Metodología de la enseñanza de las Artes Plásticas en España

- Metodología de la enseñanza de las Artes Plásticas en España
 - Introducción
 - Marco teórico
 - (Contexto histórico, estado de la cuestión)
 - El caso de España
 - Los talleres en la Edad Media
 - El Renacimiento y el Barroco
 - La Ilustración: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
 - La Institución de Libre Enseñanza
 - Metodología Waldorf
 - Metodología Montessori
 - Metodología Summer Hill
 - La formación reglada
 - Bibliografía

Introducción

bla, bla

Marco teórico

(Contexto histórico, estado de la cuestión)

En este trabajo se va a hacer una revision historico/conceptual de cómo se ha ido desarrollando la enseñanza de las artes plásticas, entendiendo por esto, dibujo y pintura. El resto de las artes plásticas no se abarcan en el presente trabajo porque considero que se extiendería mucho, aunque puntualmente haga referencia a alguna de ellas.

En nuestra época es fácil distinguir entre las diferentes disciplinas, pero las fronteras entre ellas se van difuminando según vamos retrocediendo en el tiempo. Se va a ir haciendo un recorrido de cómo se ha ido enseñando y la importancia que se le ha dado a esta materia a lo largo de la historia.

En el antigüo Egipto, el artista es considerado -a excepción de algún arquitecto- un simple artesano, y la formación recibida se correspondía a tal. Un jóven tendría el oficio de su padre y su formación verndría marcada desde su nacimiento. El aprendizaje se realizaba en el taller, siguiendo métodos que, como veremos, se repetirán a lo largo de la historia.

En la época antigüa, en Grecia, con las escuelas de Sicon y Corinto, es donde se empieza desarrollar una pedagogía de las Artes Plásticas. Casi todas las referencias a esta época nos vienen a través de Plinio el Viejo (23-79 d.C). Según relata, el pintor de Alejando Magno -Apeles de Colofón- recomendaba al pintor no dejar día sin pintar para mejorar la técnica. Apeles fué docente en la escuela de Sicón, donde se instauró la norma entre los alumnos *nulla dies sine pictura* (ningún día sin pintar), y donde la pintura era un elemento pedagógico en la educación integral del ciudadano. Se resalta el dibujo como proceso básico de la pintura

haciendo hincapié en la proporción. Hay que atribuir a Pánfilo, director de la escuela de Sicón, la autoría de un tratado sobre pintura y dibujo donde defendió el valor pedagógico del arte y el valor de la aritmética y geometría como ciencias sin las cuales era inconcebible finalizar una obra.

A partir del siglo V a.C. la educación artística se orientó a adquirir destrezas gráficas, empleando para ello métodos propios de la formación de artistas como puedan ser la copia o el dibujo del natural, buscando la imitación de la naturaleza. Es en esta época cuando en Atenas se persiguen cuatro objetivos educativos: adquirir valores éticos, transmisión del saber acumulado, interés hacia nuevas formas educativas y enseñar habilidades para ejercer un oficio. Desde la edad de siete años y hasta los catorce, los jóvenes eran formados por profesores particulares y/o aprendían un oficio. Después, y hasta los dieciocho años recibían entrenamiento militar. Esto dejaba de lado la enseñanza de las artes plásticas, considerados oficios artesanales carentes de valor pedagógico. Esta idea es reforzada en el plan educativo de Platón para la ciudad ideal, donde las artes pláticas no son consideradas elementos pedagógicos útiles ya que como imágenes del mundo de las ideas, son falsas.

Esto cambia con Aritóteles, quien considera que el arte y la educación "vienen a completar lo que la naturaleza deja incompleto", con lo que la pintura y el dibujo tornan, a diferencia que para su maestro, herramientas pedagógicas con legitimación intelectual.

