una obra referente del arte contemporáneo. En nuestro caso, han estudiado las características del surrealismo a través de la obra de la pintora Remedios Varo 'El jardín del amor'. En lugar de una explicación extensa sobre las bases del movimiento surrealista, han aprendido estos conceptos extrayéndolos de la obra de Varo, aprendiendo también de esta forma a analizar imágenes artísticas contemporáneas y consiguiendo acercar el arte surrealista al Aula Oberta mediante una metodología innovadora basada en la práctica artística.

Figura 17. Autora (2023) *La casa por el tejado*. Fotografía.

3. Marco empírico

3.5. Contenidos curriculares

Tal y como recogen los artículos 8 y 9 de la Orden 20/2019 y en el resuelto duodécimo de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, por la que se dictan instrucciones para la detección y la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y las necesidades de compensación de desigualdades, el alumnado del *Aula Oberta* dispondrá de un plan de actuación personalizado (PAP). La elaboración, cumplimiento y evaluación de este documento incluye a todos los equipos educativos que intervienen con el alumnado, tanto pertenecientes al aula específica, como los pertenecientes al aula ordinaria y la orientación del centro. Esta información ha sido extraída del BOE, más concretamente de la Resolución de 20 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de las unidades específicas ubicadas en centros docentes ordinarios sostenidos con fondos públicos para el curso 2022 - 2023.

Visto el tema legal, pasamos a ver el PAP del *Aula Oberta* del IES Benigasló que, como ya hemos mencionado en apartados anteriores, no aporta ninguna información sobre los contenidos curriculares relativos a la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Por tanto, para concretar los elementos curriculares que se han visto en esta actividad, nos ceñiremos a la LOMLOE, ley que ha entrado este año en vigor para los cursos impares y que sustituirá completamente a la LOMCE en el curso 2023 - 2024.

Al no tener un contenido curricular especificado, podemos extraer éste de la asignatura de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA). Siguiendo el orden marcado por el propio currículo, estos serían los contenidos curriculares que se ven en esta actividad:

BLOQUE 1 - PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS
BLOQUE 1.1. - Exploración e interpretación del entorno
Patrimonio cultural tangible: Pintura
Elementos del lenguaje visual en manifestaciones culturales y artísticas de diferentes épocas y estilos: Conocemos el surrealismo y, más concretamente, el estilo gráfico de la pintora Remedios Varo.
BLOQUE 1.2. - Alfabetización visual y audiovisual
La imagen en el mundo actual, estereotipos, prejuicios y convencionalismos: aprendizaje sobre que las casas no son un cuadrado con un triángulo arriba. Tienen muchas formas, tamaños y colores.
Elementos morfológicos: Línea, y textura, que pueden trasladar a su dibujo, y la forma y el color, que serán decisivos para crear nuestra casa.
BLOQUE 2 - EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN
BLOQUE 2.1. - La experiencia artística: técnicas y materiales de expresión
Técnica mixta experimental (rotulador sobre piedra, piedra sobre cartón) Soportes (Piedra y cartón) y formato bidimensional (Dibujo plano) y tridimensional (Piedra como lienzo y elemento de la obra).
Uso de las TIC (IA) y experimentación en entornos visuales de aprendizaje aplicados a la expresión gráfico-plástica
BLOQUE 2.1. - La experiencia artística individual y colectiva: procesos de trabajo.
Las fases del proceso creativo: análisis del referente, generación de la idea, bocetado, paso a limpio, fotografía, pasamos por la IA.
Esfuerzo, fuerza de voluntad. Resiliencia, superación de obstáculos.
Respeto por la diversidad de ideas y producciones
Constancia en la realización y consecución de las distintas tareas
Consenso, respeto y empatía con las aportaciones de las compañeras y compañeros en el proceso de trabajo colectivo.
Cooperación y responsabilidad individual para contribuir a un objetivo común
Cuidado de espacios y materiales de trabajo

Tabla 3. Autora (2023) *Contenido curricular extraído del Decreto 107/2022. Tabla.*

4. Resultados

Para comprender los resultados obtenidos de esta práctica, hemos de entender que hay dos tipos de resultados. El primero de ellos es la obra física, resultante de las creaciones individuales de los alumnos y alumnas del *Aula Oberta*. El segundo, las imágenes que se han generado con la herramienta de la Inteligencia Artificial.

