

ARTE, EDUCACIÓN E INFANCIA

experiencias
integradoras en
centros escolares,
universidades y museos

Martín Caeiro Rodríguez
María Enfedaque Sancho
Rosa María Serrano Pastor
Belén López Casanova
Berta Murillo Pardo

(Coords.)

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

Créditos

Esta obra se publica bajo una licencia Reconocimiento– No Comercial– Sin obras derivadas 2.5 España de Creative Commons. Se permite la distribución, copia y exhibición por terceros de esta obra siempre que se mencione la autoría y la procedencia, se realice con fines no comerciales y se mantenga esta nota.

Colección: ObArPos: Obradores Artísticos Potenciales

Director colección: Martín Caeiro Rodríguez

Financiación: Esta publicación ha recibido financiación a través del Proyecto de Innovación Docente Consolidado con referencia ID 5339 y con título “Ars+I: ARTES E INFANCIA. Proyectos Interdisciplinares a través de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en el grado de Magisterio en Educación Infantil”. Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza, Facultad de Educación (2024-2025) .

Asimismo, ha sido promovida por *Ars+I: ARTE E INFANCIA. Grupo de Innovación Docente para una educación infantil integradora.*

Imagen portada: *La Dragona* (Caeiro, 2023)

Imagen contraportada: *Momento de interdisciplinariedad artística* (Caeiro, 2025)

Coordinadores: Martín Caeiro Rodríguez, María Enfedaque Sancho, Rosa María Serrano Pastor, Belén López Casanova, Berta Murillo Pardo
1ª edición, Zaragoza, 2025

De las imágenes: sus autores

Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal (Facultad de Educación)

ISBN: 979-13-88046-03-2

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

Agradecimientos

A las maestras y maestros de infantil y primaria que conectan con las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas cada día

A nuestro alumnado universitario, que se implica llevándonos a experiencias integradoras que procuran una infancia más inclusiva y artística

*Y a **Manuel Lizalde Gil**, impulsor de la interdisciplinariedad artística musical, plástica y corporal en la formación de los grados de magisterio de la Universidad de Zaragoza. In Memoriam*

Imagen página anterior: *El niño y su sombra*. Beatriz Martínez (2023-2024)

Imagen página siguiente: *Momento de implementación del proyecto interdisciplinar La Dragona con alumnado del Grado en Magisterio en Educación Infantil*. Martín Caeiro (2021)

Índice

1. PRESENTACIÓN 11

El arte y la educación infantil: hablar y educar con muchas voces y rostros

Martín Caeiro , María Enfedaque, Rosa Serrano, Belén López, Berta Murillo
Universidad de Zaragoza

2. DISCURSO 15

Inauguración de una jornada: abriendo espacios de diálogo, reflexión e intercambio

Oscar Casanova López
Director Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Zaragoza

3. CONVERSACIONES, VÍDEORELATOS Y FOTOENSAYOS SOBRE ARTE, EDUCACIÓN E INFANCIA 19

Música y Arte en Primaria: intervención artística y composición musical entre la universidad y la escuela 20

Pablo de Castro Martín
Universidad de Valladolid

El ritmo de la Prehistoria 30

Raquel Jiménez Pasadolos y Pablo de Castro Martín
Universidad de Valladolid

Música, movimiento e instalaciones artísticas al aire libre: innovando en la formación de maestros de Educación Infantil 36

Pablo Manuel Coca Jiménez, Alicia Peñalba Acitores y Lucio Martínez Álvarez
Universidad de Valladolid

El Atelier como oportunidad para el desarrollo de los múltiples lenguajes y potencialidades de los niños y las niñas en Educación Primaria 50

Sara Chueca
CPI Arcosur de Zaragoza

El Atelier como facilitador de oportunidades de aprendizaje en Educación Infantil 62

Beatriz Martínez Pérez
CPI Arcosur de Zaragoza

Laboratorio experiencial de Educación artística para la infancia 82

Lorena López Méndez
Universidad Complutense de Madrid

Tejiendo historias con Louise Bourgeois 94

Carolina Calvo García, Aurora Benito Gracia, María Tremosa Luño y Noemí Horna Luque. Maestras de Educación Infantil.
CRA Bajo Gállego. Zaragoza

10 ideas clave de las instalaciones de juego (2025) 106

Javier Abad Molina y Ángeles Ruíz de Velasco Gálvez. Profesores Universitarios de Educación Infantil.
Universidad Complutense de Madrid-CSEU La Salle (UAM)

Muilab: laboratorio de juego, arte y creación en espacios singulares para la infancia y la familia 122

Pedro J. Zarzoso López y Esther López Lázaro. Diseñador Gráfico, Profesor Asociado Universidad de Zaragoza, Maestra de Infantil,
Primaria y Técnica de Educación Infantil y Atelieristas

Acciones educativas y artísticas interdisciplinares en la etapa infantil: espacios colaborativos para la mejora de los procesos de aprendizaje 134

David Mascarell Palau (Universitat de València), Antonio Jiménez Medes (Colegio público Vicente Gaos), Leonardo Gómez Haro y
Jaume Chornet (Universitat Politècnica de València), Jesús Ramón-Llín Mas (Universitat de València), Ramona Rodríguez
(Universitat de València)

Interdisciplinariedad y competencias transversales en Educación Infantil: educando con ambientes 144

María Jesús Andreu, María José Deza, Aitana Tejero, Sofía García, Celsa Amor, Alette Reiche, Andrea Pascual.
CP Margarita Salas. Zaragoza

músiCA(c)TIVA: un proyecto de ApS para conectar universidad, escuelas infantiles y estimulación artística 162

Sara Fuentes Cid y Lucía Casal de la Fuente. Universidade de Vigo

Mi experiencia como guía montessoriana e historiadora del arte en Educación Infantil de segundo ciclo 170

Ángela María Nantes Pérez. Internationales Montessori Zentrum. Munich

Arte Sonoro en Instalaciones Artísticas: la Clase del Bosque de EIM Duende 188

Mercedes Castillo Ferreira. Universidad de Granada

Jornadas ContemporánEA: encuentros, posibilidades y relaciones en la formación actual de la Educación Artística 198

Rocio Texeira Jiménez y Arancha Ruíz Nuño. Universidad de Málaga

Antonio Bisquert. Pictoris Restitutio: aprendiendo a pensar el arte en contextos museísticos con alumnado de magisterio 212

Belén Díez Atienza y Leticia Fayos Bosch. Universidad de Zaragoza

Proyectos interdisciplinares en educación infantil: articulando las didácticas de expresión plástica, musical y corporal 226

Martín Caeiro, Rosa Serrano, María Enfedaque, Sara Fuentes, Ana Corral, Berta Murillo, Belén López... entre otr@s.
Universidad de Zaragoza

Referencias 247

Imagen: Presentando un proyecto interdisciplinar. Alumnado del Grado en Magisterio en Educación Infantil de la Facultad de Zaragoza. Martín Caeiro (2022)

1

PRESENTACIÓN:

El arte y la educación infantil: hablar y educar con muchas voces y rostros

Martín Caeiro, María Enfedaque, Rosa Serrano, Belén López, Berta Murillo.

El arte y la educación infantil

HABLAR Y EDUCAR CON MUCHAS VOCES Y ROSTROS

La infancia es un periodo de la vida cambiante con transformaciones constantes en la percepción, expresión, comunicación y socialización de los niños y las niñas. Este cambio continuo conecta con el modo en el que se trabaja en el contexto escolar en estos primeros años y en la formación inicial que recibe el alumnado en los Grados de Magisterio.

En esta publicación, compartimos diversas experiencias en las que el arte, la educación y la infancia convergen en propuestas integradoras, interdisciplinares y transversales dialogando entre diferentes disciplinas, áreas de conocimiento y asignaturas.

Entre las contribuciones que aparecen a lo largo del libro, encontramos voces diversas: profesorado universitario dedicado a la formación inicial de maestros y maestras, maestras y maestros en activo implicados en la educación de las etapas escolares de infantil y primaria, alumnado que está cursando los Grados de Magisterio, niños y niñas, familias... todos vivenciando, actuando, aprendiendo desde lugares integradores, multimodales, socioafectivos, artísticos y transversales con experiencias que procuran *indisciplinar* las propias disciplinas y conectar con el modo en el que se da la vida y el mundo a nuestro alrededor. La realidad y la vida no entienden de jaulas del aprendizaje, de compartimentos estanco en los que se separa lo inteligible de lo sensible artificial y académicamente. La infancia es más un continuo indefinido por estar en evolución y transformación constante. Atender a las necesidades y posibilidades que surgen en ese periodo de la vida requiere saber mucho de muchas cosas. Y lo honesto es reconocer que cada uno sabe un poco de lo que ocurre en esa edad tan cambiante, y solicitar la colaboración de todos los que están, en mayor o menor medida, implicados en su educación.

Los resultados que presentamos aquí son el resultado del encuentro **Arte, Educación e Infancia: Experiencias integradoras en centros escolares, universidades y museos** en el que los participantes quisieron compartir experiencias transversales y diálogos pedagógicos entre diversas áreas y materias y contribuir a una educación y mirada más integradora de la infancia.

En consonancia con el tipo de contribuciones y en el deseo de que este libro fuese más ilustrativo, metafórico y descriptivo que textual, se ha hecho una selección de cada participación a modo de capítulos interconectados en los que se van comprendiendo las diferentes experiencias, temáticas, contextos, propuestas, métodos e idearios que están ocurriendo en la educación infantil, tanto dentro como fuera de las aulas.

Cada **vídeorelato** presentado en las jornadas se ha transformado en un fotoensayo que no pretende traducir literalmente lo que solo un lenguaje audiovisual es capaz de transmitir y comunicar.

Cada **fotoensayo** permite situarse como espectadores en experiencias planteadas y vivenciadas desde la integración de diversas áreas de conocimiento, especialmente artísticas, participando, al recorrer las páginas e imágenes, de la riqueza de contextos, propuestas y aprendizajes que se están acometiendo en diferentes contextos pedagógicos, universitarios, museísticos, escolares.

Esperamos que su contenido inspire a otras y a otros educadores a seguir viajando metodológica y didácticamente por estos caminos de cruce, integración, transversalidad y diálogo, por otra parte, siempre tan necesarios y oportunos en la educación infantil.

“... desde especialidades universitarias y profesionales distintas y distantes entre sí, se ha procurado avanzar en lo que hemos querido denominar **cultura transversal**, con el ánimo de ir creando ámbitos investigadores de **convivencia** entre diferentes disciplinas. Ese espacio tan añorado como inexistente, debido a la atomización especializada de los saberes, a las urgencias intelectivas que cada campo exige, a los calendarios que impone la política de prioridades financiadas y a las inercias propias de cada Institución, necesita sin embargo ir **creciendo** y normalizándose.”

Juan Fernando de Laiglesia, Juan Loeck, Martín Caeiro.

La cultura transversal. Colaboraciones entre arte, ciencia y tecnología (2010: 11)

2

DISCURSO:

Inauguración de una jornada: abriendo espacios de diálogo, reflexión e intercambio

Óscar Casanova López

Inauguración de una jornada

ABRIENDO ESPACIOS DE DIÁLOGO, REFLEXIÓN E INTERCAMBIO

La infancia merece una educación rica, sensible y profundamente conectada con el arte y el movimiento. Porque cuando hablamos de educación infantil, nos referimos a una etapa vital en la que las niñas y los niños aprenden con el cuerpo, los sentidos, la emoción y la creatividad. Hablamos de una etapa en la que lo musical, lo plástico y lo corporal no pueden entenderse como parcelas separadas, sino como lenguajes que se entrelazan y se enriquecen mutuamente.

El objetivo de las jornadas, a partir de las que surgió el contenido de esta publicación, fue precisamente abrir espacios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias que nos ayudasen a comprender y visibilizar el valor de la interdisciplinariedad. En este sentido, nos preguntamos:

¿Qué sucede cuando la música se mueve, cuando el cuerpo pinta, cuando el color suena?

¿Qué ocurre cuando no enseñamos desde compartimentos estancos, sino desde propuestas vivas que surgen de la combinación de disciplinas?

Reflexionemos sobre ello.

En este encuentro, tuvimos la oportunidad de asistir a diez presentaciones, a diez participaciones en distintos formatos; cinco por la mañana y cinco por la tarde. En ellas se compartieron experiencias reales desarrolladas tanto en el ámbito universitario como en aulas de infantil. Y hemos visto proyectos en los que la expresión artística y corporal se convierten en motor de aprendizaje, en herramienta de inclusión y en canal privilegiado de comunicación en los primeros años de vida. Unos primeros años muy importantes en la vida de cualquier persona.

Estas jornadas nos invitaron a repensar la práctica docente desde una perspectiva más abierta, flexible y sensible a los procesos creativos, expresivos y artísticos de la infancia. También nos invitaron a seguir aprendiendo unos de otros, desde el compromiso compartido con una educación más humana, estética y significativa.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este encuentro y este libro: a quienes lo organizaron con tanta dedicación, a quienes presentaron sus trabajos y participaron y participan en estas páginas con el deseo de seguir creciendo como educadores y educadoras.

Espero de corazón que este trabajo y lo que en cada página aparece nos inspire, nos conmueva y nos anime a seguir defendiendo una escuela en la que el arte y el cuerpo sean un pilar fundamental para el desarrollo infantil.

Una escuela que escucha, siente, crea y se mueve.

Muchas gracias y que disfrutéis de estas maravillosas páginas.

Imagen página siguiente: *Instante de las Jornadas celebradas en Zaragoza.* Rosa Serrano (2025)

3

CONVERSACIONES, VÍDEORELATOS Y FOTOENSAYOS:

Sobre arte, educación e infancia

Música y Arte en Primaria: intervención artística y composición musical entre la universidad y la escuela

Pablo de Castro Martín. Universidad de Valladolid

CONVERSACIÓN, VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

La música con instrumentos mecánicos de manivela, su composición e interpretación, cayó en el olvido con la aparición de nuevas formas musicales e instrumentales, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, los sistemas de estampación tradicionales, empleados en la producción artística seriada, frecuentes desde la invención de la xilografía y en auge entre el medievo y el siglo XIX, se vieron superados por las imprentas offset o las impresoras domésticas. En ambos casos, el patrimonio inmaterial asociado a estas actividades se presenta en riesgo, incluso tratándose de un recurso educativo de primera magnitud en cualquiera de sus respectivas áreas. Universidad y Escuela tienden menos puentes de los necesarios en su habitual relación. Desarrollar un proyecto de ida y vuelta, que contemple la colaboración transdisciplinar de escolares y universitarios para la realización de un mismo producto final, bajo la dirección de músicos y artistas profesionales, responde a los parámetros de sistemas educativos innovadores, donde la co-creación responsable y el aprendizaje es compartido y horizontal.

La incorporación de la creatividad y las disciplinas artísticas al proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante procesos de investigación basados en las artes permite una reflexión sobre el objeto de estudio y sobre el propio contexto educativo; facilita la consecución de productos educativos de gran calidad, interés y proyección; y garantiza la adquisición de aprendizajes mediante procesos de apropiación, patrimonialización, identización y significatividad.