En Roma, hay que señalar el "De Architectura libri decem" (*Los diez libros de Arquitectura*) de Marco Vitruvio. Es un tratado sobre arquitectura, que tuvo mucha influencia en el Renacimiento. En este tratado aborda todos los temas relacionados con el arte dado que para él, el Arquitecto debe ser un artista completo - escultor, pintor, músico, etc...- entre las ideas que introduce, podríamos destacar la *euritmia*-la armonía en la arquitectura- que luego reaperacerá en el Renacimiento y posteriormente en la pedagogía Waldorf. Como obra global, tambíen se ocupa de los colores y de la forma de hacer mosaicos. En cuanto a la educación, se formaba a los niños en los textos clásicos, se daba una educación básica en lengua y cálculo elemental orientada al comercio, y los que seguían con su formación esta se orientaba a la oratoria, no contemplándose las artes plásticas.

Y así llegamos a los visigodos y el comienzo de la Edad Media, donde los talleres y los gremios tomarán importancia. En ellos, un aprendiz entra a formase en el taller de un maestro que le va dando trabajos repetitivos para ir formándole, y mediante pruebas, cada vez le da mas tareas con las que va perfeccionando el oficio, llegando hasta la condición de *oficial artesano*. Cuando el maestro lo consideraba preparado, tras el exámen de maestría en el que tenía que hacer una "obra maestra" obtenía el título de maestro. Entraremos en mas profundidad posteriormente.

En el siglo XVI, cuando el Renacimiento se empieza a extender dede Italia al resto del mundo; pintores y escultores empiezan la lucha por independizarse del mundo gremial de la Edad Media [referir bibliobrafía].

En esta época se empiezan a diferenciar los artistas de los artesanos, siendo los primeros productores de objetos bajo encargo -bellos-, y los segundos productores de artículos de consumo -útiles.

Como innovación técnica habría que destacar que es en el Renacimiento caudno se empieza a experimentar con la perspetiva, primero la básica con un solo punto de fuga que, poco a poco; va evolucionando hacia varios puntos de fuga.

En el Renacimiento empezamos a ver cómo se empieza a fragüar la transición hacia la edad moderna, aunque por un lado se siguen manteniendo las antigüas estructuras gremiales, por otro se empiezan a vislumbrar la libertad posterior de los aprendices de artista empezando a usar cuadernos de bocetos. En

esta época, al final de su aprendizaje, los artistas hacen viajes de formación, visitando talleres de otros artistas (principalmente de Italia); donde adquieren nuevas técnicas (de ahí que estos artistas produzcan obras *a la italiana*, *a la antigüa*). Estos viajes, en el siglo XVIII derivarían en "El Gran Tour".

Paralelamente en los talleres de los siglos XV, XVI y XVII en las actuales Bélgica y Holanda, surge la Escuela Flamenca. Su funcionamiento es el de un taller de la época. Los alumnos pintaban en caballete obras en miniatura, para mirar de cerca, con pintura al óleo como novedad técnica.

A finales del Renacimiento empiezan a proliferar las Academias de Bellas Artes como auxilio de los talleres gremiales. Destacan la Academia de Arte de Florencia, fundada en 1560 por los Medicci, La Academia de Arte de Roma, fundada en 1580 por el Papa Gregorio XIII, La Academia Real de Pintura y Escultura de Francia, fundada en 1648 por Luis XIV, un siglo mas tarde, en 1752, se fundaría la Real Academia de Bellas Artes de San Fernado por Fernando VI.

Las Academias eran un punto de reunión de los profesionales donde discutían acerca de su oficio y sus formas de hacer. En estas academias enseñaban pintura y escultura a buenos estudianes, proporcionandoles un lugar para exponer. La formación primeramente se centabra en el dominio del dibujo mediante copia de modelos clásicos, luego se pasaba a hacer composiciones conjugando los conocimientos adquiridos en la etapa anterior, luego se llegaba a la pintura del natural y, en una última etapa se profundizaba en el desarrollo de las técnicas de pintura al óleo.

Con el paso del tiempo las academias perderán su *frescura* y adoptarán un tono academicista, poco a poco van controlando el mundo de las artes plásticas hasta el punto de no ser aceptado como obra de arte nada que no siguiera sus cánones y nadie podía producir obras de arte oficiales si no era miembro de la academia, volviéndose instituciones rígidas.

