

PODCAST 1.

ARTE Y ESCUELA

Eva Morales. Pedagogías Invisibles

Los podcast del Centro de Recursos son herramientas pedagógicas de autoformación para el profesorado que ayudan a recorrer de forma más ordenada temáticamente los recursos que contiene el CdR.

PLANEA

RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG

1. PRIMEROS PASOS

¿Qué es el Podcast del Centro de Recursos?

Este podcast es una invitación a explorar y entender la educación desde las prácticas artísticas y la reflexión crítica. A través de tres itinerarios temáticos, este espacio propone un recorrido sonoro por las guías y publicaciones del Centro de Recursos de PLANEA, con la voz de diversas invitadas que amplían y contextualizan sus contenidos.

El podcast se ha dividido en tres itinerarios: 1. Arte y Escuela, 2. Una escuela conectada y 3. Ejes para el arte. Te recomendamos que escuches el primer itinerario completo y a partir de ahí elijas los contenidos que te resulten más atractivos del segundo y el tercero.

En **Arte y escuela**, se abordan las prácticas artísticas como motor de transformación pedagógica, invitando a pensar cómo incorporarlas en el aula de manera transversal y significativa. En **Una escuela conectada**, se reflexiona sobre la escuela como un espacio vivo que se construye con su comunidad, en diálogo con perspectivas feministas, decoloniales y de diversidad. Finalmente, en **Ejes para el arte**, se experimenta con distintos lenguajes y formatos artísticos para abrir nuevas posibilidades creativas en la práctica educativa.

Este podcast ofrece una escucha abierta y accesible, pensada para docentes, artistas y cualquier persona interesada en los cruces entre arte, educación y comunidad.

Para complementar la escucha hemos elaborado estas fichas de lectura en el que se facilitan textos, recursos y demás enlaces. No dudes en reenviarlo o compartirlo con quien creas conveniente.

[IR AL PODCAST DEL CENTRO DE RECURSOS](#)

Podcast de Arte y Escuela Primeros pasos

Este primer episodio del itinerario Arte y Escuela inaugura la serie de podcasts de PLANEA con una pregunta clave: ¿Qué puede pasar cuando el arte entra en la escuela? A partir de esta idea, se abre un recorrido que invita a imaginar la educación como un espacio donde aprender sea también crear, explorar y emocionarse. PLANEA propone mirar el arte no como un complemento, sino como una fuerza transformadora capaz de renovar la mirada, la metodología y el sentido de enseñar y aprender. En este capítulo, capitaneado por mediadoras de la Red, os proponemos volver a sentir ilusión por la escuela y por su capacidad para construir comunidad, pensamiento crítico y una enseñanza creativa.

Podcast 1. Arte y escuela Primeros pasos

Eva Morales
(Pedagogías invisibles)

[ESCUCHAR PODCAST](#)

Recursos que hemos seleccionado para adentrarte en la pregunta ¿Qué puede pasar cuando el arte entra en la escuela?

Formas de acción

Sofía de Juan / noviembre 2020

Investigación y propuesta de acción para un profesorado que busca nuevos estímulos y nuevas formas de hacer por y para su alumnado. Sitúa la evolución de la docencia como un trabajo por y desde las artes, el cual estará lleno de fricciones hasta lograr la normalización de las prácticas artísticas como herramienta educativa valiosa.

[VER RECURSO](#)

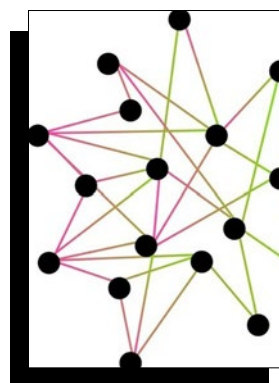

Cuaderno Arte y Escuela

ZEMOS98 / septiembre 2020

Primer número de la colección "Cuadernos Carasso". Aborda la relación entre Arte y Escuela a través de una revisión sistemática de veinticinco proyectos apoyados por la Fundación Daniel y Nina Carasso.

[VER RECURSO](#)

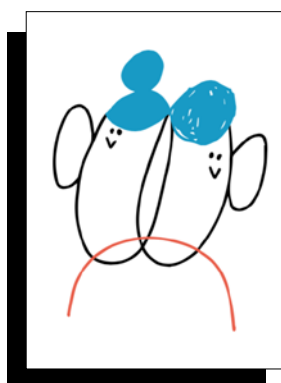

Cartografías Arte + Educación

Pedagogías Invisibles / junio 2020

Investigación en torno a las prácticas en la intersección entre el arte y la educación. Recoge alrededor de treinta profesionales a nivel nacional que dan a conocer sus prácticas artísticas, educativas y de mediación.

[VER RECURSO](#)

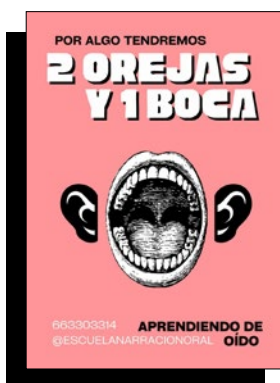

Hacer el Perfil Arte

Calatea / febrero 2023

Guía para centros educativos de infantil y primaria que quieran integrar en el funcionamiento de su escuela la educación artística de manera transversal. Basado en la experiencia de un centro PLANEA desarrollando un perfil artístico propio. Dirigido a docentes, claustros y equipos de dirección.

[VER RECURSO](#)

Por algo tendremos 2 orejas y 1 boca

Aire Guerrero, Casa de Palabras Andalucía / febrero 2024

Fomento de narración oral junto al desarrollo de la autoexploración, la curiosidad y la creatividad en la primera infancia. Conjunto de actividades que propone actividades de expresión creativa a través de técnicas de improvisación y narración.