Partiendo de estos ejes fundamentales, el proyecto Música y Arte en Primaria: intervención artística y composición musical entre la universidad y la escuela (Universidad de Valladolid, 2022-23 y 2023-24) se articula como una colaboración Universidad-Escuela, en la que escolares de 5º de Educación Primaria y 2º de Grado en la Facultad de Educación y Trabajo Social colaboraron en la composición de piezas musicales soportadas sobre papeles troquelados para instrumentos de manivela que, a su vez, fueron intervenidos plásticamente. Profesores de la Universidad de Valladolid y maestros, músicos y artistas profesionales guiaron el proceso, que concluyó en conciertos didácticos en la Facultad de Educación y Trabajo Social y la escuela

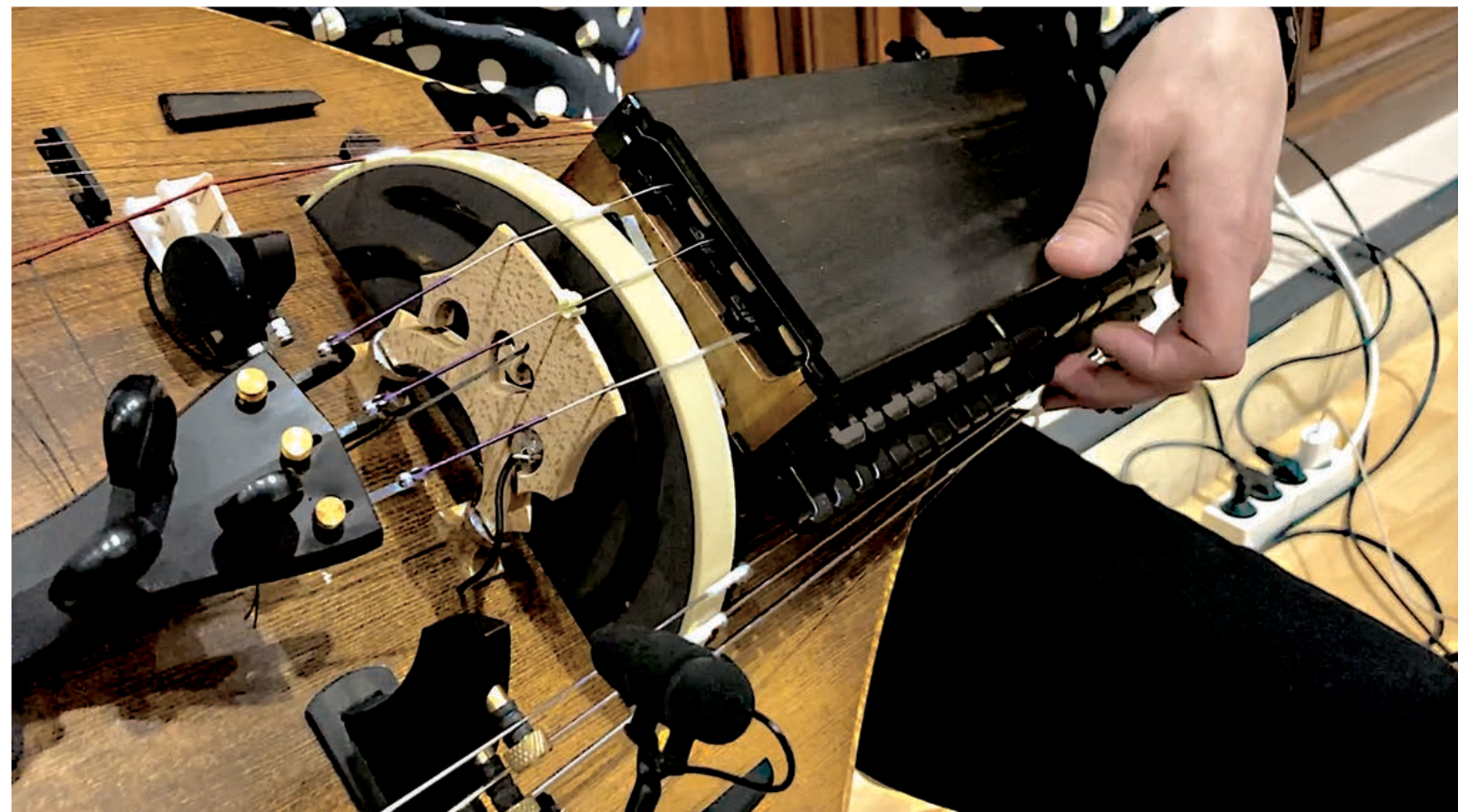
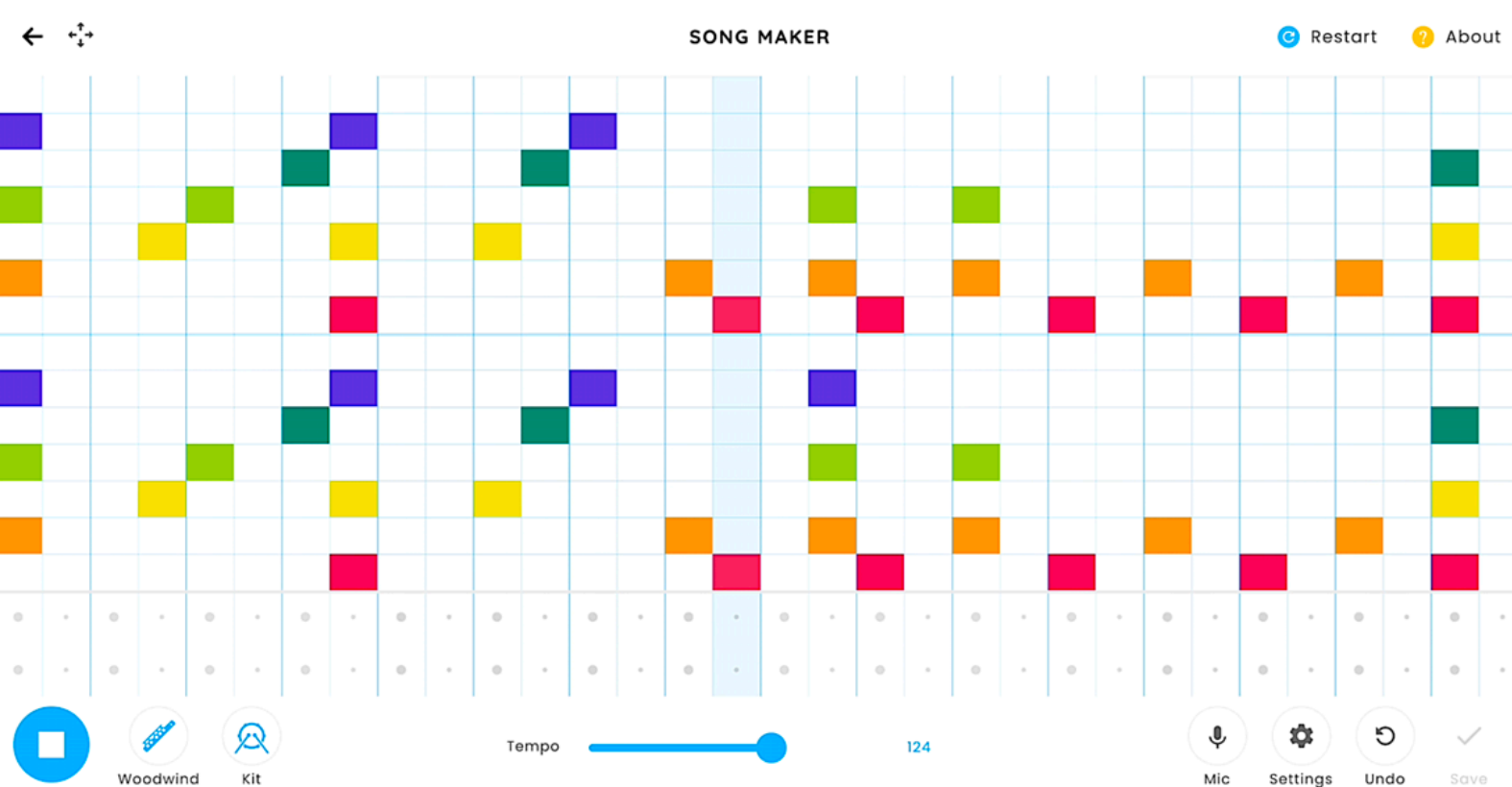
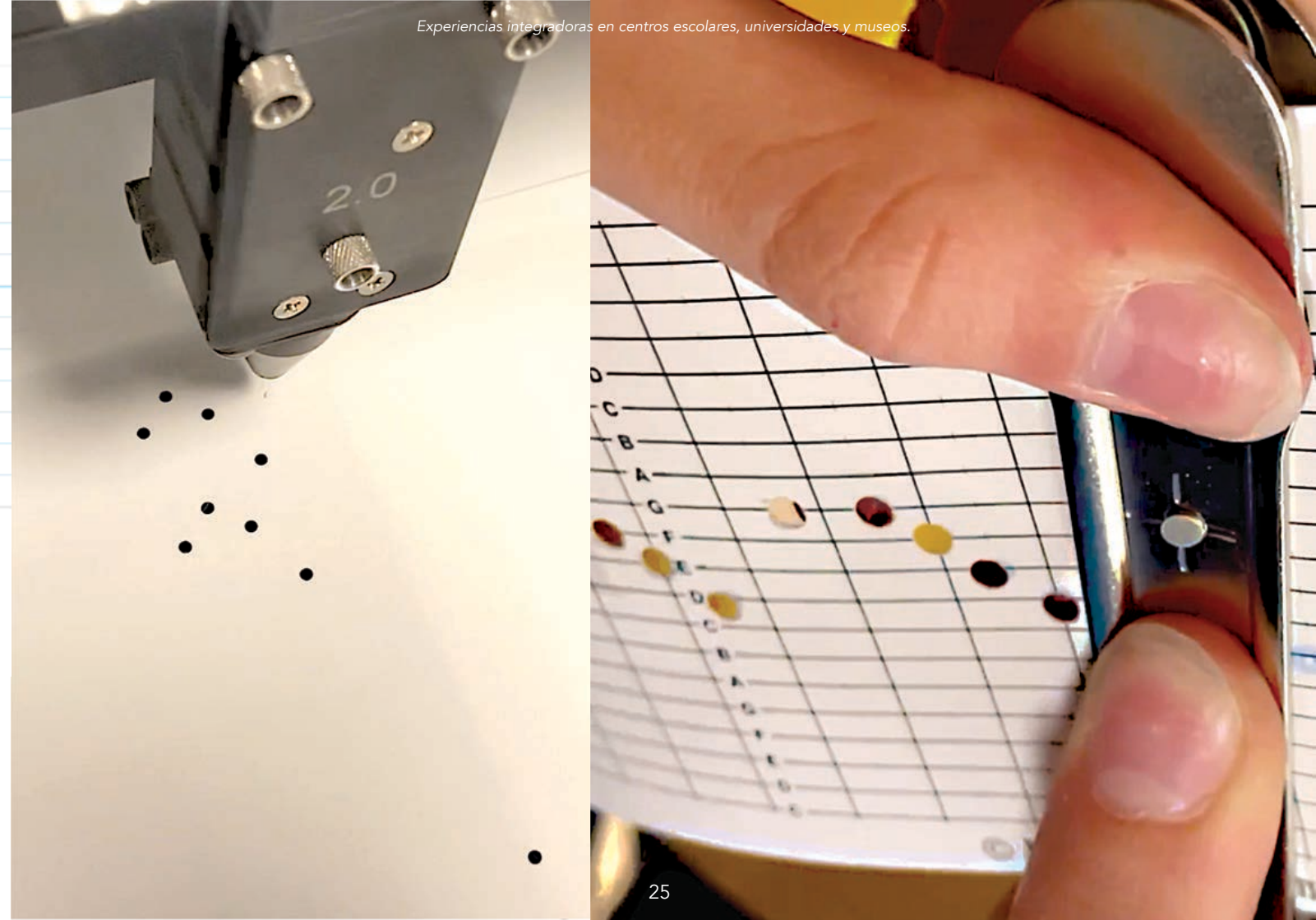

Imagen: Instante de Música y Arte en Primaria. Pablo de Castro (2022-24)

Imágenes página actual y siguiente: Codificación sonora con programa digital Song Maker y perforando patrones en el proyecto Música y Arte en Primaria. Pablo de Castro (2022-24)

Imágenes páginas 26 a 29: Estampando códigos y formas y haciéndolas sonar en el proyecto de Música y Arte en Primaria. Pablo de Castro (2022-24)

El ritmo de la Prehistoria

Raquel Jiménez Pasalodos y Pablo de Castro Martín Universidad de Valladolid

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

Desde la prehistoria, los seres humanos han hecho música y arte con los materiales naturales disponibles en los entornos que habitaban. Las rocas y las piedras son testimonio de estas prácticas sonoras y artísticas, que seguramente estuvieron estrechamente relacionadas. En esta charla performance colectiva nos dedicaremos a la creación de arte y sonidos inspirados en las historias y materiales de pueblos cazadores recolectores prehistóricos y actuales, con la intención de trascender los métodos tradicionales de transmisión de conocimientos al incorporar en el proceso de aprendizaje experiencias fenomenológicas, en lugar de depender únicamente de datos y presentaciones. A través de esta propuesta, esperamos que se genere una nueva comprensión del patrimonio musical y artístico de la prehistoria a través de la creación y la exploración física y sensorial.

La acción *El ritmo de la prehistoria* se desarrolló en el contexto del Proyecto de Innovación Docente PID *Música y Arte en Primaria: intervención artística y composición musical entre la universidad y la escuela* (Universidad de Valladolid) y consistió en una emotiva colaboración con personas con diversas capacidades, usuarios del Centro Sociocomunitario *El Barco de la Rubia* (Fundación Personas, Valladolid) que se incorporaron al PID durante su segundo año de desarrollo (2023-24).

Imagen: Instante de las experiencias vividas en el proyecto *El ritmo de la Prehistoria*. Pablo de Castro (2023-24)

Música, movimiento e instalaciones artísticas al aire libre: innovando en la formación de maestros de Educación Infantil

Pablo Manuel Coca Jiménez, Alicia Peñalba Acitores y Lucio Martínez Álvarez Universidad de Valladolid

CONVERSACIÓN, VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

El proyecto *Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil* se desarrolla en la Facultad de Educación de Palencia (UVa) desde el año 2022 con estudiantes de la Mención de Expresión y Comunicación Artística y Motricidad del Grado de Educación Infantil. Esta propuesta es producto de la colaboración entre los Proyectos de Innovación Docente:

Aula Modelo Experimental Inclusiva (AMEI) y UVaMusEA. Un proyecto de colaboración universidad-museo en torno a la educación artística.

La metodología que se desarrolla consiste en enlazar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje Servicio (ApS).

La mención está constituida por asignaturas de las áreas de Didáctica de la Expresión **Musical, Plástica y Corporal**, lo que confiere al proyecto un carácter interdisciplinar. Precisamente, la fusión de dos materias compartidas por las tres áreas permite el desarrollo de esta propuesta.

El proyecto comienza con la búsqueda de un **espacio adecuado** para ubicar la instalación, continúa con su diseño y la elaboración de los materiales que la conforman. La construcción de los materiales trata de ser **respetuosa con la naturaleza**, por lo que se opta por la reutilización de objetos reciclados, evitando plásticos y elementos poco sostenibles.

El proyecto se inspira en las corrientes de renovación pedagógica que reflexionan sobre los espacios educativos para hacer de los patios escolares entornos más **activos, artísticos** y más **naturales**. Es fundamental el estudio de la instalación como dispositivo artístico y el *Land Art* como medio que lleva sus propuestas efímeras al entorno natural.

La instalación que elaboran los estudiantes grupalmente tiene que cumplir con una serie de criterios que se corresponden con las áreas disciplinarias que intervienen en el proyecto:

- Debe tener una dimensión estética, en cuanto a su diseño y conceptualización; un sentido musical según las posibilidades sonoras que posean algunos de los materiales utilizados, y corporal, en función de las opciones motrices que puede llegar a generar en los escolares.
- Una vez elaborada la propuesta instalativa, un grupo de niños y niñas de educación infantil de un colegio cercano visita el campus, con el objetivo de explorar y experimentar con los materiales de las instalaciones. Estas intervenciones son evaluadas por los estudiantes con el fin de detectar qué aprendizajes y dificultades muestra la manipulación de los materiales.

- Después de la visita escolar, se realiza un grupo focal con los estudiantes universitarios para analizar todo el proceso de diseño y elaboración de las instalaciones multisensoriales. Esta sesión permite constatar qué aprendizajes se han adquirido durante el proyecto, cuáles han sido las dificultades principales, cómo se han superado o qué mejoras se podrían realizar en futuras ediciones.
- Finalmente, el proyecto culmina con una exposición en el campus universitario, diseñada y montada por los propios estudiantes, y abierta al público durante dos meses aproximadamente. La exposición incorpora fotografías y vídeos que los estudiantes han ido registrando a lo largo de todo el proceso, algunos de los materiales de las instalaciones, así como dispositivos de mediación consistentes en *podcast* que cada grupo elabora y donde explican pedagógicamente al público visitante las características de su proyecto.

Desde el curso 2022-23 se han realizado cuatro proyectos de instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil. En todos los casos se ha contado con sus respectivas exposiciones. Se han editado dos catálogos con las diferentes propuestas instalativas que forman parte del proyecto. En estas publicaciones son los estudiantes quienes analizan sus instalaciones como parte de la difusión de su trabajo a la comunidad educativa.