En la época de la Ilustración, aparecen aspectos que revolucionarán la educación y el dibujo. Como ya se ha dicho, las academias se han vuelto instituciónes rígidas, por toda Europa empieza a surgir un nuevo pensamiento pedagógico que culmina con la teorías de Rousseau y Pestalozzi de vuelta a la naturaleza.

El principial objetivo de la pedagogía de Pestalozzi es adaptar la metodología de enseñanza al desempeño natural del niño "usando cabeza, corazón y manos", que se plasma en considerar al dibujo no como un complemento de la educación sino un fin educativo por sí mismo, el niño debe aprender a dibujar porque adquirirá una hablidad que le será útil en muchas cosas, por ejemplo para escribir. No se deben dedicar a reproducir otros objetos, como en las academias, sino que hay que aprender a dibujar de la naturaleza, dando mucha importancia a la interacción con el ambiente. El objetivo es que, mediante la observación, se descubra el mundo.

En esta época se empiezan a sentar las bases de la Educación Estatal, aparecen los primeros manuales de dibujo como el de Fiedrich Froebel, "Reglas y Ocupaciones"; o el de Johann Pestalozzi (1803), "ABC de la intuición o Intuición de las proporciones", el primer manual genérico para la instrucción de la educación artística.

Volviendo a las academias, principalmente a la francesa; desde 1677 se hacía una exposición anual -*Le Salon de Paris*- donde sólo podían exponer los miembros de la Academia. Esto sigue así hasta que Napoleón III se ve obligado a fundar *Le Salon des Refusées* a raíz de que la academia empieza a rechazar a artistas como Cézzane, Manet y Pissarro. Esto marcaría el declive de la Academia.

Estos artistas, queriendo romper con la rigidez de la Acamemia, se empiezan a juntar en barrios como Montmartre o Montparnasse donde exponen sus obras en bares, cabarets, etc... Crean una comunidad en la

que interaccionan entre ellos en un clima de intercambio de conocimientos. Eran autodidactas y experimentaban con los nuevos soportes artísticos que por entonces estaban surgiendo (cine, fotografía) desviándose de la unicidad de la pintura en las academias.

En paralelo a estos movimientos parisinos, en La Haya (1860), se está formando *La escuela gris*. Se pintan escenas cotidianas, paisajes, siempre en tonos grises, como evolución del Romanticismo, las lecciones se centraban en el dibujo en lugar de en la pintura, los alumnos que empezaron en esta escuela, para completar su formación tuvieron que ir a otros lados para aprender a pintar. Como ejemplos, de esta corriente tenemos a Boudin, que fué maestro de Monet y Mauve de Van Gogh.

Coincidiendo con la revolución industrial, en Inglaterra, a mediados del siglo XIX siendo esta líder en el campo de las artes y oficios, se produce una reforma de los procesos educativos para artesanos y para las academias, ya no tenían que copiar modelos, diseñaban. Muchos artistas y artesanos reniegan del mundo industrial "odio a la civilizacion moderna y a sus productos" (W. Morris), de esta reveldía surge el estilo *Art & Crafts*, que funda talleres de trabajo en el último tercio del siglo XIX, inspirándose en motivos medievales y orientales.

En Europa, un poco mas tarde, pasa lo mismo, se fundan el *Museo Austriaco de Artes y Oficios*, y el en Berlín el *Museo de Arte Industrial* para poner remedio la crisis en la que estaban sumidas las artes industriales en Alemania. Un segundo impulso reformista llegó de la mano del *jungendstil* (modernismo). Los alemanes quieren imitar la forma de hacer en Inglaterra, mandan a Hermann Muthesius a estudiar las causas del éxito ingles. A su vuelta, con sus propuestas, se ampliaron con talleres las escuelas de artes y oficios.

En Düsseldord, Berlin, Stutgart y Weimar, entre otras, diferentes artistas reforman las escuelas y se fundan talleres que funcionan como academias privadas. A diferencia de la escuela inglesa *Art & Crafts* estos se apoyan en máquinas para la creación artística. Aquí los alumnos serán instruidos en artesanía, dibujo y ciencia.