[VER RECURSO](#)

REC Radio expresión creativa

Clara Molinicos / diciembre 2023

Dossier con materiales, indicaciones y guías para realizar un podcast en el aula de manera completamente autónoma. Desde el origen de la radio y sus referentes sonoros hasta la elaboración del guion y los recursos técnicos a seguir para poner la radio al servicio del alumnado de manera transversal a las materias a tratar.

[VER RECURSO](#)

Si quieres ampliar información sigue leyendo...

¿Qué es arte? ¿Cuándo es arte? ¿Para qué sirve el arte? Preguntas en torno al arte han existido siempre. Cuestionamientos sin cierre que nos pueden llevar a conjeturas filosóficas más o menos aterrizadas. Pero en este podcast queremos reflexionar sobre qué aporta el arte y las prácticas artísticas a la educación y qué sistema educativo queremos imaginar en el que las prácticas artísticas tengan una razón de ser.

Quizás para contestar a esta cuestión deberíamos partir sobre cuál es la situación actual de estos dos sistemas de producción de conocimiento y cuáles deberían de ser las transformaciones que deberían de ocurrir para que se puedan generar espacios y situaciones donde superar los retos que nos convocan.

Vivimos en un periodo histórico en el que las diversas crisis que se han detonado a partir del capitalismo y la modernidad nos están hablando de un mundo que necesita repensarse. Esto nos ha llevado a un lugar de incertidumbre y más que nunca a una necesidad de búsqueda de alternativas que nos dé la capacidad crítica que nos está demandando el presente.

Por otro lado observamos cómo las instituciones se tambalean en este resquebrajamiento de lo viejo y ya han perdido la capacidad de dar respuesta a las necesidades contemporáneas. Instituciones que se presentan como pequeños dinosaurios que malogran sostener su legitimidad a través de parches cortoplacistas y sin capacidad de una transformación social profunda.

Una de estas instituciones es el sistema educativo y el despliegue del mismo por el mundo. Mientras la educación se empeña en situarse en un paradigma del utilitarismo enfocado en generar trabajadores del futuro a través de metodologías obsoletas de memorización, evaluación y categorización de saberes; urge actualizar los contenidos, procesos y prácticas educativas y reimaginar las experiencias de aprendizaje. Hoy en día es evidente que la excesiva especialización y homogeneización de los planes de estudios oscurece la complejidad del mundo además de carecer de formación en esas capacidades que son y serán cada vez más fundamentales en el siglo XXI. El pensamiento transdisciplinar, el análisis crítico de la información y la gestión de la incertidumbre, se postulan como competencias esenciales para saber vivir en el mundo contemporáneo.

Todo se resume con la idea de que estamos en crisis. Nuestras formas de vida están en crisis, nuestros cuerpos están en crisis, el arte está en crisis y la educación quizás siempre lo estuvo.

Un sistema educativo que pasa a ser coherente con el presente cuando se rinde a las transformaciones que el arte trae consigo, un arte que pasa a ser relevante cuando se incorpora a los procesos de aprendizaje.

La relación entre el arte y la escuela se configura entonces como una espiral de influencia mutua. Por un lado, el arte enriquece la experiencia educativa al proporcionar nuevas formas de expresión, pensamiento crítico y exploración de identidades. Por otro lado, la escuela como laboratorio proporciona un contexto estructurado y una comunidad donde el arte puede ser investigado, practicado y aplicado en diversas disciplinas y contextos sociales.

Reflexionar sobre la pregunta de ¿Qué arte para qué escuela? Nos lleva a pensar en una creación contemporánea que trabaja desde el "ahora" con artistas en activo, los cuáles se hacen preguntas y atienden desafíos actuales, permitiendo ensayar respuestas significativas. Estos procesos nos llevan a una pedagogía que se centra en un aprendizaje significativo para el alumnado y una enseñanza significativa para el profesorado. Una pedagogía que sigue un ángulo holístico que beneficia tanto al bienestar como al éxito académico y que atiende a valores como la cooperación, la solidaridad, la convivencia y la coexistencia como competencias clave para reimaginar no sólo la educación sino el mundo.

Eva Morales
(Pedagogías Invisibles)

Eva Morales

(Pedagogías Invisibles)

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, se dedica al desarrollo de experiencias y producciones de conocimiento colectivo para la transformación social a través del arte+educación. Cofundadora de Pedagogías Invisibles, lidera proyectos de mediación, investigación, formación y diseño en educación cultural. Destacan sus roles de coordinación en la red Planea Madrid, el programa de residencias “Levadura” y proyectos educativos como “Yo, tú, él, ella... Conciencia de género en el espacio educativo” y “Summerlab 2018. Pedagogías Feministas”. Ha colaborado con instituciones como Museo Thyssen Bornemisza, Bienal Manifesta8, Matadero Madrid y NC-Arte Bogotá, y, además de participar en varias publicaciones, es editora del libro Esto lo hago yo de la colección arte + educación de la editorial Catarata.

Créditos

Guión: Eva Morales, Mar Dols Merle y Pedagogías Invisibles
Locución: Andrea de Pascual y Leyre Ruiz de Alegría (Pedagogías Invisibles)
Grabación y diseño de sonido: Daniel Durán
Con músicas de: Artlist
Maquetación y diseño gráfico: No somos nada
Comunicación y web: Aixa González y Natalia Balseiro (ZEMOS98)

Esta ficha de lectura y el podcast han sido publicados el 20 de octubre de 2025
Se comparten con una licencia Creative Commons BY-SA

Permea

