

PODCAST 2.

ARTE Y ESCUELA

Sofía Coca Gamito (ZEMOS98)

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

2. EN PROFUNDIDAD

¿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 En profundidad

El segundo episodio de Arte y Escuela profundiza en una pregunta tan simple como esencial: ¿Por qué lo que ocurre en PLANEA debería importarle a cualquiera? El texto invita a repensar la escuela como un espacio donde se generan vínculos personales, se ensayan formas de ciudadanía y se aprende a mirar el mundo con sensibilidad crítica. Frente a modelos pedagógicos rígidos o estancos, PLANEA defiende una educación capaz de unir rigor y gozo, conocimiento y empatía, con el arte como hilo conductor. En diálogo con marcos internacionales y políticas culturales recientes, esta propuesta muestra cómo la relación entre cultura y educación puede ser un motor de transformación social. Porque, en última instancia, lo que ocurre en sus aulas, talleres y comunidades habla del presente —y del futuro— de niñas y niños, y eso es algo que debería importarnos a todas las personas.

Podcast 2. Arte y escuela
En profundidad

Sofía Coca Gamito
(ZEMOS98)

ESCUCHAR PODCAST

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

Planeando

Pedagogías Invisibles / julio 2025

Algunos de los centros PLANEA de la Comunidad de Madrid nos comparten sus experiencias desarrollando proyectos de arte y escuela, durante la primera fase de la red, a lo largo de estos cinco episodios en formato de podcast.

[VER RECURSO](#)

Lo que puede PLANEA

Grupo de investigación / julio 2025

Cuarto cuaderno de investigación de arte y educación que edita la Red de arte y escuela PLANEA. Este número recopila los aprendizajes y experiencias de los primeros cinco años de prácticas artísticas en la escuela pública, con la voluntad de hacer accesible el conocimiento que se ha generado desde la Red a través de estas prácticas.

[VER RECURSO](#)

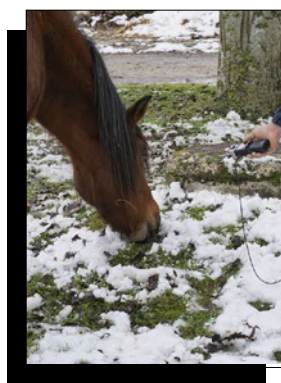

Lo que puede una escuela

Grupo de investigación / abril 2021

Investigación sobre las herramientas que facilitan llevar a cabo iniciativas artísticas dentro de la escuela. Estas prácticas son instrumentos entre profesorado y consejerías de educación en relación a metodologías, figuras administrativas, marcos legales y de autonomía.

[VER RECURSO](#)

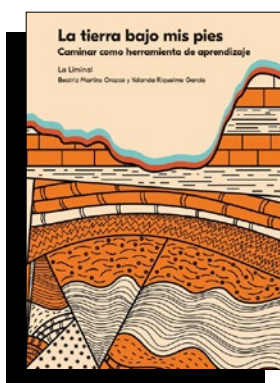

Tresnaka.net/SONIDO

Betisa Ojanguren / febrero 2024

Conjunto de actividades y propuestas artísticas creadas de artistas vinculados al Centro Huarte de Arte Contemporáneo para su difusión dentro del ámbito artístico, cultural y educativo.

[VER RECURSO](#)

La tierra bajo mis pies

La litoral / junio 2022

Primera publicación de la Colección Arte y Curriculum dentro del contexto del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Investiga y profundiza en el caminar como una práctica artística capaz de enseñarnos sobre el territorio que habitamos. Suma herramientas para trabajar desde el aula y en colectivo (p. ej. con un grupo de estudiantes).

[VER RECURSO](#)

Un largo eco

Fran MM Cabeza de Vaca y María Andueza Olmedo / julio 2023

Guía para adentrarse en los procesos y metodologías inspiradas en la creación sonora. Es el segundo volumen de la serie Arte y Curriculum. Para practicarlo no se necesita tener un conocimiento musical previo ni haber practicado ninguna disciplina artística.

[VER RECURSO](#)

Aprendizajes para una enseñanza musical y escénica integrada

Calatea / marzo 2021

Metodología para abordar la intersección entre las artes escénicas y las musicales. Resultado de la investigación de un grupo mixto de artistas, familias y docentes que a través de dinámicas, ejercicios y un manifiesto suman a esta herramienta una perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista a la enseñanza artística.

[VER RECURSO](#)

Ornitorrinco y otras curiosas criaturas

Pedagogías Invisibles / septiembre 2022

Publicación que pretende sistematizar los aprendizajes en artes escénicas + educación para la transformación social que tuvieron lugar en el desarrollo del proyecto Ornitorrinco. Dirigido a profesionales trabajando en instituciones de artes escénicas como compañías o personas interesadas en la mediación cultural.