Todos estos movimientos alemanes persiguen la identificación nacional buscando la supremacía comercial creando la Werkbund -*liga de talleres*- que reunía a empresas de arte industrial y artistas; que se convertiría en el mas importante nexo entre arte y economía antes de la I Guerra Mundial.

"El ennoblecimiento de las artes industriales en cooperación con el arte, la industria y la artesanía, y a través de la educación, la propaganda y los criterios lógicos ante cuestiones importantes"

(Heinrich Waentig, (1909), "Wirtschaft und kunst")

Empiezan colaboraciones entre los artistas y la industria, Walter Gropius que es nombrado miebro de la *Werkbund* y contribuye al diseño de diferentes proyectos industriales.

Mientras los artistas de la *Jungendstil* y la *Werkbund* quieren reconciliar arte y máquina, por otro lado empiezan a surgir movimientos contraculturales y reformadores en los que se empieza a considerar a la juventud como una edad autónoma, no sólo como una etapa de preparación para la edad adulta. Esta será la semilla del *expresionismo* y la *pedagogía Waldorf*. A su vez, en Roma, María Montessori está desarrollando su pedagogía.

De todas estas corrientes, las que mas ha influido en la educación artística en España, es la *pedagogía Waldorf* y la *pedagogía Montessori*, de las que hablaremos mas adelante. Mientras la Waldorf se centra en la imaginación y fanatasía de los niños, la Montessori se centra mas en las experiencias sensoriales.

En 1917 Gropius deja la *Werkbund* y empieza a conectar con la escuela de *Weimar*, estableciéndose lo que sería la semilla de la *Bauhaus*. Quiere aunar la producción artistica industrial con el modo de hacer de los talleres medievales en un ambiente igualitario y con un objetivo común, que es la "construcción total" y la formación de un lenguaje de las artes visuales:

"¡El último fin de toda actividad plástica es la construcción!"

(Walter Gropius (1919), "Manifiesto de la Bauhaus")

Después de la I Guerra Mundial, es la Bauhaus la que toma la iniciativa educativa de los artistas de la nueva República de Weimar, aparte de los tres pilares de la educación artística de antes de la guerra (artesanía, dibujo y ciencia). En esta escuela, no hay catedráticos ni alumnos, sino que se retoma el modelo del taller medieval donde hay maestros, oficiales y aprendices. Cada alumno tiene dos maestros, *el maestro de la forma* (el artista) y *el maestro de la artesanía* (el artesano), de esta forma se pretendía derribar "el muro de arrogancia existente entre arte y artesanía" (W. Gropius).

El objetivo de la formación en la Bauhaus, es crear un lenguaje plástico basado en el el punto, la línea, el plano, la textura y el color; al igual que existe un lenguaje verbal. Se pretende despertar en los alumnos la creatividad innata y el conocimiento de los materiales a través de la experimentación.

Había un curso preparatorio de seis meses. Este curso (que era eliminatorio) fué impartido a lo largo del tiempo por muchos aristas, entre ellos; en el impartido por Paul Klee se analizaban cuadros y se ejercitaba la utilización mas simple de la formas geométricas (circulo y cuadrado), en el impartido por Kandinsky se introducía la creación de efectos espaciales con el color (negro sobre fondo blanco o blanco sobre fondo negro), siempre con los colores primarios.

Tras esto, el alumno que seguía adelante en su formación, elegía un taller que duraba 3 años con un profesor de taller, y a la vez hacía el *Curso de forma* con un artista y el curso de dibujo de Gropius. De esta forma, cada alumno tenía dos referentes, el maestro de forma y el maestro de artesanía. Hay que reseñar que las mujeres acababan todas haciendo el *taller de textil*.

Entre estos talleres había, entre otros: alfarería, impresión gráfica, escultura, pintura, encuadernación, textil, muebles, ...