Imágenes página actual y siguiente: *Montando los espacios del proyecto Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil.*
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

Imagen: Visitando el proyecto Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil.
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

Imagen: Instalación ubicada en el campus perteneciente al proyecto Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil.
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

Imagen: Niños y niñas dialogando con una instalación del proyecto *Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil*.
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

Imagen: Interacciones corporales en una instalación del proyecto *Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil*.
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

Imagen actual y siguiente: *Dos interacciones con instalaciones del proyecto Instalaciones artísticas multisensoriales para la educación infantil.*
Pablo Coca, Alicia Peñalba, Lucio Martínez (2022-24)

El Atelier como oportunidad para el desarrollo de los múltiples lenguajes y potencialidades de los niños y las niñas en Educación Primaria

Sara Chueca Serrano. Maestra de Educación Primaria. CPI Arcosur de Zaragoza

CONVERSACIÓN, VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

El ambiente artístico, workshop y los procesos

La idea inicial de nuestra escuela proyectaba un espacio luminoso y preparado dedicado al arte y que salía hacia afuera. Sin embargo, una casuística temporal de exceso de alumnado conllevó una organización compleja de los grupos y hasta dentro de cuatro cursos escolares, nuestra escuela no podrá contar con un espacio permanente dedicado al área artística.

Principios pedagógicos del área Educación Visual y Plástica

1. Mirada estética

A través del área artística, se fomenta no solo la creatividad, sino también una mirada estética y sensible hacia el mundo que nos rodea. Una actitud estética basada en:

- Ofrecer experiencias perceptivas ricas.
- Una estética que determina nuestro pensamiento y se atreve a cuestionar un modelo reproductivo.
- Contribuir a valorar en profundidad nuestro entorno, promoviendo la acción transformadora.

2. Los procesos personales

Es crucial entender que lo fundamental en las experiencias artísticas son los procesos y no las producciones, a través de los procesos personales de investigación, exploración, expresión, ensayo-error y descubrimiento, en los que se integra la complejidad de la experiencia y se favorece el pensamiento crítico e independiente.

3. El cuaderno o Sketchbook

El cuaderno entendido como *sketchbook* genera una cultura de aprendizaje basado en la investigación, los procesos y la documentación, es un testigo de cada proceso personal, de como se expresan los pensamientos, de cómo se interconectan las ideas, de cómo se presentan, de como dialogan generando nuevas y ricas ideas.

4. La expresión de los lenguajes

Nos parece clave la idea de los 100 lenguajes de Loris Malaguzzi, quien nos invita a explorar los diferentes lenguajes de la infancia, y en la expresión de esos lenguajes, encontrar el nuestro propio y el que nos conecta con nuestro entorno. El lenguaje viene a ser el vehículo de la identidad y eso nos convierte en acompañantes, guardianes y responsables para salvaguardar ese tesoro que pertenece a los niños y las niñas.

5. Conversaciones significativas

La diversidad y versatilidad de las propuestas artísticas se entienden como oportunidades para generar conversaciones que nos ayudan a ganar tolerancia, y que nos ayudan a traducir y enriquecer las experiencias artísticas.

6. Reflexiones finales

En cada proyecto hay un momento para la apertura y un momento para el cierre: son momentos para la reflexión y el análisis. Son momentos que pretenden fomentar la conciencia del trabajo propio y ajeno, espacios para el desarrollo de habilidades críticas y analíticas. Son momentos además para organizarnos y dar valor al área de artes y a sus potencialidades, abandonando ideas erróneas (producciones bonitas/feas, juicios a través de notas, abandonar las manualidades, la copia, el tu vales, tu no, ... modelo reproductivo frente al modelo creativo).

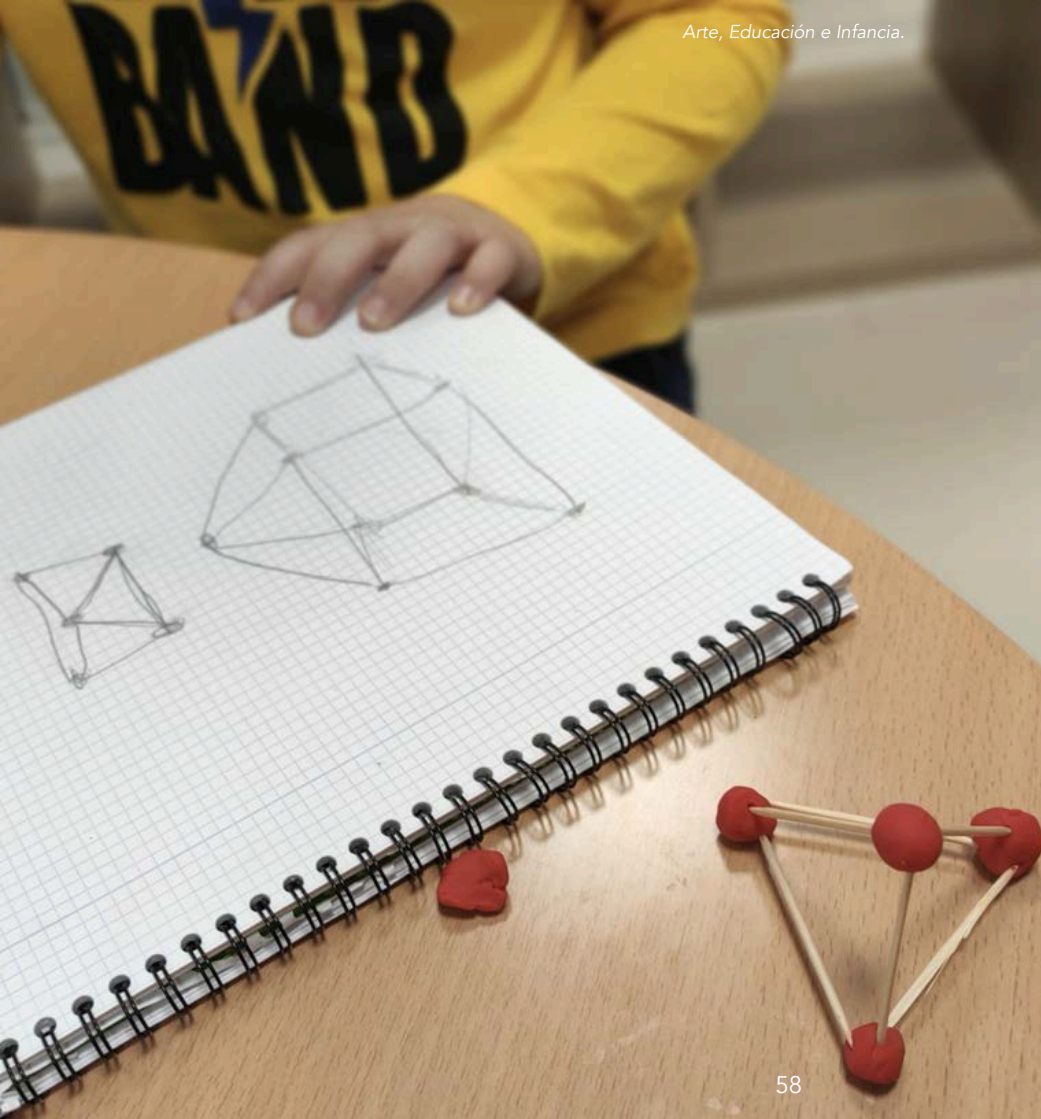

Imágenes página actual y siguiente: *Trabajando la expresión gráfica en el Atelier.* Sara Chueca (2022-24)

Imágenes página anterior y actual: Experiencias con diferentes procesos expresivos y niña con su cuaderno. Sara Chueca (2022-24)

El Atelier como facilitador de oportunidades de aprendizaje en Educación Infantil

Beatriz Martínez Pérez. Maestra de Educación Infantil. CPI Arcosur de Zaragoza

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

La experiencia en el taller de infantil parte del curriculum y de nuestra interpretación del mismo, de *nuestra propia idea* de **infancia**:

- Un niño, una niña que experimenta el mundo, porque se siente parte de él.
- Un ser extraordinario, complejo e individual que existe a través de sus relaciones con los demás.
- Posee el deseo y la habilidad de comunicarse desde el inicio de su vida.
- Posee las capacidades para aprender.
- Un ser generador de su propia cultura: **la cultura de la infancia.**

El contexto del Atelier

El *Atelier* es un contexto pensado para ofrecer a los niños y las niñas las máximas oportunidades posibles para desarrollar sus múltiples lenguajes y potencialidades, en el que se accede al conocimiento a través del pensamiento, la acción y la interacción.

No se reduce a la experimentación plástica, sino que va más allá y busca el desarrollo del pensamiento creativo, divergente:

- Donde se pueda investigar, descubrir y experimentar con la materia y transformarla.
- Donde se pueda transformar la propia experiencia gracias a la interacción con los otros.
- Donde se pueda crear, conectar con procesos internos que se están viviendo, con el juego y el placer.
- Donde tengan relevancia los descubrimientos inesperados y generar nuevos pensamientos a través de las propias preguntas y de las preguntas abiertas del adulto.

Imagen página siguiente: *Experiencia en el Atelier.* Beatriz Martínez (2024-25)

Imagen página actual y siguiente: *Dos momentos en el Atelier trabajando en ambientes.* Beatriz Martínez (2023-25)

Clara (4 años) tiene una hipótesis.
Realiza un dibujo en una cartulina satinada y al ver el brillo dice:

Clara: "Esta cartulina seguro que se ve en el retroproyector"

Adulto: "Puedes probarlo"

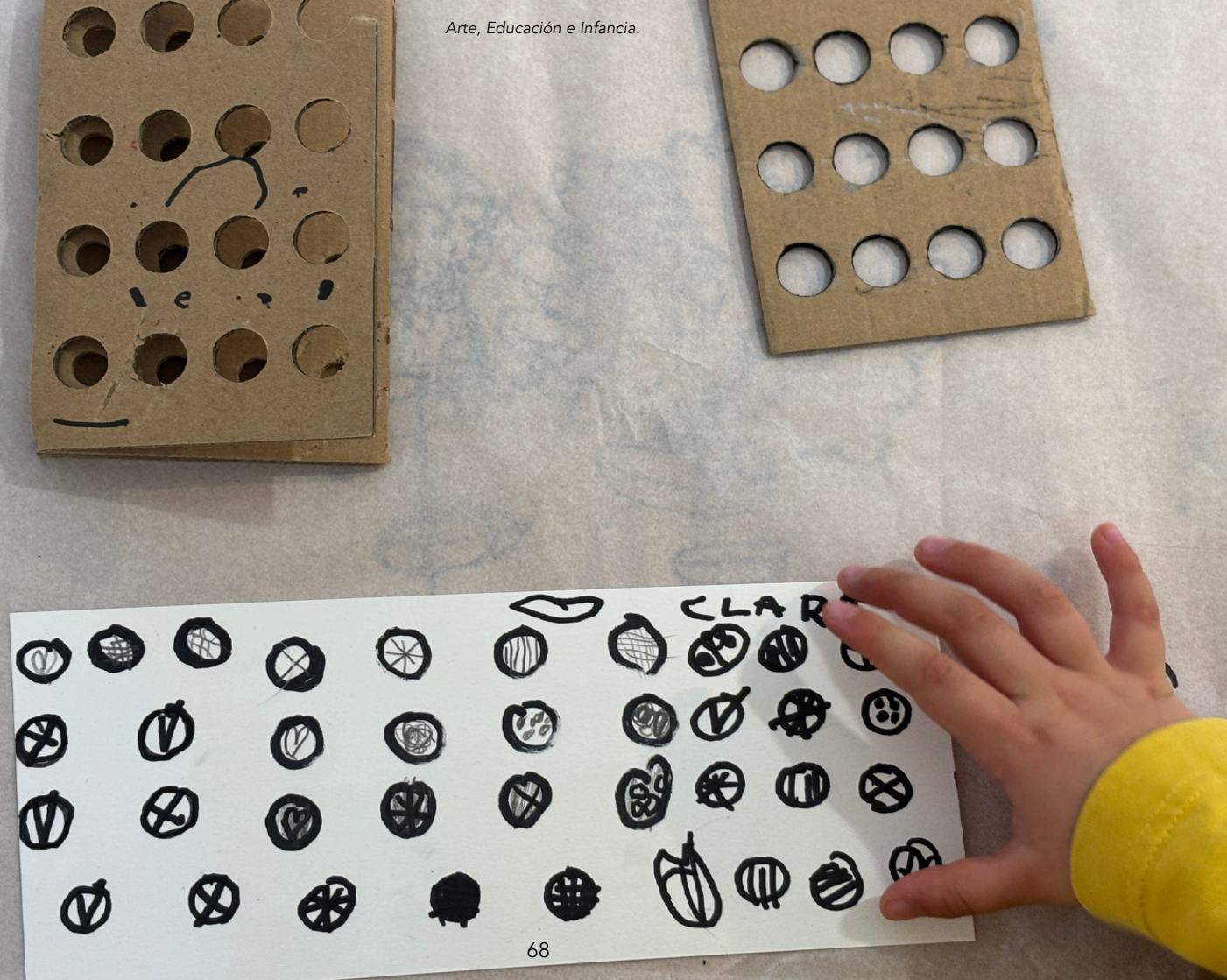
Clara: ¡No se ve!

Adulto: ¿Por qué crees que no se ve?

Clara: "Yo pensaba que brillaría en el retroproyector pero me he dado cuenta que no, igual porque es duro, como este papel que tampoco se ve" (Cartulina).

Imagen página anterior, 68 y 69: *Experiencias de interacción con los ambientes, expresiones y juegos.* Beatriz Martínez (2024-25)

Texto: *Expresiones de los niños y las niñas sobre sus indagaciones y experimentaciones.*

La serpiente nube

Lucas junto a Enzo, se ponen a dibujar en papeles independientes.

Lucas comienza a trazar una nube:

"Es una nube" -dice en voz alta.

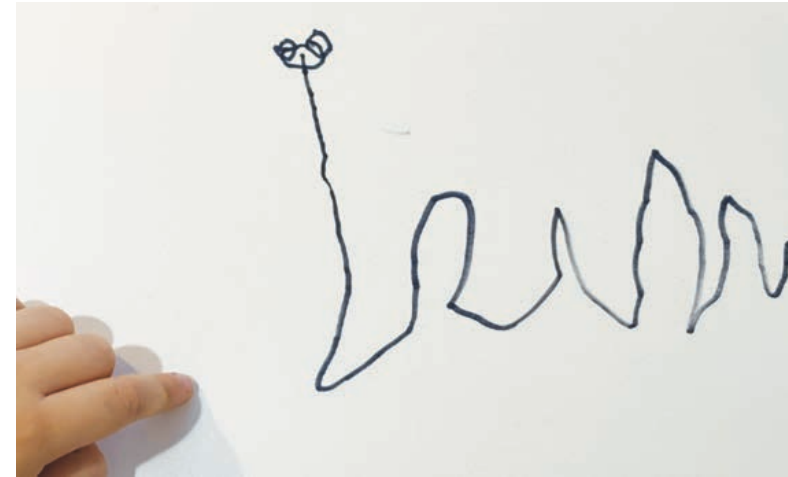
Enzo por su parte dibuja una serpiente:

"Es una serpiente con muchas curvas" -llama la atención su cuerpo totalmente ondulado.

Enzo: "Lo tuyo sólo es una nube."