[VER RECURSO](#)

Arte, educación y desarrollo

Begoña Guzmán Sánchez / enero 2022

Investigación sobre la actual situación de la educación artística en el País Vasco. Reúne diversas prácticas que se desarrollan en el ámbito socio-educativo vasco con el fin de intentar ofrecer una mirada integral y completa del mismo.

[VER RECURSO](#)

Si quieres ampliar información sigue leyendo...

¿Por qué lo que pasa en PLANEA debe importar a cualquiera?¹

Si hay una idea que parece reunir un consenso generalizado es esta: todo el mundo quiere lo mejor para los niños y las niñas. Es una máxima instalada, casi incuestionable, con la que se puede cerrar cualquier conversación sin demasiado margen para la réplica. Pero si esto fuera realmente cierto, muchas de las injusticias y violencias que ocurren en el mundo no tendrían lugar. Y ni siquiera hace falta irse a escenarios extremos, basta con observar el día a día para dudar de que ese supuesto interés general por el bienestar infantil se traduzca en prácticas reales, concretas y coherentes.

A todas las personas, en mayor o menor medida, debería importarnos con qué juegan, qué comen, cómo se sienten y, por supuesto, cómo aprenden los niños y las niñas. Especialmente esto último, porque, como ya sabemos y analizaremos a lo largo de este cuaderno, aprender no es solo transmitir conocimientos: es también adquirir criterio, imaginar futuros, construir vínculos y hacerse preguntas.

En este sentido, no es de extrañar que, igual que ocurre en muchos restaurantes con los menús infantiles como versiones empobrecidas, repetitivas y poco nutritivas de la oferta general gastronómica, en las escuelas se repitan también formatos pedagógicos predecibles, poco atractivos y ajenos a la realidad social del alumnado. Propuestas educativas de bajo valor nutricional, en todos los sentidos, convirtiendo a veces el currículum en un batiburrillo de nuggets, patatas fritas y pasta con tomate.

Frente a este modelo que muchas veces fomenta una relación distante y utilitarista con el saber, PLANEA propone una escuela como espacio de convivencia fértil, donde el aprendizaje pueda ser gozoso, riguroso y comprometido a la vez. Lo que Paulo Freire llamó *la construcción de un mundo común*, y no una mera transmisión de conocimientos.

La red PLANEA permite, en el contexto de la escuela, que las prácticas artísticas no se entiendan solo como una metodología o un recurso, sino como una forma de estar en el mundo, una sensibilidad con la que aprehender el entorno que nos rodea. Lejos de idealizar las artes y lo cultural como expresiones exclusivamente buenistas, inspiradoras y bellas, experimentar con los lenguajes artísticos y culturales nos invita a sostener una relación más crítica, empática y comprometida con la realidad que compartimos. Quizás es hora de entender que no estamos transitando una o varias crisis, sino de reconocer que el mundo es en sí mismo un lugar complicado, profundamente tensionado y desigual. Un mundo herido que exige respuestas colectivas de una sociedad creativa y consciente. Y eso, también, se aprende en la escuela.

Lo que pasa en PLANEA debe importar a cualquiera porque, como veremos en las “Recomendaciones de PLANEA para la creación de ecosistemas de Arte y Escuela”, no queremos dejar esta afirmación en el marco de una convicción personal o una intuición pedagógica, sino que sea una idea respaldada por marcos internacionales, experiencias concretas y voces que, desde distintos ámbitos, defienden el lugar del arte en la escuela como una cuestión de justicia social y de derechos culturales. Sin ir más lejos, la UNESCO ha aprobado en febrero de 2024 (recogiendo el legado de la Hoja de Ruta de Lisboa de la UNESCO [2006], la Agenda de Seúl [2010] y la Declaración MONDIACULT de México [2022]), el primer marco mundial por La Cultura y las Artes en la Educación, que surge tras años de consultas, diálogo y negociaciones con múltiples actores de los Estados Miembros. Este impulso reconoce que la conexión entre arte y educación no solo es beneficiosa, sino necesaria. Por eso es urgente que las relaciones entre los departamentos de Educación y Cultura de las diversas administraciones cooperen y restablezcan sus vínculos. A su vez, esto debe traducirse en acciones que afecten a la vida cotidiana de docentes, artistas y alumnado con estrategias de colaboración que permitan que exista un flujo circular y continuado entre ambas disciplinas, porque son codependientes y porque juntas mejoran nuestra percepción del mundo, de las otras personas y de nosotros mismos. Este protocolo da respaldo a muchas de las prácticas que llevamos a cabo en los centros PLANEA, como la formación al profesorado en materia cultural o las colaboraciones entre centros educativos e instituciones culturales que investigamos ampliamente en “Lo que puede una institución cultural (2023)”, cuaderno anterior a este editado por la red.

