

**educ
arts!**

TOOLKIT PARA EL EDUCADOR

Derechos humanos a través del **arte**,
la **cultura** y la **creatividad**

El proyecto "EducArts!" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del autor y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí publicada.

**Cofinanciado por
la Unión Europea**

Contexto

Toolkit para educadores es una herramienta complementaria a los dos documentos de EducArts! principales, entre los que se encuentran:

- Manual para educadores: Educar en derechos humanos a través del arte, la cultura y la creatividad.
- Logbook para estudiantes, cuaderno de actividades basadas en derechos humanos a través del arte, la cultura y la creatividad.

Recomendamos a todos los que estén en posesión de este documento realizar una lectura previa del manual para educadores para obtener una imagen general de lo que supone el proyecto, de las metodologías utilizadas y de los ArtScenarios disponibles con los respectivas experiencias piloto que los acompañan.

Si bien es cierto que el Logbook supone una oportunidad para transmitir estos conocimientos a pequeña escala y con personas individuales o grupos reducidos, esperamos que mediante este Toolkit todo el mundo pueda trasladar las experiencias piloto a sus aulas, pues en él se encuentra un amplio repertorio de recursos para profesores o educadores interesados en adaptar los ArtScenarios a sus contextos específicos en forma de sesiones, talleres o clases. También cuenta con una amplia gama de recomendaciones y guías derivadas de las experiencias personales de los involucrados en la impartición de los talleres piloto, las cuales, hopefully, ayudarán a los lectores a empoderarse frente al reto que supone llevar a la práctica la metodología EducArts!

Desde el equipo EducArts! os animamos a incorporar estos conocimientos y métodos a vuestros proyectos educativos independientemente del tipo de formación que realizáis o la edad o nivel del vuestro alumnado, y esperamos que este Toolkit sea de ayuda para adaptar los materiales a vuestros centros.