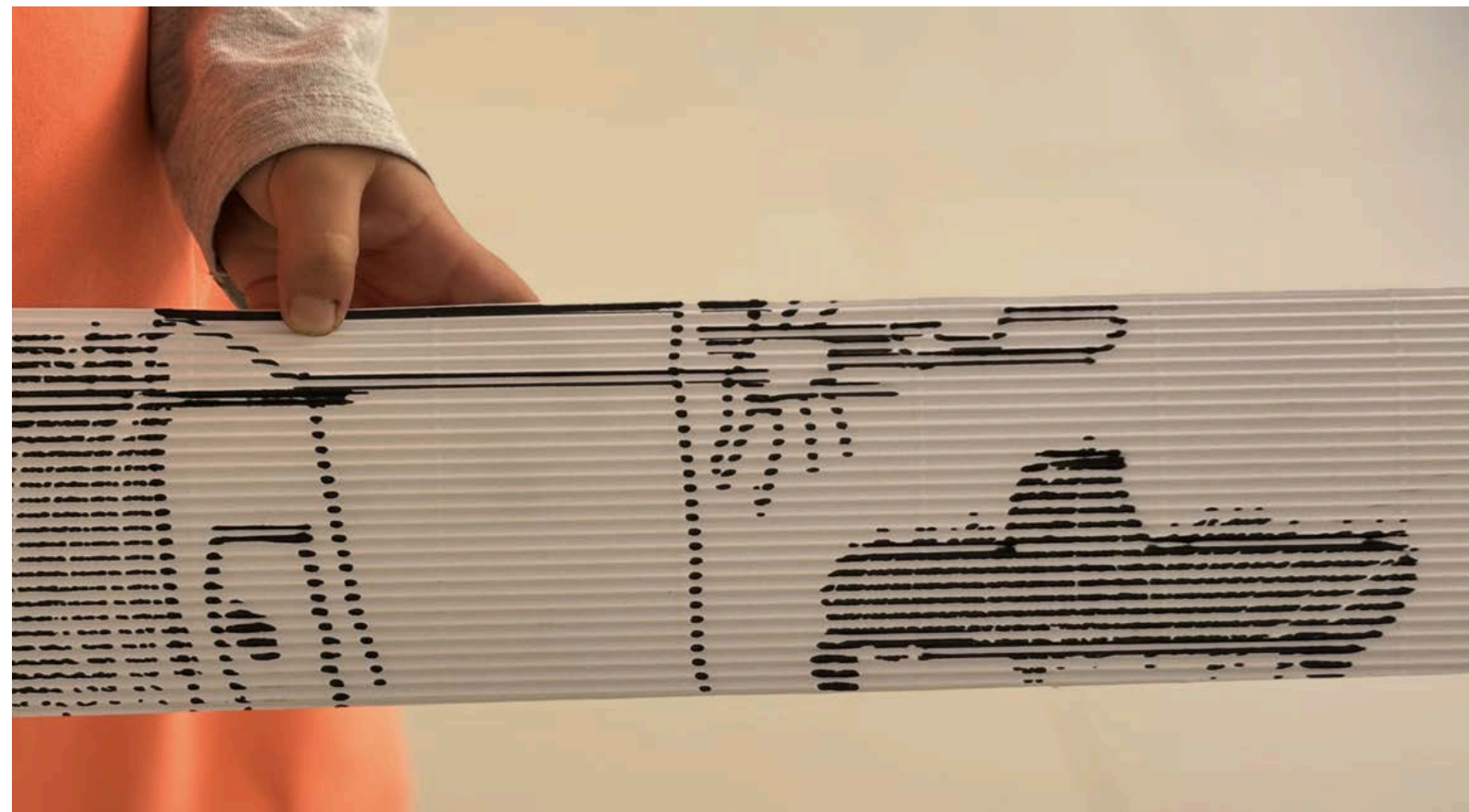
Lucas comienza a transformar su nube y añade:

"No, es una serpiente nube".

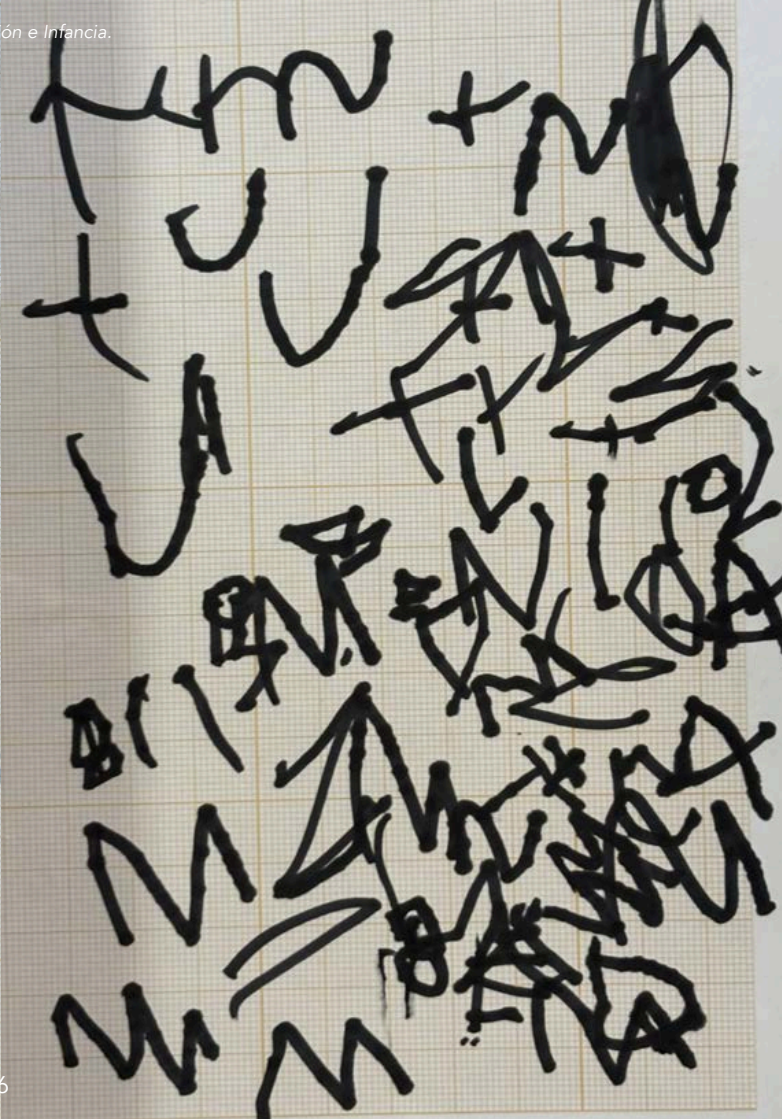
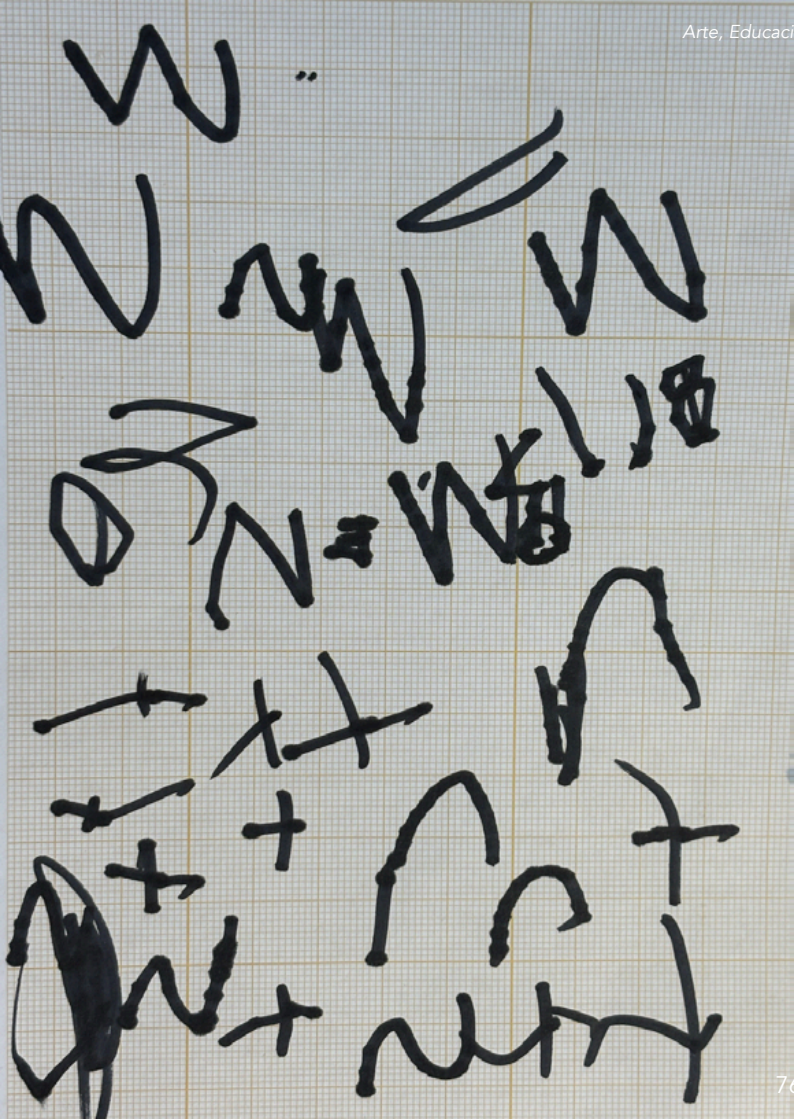

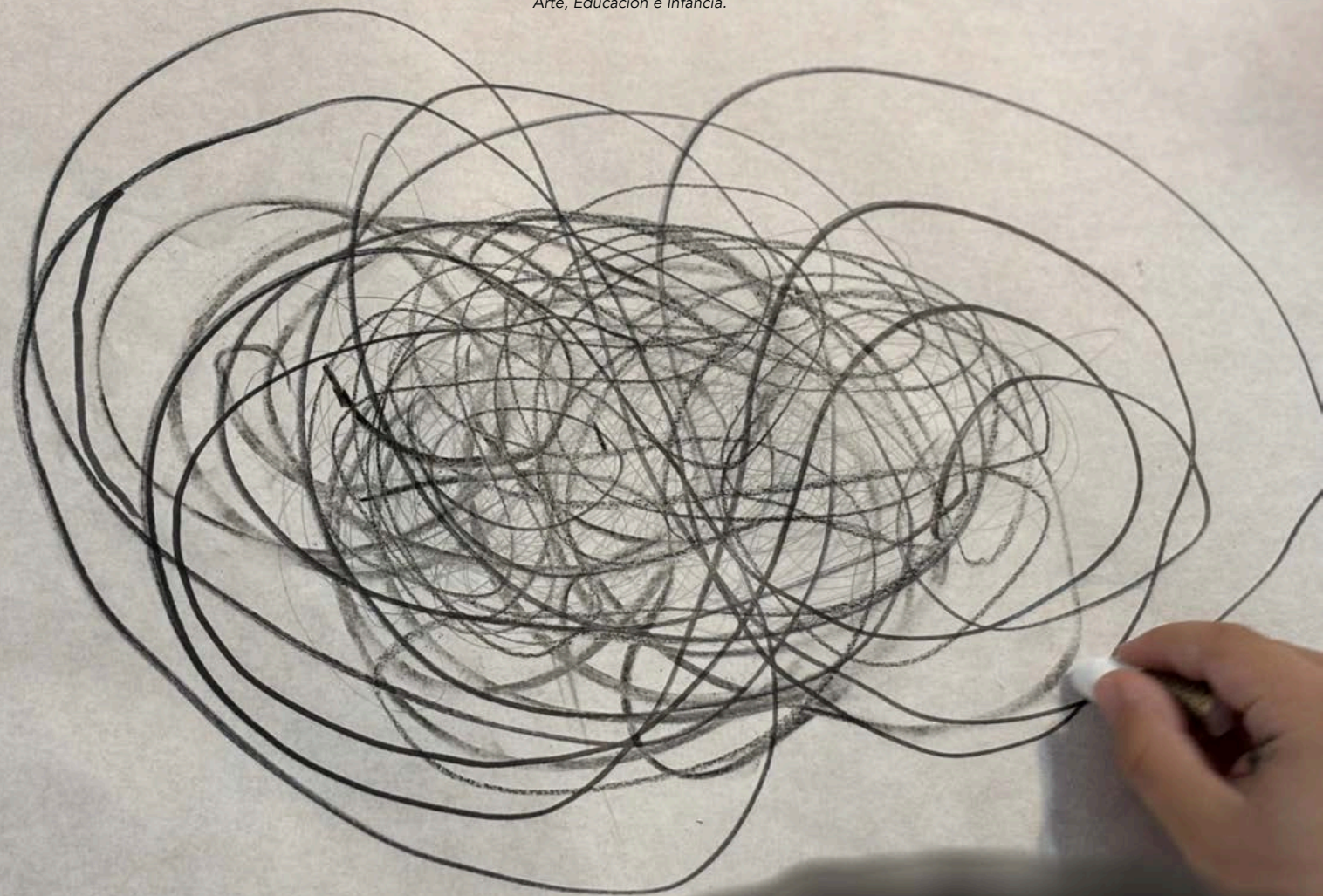
Imágenes: *Expresiones infantiles entre la escritura y el dibujo.*
Beatriz Martínez (2024-25)

Texto página anterior: *Expresiones de los niños y las niñas sobre sus creaciones.*

Imágenes página anterior, actual, 76 y 77: Momentos de experimentación, indagación y expresiones de los niños y las niñas con los ambientes y la escritura. Beatriz Martínez (2024-25)

"Cuando dibujo rápido, mi corazón va rápido. Cuando dibujo lento, mi corazón va lento.
Y ahora que voy muy despacio... mi corazón no se mueve" (**Adrián** 5 años).

Imagen página anterior: *Expresión infantil practicando la escritura.* Beatriz Martínez (2024-25)

Texto: *Expresión de un niño sobre lo que siente y piensa al dibujar.*

Imágenes páginas 80 y 81: *Dos talleres con propuestas diferentes: modelar y crear sombras.*
Beatriz Martínez (2023-25)

Laboratorio experiencial de Educación artística para la infancia

Lorena López Méndez. Universidad Complutense de Madrid

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

El presente video-relato expone experiencias a través de la educación artística en la infancia. Se presentan diferentes talleres basados en el diseño e implementación de una serie de procesos creativos centrados en la pintura, el modelado (masas de sal, plastilina y arcilla) y las piezas sueltas como herramientas artísticas. Talleres que esperamos sirvan de fuente de inspiración para futuras maestras y futuros maestros, no solo para que puedan implementarlos en sus aulas, sino también para que reflexionen sobre cómo el arte y la cultura deberían ocupar un lugar destacado en la sociedad, más allá del espacio limitado que se les asigna en los contenidos curriculares de los planes de estudio.

Imagen página siguiente: *Taller de estampación para experimentar en la infancia.* Lorena López (2024)

Imagen página actual y siguiente: *Pintar y experimentar desde el espacio en blanco*. Lorena López (2024)

Imágenes página anterior: *Experiencias de luz, color y metáfora en el entorno.*
Imágenes página actual: *taller en el paseo, el laboratorio y la naturaleza.*
Lorena López (2024)

Imágenes página actual y siguiente: *Taller de danza, luz, color y sombras para experimentar en la infancia.* Lorena López (2024)

Tejiendo historias con Louise Bourgeois

Carolina Calvo García, Aurora Benito Gracia, María Tremosa Luño y Noemí Horna Luque. Maestras de Educación Infantil. CRA Bajo Gállego. Zaragoza

