

Proyecto

VÍCTOR PERALTA NEBRO
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
PROFESOR IES SALVADOR RUEDA

ESTHER RAMÍREZ BOBADILLA
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA
ORIENTADORA IES SALVADOR RUEDA

Uno de los grandes avances en la psicología de las últimas décadas ha sido el descubrimiento de la inteligencia emocional como habilidad básica para el éxito. El concepto de Inteligencia Emocional (IE) fue introducido en la psicología científica en 1990 y ha sido concebida como la *habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual* (Mayer y Salovey, 1990). El término IE hace referencia a la capacidad o percepción intrínseca de un individuo para detectar, analizar, modificar y controlar las emociones propias y ajenas, individuales y colectivas (D. Goleman, 1995). Asimismo, se incluye el hecho de poder percibir las emociones que *fluyen de objetos, arte, historias, músicas y otro tipo de estímulos*.

Desde las primeras etapas de vida, niños y niñas expresan sus intereses, deseos, miedos, etc., a través de representaciones artísticas, que van haciéndose más complejas y enriqueciéndose en matices con el tiempo hasta que llega un momento en que, sin saber por qué, esa práctica queda abandonada. Quizás no sabemos transmitir la necesidad de continuar nuestro camino a su lado o puede que las críticas, las pautas tan definidas sobre lo que vale y no vale en el arte y esa pretensión de uniformizar y compartimentar un lenguaje cuando trabajamos en las escuelas sea lo que

EmocionArte

Educación emocional a través del arte

potencia esa ruptura. Sin embargo, su capacidad para ayudarnos a aprender sobre el mundo permanece intacta.

Hablar de emociones a través de la asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico ha ido surgiendo e instaurándose poco a poco en nuestras aulas de una manera natural, con el transcurso del tiempo. Entendemos que las emociones no solamente son útiles para intentar entendernos mejor, sino también para acercar a nuestro alumnado a ese mundo del arte que, en ocasiones se nos presenta de una manera bastante alejada. Esta necesidad de trabajar el arte junto a las emociones dio pie al proyecto Emocionarte en nuestras aulas.

Cómo surge nuestro Proyecto

Con anterioridad a ello, y conscientes de la importancia de un modelo educativo sustentado en la inteligencia emocional, desde el Departamento de Orientación venimos trabajando en los últimos años en proyectos educativos basados en talleres que tienen como finalidad principal el desarrollo personal de las habilidades sociales, la empatía y la autoestima. El curso 2013-2014, fruto de experiencias anteriores, desde el Departamento de Orientación del instituto se llevó a cabo un taller de una hora de duración semanal, con la participación de alumnado de primero de ESO, alumnado sujeto a medidas de atención a la diversidad (refuerzo educativo, compensación educativa, repetición de curso, adaptación curri-

JUAN ANTONIO ZARCO RESA
DOCTOR EN PSICOLOGÍA
ORIENTADOR IES SALVADOR RUEDA
PROFESOR ASOCIADO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

cular, etc.). El centro de este taller gira en torno al programa de habilidades sociales, autoestima y técnicas de estudio.

Paralelamente, ese mismo curso el Departamento de Geografía e Historia, con motivo del cuarto centenario de la muerte del Greco, organiza una exposición de arte, basada en cuadros del autor que son explicados al resto de la comunidad educativa por el alumnado de la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de 2º de bachillerato.

El pasado curso académico 2014-2015, el Departamento de Orientación propone al Equipo Directivo asumir una de las dos horas semanales del horario de libre disposición del alumnado de 1º ESO con dificultades de aprendizaje (matriculados en la materia de refuerzo educativo) para implementar un programa de inteligencia emocional, basado en talleres de una hora a la semana. El centro cuenta con más de 180 alumnas y alumnos de 1º de ESO, distribuidos en 6 grupos, dos de los cuales son de educación bilingüe.

En este mismo curso un grupo de profesores/as motivados/as por el tema de la educación en inteligencia emocional decide hacer un curso de formación propuesto por profesorado de la Universidad de Málaga, integrantes del Laboratorio de Emociones de la Facultad de Psicología. El curso se desarrolló durante el primer trimestre y tuvo una duración de diez sesiones (dos horas cada sesión), siendo realizado por doce profesores y profesoras del centro. El curso forma parte del Proyecto PROEMO, creando profesores emocionales, coordinado por el profesor Natalio Extremera (Proyecto del Plan de Investigación I + D del MECED).