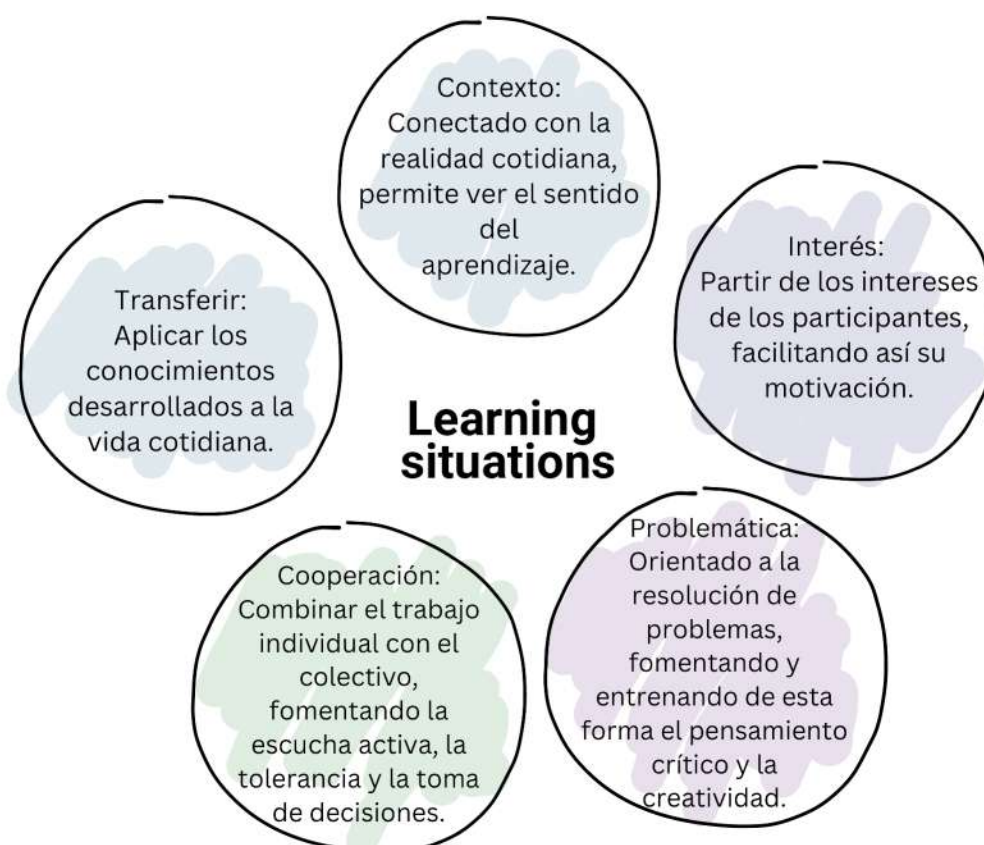
ArtScenarios

EducArts! ha identificado 7 posibles tipos de ArtScenarios en la investigación realizada, aunque no pretende ser exhaustiva. En esta metodología, un ArtScenario consiste en una propuesta que implicará el despliegue por parte de los alumnos de acciones asociadas a competencias clave y específicas, que contribuyen al desarrollo del aprendizaje. Esta situación incluirá elementos a considerar, tales como el educador, el educando y la materia, así como los materiales didácticos, el equipamiento y/o las instalaciones físicas. Esto es lo que EducArts! denomina ArtScenarios.

Los ArtScenarios implican varios campos de acción: observar, compartir, analizar, expresar, transformar, diseñar y trascender. Esto permite al educador trabajar en situación de aprendizaje a través de multitud de actividades que relacionan derechos y valores con las artes y la creatividad. Es elección del educador cuántas situaciones de aprendizaje abordar (una o varias) en función de los objetivos educativos. En cualquier caso, cada acción debe tener en cuenta las tres visiones (valores, creativa y centrada en el ser humano) para lograr resultados. Independientemente de la situación de aprendizaje seleccionada, cuando se trabaja con la metodología EducArts!, el educador debe poner a los alumnos en situación, para ello se recomienda realizar una introducción que consta de tres pasos, directamente relacionados con las perspectivas EducArts! que se describen a continuación. Los ArtScenarios diseñados son los siguientes:

Recomendaciones

1. Garantizar la inclusión educativa de todos.
2. Fomentar siempre la participación.
3. Ser consciente de las dinámicas de poder en el grupo, intentando minimizarlas.
4. El alumno debe ser en todo momento el centro de su propio aprendizaje.
5. Trabajar con los intereses y objetivos del alumno.
6. Asegúrate de que el respeto es un elemento clave en el taller, en todo momento y para todos.
7. Intenta trabajar con agentes externos del contexto: Organizaciones, profesionales...
8. Diseña tu propio escenario de aprendizaje a partir de las necesidades observadas.
9. Adapta el taller a los elementos que se muestran a continuación.
10. Intenta compartir y difundir los resultados entre tus colegas u organizaciones hermanas.

ArtScenario 1

A través de los ojos del artista

1

A través de los ojos del artista

Tu contexto material

Contexto: Reflexiones con profesionales de las artes y la creación, Arte y cultura por los derechos humanos.

Acciones: Observar, explorar.

Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones: Intervención con objetos, performance.

Perspectivas:

Creatividad

Dar un nuevo significado a los objetos. Comprender la mirada del artista. Hablar desde una perspectiva creativa.

Derechos Humanos

Descubrir los derechos que tenemos y que no vemos.

Centrado en las personas

Observar nuestro entorno, los objetos que nos rodean.

Habilidades: Sensibilización, Pensamiento crítico y abstracto, Visión estratégica, Alfabetización visual.

Competencias: Debate, resolución a través de la indagación, enfoques ascendentes.

Definición: Mediante el uso de entrevistas, tanto profesionales como partes interesadas de diferentes condiciones y ámbitos reflexionan sobre cómo su actuación dentro de las Industrias Culturales y Creativas añade valor a la promoción o denuncia de los DDHH.

El objetivo de este ArtScenario es ofrecer a los alumnos una concepción global de lo que significan los derechos humanos a través de la visión de diferentes artistas. De este modo, reflexionan sobre el potencial de la creación artística como método de transmisión de ideas y emociones y como herramienta de transformación social, de promoción de los derechos de todos o de denuncia de la injusticia. Estas personas de referencia pueden expresar, a través de ejemplos propios o ajenos, cómo los derechos humanos y el arte han estado íntimamente ligados. Esto conducirá inevitablemente a una serie de preguntas y respuestas entre el artista y los alumnos, a los que se debe invitar a debatir y expresar sus pensamientos y sentimientos sobre el tema. Si bien es cierto que los debates abstractos a menudo pueden resultar difíciles para algunos públicos, en los ejemplos concretos todos podrán participar para generar una reflexión de grupo.