¹Coca, Sofía (2025) en “Lo que puede PLANEA. 5 años de prácticas artísticas en la escuela pública” pp 21 - 23. Editado por PLANEA, red de arte y escuela disponible en <https://redplanea.org/recursos/lo-que-puede-planea/>

Si bien nuestra apuesta pasa por la transversalización de las prácticas artísticas desde edades tempranas en la formación regular, también consideramos una buena noticia la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que viene a equiparar al alumnado de las escuelas de arte y conservatorios al mismo nivel que las enseñanzas universitarias, cumpliendo también con algunos de los objetivos marcados por la UNESCO.

Todo esto, en nuestro país, tendrá una carta de naturaleza de mayor recorrido con el Plan de Derechos Culturales impulsado por la Dirección General del mismo nombre del Ministerio de Cultura. En este Plan se recogen medidas concretas sobre estas alianzas en reconocimiento a la educación como un derecho cultural en sí mismo.

Por tanto, lo que pasa en PLANEA debe importarle a cualquiera porque pone en práctica una transformación profunda en las relaciones entre cultura y educación, en un momento histórico en el que el mundo necesita instituciones vivas, sensibles y capaces de responder a los desafíos sociales, ecológicos y políticos desde la colaboración, la escucha y la creatividad. Esta idea, profundamente desarrollada en el texto “El arte y la educación como seres vivientes”, expone cómo PLANEA fomenta una cultura de alianzas entre escuelas, artistas, centros culturales, administraciones y comunidades que, frente al colapso y agotamiento de algunos modelos del siglo XX, activa procesos que resignifican la cultura como un entramado de relaciones compartido y necesario para sostener la vida democrática. PLANEA no solo pretende señalar qué carencias observamos, sino que facilita acompañamientos y procesos que nos permiten prototipar y experimentar con estas alianzas con una mirada generosa y rigurosa al mismo tiempo. Así lo demuestran algunos de los ejemplos recogidos más adelante como el Programa Tutora de la Comunitat Valenciana, que propone mentorías entre museos y centros educativos, ofreciendo asesoramiento directo al profesorado para incorporar prácticas artísticas en el aula. Esta colaboración cambia tanto la dinámica escolar como la museística. Otro ejemplo de esas relaciones interdependientes es Simbiontes, en la Comunidad de Madrid, que, en colaboración con el artista Alfredo Miralles y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid, y a través de la metodología de Laboratorios Ciudadanos, une ciencia y arte en procesos donde alumnado y docentes se implican en la creación de proyectos que tienen un valor pedagógico significativo.

Lo que pasa en PLANEA es, sin duda, algo que debe importar a cualquiera, porque ensaya una forma de escuela en la que el aprendizaje ocurre mientras se experimenta, se imagina y se cuida. En el texto “Qué arte para qué escuela” veremos la importancia de devolver a la escuela la agencia con los retos del presente. La disputa histórica que ha protagonizado la educación en manos de intereses partidistas ha terminado por generar una especie de velo aséptico en el que la escuela cumple rigurosamente con la parte de contenidos del currículum, pero no siente la potestad para interpelar a otros aspectos del presente. Frente a esta estandarización, PLANEA se presenta como un acelerador de relaciones y disciplinas, una levadura que hace crecer el sentido de pertenencia entre los centros educativos y su entorno, entre las comunidades educativas y la ciudadanía en sentido amplio. Así lo demuestra el proceso participativo y de creación escénica mediante el que la comunidad educativa del CEIP La Vereda de Güejar Sierra (Granada) afrontó la búsqueda de un nuevo nombre para su centro, acompañada del artista Emilio Rivas, a través del reconocimiento de la identidad colectiva y de la exploración del territorio. Esta apuesta, como vemos, no solo prepara para el futuro a niños y niñas, sino que les hace protagonistas del presente y eso, en tiempos como estos, es un acto profundamente político.

Lo que pasa en PLANEA no es solo relevante para quienes trabajan en educación o cultura. Es importante para cualquiera que crea que vivir en democracia implica garantizar que todas las personas tienen derecho a expresarse, a imaginar y a contribuir en la sociedad, y porque rompe con la idea de infancia y juventud como una promesa abstracta y nos la devuelve como una fuerza activa y transformadora del presente.

Por eso, si tuviéramos que responder a la pregunta de por qué lo que pasa en PLANEA debería importarle a cualquiera, la respuesta sería simple, pero radical: porque se trata del presente y el futuro de niñas y niños. Y eso importa, y mucho.

Por Sofía Coca Gamito, (ZEMOS98)

Sofía Coca Gamito

(ZEMOS98)

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, socia y miembro del equipo de coordinación de ZEMOS98 desde 2005, cooperativa que lleva más de 20 años dedicada a la producción e investigación cultural. En la actualidad forma parte de la coordinación general y del nodo mediador en Andalucía de PLANEA, red de arte y escuela, impulsando relaciones entre centros educativos públicos y su entorno artístico y cultural. En ZEMOS98 es la responsable de la gestión del conocimiento, las relaciones con la comunidad y el equipo de trabajo.

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