Para empezar, comentando la obra física del alumnado, hemos de admitir que, mayoritariamente, se han conseguido los resultados visuales tal cuál lo esperábamos y como hemos comentado en el apartado 3.1.4. *Resultados esperados*. La única excepción han sido un par de obras de un alumno en concreto el cuál, al principio, no seguía las directrices que se le dieron. Cuando había algún momento en el que te centrabas más en otro alumno o alumna que necesitaba ayuda y no estabas completamente pendiente de él, cogía sus materiales propios y hacía lo que en ese momento le nacía, dibujando sobre la piedra con rotuladores que no eran los que se le había dicho de utilizar. Esto resultó en un par de piedras manchadas con esos colores pero que, por suerte, no se aprecian mucho en las obras finales. A pesar de esto, pudimos trabajar con él, entre las demás profesoras del aula y yo misma, hasta conseguir que cumpliera con los objetivos que se le habían marcado. Por los demás alumnos y alumnas, el resultado es el que esperábamos en todo momento, aunque me gustaría destacar dos de ellos. El primero es un alumno que nos dibujó una placa solar como elemento de una de sus casas, lo que nos hizo reflexionar, tanto a sus profesoras como a mi, de cómo han evolucionado las casas en tan poco tiempo donde una placa solar es un elemento tan característico y común que hasta un adolescente de quince años lo vincula sin pensarlo a una casa. El segundo caso a destacar es el de una alumna que, a pesar de dibujar muy bien y tener un nivel de detalle y precisión superior a la mayoría de alumnado de su edad, era muy lenta en comparación con sus compañeros y compañeras. Esto dio como resultado obras individuales con mucha cantidad de detalle y que destacan sobre el resto por ello mismo, pero una vez maquetado todo el conjunto, el contraste entre las distintas obras logra lo que, al fin y al cabo, es un barrio real, donde ninguna casa es igual a otra y donde también existen arquitecturas muy diferentes entre sí.

Figura 18. Autora (2023) *Barrio surrealista según Aula Oberta*. Fotografías tomadas por la autora de las obras individuales del alumnado.

Figura 19. Autora (2023) *Barrio surrealista según Aula Oberta*. Fotografías tomadas por la autora de las obras individuales del alumnado.

4. Resultados

Por otra parte, comentaremos los resultados generados por la Inteligencia Artificial. Al ser una herramienta tan novedosa, muchas de ellas son de pago, por lo que se tuvo que indagar hasta encontrar una que nos ofreciera de forma gratuita lo que necesitábamos. Probamos primeramente la herramienta *Wonder - AI Generated Art* con el input 'crea un barrio surrealista a partir de esta imagen'. Esta aplicación de móvil, a pesar de que nos ofrecía las herramientas que necesitábamos, los resultados no tenían nada que ver con la imagen de referencia que nosotros le dimos. Nos generaban resultados muy recargados y con colores demasiado diversos, por lo que, no nos generaba esa sensación de unidad ni relación con 'El jardín del Amor' de Varo, por lo que decidimos probar con otra app y añadir al input la información de la obra y la artista de referencia. Los resultados obtenidos añadiendo esta información, pueden verse más adelante en el documento, los cuales fueron satisfactorios. Por tanto, podemos comprobar así que la Inteligencia Artificial necesita de Artistas para crear unas obras acordes a nuestras necesidades.

Figuras 20 y 21. Autora y Wonder AI Generated Art (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultados fallidos 1 y 2.* Imagen digital generada por Inteligencia Artificial con el input 'Crea un barrio surrealista'.

4. Resultados

Después de probar con esa aplicación y obtener resultados fallidos, probamos con otra llamada *AI Arta* que, además, nos ofrecía como herramienta añadida una barra medidora que nos preguntaba cuánta similitud visual queríamos con la imagen referente. Haciendo varias pruebas y añadiendo al input la información de la artista y la obra referente, se obtuvieron resultados similares pero que sí que iban en consonancia con lo que queríamos en un principio. Esta IA nos aportaba un estilo visual que nos transportaba a los cuadros de Varo y mantenía la forma original de las casas que había creado el alumnado.

Por último, no nos gustaría quedarnos con una sola imagen generada por la IA, sino que una combinación de ellos sería el resultado ideal como conclusión de esta actividad.

Figura 22. Autora (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultado 1*. Fotoensayos realizados por, arriba, fotografías tomadas por la autora de la obra del alumnado y, abajo, imágenes generadas por AI Arta (2023) con el input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'.