Tras esta serie de conferencias, lo ideal sería poner en práctica lo aprendido. Guiar y ayudar a los alumnos hacia creaciones artísticas de protesta de cualquier tipo puede reforzar los conocimientos y comprometer a los participantes. Personalmente recomendamos animar a todos los participantes en la sesión a que intenten realizar cualquier tipo de performance o escultura, especialmente si se realizan en sus propios espacios, con objetos del entorno, con personas cercanas, intentando expresar sus propias ideas y sentimientos... Con el fin de poner de manifiesto los derechos que nos rodean o las injusticias que nos rodean, con la intención de mejorar la situación.

ArtScenario 1

A través de los ojos del artista

Recursos/Inspiración:

What are the universal human rights?

<https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE>

Martin Scorsese on the Importance of Visual Literacy

<https://www.youtube.com/watch?v=I90ZluYvHic>

Compass: Manual for Human Rights Education with Young People

<https://www.coe.int/en/web/compass>

Compasito - Manual on human rights education for children

https://www.animar-dl.pt/site/assets/files/2356/compasito_en.pdf

Urban PrincipArt

<https://urbanparticipart.eu/>

Recursos <https://www.semaissemelhor.org/recursos/recursos-variados>

La Cultura, everyday human rights

<https://vimeo.com/lacultura>

Human Rights

<https://www.humanrights.com/>

ArtScenario 2

El valor del encuentro

2

El valor del encuentro

Desde tu comunidad,
desde tu gente

Contexto: Escuchar a las comunidades desde la perspectiva del valor social.

Acciones: Compartir, mediación social.

Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones: Photovoice, Street art con avatares de personas.

Perspectivas

Creatividad

Arte comunitario, acción colectiva.

Derechos Humanos

Los derechos de los demás, diferentes e iguales.

Centrado en las personas

Mirar a nuestra comunidad, a la gente que nos rodea, con la que compartimos espacios y experiencias.

Habilidades: Gestión de debates, Hablar en público, Escuchar-entender a los demás.

Definición: Actividad basada en descubrir nuestra comunidad o a los que nos rodean, siendo capaces de ponernos en el lugar de los demás, sumergiéndonos así en su vida y cultura para comprenderlos. También, reflexionar sobre las similitudes y diferencias para tomar conciencia de las desigualdades de derechos existentes.

Este ArtScenario trata de enmarcar los derechos humanos en la vida de cada uno de los participantes y en un contexto específico. Las piezas artísticas producidas pueden ser fotografías, entrevistas, vídeos, pinturas o murales... Y el valor principal es implicar a la comunidad en el respeto de los derechos humanos o denunciar las injusticias. Las sesiones de este ArtScenario tienen como objetivo estructurar acciones en la comunidad y con la comunidad y presentar los resultados al resto del grupo. Por ello, se recomienda que los participantes pertenezcan al mismo contexto, aunque no es imprescindible.

Una de las acciones propuestas por el equipo EducArts! fue, a través de entrevistas en video, conocer los derechos humanos y la falta de ellos que personas de diferentes edades, culturas, etnias, religiones y sexualidades encontraban en su contexto específico. Fue interesante observar las diferencias y elaborar un vídeo resumen con las opiniones más controvertidas o destacadas. En este caso, logramos una investigación sobre derechos humanos centrada en un lugar específico, y la participación ciudadana fue individual para lograr un resultado grupal. En la educación superior, por ejemplo, este contexto local es difuso, ya que la procedencia de los estudiantes hace imposible obtener un escaneo de una localidad específica, pero por otro lado, se pueden observar las diferencias en materia de derechos humanos en contextos muy distintos, lo que lleva a reflexiones interesantes y conclusiones grupales positivas.

ArtScenario 2

El valor del encuentro

Recursos/Inspiración:

Community art

<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/community-art>

Faro Experiences

<https://lacultora.com/experiencias-faro/>

Andy Warhol: Reigning Queens Complete Portfolio

<https://revolverwarholgallery.com/portfolio/reigning-queens-complete-portfolio/>

Andy Warhol: Mao

<https://www.artic.edu/artworks/47149/mao>

Art and culture for human rights - 8:14 to 13:49

<https://www.youtube.com/watch?v=tIQiHqSKRzU>

Camille A. Sutton-Brown (2014) Photovoice: A Methodological Guide,
Photography and Culture, 7:2, 169-185, DOI: 10.2752/175145214X13999922103165

NSN997: Participative methods

<https://www.nsn997.it/partecipativoes/>

ArtScenario 3

Lo digital es un lugar

3

Lo digital es un lugar

Tus pantallas,
las "interfaces"

Contexto: Diseño participativo y digital para resolver necesidades locales.