Nuestro Proyecto

A partir de estas experiencias, los Departamentos de Orientación y Geografía e Historia, apoyados por la persona que ostenta la Secretaría del instituto decidimos llevar a cabo un Proyecto en el que el arte y la emoción se dieran la mano para poder trabajar finalidades educativas compartidas con todo el alumnado del instituto. Alumnas de la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de 2º de bachillerato reciben formación en educación emocional, a través del orientador y la orientadora del centro, y en arte contemporáneo, por parte del profesor de la materia, con el objetivo de ser protagonistas, en tanto que guías, de una muestra expositiva de arte moderno, a través de cuadros instalados en seis diferentes salas, creadas con tal motivo en el salón de usos múltiples del instituto.

Cada una de esas seis salas estará destinada a una emoción básica concreta, recogiendo cuadros alusivos a la misma; un cuadro central y cuadros secundarios, de los siglos XIX y XX, que tienen que ver con la emoción concreta de la que son referentes. Son, pues, seis salas distintas no solo en el contenido del arte, sino en la expresión emocional que representan, simbolizada en la elección de los cuadros, el color de las paredes que los albergan y la música de fondo con la que se acoge al espectador-alumnado cuando asiste a la muestra. Seis salas representativas de siete emociones básicas: felicidad, alegría, amor, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo.

Compartimos la idea de que un proyecto de educación emocional a través del arte o, si lo preferimos, de la educación en el arte contemporáneo filtrado por el mundo emocional, ha sido quizás una de las labores de aprendizaje más relevantes para nuestro alumnado. Consideramos que la experiencia de aprender arte a través de la educación emocional ha contribuido en el alumnado a facilitar y asimilar emociones de nuestro entorno expresando y comunicando sentimientos.

Objetivos

El Proyecto Educativo EMOCIONARTE tiene por finalidad ofrecer una propuesta de trabajo en el ámbito de segundo curso de bachillerato, que sitúe al alumnado ante una experiencia nueva, alejada de etapas y momentos educativos distintos a los experimentados hasta el presente, en el que incluso la variable espacial, aún situados en el propio instituto, concretamente en seis salas construidas

a tal efecto en el salón de usos múltiples, haga que el alumnado se vea inmerso en otra realidad educativa con claras diferencias de lugar (salas de exposición pictórica) y temporal (el ritmo biológico-emocional de la persona, el alumno o alumna, en completa evolución y adaptación).

La finalidad del Proyecto es conocer y vivir el arte a través de la experiencia de sentir las emociones que nos pueda producir. Este es el objetivo fundamental del trabajo desarrollado, en esencia, más allá de resultados finales, se trataba de mantener una visión integral del Proyecto desde una perspectiva eminentemente artística, desarrollando un proceso que contribuyera al mismo tiempo a vivir el arte de manera mucho más emotiva.

Concretando más, entre los objetivos que pretendemos con nuestro Proyecto destacamos:

Reconocer y establecer diferentes tipos de emociones y sentimientos propios.

Experimentar las emociones que se producen con el arte en general y, en particular, con el arte de siglos XIX y principios del XX.

-Reconocer la importancia del color en el arte y la proyección de las emociones.

-Observar diferentes obras artísticas y exteriorizar sus emociones y sentimientos.

-Aceptar diferentes realidades a nivel social, personal y cultural.

-Desarrollar habilidades y recursos para modificar y controlar nuestros sentimientos y emociones.

-Favorecer y desarrollar pautas de actuación y colaboración grupal y social en relación con el arte.

Desarrollo. Fases

1. Formación del profesorado en IE

Realizado con el grupo de Investigación I+D PSI2012-38813 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga.