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

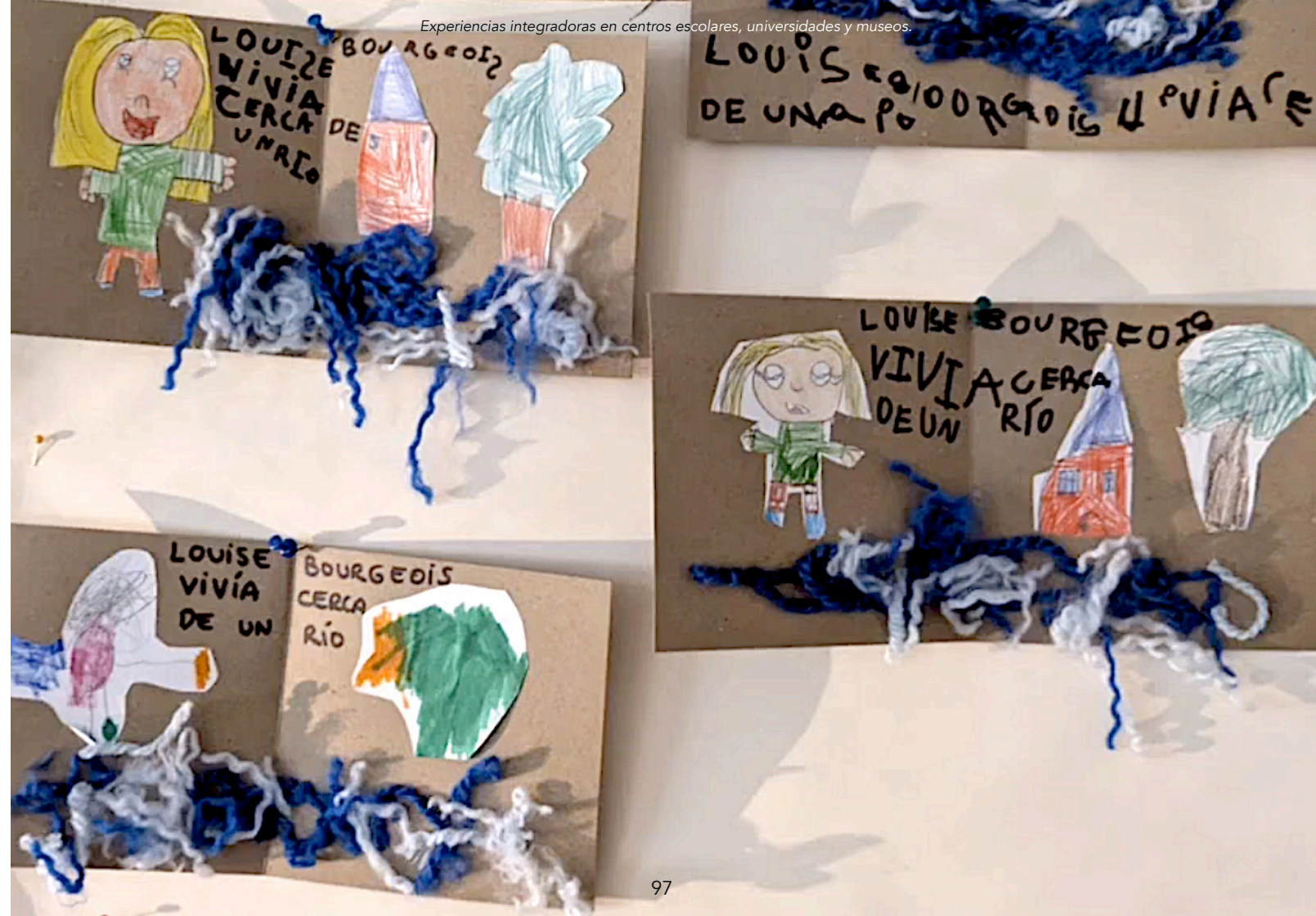
Pensando en los niños y las niñas, en esta experiencia nos hemos basado en los criterios de: participación activa, desarrollo de la motricidad fina, expresión artística y emocional, cooperación y trabajo en equipo, autoestima, confianza y creatividad. Nuestra situación de aprendizaje *Tejiendo historias con Louise Bourgeois* nos muestra cómo el arte y la costura pueden transformarse en herramientas educativas poderosas, capaces de conectar con las emociones, fomentar la creatividad y fortalecer la comunidad. En definitiva: ¡Una situación de aprendizaje que teje saberes y emociones para siempre!

Imágenes página anterior y actual: *Objetos y momentos del taller Tejiendo Historias con Louise Bourgeois.* Carolina Calvo, Aurora Benito, María Tremosa y Noemí Horna (2024)

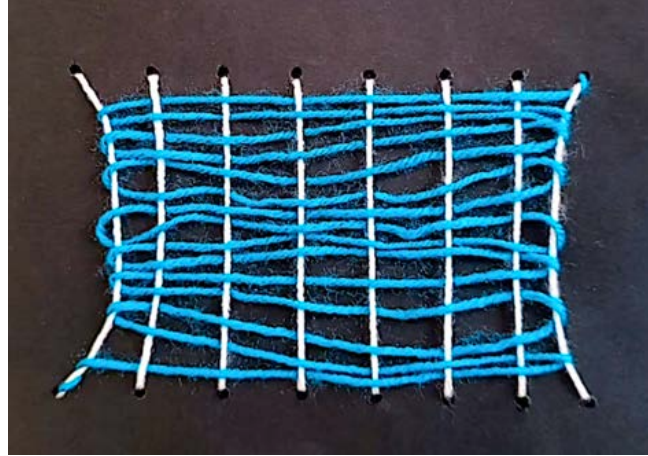
Imágenes página actual y siguiente: Objetos de ambientación y creados en el taller *Tejiendo Historias* con Louise Bourgeois. Carolina Calvo, Aurora Benito, María Tremosa y Noemí Horna (2024)

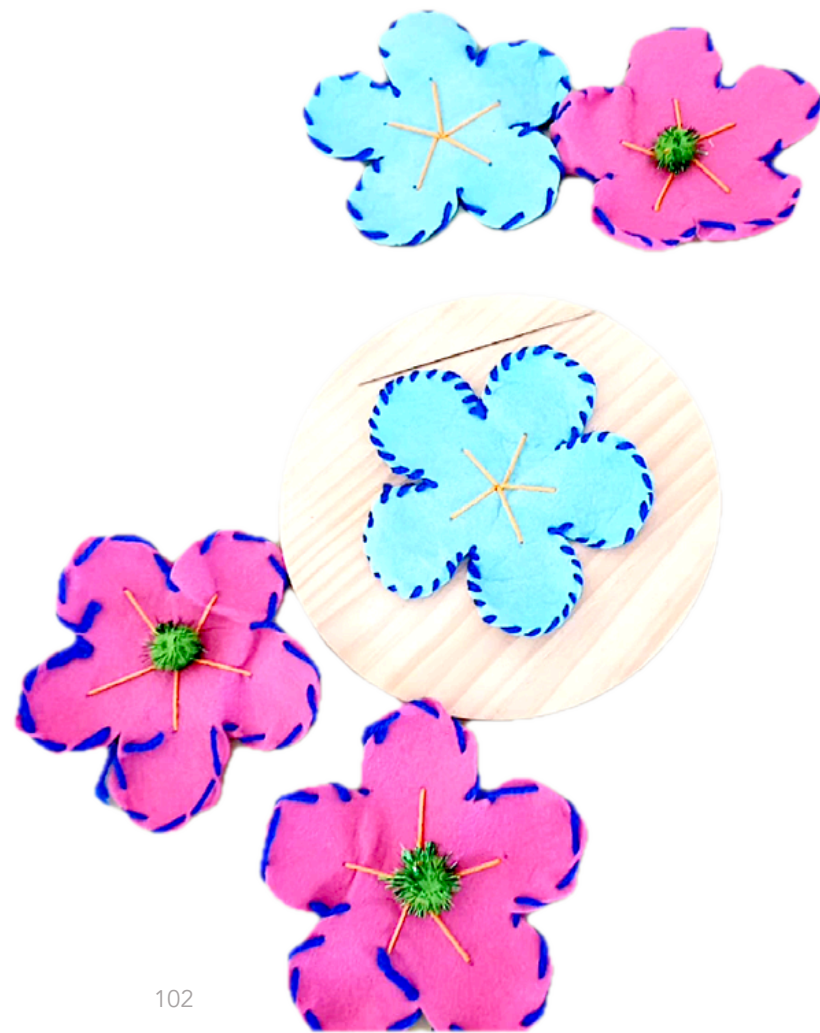
Imágenes página actual y siguiente: *Procesos y resultados creados en el taller Tejiendo Historias con Louise Bourgeois.* Carolina Calvo, Aurora Benito, María Tremosa y Noemí Horna (2024)

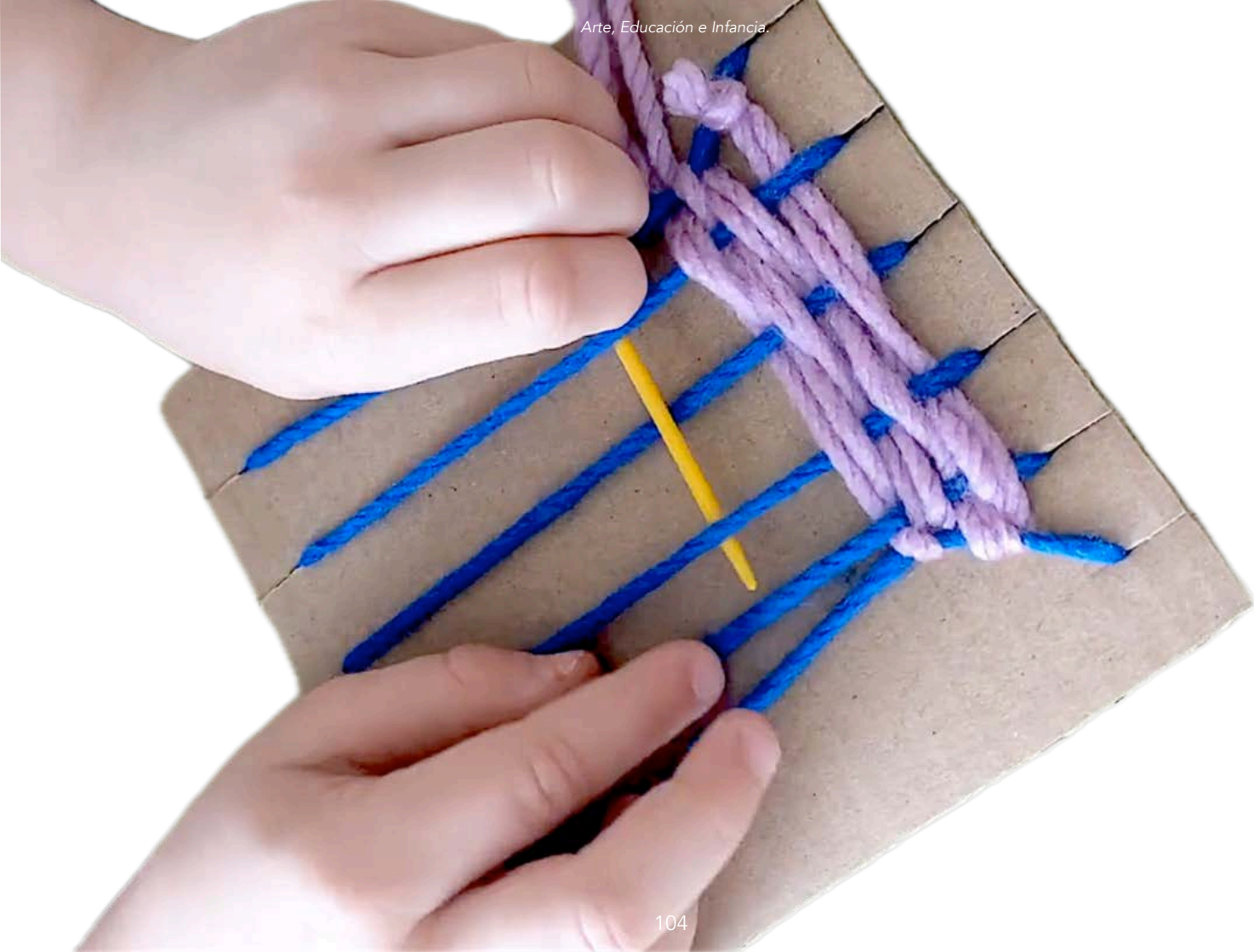

Imágenes página actual, 101, 102 y 103: *Experimentando y expresando con diversos materiales y recursos en el taller Tejiendo Historias con Louise Bourgeois*. Carolina Calvo, Aurora Benito, María Tremosa y Noemí Horna (2024)

Imágenes página anterior y actual: *Proceso y objeto en el taller Tejiendo Historias con Louise Bourgeois.*
Carolina Calvo, Aurora Benito, María Tremosa y Noemí Horna (2024)

10 ideas clave de las instalaciones de juego (2025)

Javier Abad Molina + Ángeles Ruíz de Velasco Gálvez. Profesores Universitarios de Educación Infantil. Universidad Complutense de Madrid-CSEU La Salle (UAM).

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

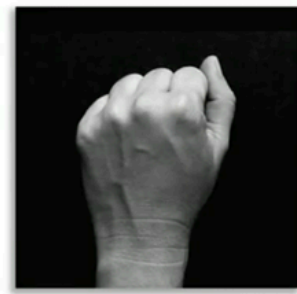
Las *Instalaciones de Juego* son una propuesta educativa concebida desde la configuración de un contexto de relaciones que ofrece unos objetos específicos en un espacio transformable inspirado en la estética del arte contemporáneo y una fundamentación pedagógica que reconoce y da sentido al imaginario simbólico de las infancias expresado y acompañado a través del juego y espontáneo. Es decir, son un contexto creado como lugar de encuentro, relación y simbolización en el que las infancias pueden expresar con confianza y seguridad todo aquello que el juego libre moviliza y forma parte de su mundo interno: deseos, afectos, emociones, dificultades, inquietudes o temores. Así, los adultos referentes acompañan y dan sentido a las interacciones y interrelaciones que suceden en un “lugar del símbolo” configurado como *metáfora de vida* para el cuidado mutuo y la atención conjunta.

En este extraordinario contexto lúdico, relacional e intersubjetivo, se proponen 10 ideas clave para desarrollar la propuesta originaria de las Instalaciones de Juego:

1. Parten de una geometría inicial (mandala) o configuración de orden y belleza
2. Son los mismos objetos siempre para asegurar la permanencia y la presencia
3. Se proponen “triadas” de objetos que se alternan en las diferentes sesiones
4. Desarrollan la simbolización y la relación (NO la sensorialidad y la exploración)
5. Las infancias eligen el sentido del juego y no existe un tema dado por el adulto
6. No pretenden la inmersión, la estimulación, la exploración o la “provocación”
7. No necesitan proyecciones, luz negra o virtualidades como usan los Espacios Lúdicos
8. El adulto “juega” desde dentro y no desde fuera como mero observador pasivo
9. Se configuran como “espacio total” (no fragmentado) para favorecer el movimiento
10. Es esencial la dimensión simbólica del juego como experiencia cultural en relación

Imagen: Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco documentando una Instalación de Juego en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid.
Javier Abad (2022)

Piedra, papel, tijera...

Imagen: Los objetos específicos de las Instalaciones de Juego se ofrecen a través de "triadas" en un diálogo de causa y efecto como sucede en el juego de piedra-papel-tijera. Javier Abad (2024)

Imagen: Las Instalaciones de Juego combinan 7 objetos (de tres en tres) que provienen de la cultura familiar, son polisémicos y favorecen la relación y la simbolización. Javier Abad (2024)

Imagen actual: La armonía y belleza del lugar de juego es importante para generar el deseo de la lúdica y crear un ambiente que se inspira en la estética del arte contemporáneo. Javier Abad (2024)

Imagen actual: Los objetos se disponen para configurar un orden inicial y su simbología: el círculo es la acogida, el cuadrado es la casa, la espiral es el recorrido, el cruce es la elección, etc. Javier Abad (2024)

Imagen: En las Instalaciones de Juego las niñas y niños tienen una experiencia intensa de movimiento en libertad y de placer sensoriomotor que favorecen los propios objetos. Javier Abad (2024)

Imagen: Los objetos específicos de las Instalaciones de Juego están elegidos para ser mediadores de relación y simbolización en las diferentes acciones que realizan las infancias. Javier Abad (2024)

Sala de exposiciones *La Alhondiga* de Segovia (2007)

Imagen: En el inicio de la investigación, cuyo recorrido es ya casi de 25 años, eran utilizados solo uno o dos objetos para configurar el lugar de juego con posibilidades de transformación. Javier Abad (2024)

Imagen: El estudiantado universitario del Grado de Educación Infantil participó en proyectos de aprendizaje-servicio para crear espacios de juego en instituciones culturales. Javier Abad (2024)

Imagen: Además del desarrollo de las Instalaciones de Juego en contextos escolares, se han realizado también colaboraciones en museos (Centro de Arte Botín en Santander, 2019). Javier Abad (2024)

Imagen: En estas propuestas, la configuración del espacio de juego se adapta a las condiciones que promueven el encuentro entre las infancias acompañadas de sus familias. Javier Abad (2024)