Acciones: Analizar, Narrativas digitales.

Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones:
Diseño, Intervención en redes sociales, Videojuegos, Fotografía, Cine

Perspectivas

Creatividad

Narrativas visuales, cine.
Distopías digitales.

Derechos Humanos

The distortion of rights.

Centrado en las personas

Conocer las interfaces que usamos, los mundos por los que caminamos.

Competencias: Cultura crítica, Producción artística, Expresión emocional, Narración de historias

Definición: Actividad que explora el impacto de las pantallas y los medios tecnológicos en aplicaciones creativas como forma de expresión en la vida cotidiana y su uso a favor o en contra de los derechos humanos.

Esta actividad puede explorar el impacto de las nuevas tecnologías, que, si se utilizan correctamente, pueden valorar y promover los derechos humanos. Al mismo tiempo, cuando se utilizan incorrectamente, pueden perjudicar los derechos y libertades de las personas. Este es un concepto importante porque en los últimos años el crecimiento de la tecnología ha sido indiscriminado, lo que ha provocado un aumento significativo de los problemas asociados a ella, como el phishing, la violación de la imagen personal, el cibercompra, el acoso sexual, etc.

Deberíamos preguntar a los participantes sobre el uso cotidiano que hacen de estas tecnologías, y si conocen algún caso propio o cercano en el que su uso haya mejorado o empeorado los derechos de alguna persona. Para ello, deberíamos hablar de publicidad, redes sociales, propaganda, consumismo...

ArtScenario 3

Lo digital es un lugar

Recursos/Inspiración:

Digitart

<https://contextos.org.pt/o-que-fazemos/digitart/>

Digital Storytelling for Social Impact

<https://www.rockefellerfoundation.org/blog/digital-storytelling-social-impact/>

Flint is a place

<http://flintisaplace.com/1855>

Guide to forum theatre

https://issuu.com/kanikakaul/docs/forum_theatre_guide

Storybird

<https://storybird.com/>

Henningsen, B. S., Ørngreen, R., & Lohmann, N. (2019). Digital Storytelling in a youth and SoMe perspective—experiences from the project “Stories from the North”.

In Proceedings of the International Digital Storytelling Conference DST 2018 [21-23/09/2018]: Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices (pp. 196-201). National and Kapodistrian University of Athens.

ArtScenario 4

Narra las ideas

4

Narra las ideas

Tus palabras

Contexto: Podio público: elevar el papel social de la sociedad civil. Impulsar el cambio.

Acciones: Expresarse, hablar en público.

Perspectivas

Creatividad

Teatro, personajes, narración.

Human rights

Visibilizar las necesidades, los valores democráticos y la libertad de expresión.

Centrado en las personas

Transmitir ideas, experiencias, inquietudes. Elevar discursos.

Habilidades: Lenguaje y expresión corporal, Narración de historias.

Definición: Utilización de las artes escénicas para implicar a los alumnos en actividades de expresión de derechos o de protesta contra las injusticias con el fin de lograr reflexiones grupales en las que se llegue a conclusiones a través de la corporalidad.

En esta actividad se anima a los participantes a realizar una actividad grupal, con sus compañeros o agentes externos del centro, en forma de performance, en la que visibilicen los derechos humanos o denuncien injusticias. Los temas elegidos pueden ser libres o concretos, dependiendo de la intencionalidad del educador y de las necesidades educativas observadas. Especialmente con alumnos de mayor nivel intelectual o edad, se recomienda dejar el tema a libre elección, ya que así pueden centrarse en temas que realmente les interesen. Pueden trabajar con objetos como ropa, materiales, tecnologías, alimentos, etc. También pueden trabajar con otros elementos como el ruido, la luz, la temperatura, el agua o el fuego, los sentimientos...

Esta actividad se basa sobre todo en la libre expresión de los alumnos, por lo que es fundamental la apertura en cuanto a los resultados del aprendizaje. Se debe plantear a los alumnos la importancia de generar un debate con la obra, de expresar ideas y sentimientos. Los resultados artísticos deben transmitir la necesidad de cambio en el futuro o de valorar lo que tenemos en el presente, por lo que el discurso utilizado debe ser cuidado y respetuoso.