Figura 23. Autora (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultado 2*. Fotoensayos realizados por, arriba, fotografías tomadas por la autora de la obra del alumnado y, abajo, imágenes generadas por AI Arta (2023) con el input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'.

4. Resultados

Figura 24. Autora (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultado 3.* Fotoensayos realizados por, arriba, fotografías tomadas por la autora de la obra del alumnado y, abajo, imágenes generadas por AI Arta (2023) con el input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'.

Figura 25. Autora (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultado 4.* Fotoensayos realizados por, arriba, fotografías tomadas por la autora de la obra del alumnado y, abajo, imágenes generadas por AI Arta (2023) con el input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'.

4. Resultados

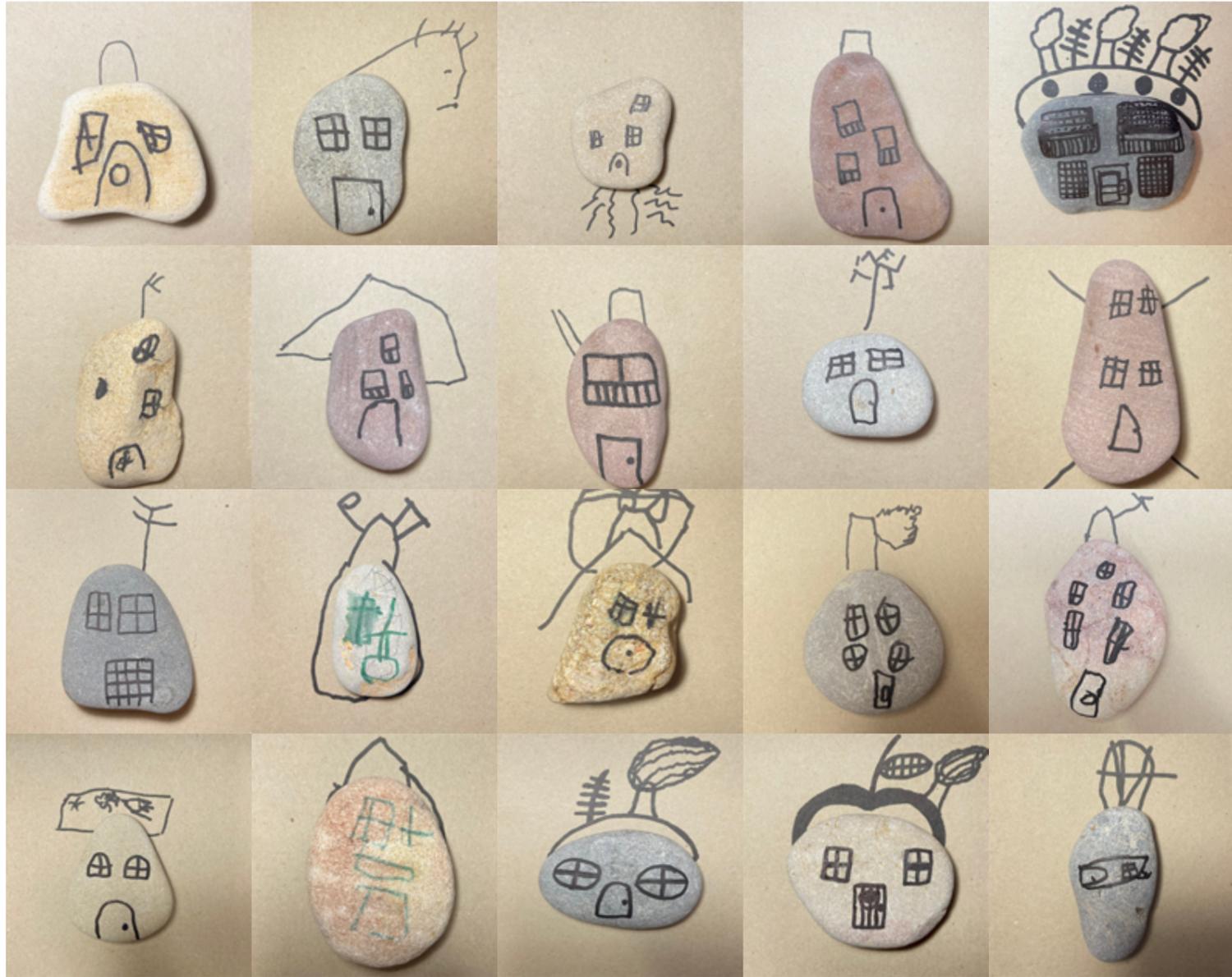

Figura 25. Autora (2023) *Barrio surrealista según la IA, Resultado 5*. Fotoensayo compuesto por, izquierda, fotografías tomadas por la autora de la obra del alumnado y, derecha, imágenes generadas por AI Arta (2023) con el input 'Crea un barrio surrealista a partir de esta imagen con el estilo de El jardín del amor de Remedios Varo'.