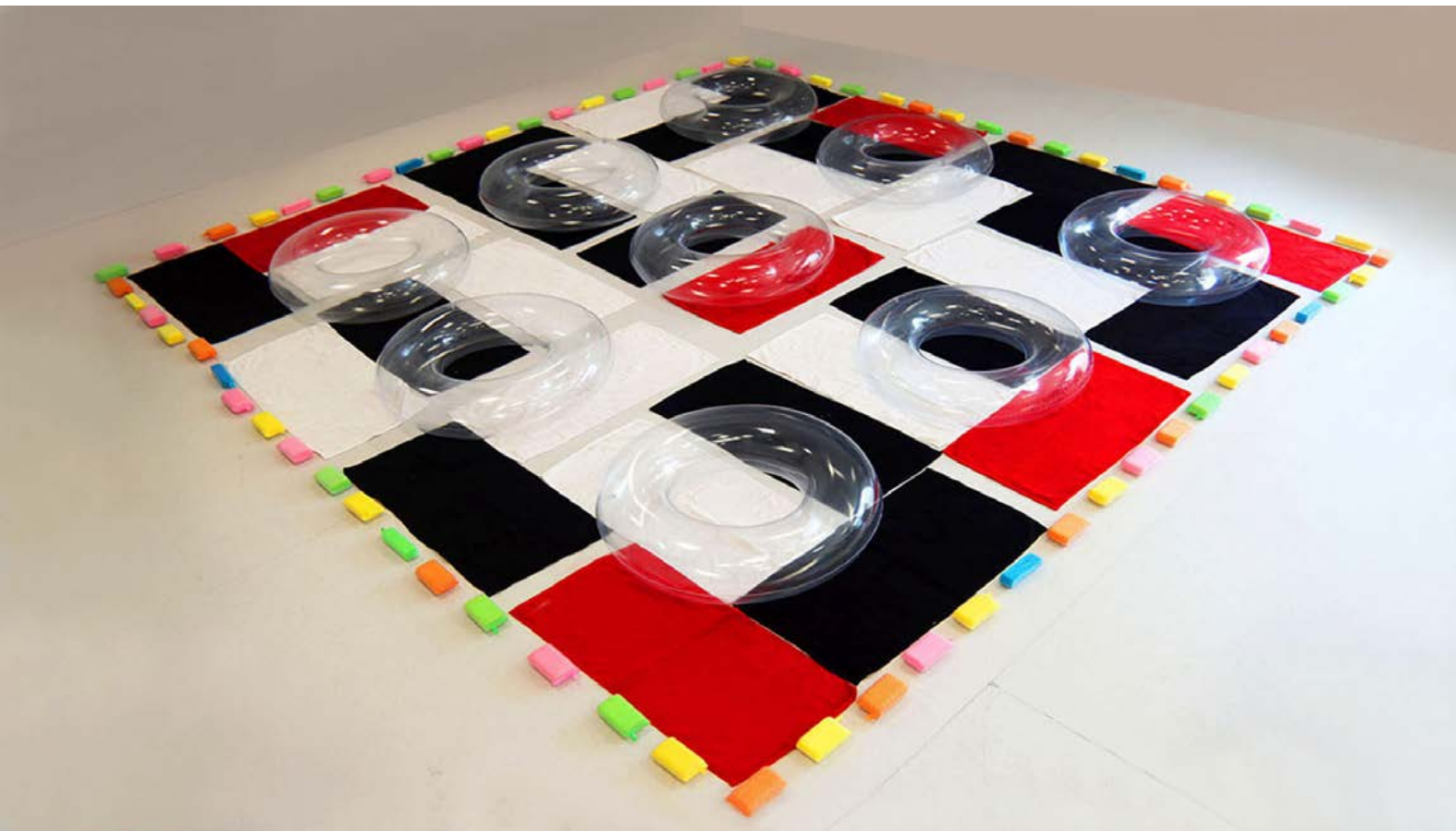

Imagen: Las Instalaciones de Juego no son eventos esporádicos en las escuelas con fines didácticos para aprender contenidos curriculares, sino para celebrar el ser y estar juntos. Javier Abad (2024)

Imagen: El "espacio total" se ofrece para el juego de las transformaciones y la creación simbólica en la que los adultos proponen, pero son las infancias quienes disponen. Javier Abad (2024)

Imagen: A diferencia de las iniciativas de los Espacios Lúdicos, los objetos de las Instalaciones de Juego invitan al cuidado entre iguales para “ensayar” juntos la vida de relación. Javier Abad (2024)

Imagen: El rol del adulto es fundamental para dar sentido, reconocer y ofrecer continuidad al relato lúdico que proponen las infancias siendo cuerpo disponible, voz y presencia. Javier Abad (2024)

Muilab: laboratorio de juego, arte y creación en espacios singulares para la infancia y la familia

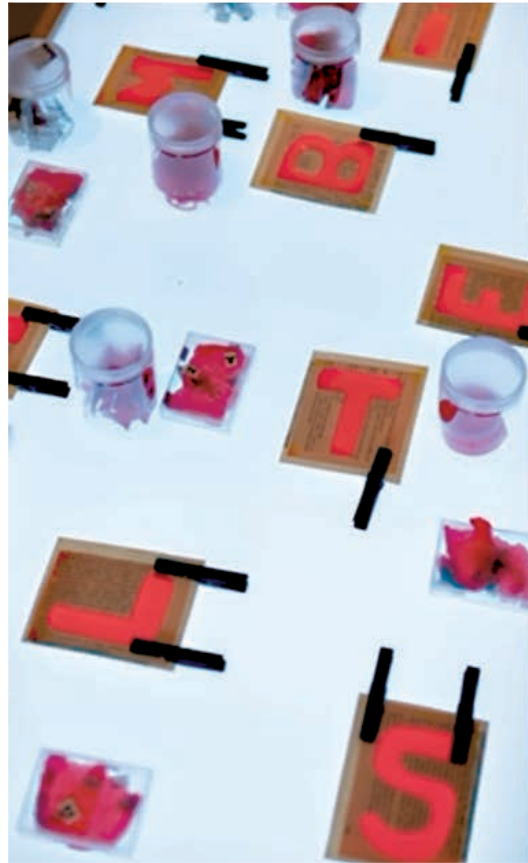
Pedro J. Zarzoso López y Esther López Lázaro. Diseñador Gráfico, Profesor Asociado Universidad de Zaragoza, Maestra de Infantil, Primaria, Técnica de Educación Infantil y Atelieristas.

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

Muilab es un laboratorio de juego, arte y creación en familia. Un proyecto que nace del deseo de generar espacios significativos para la infancia a través del encuentro entre cuerpo, materia y pensamiento. *Muilab* busca generar experiencias integradoras, en las que adultos y niños compartan un mismo espacio de exploración desde una horizontalidad real. Entendemos el arte y el juego como herramientas para pensar, imaginar y construir el mundo, y apostamos por propuestas que favorezcan la escucha, la sensibilidad y la libertad de creación.

Imagen: *Fragmento de instalación en Muilab.* Pedro Zarzoso y Esther López (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: Niños y niñas interactuando con elementos de las instalaciones y diversos materiales y experiencias.
Pedro Zarzoso y Esther López (2023-24)

Imagen página actual y siguiente: *Recursos y materiales creados para instalaciones en Muilab.* Pedro Zarzoso y Esther López (2023-24)

Imagen página actual y siguiente: *Niños y niñas y adultos interactuando con elementos y espacios de las instalaciones de Muilab.*
Pedro Zarzoso y Esther López (2023-24)

Acciones educativas y artísticas interdisciplinares en la etapa infantil: espacios colaborativos para la mejora de los procesos de aprendizaje

David Mascarell Palau (Universitat de València), **Antonio Jiménez Medes** (Colegio público Vicente Gaos), **Leonardo Gómez Haro y Jaume Chornet** (Universitat Politècnica de València), **Jesús Ramón-Llin Mas** (Universitat de València), **Ramona Rodríguez** (Universitat de València).

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

El Proyecto de Innovación Educativa Emergente (PIEE) tiene como objetivo principal fomentar la educación artística desde las primeras etapas de formación, integrándola de manera efectiva en el currículum infantil. A través de una aproximación interdisciplinaria, esta iniciativa busca promover nuevas perspectivas artísticas y pedagógicas, implementando estrategias y materiales educativos innovadores basados en la experiencia acumulada durante la edición del curso académico 2023-2024.

Algunas de las **acciones educativas interdisciplinares** que se realizan son:

- **Igualdad de género:** se abordan temas de educación en valores, coeducación e igualdad de género a través de la representación teatral con marionetas y actividades lúdicas que promovieron la igualdad entre sexos.
- **Creación de ninots de Falla:** se trabajó la representación volumétrica creando ninots de Falla bajo la temática "El futuro y la imaginación", diseñando robots a partir de cajas de cartón recicladas.
- **Grafismo y movimiento:** se desarrollaron actividades de grafismo y movimiento, conectando áreas como el dibujo, el gesto gráfico, el cuerpo y el movimiento como investigación artística desde la *performance*. Inspirados en artistas como Galla Elbenschütz y Heather Hansen, se promueve una pedagogía creativa que fomenta habilidades interpersonales y grupales, favoreciendo el aprendizaje a través de la sorpresa, la incertidumbre y la curiosidad.

Imagen: Momento de representación teatral. David Mascarell (2023-24)

Imágenes página anterior y actual: *Creando robots con cartones*. David Mascarell (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Pintando colaborativamente por la igualdad de género.* David Mascarell (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Experiencias de grafismo, movimiento e interacción en la infancia*. David Mascarell (2023-24)

Interdisciplinariedad y competencias transversales en Educación Infantil: educando con ambientes

María Jesús Andreu, María José Deza, Aitana Tejero, Sofía García, Celsa Amor, Alette Reiche, Andrea Pascual.

Maestras de Educación Infantil. CP Margarita Salas. Zaragoza

VÍDEORELATOS Y FOTOENSAYOS

En el Colegio Público Margarita Salas de Zaragoza se ha creado un **Aula-laboratorio multisensorial**.

En este espacio se han creado instalaciones artístico-musicales que envolvieran a los niños y las niñas en una realidad diferente a la acostumbrada y que les permitiera aprender de otra manera, buscando sumergirles en una realidad tridimensional mimada artísticamente, tanto en su vertiente visual y plástica, como sonora. Partiendo de esos momentos de exploración personal y de interacción libre con los diferentes elementos, se diseñaron actividades guiadas por las maestras que buscaban aprovechar el aprendizaje que los niños y niñas estaban realizando para profundizar más en él, sacarle el máximo provecho, y compartir con todos los aprendizajes previamente conseguidos. Este **ambiente artístico (musical-plástica-corporal) inmersivo** propició un entorno educativo enriquecedor donde el alumnado desarrolló competencias transversales tan importantes como la creatividad, el emprendimiento, la inclusión y el aprendizaje digital, además de favorecer el desarrollo holístico en todas las áreas. Todo ello permitió un aprendizaje transdisciplinar desde la experimentación y el descubrimiento, individual y colectivo.

Se crearon **dos ambientes consecutivos** en el tiempo y contrastantes en lo que a la multisensorialidad se refiere.

El primero fue el **Aula-Laboratorio de Invierno**, en el que se buscaba que el estudiantado de infantil pudiera sentir y experimentar el invierno de múltiples formas y con todos sus sentidos. copos de nieve suspendidos desde el techo, las nubes, la proyección en el cañón de un bosque en el que lentamente caían los copos de nieve, el iglú en el que podían entrar a refugiarse, los bloques simulando bloques de hielo alrededor de los pingüinos desmontables, las mesas de luz, los trasvases, los botes olorosos, las luces tenues y tintineantes... todo estaba diseñado con detalle para que la vivencia dentro del aula favoreciera el aprendizaje y la experiencia sensorial y cognitiva. la manipulación de hielos, la elaboración de nieve, la experimentación de sombras jugando con el distanciamiento del foco de luz, las relaciones de sonidos con sus imágenes a través de aplicaciones digitales, las propuestas de diferentes materiales como telas o cartones simulando esquíes, para provocar diferentes desplazamientos... Además, se fueron integrando a la experimentación libre diferentes talleres para profundizar en cómo el agua cambiaba de estado, en cómo las sonoridades invernales inspiraban a compositores para sus creaciones, en cómo cambiaban las cualidades del sonido en función de cómo se utilizaban los materiales de los que contaba el aula, o en cómo variados materiales favorecían desplazamientos diferenciados.

Todo ello contrastaba con el **Aula-Laboratorio de Primavera** con sus vidrieras de colores vistosos en las ventanas, la claridad de luz en la sala, el huerto que los propios niños y niñas sembraban y regaban, la casita con su camino, las fragancias primaverales, los charcos de lana que motivaban a saltar en ellos, el césped lleno de instrumentos musicales coloridos, como campanas, láminas de metal, crótalos, maracas y cajas chinas; los tubos sonoros que podían emparejar por su mismo sonido, las provocaciones primaverales con lupas para investigar diferentes insectos...

Imagen: Maestras ideando y programando los ambientes y experiencias.

Rosa Serrano (2023-24)

Imagen página actual y siguiente: Dos momentos de la preparación del ambiente.
Rosa Serrano (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Un ambiente preparado y niños y niñas experimentando con recursos, materiales, procesos.* Rosa Serrano (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: Niños y niñas experimentando con recursos, materiales y procesos. Rosa Serrano (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Un niño y una niña indagando en los ambientes.* Rosa Serrano (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Niños y niñas indagando y dialogando en los ambientes*. Rosa Serrano (2023-24)

músiCA(c)TIVA: un proyecto de ApS para conectar universidad, escuelas infantiles y estimulación artística

Sara Fuentes Cid (Didáctica de la Expresión Plástica) y **Lucía Casal de la Fuente** (Didáctica de la Expresión Musical).
Universidade de Vigo. Campus de Ourense

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

El proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) *músiCA(c)TIVA: estimulación artística nas escolas infantís do rural ourensán* nace de la necesidad social de que una educación de calidad contribuya a resarcir desigualdades, para lo que la educación artística resulta fundamental. *músiCA(c)TIVA* se llevó a cabo con el alumnado de tercero del Grado en Educación Infantil de la Facultade de Educación e Traballo Social (FETS, UVIGO-Ourense), en colaboración con tres escuelas infantiles públicas Galiña Azul: Coles, Pereiro de Aguiar y Toén. Consistió en el diseño e implementación de sesiones de música para bebés basadas en la propuesta pedagógica de Edwin Gordon, descrita y ejemplificada en Santos y Sánchez (2019). En estas sesiones se usan instrumentos y objetos sonoros, por lo que se propuso al alumnado como tarea la creación de un instrumento u objeto sonoro propio para integrar en la sesión musical diseñada por cada equipo de trabajo. Para ello, fue necesaria la coordinación entre dos materias: “Didáctica de la Expresión Plástica y Visual” (DEPV) y “Expresión Musical y su Didáctica” (EMD).

Imagen: Alumnado del Grado en Educación Infantil implementando una sesión de música para bebés de 0–3 años.
Sara Fuentes y Lucía Casal (2024-2025)

Imagen izquierda: Desarrollo de una actividad de movimiento armonizando la expresión corporal, los objetos, y el tempo y los acentos de una audición de música docta.
 Imagen derecha: Exploración autónoma de un objeto sonoro creado por el alumnado universitario en un entorno preparado para la indagación sensorial.
 Sara Fuentes y Lucía Casal (2024-2025)

Imagen izquierda: Situación de exploración sonora compartida entre alumnado universitario y bebés mediante instrumentos musicales y objetos sonoros diversos.
 Imagen derecha: Interacción sonora y afectiva a través de objetos diseñados por el propio alumnado universitario.
 Fuentes y Lucía Casal (2024-2025)

Imagen página actual y
siguiente: *Interacción entre
alumnado universitario,
objetos/instrumentos y
bebés, integrando
expresión vocal y corporal.*
Sara Fuentes y Lucía Casal
(2024-2025)

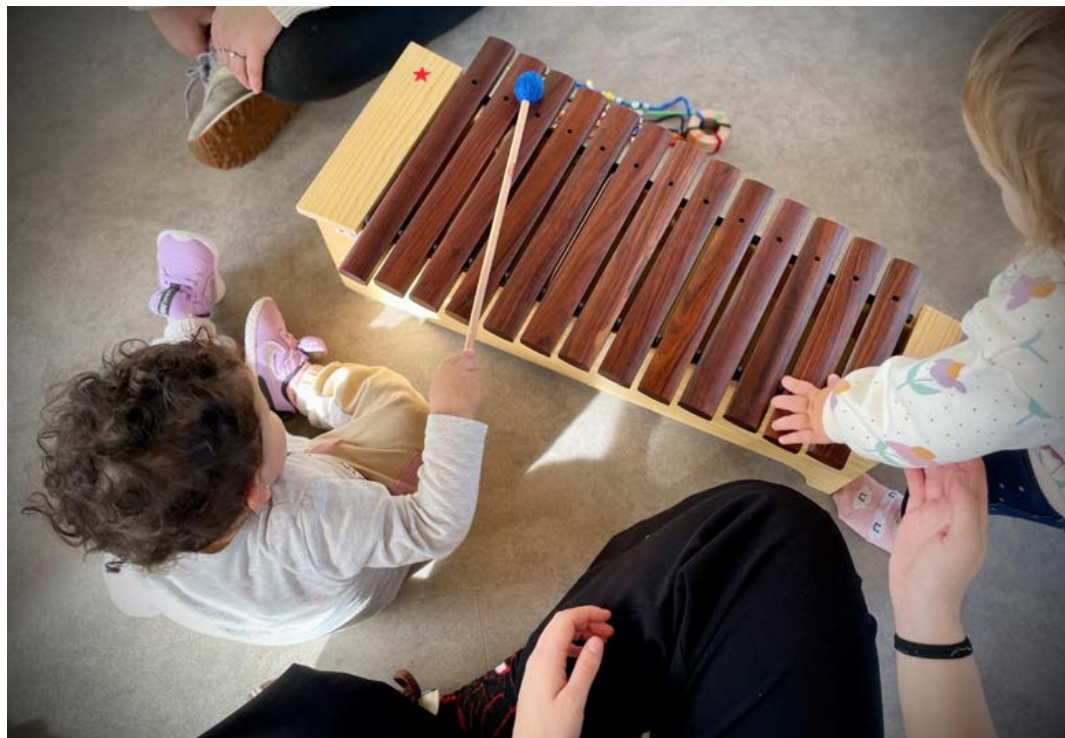

Imagen página actual: Mediación individualizada en la exploración de un instrumento, favoreciendo la autonomía y la escucha del niño.
Imágenes página siguiente: Objetos sonoros no convencionales diseñados con materiales cotidianos para la exploración sensorial con bebés.
Sara Fuentes y Lucía Casal (2024-2025)

Mi experiencia como guía montessoriana e historiadora del arte en Educación Infantil de segundo ciclo.