La finalidad de este grupo se centra en desarrollar un programa de Inteligencia Emocional para los docentes que les ayude a gestionar mejor su estrés laboral y aumentar su bienestar personal

y profesional. Los resultados de diversas investigaciones han demostrado que las habilidades emocionales de los docentes son un factor protector contra la aparición del estrés laboral y el síndrome de estar quemado y que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida personal. Dado que la realidad laboral del colectivo docente puede resultar muy estresante, a través del siguiente programa de formación en Inteligencia Emocional, pretendemos dotar al profesorado de mayor conocimiento y recursos para superar las contrariedades profesionales diarias y hacerle más consciente y capaz de gestionar sus propias emociones y aquellas referidas a su alumnado, compañeros y padres.

El programa del curso se desarrolló a través de 12 sesiones (10 sesiones de intervención y 2 de evaluación: una sesión pre-test y otra sesión post-test para valorar la eficacia de la intervención) que se llevó a cabo durante el primer trimestre del curso 2014-2015. Las sesiones se realizaron una vez por semana, con una duración de 2 horas semanales en horario de tarde (16:00 a 18:00 horas).

Para el trabajo de formación, el profesorado docente cumplimentó previamente una batería de cuestionarios para medir su perfil de bienestar personal y laboral actual (pre-test). Tras finalizar las sesiones, se pasó el post-test para medir la eficacia del programa y poder comprobar si ha habido cambios en su perfil de bienestar. El profesorado fue asignado en dos grupos respectivamente (experimental y control) según su participación activa o no en el programa, con igual número de participantes en el proceso evaluador (12 + 12).

2. Formación del alumnado

La experiencia del curso pasado en la materia de Patrimonio Cultural y Artístico con la exposición de El Greco y su éxito hizo que se planteara la continuidad de este tipo de experiencias. Este año la idea era realizar una exposición de pintura del siglo XIX y principios del siglo XX.

El desafío es convertir una exposición de arte en una experiencia emocional, combinar el arte de la pintura con las emociones que provoca, siguiendo así la idea de Paul Gauguin *arte es lo que tú ves, la emoción que te produce*. Por ello, se hace necesario, además de la formación técnica y teórica sobre la pintura de esa época que se realiza en la materia, dedicar unas sesiones de formación con el alumnado de esta materia en Inteligencia Emocional, donde se les enseñe a hablar de emociones, identificarlas e incluso aso-

ciarlas con experiencias..

Se realizan tres sesiones de formación durante un mes desde el Departamento de Orientación dentro de la materia de PCA. En esta formación se les inicia en la definición de Inteligencia Emocional, en la necesidad e importancia de tener esta inteligencia, se identifican las siete emociones básicas y se definen a través documentales, vídeos y presentaciones power-point sobre la temática.

La formación del alumnado les preparó para afrontar con garantías su labor de “guías emocionales a través del arte”.

3. Preparación de la exposición

Se diseña la creación de seis salas en las que se representan siete emociones básicas que serán expuestas en el salón de usos múltiples del instituto.

3.1. Salas de exposición

Cada sala “acoge” una emoción; cada emoción, un color y en todas ellas, el uso de todos los sentidos para poder llegar a emocionarnos. Color, movimiento, música, todo ello para despertar nuestros cinco sentidos y potenciar así el decir de los cuadros. La sorpresa de algo que emerge, una oportunidad para que el alumnado comparta el mundo artístico y en la que lo más insignificante en apariencia puede convertirse en algo excepcional, si sabemos mirarlo con ilusión.

Así pues, asociamos a cada sala una emoción y a cada emoción un color. Dentro de cada sala se exponen diferentes cuadros con uno de ellos como obra principal. Las salas se construyeron usando paneles de poliespan los cuales fueron pintados en función de los cuadros y emociones que albergaban. El diseño de las salas se hizo de manera que sólo se pudiera ver el contenido de la misma una vez dentro de ella. De esta forma manteníamos intacto el factor sorpresa. A su vez se dispuso en cada sala diversos estímulos sensoriales que potenciaran la emoción protagonista de manera que ésta no solo se experimentara con la visión del cuadro sino que se apoyara en otros sentidos: oído (música y otros sonidos), tacto (cajas opacas con diversos materiales que el alumnado debía tocar) y olfato (esencias).

3.2. Elección de las obras de arte

El profesorado implicado en este proyecto y el alumnado de la materia hace una selección de cuadros y los clasifica según la emo-

ción que produce en el espectador. El alumnado se estudia cada obra según grupos de trabajo para poder ejercer su labor de guía.