También había una oferta semestral de actividades complementarias donde aprendían dibujo de la naturaleza entre otras cosas.

Tras estos tres años se tiene que participar en la contrucción de un edifico en colaboracion entre todos entre ellos, como la reforma del Teatro Estatal de Jena o el edificio de la Bauhaus en Dessau. Al final, la Bauhaus termina siendo una escuela de arquitectura con Mies Van der Rohe.

Con la llegada de los nazis al poder (1933), la Gestapo exige un plan de estudios fundamentado en en nacionalsocialismo, se investiga a los profesores, se purga a judíos... Esto provoca la fuga de muchos artista y la sentencia de muerte de la Bauhaus. Muchos de estos artistas se fueron a EE.UU. y entre algunos de ellos fundaron el *Black Mountain College*.

En paralelo, principalmente en Reino Unido y Norte América, aparece una corriente que concibe la enseñanza artística desde la expresión libre y emocional de la persona, sin instrucciones previas, dejando a las personas que experimenten con los materiales y técnicas. El alumno elige de forma libre los materiales, la técnica, etc... sin pautas por parte del profesor. Desde esta corriente se pone en valor la forma innata que

tienen los niños de utilizar la plástica para expresar sus emociones, cosa que no puede ser enseñada, ya que cualquier pauta impuesta puede causar en el sujeto bloqueos e inhibiciones -recordemos que es en estos tiempos cuando está en pleno auge el psicoanálisis. El docente tiene que favorecer el autodescubrimiento y exteriorización de las emociones, sin que su intervención suponga una presión hacia el alumno, de forma que este se sienta libre de explorar. En esta corriente la evaluación del alumno carece de importancia.

Los artistas de vanguardia enseguida se suman a esta corriente. En Viena, Franz Cizek funda el movimiento *Seccesion*, grupo próximo a *Die Brüke* o *Blaue Reiter*, que ya en 1907 había organizado una exposición en la que se incluían obras infantiles (*Musée du Peuple*, Angers). Estos movimientos artísticos buscan conseguir un arte incontaminado por los conflictos de una sociedad corrompida, asumiendo el arte un rol liberador; es desde esta perspectiva que el niño artista recibe el papel de salvador de la sociedad.

A su vez, los profesores empiezan a introducir técnicas de los artistas de vanguardia, como puedan ser el collage, experimentación con materiales "no artísticos" o de desecho, etc.

Exponente de esta filosofía es la *Walden School* de Neva York, que en su currículo otorgó gran importancia a las enseñanzas artísticas siendo la principal preocupación del maestro no reprimir la emociones del niño potenciando la técnica del *Garabateo*.

También en Inglaterra surge la *Summer Hill* que tiene su representación en España y de la que hablaremos mas adelante.

Desde entonces ha habido pocos cambios en la enseñanza de las artes plásticas, actualmente existen movimientos para integrar en la enseñanza el uso de elementos artísticos *art thinking* y *visual thinking*.

El caso de España

En este punto tratar las peculiaridades de la enseñanza a lo largo del tiempo en España, haremos referencia en el caso de que en España tenga características distintas que en en resto del mundo.

Los talleres en la Edad Media

El **aprendiz** es un chico entre 8 y 14 años, recibe la formación impartida por el maestro a la vez que son mano de obra barata para el taller, vivían con el maestro como un hijo mas, y a veces les pagaba un salario, según estipulase el *contrato de aprendizaje* cuando lo había. Los padres negociaban cómo sería la relación y transmitián la patria potestad al maestro. De media, un muchacho estaba entre 4 y 8 años en esta condición.

Para pasar a oficial, un aprendiz tenía que tener la *contenta* de su maestro- un visto bueno.

Un aprendiz podía cambiar de oficio si su maestro veía que tenía aptitudes para el otro oficio, recomendando al otro maestro la tutela de su pupilo.

Hay un orden jerárquico claramente definido y toda la educación se orienta a encaminar al alumno en los grados de aprendiz y oficial hasta, si tiene la valía suficiente, maestro. Aparte de la formación técnica a la que haremos referencia en breve, se forma al aprendiz en la sumisión y respeto a los superiores.