Ángela María Nantes Pérez. Internationales Montessori Zentrum. Munich

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

María Montessori atendió a la belleza del ambiente como condición *sine qua non*. En su percepción de la infancia considera que solo en ese periodo de la existencia es donde se construye la humanidad y esta debe realizarse en un ambiente armonioso, digno y bello.

El objetivo primero de la manipulación del material en el ambiente no es lo artístico. Por ejemplo, en el caso del material sensorial, el desarrollo y refinamiento de los sentidos es primordial. Y de esa manipulación derivan creaciones con gran sentido estético. Los colores, las texturas, los acabados de los materiales del ambiente deben ser atractivos, de tal forma que todos inviten a los niños y las niñas a trabajar, explorar, investigar y aprender con ellos.

Además del material montessoriano, en la “Casa de niños” en la que trabajamos, experimentamos con elementos artísticos en nuestro día a día desarrollando y personalizando el propio currículum.

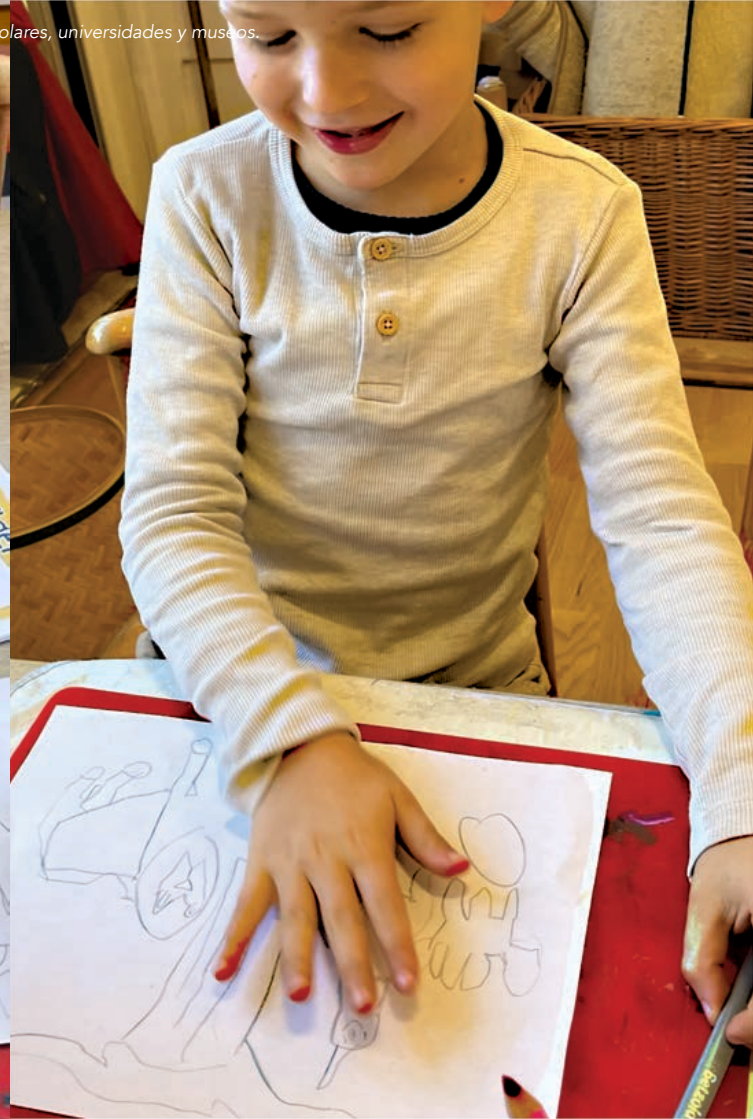
Los aportes del arte a la infancia en este contexto de trabajo propio, los puedo dividir en tres apartados: *el arte como manipulación*; el arte como participación y convivencia; y *el arte como herramienta de inclusión e indicador del desarrollo*, siendo este último punto, un abordaje más personal desde mi perspectiva de historiadora del arte.

Imagen página siguiente: Trabajando con materiales preparados en un centro Montessori. Ángela Nantes (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Explorando materiales preparados y trabajando la expresión gráfica en un centro Montessori.* Ángela Nantes (2023-24)

Imágenes página anterior, actual y siguiente: *Niños y niñas experimentando con materiales naturales y preparados y visitando una exposición.* Ángela Nantes (2023-24)

Imágenes página actual, 195, 196 y 197: *Un niño explorando con materiales y objetos simbólicos y niños y niñas participando de diferentes dramatizaciones.*
Ángela Nantes (2023-24)

Imagen: Un niño experimentando con materiales industriales en el espacio exterior. Ángela Nantes (2023-24)

Imagen: Varios niños construyendo una obra artística con materiales industriales en el espacio interior. Ángela Nantes (2023-24)

Arte Sonoro en Instalaciones Artísticas: la Clase del Bosque de EIM Duende

Mercedes Castillo Ferreira. Universidad de Granada

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

En el marco del proyecto *TCIEM (I+D++i): Transversalidad, creatividad e inclusión en proyectos musicales escolares: una investigación evaluativa*, desarrollamos una propuesta didáctica en la clase del Bosque (4 años) de la Escuela Infantil Municipal “Duende” de Granada.

El principal objetivo consistió en diseñar una instalación artística en la que el Arte Sonoro adquiriera un papel central para el desarrollo de la competencia transversal de la creatividad. El diseño del proyecto se basó en los intereses y experiencias previas del grupo. Dos actividades actuaron como detonantes principales:

1. Excursión al bosque de la Alhambra, donde se animó al alumnado a escuchar los sonidos del entorno y a recoger objetos que despertasen su curiosidad. Este tipo de experiencias responden al enfoque de escucha activa propuesto por Schafer.
2. Visita a la exposición *Trrrrrr*, de los Escalona Brothers, en el Centro de Cultura Contemporánea La Madraza (Universidad de Granada), donde pudieron observar la interacción entre sonido y obra plástica.

Estas experiencias suscitaron un alto grado de curiosidad y motivación, que se trasladó posteriormente al trabajo en el aula. De regreso en clase, y tomando como referencia lo observado en la exposición, el alumnado expresó su deseo de crear su propia obra sonora. El grupo decidió elaborar una pieza musical de carácter relajante que incorporara sonidos de pájaros, sonidos corporales e instrumentos cotidiáfonos que los mismos habían construido. A partir de esta idea surgió la propuesta de construir una historia sobre un duende que vivía en el bosque. El alumnado creó un cuento colectivo al que integraron los sonidos previamente dibujados, seleccionados o producidos durante las sesiones. Para registrar la obra final utilizaron una grabadora aportada por un alumno, lo que permitió conservar el proyecto sonoro y utilizarlo posteriormente dentro de la instalación artística.

Para delimitar el espacio expositivo se propuso una estructura cúbica elaborada con tubos de PVC. De manera espontánea, el alumnado comenzó a explorar los materiales disponibles en el aula, experimentando con diversas formas de colgar, sostener y combinar objetos dentro de la estructura. Muchos de los materiales procedían del bosque, lo que permitió resignificarlos y dotarlos de nuevos usos dentro de la instalación. Este proceso de transformación del espacio fue eminentemente creativo, exploratorio y colaborativo. El resultado evidenció el potencial pedagógico del Arte Sonoro y de las instalaciones artísticas como herramientas capaces de fomentar la creatividad en Educación Infantil, promoviendo al autonomía expresiva, la experimentación y el trabajo colectivo.

Debemos indicar que el proyecto fue posible gracias al trabajo e implicación tanto de la maestra **Mamen Jiménez** y a la Fundación Granada Educa. Mi más sincero agradecimiento.

Imágenes página siguiente: Representaciones gráficas de los sonidos que emplearon en la obra sonora y experiencias del proyecto *La clase del Bosque*.

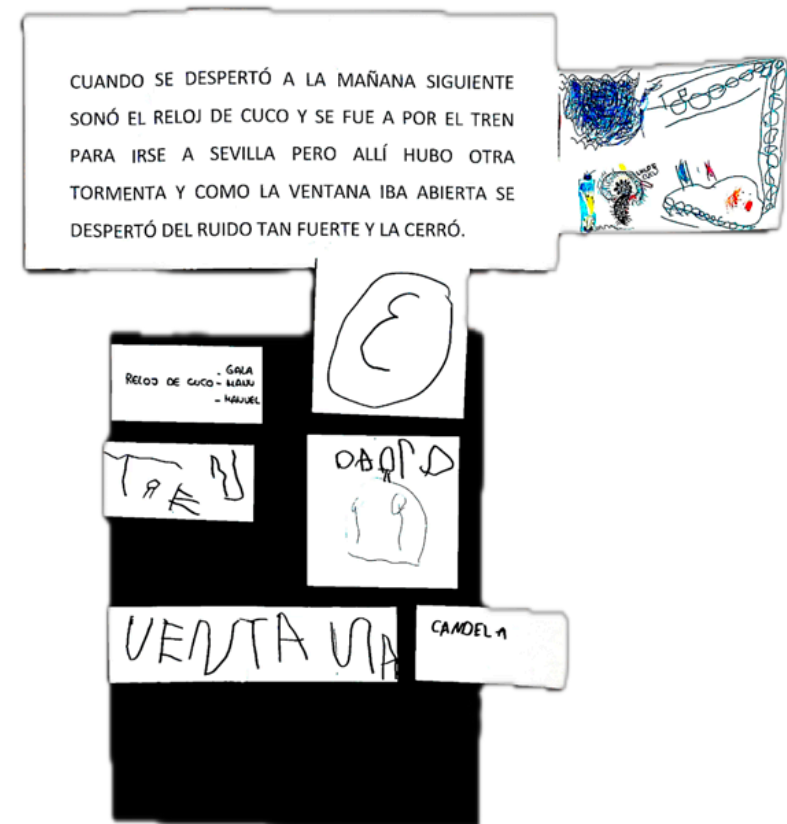
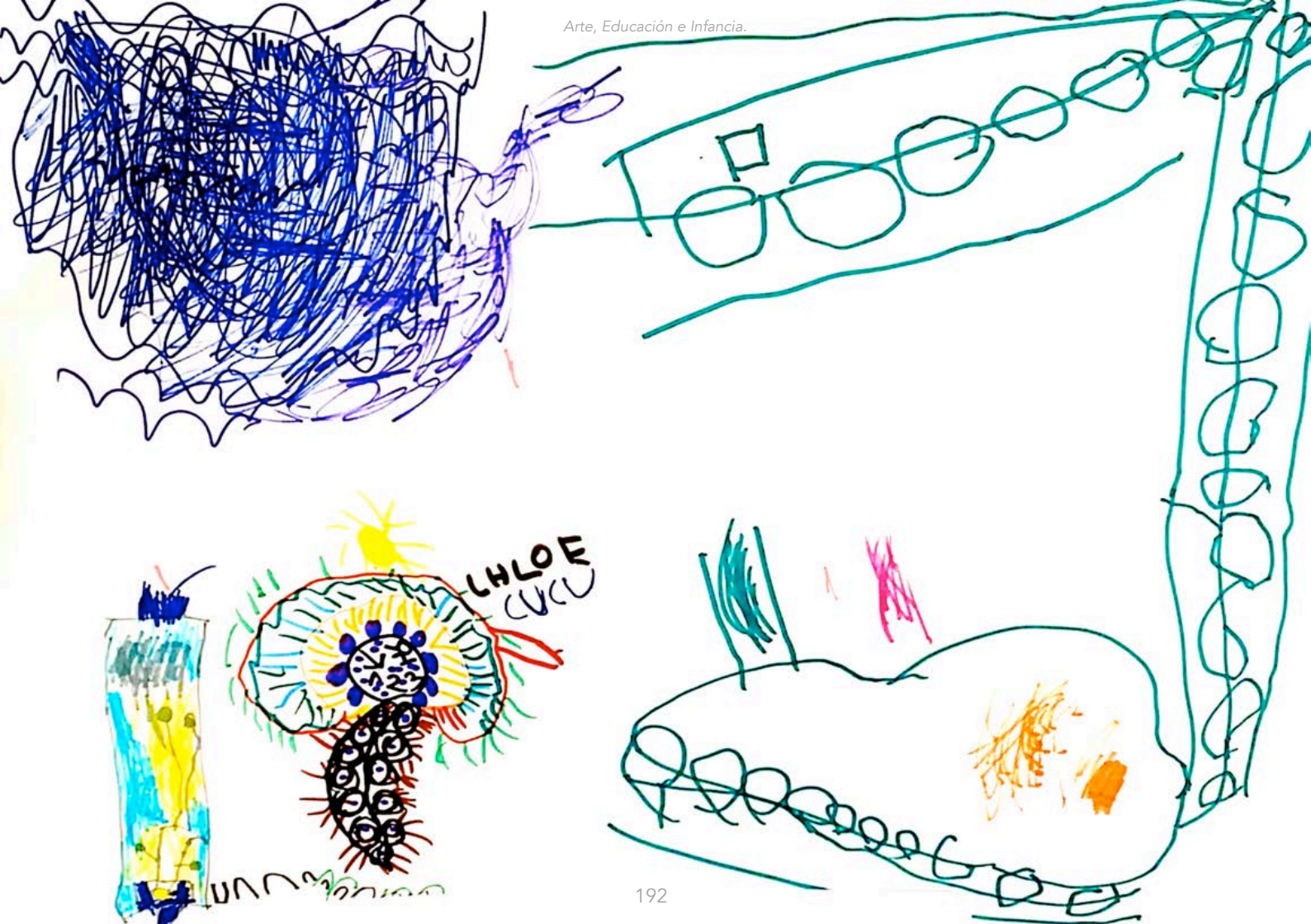
Mercedes Castillo (2023-24)