La búsqueda del arte en nuestro trabajo nos regaló verdaderos momentos compartidos de alegría y emoción que constituyeron un pilar fundamental para dar sentido y contextualizar el trabajo resultante.

ALEGRÍA FELICIDAD - sala amarilla

Obras principales: *Los lirios* de Van Gogh, *La danza* de Matisse, *Las bañistas* de Picasso y *El Talismán* de Sérusier. Obras secundarias: *A Sunday on La Grande Jatte* de Georges Seurat, *Le Moulin de la Galette* de Renoir, *Chicos en la playa* de Joaquín Sorolla.

TRISTEZA - sala azul

Obras principales: *Evocación* de Picasso, *Desnudo azul* de Picasso y *Mendigos junto al mar* de Picasso. Obras secundarias: *Plaza de Italia* de Chirico, *Muerte en el cuarto de un difunto* de Münch, *Autorretrato* de Münch, *El viejo guitarrista* de Picasso.

AMOR - sala rosa

Obra principal: *El beso* de Klimt. Obras secundarias: *El beso* de Liechtenstein, *El árbol de la vida* de Klimt, *Los amantes* de Margritte, *Los amantes* de Muller, *Héctor y Andrómea* de Chirico.

IRA - sala naranja

Obra principal: *Autorretrato* de Van Gogh. Obras secundarias: *El Coloso* de Goya, *Saturno devorando a su hijo* y *Judith y Holofernes* de Artemisia Gentileschi.

ASCO - sala marrón

Obra principal: *Rostro de hormigas* de Dalí. Obras secundarias: *El arte de la guerra* de Dalí, *Dos viejos comiendo sopa* de Goya.

MIEDO - sala negra

Obra principal: *El grito* de Münch. Obras secundarias: *Abadía en el roble* de Caspar David Friedrich, *El gran cabrón* de Goya, *El puente* de Münch, *Las calaveras* de Cezanne.

3.3. Sala de proyección audiovisual

En otra aula, se realiza una proyección audiovisual que informa sobre el sentido y el concepto de inteligencia emocional, la importancia que tiene en la vida, y, en definitiva, acercarles al conocimiento de las emociones básicas; formando parte asimismo del proceso de formación de nuestro alumnado en inteligencia emocional.

Se seleccionaron varios vídeos, con una duración total de treinta minutos, como soporte audiovisual que, por su cercanía, interés y atractivo, se constituyó en una magnífica herramienta pedagógica y técnica de trabajo en grupo, contribuyendo a fomentar y facilitar la participación activa del alumnado.

4. Puesta en escena. Visita a la exposición y a la proyección

Esta actividad se realizó durante dos semanas para todos los grupos de la ESO y de Bachillerato. Se dividía a cada grupo en dos grupos de 15 alumnos/as como máximo y, a su vez, la puesta en escena también se dividía en dos partes:

-Proyección de material audiovisual para el alumnado.

-Visita de la exposición de la seis salas de arte guiada por el alumnado de la materia de Patrimonio Cultural y Artístico que iba explicando cada sala y conectándola con las emociones, a su vez, al alumnado visitante de la exposición se le proporcionaron trípticos donde se reflejaba el mapa de las salas y los cuadros, así como también recogía una relación de preguntas de reflexión que el alumnado contestaba y comentaba con posterioridad a la visita.

Cada parte tenía 30 minutos de duración, así mientras un subgrupo estaba en la exposición, el otro grupo estaba en el aula de proyecciones. Posteriormente, se alternaba la actividad.

Durante la exposición se trabaja asociando los colores a nuestros

más íntimos sentimientos. La alegría, el miedo, la pena, la soledad, la felicidad... ¿de qué color lo pintarías tú? Las obras resultantes son una forma de plasmar esas emociones en arte, el espectador mirará las obras e intentará entender nuestras emociones.

Por otro lado, la exposición también se abrió para que las familias pudieran visitarla durante dos tardes.