5. Conclusiones

Para concluir con este Trabajo Final de Máster, nos remontamos a los objetivos marcados al principio del documento, con el propósito de analizar si las preguntas de hipótesis que nos planteamos al principio del proyecto han resultado o no satisfactorias.

En primer lugar, hemos podido desarrollar un material didáctico artístico adaptado al Aula Oberta en la que hemos trabajado, teniendo en cuenta la diversidad individual de cada alumno y alumna. Gracias a ella, hemos podido ayudar al alumnado a desarrollar sus habilidades artísticas en un entorno inclusivo en el cual no se había realizado antes ninguna práctica artística. Aunque esto supuso un reto, podemos decir que este objetivo se cumplió con total éxito.

Se ha comprobado también que las Metodologías Artísticas de Enseñanza han resultado ser un método favorable para llevar a cabo esta propuesta. La acumulación de artefactos artísticos de forma que quede visualmente estética y que consiga crear como objeto final una obra de arte, no habría sido posible sin utilizar las MAE en el aula, ya que se ha demostrado que proporcionan al alumnado una motivación extra cuando pasan de ser un mero estudiante a también un artista. Otra prueba del éxito de las MAE en el aula ha sido crear una obra final a partir de otra referente, lo que les ha ayudado a comprender mejor el proyecto y a alcanzar un objetivo estético.

Por otra parte, gracias también a la obra y a la artista referentes, el alumnado del Aula Oberta ha comprendido las bases del surrealismo, no solo escuchando explicaciones, sino también interviniendo de forma activa y práctica en un proyecto en el cual han tenido que poner en práctica lo aprendido. 'El jardín del amor' muestra un escenario fantástico con elementos reconocibles para el alumnado del Aula Oberta, como casas, árboles o figura humana. Debido a esta similitud con las representaciones reales, les ha sido más fácil comprender la importancia de lo onírico en el surrealismo, lo que les ha ayudado posteriormente a crear su propia obra.

En las hipótesis planteadas, hablamos también de la creación de una obra de arte-objeto que explorara la representación del concepto 'casa', tan distintivo del dibujo infantil. La piedra (objeto) ha sido planteada como un elemento de la obra pero también como un lienzo. Nos ha servido para establecer una base y sustituir el típico cuadrado por una forma más orgánica, que ha sido decisiva para añadir los demás elementos de la casa con el dibujo de línea, tanto encima de la propia piedra, utilizándola como un lienzo, como por encima del soporte.

Por último, la obra colectiva del alumnado nos ha ayudado a crear una obra posterior generada por la IA. Este ha sido, probablemente, el objetivo más duro de cumplir, ya que al ser una tecnología tan novedosa y no poder acceder a una de pago, las aplicaciones que nos ofrecen esta herramienta han sido algo limitadas. Con investigación y muchas pruebas, al final se ha conseguido el propósito de crear un barrio surrealista utilizando como imagen de referencia en la IA las creaciones finales del alumnado del Aula Oberta. Esta obra final nos ha ayudado a trasladarnos al mundo onírico que representa Varo en sus pinturas, cerrando de esta forma el proyecto.

En conclusión, este trabajo ha resultado gratificante, no solo por haber alcanzado con éxito todos los objetivos marcados en un principio, sino también por habernos podido adaptar a un contexto tan diverso en el cual nunca se había trabajado el arte de esta forma.