ArtScenario 4

Talk ideas

Recursos/Inspiración:

Adhocracy

<https://adhocracy.plus/>

Our city, our home: Eleven essays against the forces of displacement in european cities

<https://mediactivism.eu/blog/our-city-our-home-eleven-essays-against-the-forces-of-displacement-in-european-cities>

Build the city: How people are changing their cities

https://issuu.com/eutopian.org/docs/build_the_city_mag

Co-making the city: Ideas from the innovative city development meeting

<https://culturalfoundation.eu/wp-content/uploads/2022/06/Co%E2%80%93makingthecityReport.pdf>

Commons. Between dreams and reality.

<https://culturalfoundation.eu/wp-content/uploads/2021/03/Commons.-From-Dream-to-Reality.pdf>

Hold your local hackaton on social rights

<https://gef.eu/publication/hackathon-social-rights-guide/>

Urban ParticipArt: Toolkit for Urban Youth

<http://urbanparticipart.eu/>

ArtScenario 5

Diluye tus miedos

5

Diluye tus miedos

Tus opiniones

Contexto: Escucha activa de la sociedad, tratamiento de los "discursos de la ira" a través de las acciones de los artistas. Wutbox.

Acciones: Transformación, mediación.

Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones: Danza.

Perspectivas

Creatividad

Invertir la energía, activar la intuición, el subconsciente, la improvisación.

Derechos Humanos

Falta de comprensión de los derechos de los demás, empatía por los derechos de los demás, empatía por los derechos de los demás.

Centrado en las personas

Tus pantallas, las interfaces. Conoce las interfaces que usamos, los mundos que recorremos.

Habilidades: Expresión de emociones, creación y construcción a través de la destrucción, transformación.

Definición: En esta actividad, las actitudes, símbolos o ideas negativas se transforman en positivas mediante el uso de diversas técnicas creativas. Se abordan cuestiones personales y externas negativas y perjudiciales para su posterior transformación.

En este ArtScenario, el componente narrativo es clave. El tema principal es el odio y la transformación positiva del odio, por lo que debe tratarse cuidadosamente con los participantes, cuidando el bienestar de todos ellos, ya que puede ser altamente emocional. La idea es llegar a conclusiones grupales sobre la ausencia de derechos humanos a través de la escritura, el teatro o la poesía, fruto de una reflexión profunda e individual. El componente emocional es clave, ya que es a través del odio o la frustración como se puede encontrar la belleza.

Complementariamente, pinturas, murales, esculturas, performances... También se pueden crear obras en las que la rabia interior de los alumnos se desate y se transforme en deseos positivos de futuro. En una de las actividades realizadas en el proyecto, se eligieron palabras o frases con un alto valor negativo, que luego sirvieron de inspiración para obras poéticas. Esto puede adaptarse a diversas artes y contextos, adaptando siempre la seriedad de los temas elegidos al grupo de edad y al nivel de los alumnos. Una vez más, hay que transmitir libertad creativa, sobre todo con los mayores, para que sean libres de expresar lo que sienten sin sentirse coartados. Con los alumnos más jóvenes es aconsejable elegir un resultado artístico deseado, de lo contrario pueden sentirse perdidos o abrumados por el reto.

ArtScenario 5

Diluye tus miedos

Recursos/Inspiración:

Die Wutbox

<https://www.xpe.at/wutbox/?state=menu>

Human race, human dance. Akhram Khan

https://www.akramkhancompany.net/wp-content/uploads/2016/11/Human-Race_Human-Dance.pdf

Rimini protokoll

<https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/evros-walk-water-1-2>

The GAP by Ira Glass

<https://vimeo.com/85040589>

John Cage: Water Walk (1960)

<https://www.youtube.com/watch?v=-koTMW95NZs>

Don't chase happiness. Become antifragile

https://www.youtube.com/watch?v=e-or_D-qNqM

Coping skills, mindfull break, art therapy, the wheel of choice, a mindful s.n.a.c.k

ArtScenariio 6

Utopia y distopia

6

Utopia y distopia

Tu futuro

Contexto: Diseñar escenarios futuros co-creados para narrar ideas y temores sobre el futuro. El futuro es un dilema.

Acciones: Diseño, cocreación, creatividad.
Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones:
Arquitectura utópica, diseña tus espacios.

Perspectivas

Creatividad

Diseñar utopías, escenarios, sueños.

Derechos Humanos

La preservación de los derechos, la evolución de estos derechos.

Centrado en las personas

Imagina nuestro futuro ideal.

Habilidades: Imaginación, expresión de deseos.