Conclusiones

Esta interacción del adolescente con el arte conlleva el que éste se sitúe ante un elemento, el cuadro pictórico, que despierta el campo afectivo y emocional, individual y colectivo. El alumnado, al reconocer el arte en situación de comunicación con el grupo, es capaz de encontrarse con sus compañeros y compañeras ante una realidad física y emocional común y compartida con los demás, capaz por tanto de experimentar lo mismo que ellos, estableciéndose un vínculo afectivo, fruto de la interacción con el arte, la música, la pintura, la sala y los demás.

De ahí la importancia que para nosotros, para el profesorado de nuestro instituto, ha cobrado este modelo de trabajo, al tratarse de una experiencia doblemente enriquecedora, en tanto que “proyecto de convivencia” entre alumnado de diferentes edades, niveles y etapas educativas, y “proyecto de colaboración instituto-universidad de Málaga” que nos ha permitido abrir nuevas vías de trabajo, nuevas metodologías y expectativas profesionales.

El propio alumnado de bachiller de la materia de Patrimonio Cultural y Artístico, protagonistas de la experiencia como guías emocionales por las diferentes salas, en su puesta en común de conclusiones finales, nos manifestó lo positivo que para ellos supuso el hecho de compartir vivencias, matizar conceptos y experimentar sensaciones con el resto de alumnado del instituto. Para ellos, sin duda, significó una experiencia de aprendizaje difícil de olvidar.

Otro aspecto a destacar es el hecho de lo que para el alumnado significó esta experiencia, en tanto que experiencia de aprendizaje colaborativo, gracias a la cual han sido conscientes de que todos podemos aportar algo a los demás, independientemente del factores como la edad, nivel educativo o el propio rol de estudiante que cada uno desempeña ante su propia realidad personal o social.

“Emocionarte” ha conseguido desarrollar un trabajo en equipo en el que se refleje el conocimiento del arte, evidenciado en la

BIBLIOGRAFÍA

EKMAN, PAUL (2004). *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life*. New York: Owl Books ed.

EXTREMERA, N., FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., MESTRE, J. Y GUIL, R. (2004). *Medidas de Evaluación de la Inteligencia Emocional*. Revista Latinoamericana de Psicología, 36 (2), 209-228.

FERNÁNDEZ-ABASCAL, E.G. (2009). *Emociones positivas*. Madrid: Pirámide.

FERNÁNDEZ BERROCAL, P. Y RAMOS DÍAZ, N. (2007). *Desarrolla tu inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.

GOLEMAN, DANIEL (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books. En español: *Inteligencia Emocional*. Barcelona, Kairós (1996).

GROP (2009). *Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños*. Barcelona: Parramón.

MAYER, J.D. Y SALOVEY, P. (1990). *Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality*, 9 (3), 185-211.

PLUTCHIK, ROBERT (1980). *Emotion. A Psychoevolutionary Syntesis*. New York: Harper & Row.

RUIZ, D.; CABELLO, R.; SALGUERO, J.M.; PALOMERA, R.; EXTREMERA, N. Y FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. (2013). *Programa INTEMO. Guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes*. Madrid: Pirámide.

muestra de cuadros seleccionada, potenciado por un proceso de aprendizaje del alumnado, basado en la experiencia compartida del mundo emocional vivenciado.

Por último, otro de los grandes logros, por cuanto no deja de ser un hito por ahora en nuestros institutos, es el hecho de haber podido llevar a cabo un Proyecto interdepartamental, en el que profesorado de los Departamentos Didácticos de Geografía e Historia, Matemáticas y Orientación nos hemos visto implicados, al tiempo que arrastrados por la inercia de nuestro propio alumnado, hacia un conjunto de tareas y actividades motivadoras en sí mismas, más aún si contamos con la buena actitud e interés de un alumnado ávido por aprender y enseñar, por hacer cosas distintas y por ser emocionalmente inteligente. Por todo ello, consideramos que el esfuerzo mereció la pena.

Agradecimientos

Agradecemos su colaboración y ayuda al Grupo de Investigación I+D PSI2012-38813 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, así como al alumnado de Prácticum III de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, titulaciones de Grado en Pedagogía y Educación Social, en el IES Salvador Rueda de Málaga.

Agradecer de manera especial el trabajo desarrollado en este proyecto, de los compañeros Ana María González Moret y Pedro Ponce de León Ruiz, del Departamento Didáctico de Geografía e Historia. ■