6. Bibliografía

- **ALONSO, D. (2017).** *La educación artística en las personas con diversidad funcional. Habilidades bio-psico-sociales y calidad de vida.* [Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid]. Dialnet <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127661>
- **ÁLVIZ, L. (2012).** *La grafomotricidad en Educación Infantil.* Revista Artista digital, 16, p. 48-54, <https://es.scribd.com/doc/141288357/la-grafomotricidad-en-la-educacion-infantil#>
- **CEBRIÀ, A. (2013).** *Participació ciutadana i inclusió social en les comunitats de persones cegues: un estudi d'educació artística basat en el mestratge de la professora Rosa Gratacós.* [Tesis Doctoral. Universitat de Girona]. Catalan Open Research Area. Tesis Doctorals en Xarxa <http://hdl.handle.net/10803/116769>
- **CRUZ, J.M. (2007).** *Document inicial de reflexió: Aula Oberta al centre?. Recursos de Pedagogia.* http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/a_oberta/c_aula_oberta_1.htm
- **DIEGO, N. (2016).** *La colección como práctica artística. Una aproximación a los procesos artísticos y comportamientos coleccionísticos desde la experiencia personal.* [Tesis Doctoral. Euskal Herriko Unibertsitatea]. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) <http://hdl.handle.net/10810/20460>
- **EISNER, E. (1995).** *Educación la visión artística.* Paidós Educador.
- **EISNER, E. (2002).** *El arte y la creación de la mente.* Paidós.
- **EYKE, K. & MÜLLER, U. (Eds). (2015).** *Brief Report: New Evidence for a social-specific imagination deficit in Children with Autism Spectrum Disorder.* Journal Autism Development Disorder, 45(1) p. 213-220.
- **GARCÍA, J. M. (2007).** *Aproximació històrica a l'educació especial a Catalunya: l'educació institucionalitzada en centres d'educació especial a les comarques de Girona (1873-1997).* [Tesis Doctoral. Universitat de Girona]. Catalan Open Research Area. Tesis Doctorals en Xarxa <http://hdl.handle.net/10803/7976>
- **GARCÍA, L. (2015).** *El surrealismo en la pintura española, 1924-1936.* [Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=167330>
- **GEREZ, A. (2022).** *El vacío y el collagraph como elementos compositivos en educación secundaria.* [Trabajo Final de Máster. Universitat Jaume I]. Repositori Universitat Jaume I <https://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/198931>
- **KAPLAN, J. A. (2007).** *Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo.* Ediciones ERA.
- **LEE, A. & HOBSON, R.P. (Eds). (2010).** *Drawing self and others: How do children with autism differ from those with learning difficulties?.* British Journal of Developmental Psychology 24, p. 547-565.
- **LIM, V.S. (2008).** *Brief Report: Human Figure Drawings by Children with Asperger's Syndrome.* Journal Autism Development Disorder 38(5) p. 988-994.
- **MARÍN-VADEL, R. (1988).** *El dibujo infantil: Tendencias y problemas en la investigación sobre la investigación plástica de los escolares.* (1), p. 5-30.
- **MARÍN-VADEL, R. & ROLDÁN, J. (Eds). (2012).** *Metodologías artísticas de investigación en educación.* Ediciones Aljibe.
- **MARÍN-VADEL, R. & ROLDÁN, J. (Eds). (2017).** *Ideas Visuales. Investigación Basada en Artes e investigación artística.* Universidad de Granada.
- **MARÍN-VADEL, R., ROLDÁN, J., & CÁLIX, L. (Eds). (2021).** *La enseñanza de las Artes Visuales en contextos de riesgo de exclusión social.* Editorial Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- **MELIZA. (30 de Abril de 2020).** *Arte - Objeto. Educación y Arte.* <http://educacionyarte.com/blog/arte-objeto>
- **NEPOTE, M. (2019).** *La tecnología permite expandir las prácticas artísticas.* Telos: cuadernos de comunicación e innovación 112, p. 26-34.
- **Organización Mundial de la Salud. (7 de marzo de 2023).** *Discapacidad.* <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- **UZCÁTEGUI, J. (2010).** *El imaginario de la casa. Formas y modos de habitar en cinco artistas Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrč, Doris Salcedo y Sydia Reyes.* [Tesis Doctoral. Universitat de València]. TESEO <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=869610#>

6. Bibliografía

- **LEY ORGÁNICA 3/2020**, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- **REAL DECRETO 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
- **RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2022**, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de las unidades específicas ubicadas en centros docentes ordinarios sostenidos con fondos públicos para el curso 2022-2023.
- **DECRETO 107/2022**, de 5 de agosto, del Consell, por el que establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Victoria Martínez Soria

La casa surrealista

Una propuesta de educación artística para el alumnado con diversidad intelectual y funcional a partir de la obra de Remedios Varo