Definición: Actividad en la que se lleva a los alumnos a imaginar posibles sociedades futuras con el objetivo de modificar los aspectos negativos del presente e incorporar los positivos, tratando de acercar a los alumnos al ideal de sociedad, con el objetivo de perseguirlo.

Utopía y distopía trata de hacer reflexionar a los alumnos sobre futuros posibles. Los sitúa en las condiciones actuales para proponer objetivos a cumplir por la humanidad, con el fin de crear un debate en el que se elaboren medidas para alcanzarlos. A menudo se mencionan las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, la convivencia, la salud, las políticas públicas, los valores de respeto e igualdad, la educación... Se trata de grandes cuestiones fundamentales sobre las que actualmente no existe un acuerdo pleno. Es necesario llegar a acuerdos entre los participantes en los que se establezca un punto medio entre todas las posturas, por muy opuestas que parezcan en un principio.

La fotografía (aspectos del presente que queremos conservar o desechar), el diseño gráfico (diseño de ciudades, parques, situaciones cotidianas, servicios públicos), la escultura (natural o urbana, con planteamientos positivos o negativos) e incluso la creación y edición de vídeos (cortometrajes, publicidad) son algunas de las posibilidades vinculadas a la utopía y la distopía.

Se trata de un escenario perfecto para sugerir cambios y medidas para el contexto inmediato, ya que estos planteamientos pueden dar lugar a acciones de aprendizaje-servicio en colaboración con entidades o personas que puedan ayudar a mejorar la situación con el foco puesto en la utopía que se debe perseguir.

ArtScenario 6

Utopia y distopia

Recursos/Inspiración:

Steal like an artist

<https://www.youtube.com/watch?v=oww7oB9rjgw>

How to monetize your creativity

https://www.youtube.com/watch?v=3jFa-kLB_cQ&t=918s

Pollutions of the water, Remedios Varo (painting)

John Clesse "Creativity: A short and cheerful guide"

<https://www.goodreads.com/en/book/show/50719532>

ArtScenariio 7

Compartir para entender

7

Compartir para entender

Lo que ves

Contexto: Argumentar la denuncia haciendo preguntas, valor moral.

Acciones: Trascender, empatizar, visión del otro.
Situaciones de aprendizaje, posibles aplicaciones:
Photovoice, Construir una historia.

Perspectivas

Creatividad

Las imágenes que recibimos, el arte como protesta social.

Derechos Humanos

Pasividad ante las violaciones de derechos.

Centrado en las personas

Mirar más allá de lo que cada uno es. Mirar a los demás, comprender las imágenes de denuncia.

Habilidades: Denuncia social, visión alternativa, empatía,

Definición: Denuncia social de la pasividad o ignorancia en diversos estratos de la sociedad ante las desigualdades o violaciones de los derechos humanos. Exploración de lo externo, más allá de lo propio, para la movilización de actitudes activas y comprometidas.

Este ArtScenariio juega con la construcción de la realidad a través de objetos, valores, emociones... Para trabajarlo, se pueden utilizar dos metodologías principales:

1) Storytelling, en la que se seleccionan una serie de elementos para crear a partir de ellos obras artísticas de cualquier tipo. Esta selección puede ser realizada por el animador, por los alumnos, por personas del entorno... Y tanto los elementos como la historia deben basarse en el respeto a los derechos humanos o la denuncia de las injusticias.

2) Photovoice, a través de la cual se pueden expresar a través de la fotografía los deseos u objetivos de diferentes comunidades. La libertad creativa en esta metodología es muy conveniente porque de esta forma pueden surgir temas similares, historias compartidas, objetivos comunes, etc. entre los participantes. Por lo tanto, es necesario facilitar la comunicación entre los participantes o grupos.

ArtScenario 7

Compartir para entender

Recursos/Inspiración:

2022 Pulitzer prize winning images

Sutton-Brown, C. A. (2014). Photovoice: A methodological guide. Photography and Culture, 7(2), 169-185.

The public eye

<https://www.youtube.com/watch?v=fq3cjZPwjCg>

Experiencia de una persona con TDAH

<https://www.youtube.com/watch?v=IDN9FyILDN8>

What is Learning Disability?

<https://www.youtube.com/watch?v=oBW5L1oySVU>

Moop mama - Meermenschen

https://www.youtube.com/watch?v=5dIAPLV_iT0

Seenot - Politische Bildung to go!

https://www.youtube.com/watch?v=YfVrp9_nYK4

The feel wheel

Is it in my control?

5-4-3-2-1 Journal exercise "What is around us?"