Las características pegagógicas son "la rutina, la pasividad, y socialemnte, la multiplicación abusiva de obstáculos en la carrerar del trabajador", destinada a mantener las clases sociales.

La formación del aprendíz tenía un marcado carácter empírico, se hacían desde tareas sencillas como la preparación de materiales, aprendizaje del uso de las herramientas, etc... pero lo realmente formador era la colaboración práctica en la obra del maestro que cogía más importancia según el aprendiz adquiría pericia a base de repeticiones.

Uno de los métodos más efectivos era la copia y ejercicios de dibujo, de esta forma, ejercitaban el ojo y la mano. Los modelos son dibujos realizados por el maestro, usaban como modelos obras de maestros antigüos o contemporaneos, desde dibujos hasta obras completas. Todo esto se guardaba en *libros de apuntes* que usaba el maestro y se intercambiaban entre maestros.

Una de las principales carácterísticas de la formación en esta época es que huye de innovaciones, estando orientada la formación a la repetición e imitación de modelos "ejemplares"; en definitiva, la búsqueda de la costumbre (el "como se acostumbra a hacer").

La formación gremial se dilata en el tiempo debido a que el gremio impone un "número clauso" de trabajadores adultos, de forma que la forma de avanzar en la formación muchas veces implicaba dejar al maestro y cambiarlo por otro (en otro lugar normalmente).

El **oficial** se consideraba un trabajador cualificado, que hace el trabajo final, la relación con el maestro era contractual. Dos años era el tiempo mínimo en el que se tenía que estar en esta condición.

Para convertirse en maestro, un oficial tenía que pasar un exámen y realizar una obra maestra ante la corporación del gremio tras el cual podría establecerse por su cuenta en un taller, siempre vigilado por el gremio.

... ...

Aquí hay que detallar mas concretamente en qué consistian esas pruebas y exámenes.

En los talleres del renacimiento, aparte de lo anterior y como evolución una vez dominada la técnica de la copia; también se dibuja del natural introduciéndose como paso previo la utilización de bocetos.

Los materiales usados eran tablillas impresas con polvo de hueso o cubieras con pergamino.

El Renacimiento y el Barroco

La Ilustración: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Uno de los principales críticos con las academias -y que sería precursor de todas las corrientes artísticas que le siguieron- fué Francisco de Goya, que escribió una carta a la Academia de San Fernando (14 de octubre de 1792) donde critica la forma de enseñar en las Academias y propone un metodo educativo basado en la libertad de creación. Pero de todo esto ya hablaremos mas adelante.

La Institución de Libre Enseñanza

Metodología Waldorf

Metodología Montessori

"Para dar el don del dibujo, debemos crear un ojo que ve, una mano que obedece, un alma que siente; y en este trabajo la vida misma debe cooperar. En este sentido, la vida es la única preparación para el dibujo... no

existen ejercicio graduados para el dibujo, llevando a la eduación artística. Este objetivo solamente puede alcanzarse a través del desarrollo de técnicas y la libertad espiritual... esta es la razón por la que no enseñamos a dibujar a los niños de forma directa sino dejandoles libres para reproducir en función de sus sentimientos. Así dibujar se transforma en una forma de expresión al igual que el lenguaje y casi todas las ideas pueden ser expresadas en dibujos."

Metodología Summer Hill

Pionera como escuela libre. En España está implantada el el Colegio Itaca de Almería y en la Escola Camins de Banyoles (Girona).

Renuncia a toda autoridad moral o jerárquica. Se le da mucha importancia al dibujo y a cualquier creación artística. Hay que dejar total libertad creativa. Se debe trabajar con la emoción, la sensibilidad debe primar sobre la racionalidad".