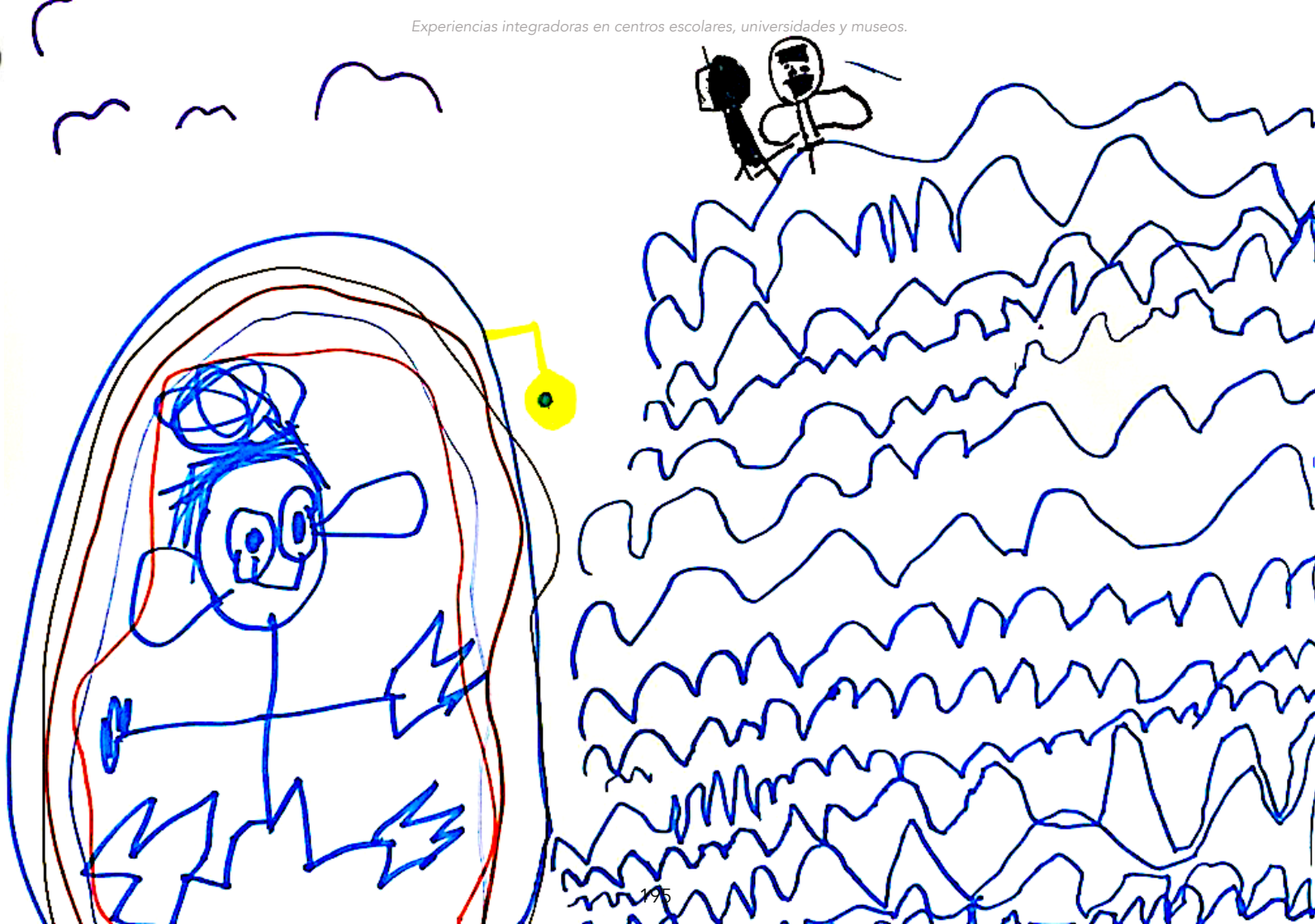

Imágenes página anterior y actual: Vivencias y resultados del proyecto
La clase del Bosque. Mercedes Castillo (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: Vivencias, expresiones verbales, textuales y gráficas durante el proyecto La clase del Bosque.
Mercedes Castillo (2023-24)

Jornadas ContemporánEA: encuentros, posibilidades y relaciones en la formación actual de la Educación Artística

Rocio Texeira Jiménez y Arancha Ruíz Nuño. Universidad de Málaga

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

Este video relato muestra el trabajo que se está realizando desde el curso 2023/2024 en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria para trabajar el Arte desde una mirada actualizada de la formación en Educación Artística. Una mirada que permita a la infancia y a docentes en formación encontrar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en relación con el arte y sus modos de expresión. A través de **la identidad** como elemento detonante de reflexión se desarrollan dispositivos artísticos que provocan la curiosidad, la interactividad, la creación y el diálogo. Con estas jornadas de trabajo estamos reforzando la relación entre Universidad y centros escolares, estamos descubriendo el potencial que guarda la experiencia artística de forma práctica, inclusiva, crítica y situada, y materializando la idea de artista y docente en la figura del alumnado universitario que pone sumo cuidado y respeto en su implicación en las Jornadas.

Imágenes página actual, 226 y 217: Momentos de las Jornadas ContemporánEA. Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

Imagen página anterior y actual: Una instalación creada para las Jornadas ContemporánEA. Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

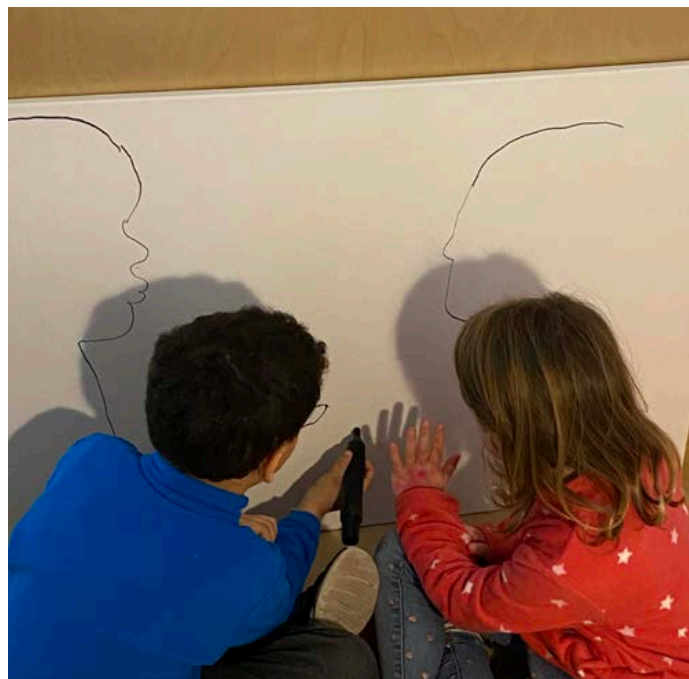
Imagen página actual y siguiente: Dos instantes de vivencias
en las Jornadas ContemporánEA. Rocio Texeira y Arancha
Ruíz (2023-24)

Imagen página actual y siguiente: *Dos niños dibujando e instante de interacción con los niños y las niñas.*
Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Niños y niñas dibujando inspirados en las sombras e instante de conversación.*
Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

Imagen página anterior y actual: Explorando una instalación creada para las Jornadas ContemporánEA. Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

Imagen página anterior y actual: *Indagando y vivenciando en dos instalaciones creadas para las Jornadas ContemporánEA.*
Rocio Texeira y Arancha Ruíz (2023-24)

Antonio Bisquert. *Pictoris Restitutio*: aprendiendo a pensar el arte en contextos museísticos con alumnado de magisterio

Belén Díez Atienza y Leticia Fayos Bosch. Universidad de Zaragoza. Campus de Teruel.

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

Pictoris Restitutio es un proyecto en el que se trabaja en base a obras de arte desde la experiencia en el espacio museístico de la Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel. Se ha llevado a cabo con alumnado del Grado en Magisterio en Educación Infantil en el 2025. El objetivo de considerar la obra de Antonio Bisquert, pintor barroco, como un objeto didáctico es no solo mostrarla como una pieza de arte, sino también para promover la observación crítica, la reflexión, la conexión con otros saberes como el análisis de una obra, la historia o la geometría y el desarrollo de habilidades de análisis. La experiencia forma parte del Proyecto de Investigación “Talleres de pedagogía artística en el Museo de Arte Sacro de Teruel” financiado por el Obispado de Teruel.

Imágenes página actual y 230 a 235: *Materiales para el proyecto Pictoris Restituto, interacciones y aprendizajes en el museo con el alumnado del grado de infantil.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

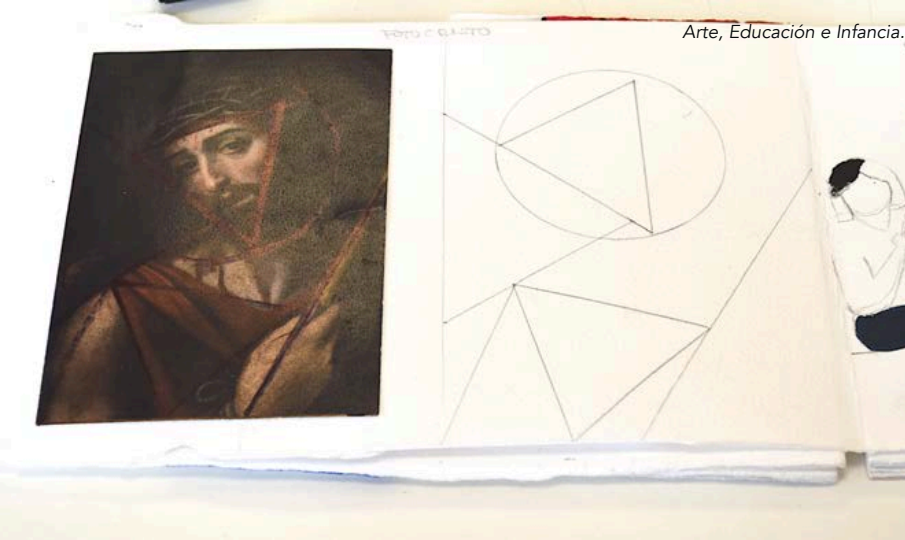

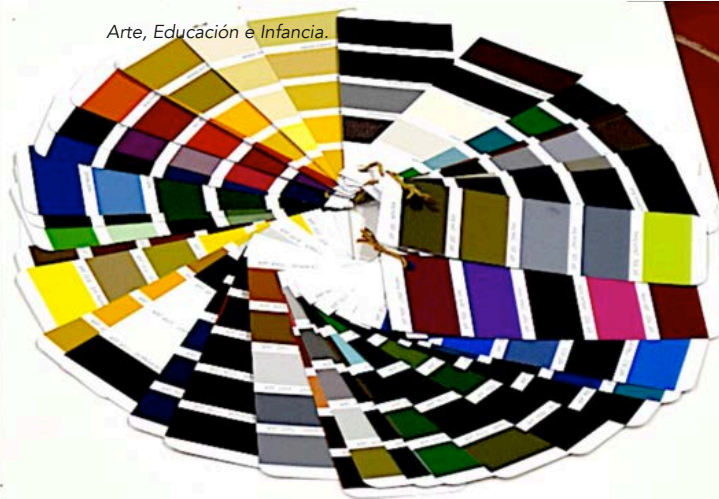
Imágenes página anterior y actual: *Creando e interpretando las obras del museo en el aula.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

Imágenes página actual: *Materiales y proceso de interpretación.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

Imágenes página actual: *Creando e interpretando las obras analizadas del museo en el aula.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

Imágenes página actual: *Materiales comunes para la visita e interacción en el museo.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

Imágenes página actual: *Interpretación por una alumna de una de las obras de Antonio Bisquet en el espacio expositivo.*
Leticia Fayos y Belén Díez (2023-24)

Proyectos transversales e interdisciplinares en educación infantil: articulando las didácticas de expresión plástica, musical y corporal

Martín Caeiro, Rosa Serrano, María Enfedaque, Sara Fuentes, Ana Corral, Berta Murillo, Belén López... entre otr@s y **Alumnado.**
Universidad de Zaragoza

VÍDEORELATO Y FOTOENSAYO

En la Facultad de Educación de Zaragoza, las áreas de conocimiento de Expresión Musical, Plástica y Corporal trabajan en un proyecto interdisciplinar y transversal articulando contenidos, contextos, procesos e ideales para una formación conectada con la infancia, desde el curso 2020-2021. En este contexto y esta dinámica, el alumnado debe idear, desarrollar e implementar un proyecto interdisciplinar de las diversas expresiones pensado para las edades infantiles de 0 a 6 años. Año a año, el profesorado nos sorprendemos de la capacidad del alumnado para encontrar y proponer temas, espacios y vivencias con las que s aprender algo valioso en esa etapa educativa y en la que el arte está muy presente junto a otros aprendizajes también fundamentales. En este fotoensayo, se presentan instantes que permiten comprender la riqueza y el valor de estas propuestas.

Imágenes página actual y siguiente: *Objetos y actitudes integradoras en educación infantil.*
Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Dos instantes de procesos en educación infantil con alumnado de magisterio.*
Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual, siguiente, 250 y 251: *Instantes de procesos y actividades integradoras de música, corporal y plástico-visual en educación infantil con alumnado de magisterio.*

Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual, siguiente, 254 y 255: *Instantes de acciones integradoras CORPORALES, MUSICALES, PLÁSTICO-VISUALES en educación infantil con alumnado de magisterio.* Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual y siguiente: *Dos instantes de propuestas integradoras en educación infantil con alumnado de magisterio.*
Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual y siguiente: Dos instantes de un proyecto integrador en educación infantil con alumnado de magisterio.
Martín Caeiro et al. (2021-24)

Imágenes página actual y siguiente: Alumnado de magisterio de infantil articulando ritmos y danza jugando con el sol y sus sombras.
Martín Caeiro et al. (2021-24)

Referencias

ÁLVAREZ-URIA, Amaia, Beatriz GARAY y M. Teresa VIZCARRA. 2022. “Las instalaciones artísticas en educación infantil: Experiencias lúdicas y performativas”. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34 (3). 891–910.

ALONSO-SANZ, AMPARO. 2018. “Repensar estético y educativo de los patios escolares a partir de referentes artísticos, arquitectónicos y del diseño”. En Ricard HUERTA, Amparo ALONSO-SANZ, y Ricard RAMON, (Eds.), *Investigar y educar en diseño*. 57-72. Tirant lo Blanch.

BOURRIAUD, Nicolas. 2008. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

CAEIRO RODRÍGUEZ, Martín, Sara FUENTES CID, Irene COVALEDA VICENTE, Leticia FAYOS BOSCH y Pedro ZARZOSO LÓPEZ. 2024. “Las instalaciones en el contexto de los Métodos Artísticos Educadores (MAES). Un análisis a partir de experiencias con alumnado de los Grados de Magisterio”. *Pulso. Revista De educación*, 47. 43–71.

CEBALLOS-LÓPEZ, Noelia, Teresa SUSINOS RADA & María GARCÍA-LASTRA. 2018. “Espacios para jugar, para aprender. Espacios para relacionarse. Una experiencia de voz del alumnado en la escuela infantil (0-3 años)”. *Estudios Pedagógicos*, 44(3), 117-135.

DE LAIGLESIA, Juan Fernando, Juan LOECK HERNÁNDEZ, Martín CAEIRO RODRÍGUEZ. 2010. *La cultura transversal: colaboraciones arte, ciencia y tecnología*. Servicio de Publicaciones Universidade de Vigo.

DEWEY, John. 2008. *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

DÍAZ-OBREGÓN CRUZADO, Raúl. 2006. *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación* [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

FREIRE, Heike. 2011. *Educar en verde: Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza*. Grao.

HAHN, Douglas. 1999. *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*. MIT Press.

HOYUELOS, Alfredo. 2013. *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: Octaedro.

LICHT, Alan. 2007. *Sound Art: Beyond Music, Between Categories*. Rizzoli.

LÓPEZ-MARTÍNEZ, María Dolores y Lydia MORENO. 2019. “La instalación artística como propuesta didáctica para fomentar el desarrollo social en educación infantil”. En María Dolores LÓPEZ, Eva Cristina MESAS y Eva SANTOS (coords.). *Interacciones artísticas en espacios educativos y comunitarios*. 241–266. Valencia: Nau Llibres.

MALAGUZZI, Loris. 2011. *La educación infantil en Reggio Emilia*. Barcelona: Octaedro.

MARTÍNEZ-BONAFÉ, Jaume. 2020. “El patio escolar también es currículum”. En Heike FREIRE (Coord.), *Patios vivos para renaturalizar la escuela*. 15-24. Octaedro.

MONTESORI, Maria. 2022. *Educación y paz*. Altamarea Edición de Libros Sl.

RUIZ DE VELASCO, Ángeles y Javier ABAD. 2019. *El lugar del símbolo: el imaginario en las instalaciones de juego*.

Colección

Obradores Artísticos Potenciales

(DICIEMBRE 2025)

Otros títulos de la colección:

Caeiro Rodríguez Martín (Coord.), María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, David Mascarell Palau y Alumnado. 2024.
Paseos sensibles I: El placer de caminar y aprender. Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza.

Descargar [aquí](#)

Caeiro Rodríguez Martín (Coord.), María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, Pedro José Zarzoso López, Leticia Fayos Bosch y Alumnado. 2025.
Instalaciones arteducadoras I. Espacios situados para aprender jugando. Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza.

Descargar [aquí](#)

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