"Los creadores aprenden lo que desean aprender, no sabemos cuanta libertad de creación matan las salas de clase"

(Alexander Sutherland)

La formación reglada

La educación reglada, el lío que ha habido históricamente con las leyes de educación

Bibliografía

Marco Lucio Vitruvio Polion (), "Los diez libros de Arquitectura"

Jorge Tomás (2016), "*Nulla dies sine pictura*: la pintura como materia docente en la antigua Grecia", Arte, Individuo y Sociedad, Ediciones Complutense ISSN 1131-5598.

María Angeles Galino, (1962), "El aprendiz en los gremios medievales", Revista Española de Pedagogía, 79-80, Dic,1962.

Denis Menjot, (2010), "El mundo del artesanado y la industria en las ciudades de Europa occidental durante la Edad Media (siglos XII-XV), CATHARUM, Revista de Ciencias y Humanidades del Instituto de Estudios Hipánicos de Canarias.

Ana María Montero Pedrera (1998), "Origen y desarrollo de las escuelas de artes y oficios en España", Universidad de Sevilla, ISSN 0212-0267

Victor Arminio Escobar (2019), "La formación del artista y el funcionamiento de la bottega en el Renacimiento Florentino desde el quatroccento hasta Vassari (1450-1550)", Trabajo fin de Grado.

Pedro Navascués Palacio (), "La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y los Premios de Arquitectura en el siglo XVIII", Conferencia del Académico Invitado.

Begoña Sabio (2005), "Las escuelas de arte a través de la historia", Paperback nº0 2005, ISSN 1885-8007

Juan C. Araño Gisbert (1989), "La enseñanza de las Bellas Artes como forma de ideología cultural", Arte, Individuo y Sociedad, 2, 1989, Editorial Universidad Complutense, Madrid.

José Bermúdez Abellán (2005), "Génesis y evolución del Dibujo como disciplina básica en la Segunda Enseñanza (1836-1936), Universidad de Murcia - Departamento de Teoría e Historia de la Educación.

Esther Collados Carmona (2008), "El concepto de dibujo y su práctica en los libros de texto de educación primaria publicados en Espña en el período comprendido entre 1915-1990", Universidad Autónoma de Barcelona, ISSN 0212-0267.

Jose Angel Garrido González, Amparo Pinto Martín (1996), "La Educación estética en la Institución Libre de Enseñanza", Rvta. Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n°27, Septbre/decbre 1996 (151-166)

Silvia Burset (2017), "La didáctica de las artes plásticas: entre lo visual, lo visible y lo invisible.", DIDACTAE, Universitat de Barcelona, ISSN 2462-2737.

Cándida Martínez López (2007), "El legado de la Institución Libre de Enseñanza en el proyecto educativo andaluz", Lección inaugural del Curso Académico 2007-2008, Campus Universitario de Melilla, Publicaciones, 37, 2007.

Marina Puente Verde, (2017), "Las artes en educación: concepciones, retos y posibilidades", Universidad de Cantabria, Trabajo Fin de Master, Director: Antonio Santos Aparicio.

Magdalena Droste (1993) "Bauhaus, 1919-1933", Bauhaus Archiv-Museum für Gestaltung.

Frans Carlgren, "Pedagogía Waldorf: Una educación hacia la libertad", Ed. Rudolf Steiner, Guipúzcoa.

Mª Dolores López martínez (2010), "La metodología expresionista en la educación artística y su contribución al arteterapia", Universidad de Murcia, Arte, Individuo y Sociedad, 2011, 23 (1), 81-87, ISSN 1131-5598

Pablo Celada Perandones, Nicolás Alonso Castro; "La enseñanza del dibujo: un recorrido por el modelo académico difuminado en la práctica escolar", Actas del XVIII Coloquio de Historia de la Educación. Vol. 2. Sección 3, Universidad de Burgos

Elisa Povedano Marrugat (1999), "Enseñanza de las Bellas Artes en España", Universidad Carlos III, Madrid, ISSN 10016/16183

África Cabanillas Casafranca, Amparo Serrano de Haro, "La mujer en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1873-1967), Academia 12,2019, 111-136, ISSN 0567-560X

Boime, Albert (1969). "The Salon des Refusés and the Evolution of Modern Art". Art Quarterly.