

TÍTULO: *Educando en valores mediante la creación artística: una propuesta para el aula de educación primaria.*

Autor/es: Rocío Arregui Pradas

Filiación: Universidad de Sevilla. CES Cardenal Spínola - Fund. CEU San Pablo.

Email: rocioarregui@hotmail.com

Resumen:

La formación de docentes de educación primaria e infantil incluye cada vez con más frecuencia el trabajo por proyectos. A la hora de llevarlos a cabo es relativamente fácil decidir un enfoque artístico ya desde el diseño del proyecto, pero consideramos además que es especialmente oportuno cuando su objetivo es la educación en valores.

Con el propósito de introducir este tipo de enseñanza en los futuros docentes, hemos desarrollado en los estudios de Magisterio, en el CEU San Pablo, una actividad consistente en diseñar y llevar a cabo la creación de una obra artística susceptible de convertirse en un recurso didáctico que trabaje algún tipo de valor u objetivo transversal. La actividad incluye también el diseño de una metodología que invite al alumnado a reflexionar tras la experimentación del hecho artístico.

Los resultados son generalmente muy performativos, invitando al alumnado a la participación e interacción o incluso a la propia construcción de la obra. Consideramos por tanto muy satisfactoria la experiencia y exportable a cualquier nivel educativo.

Palabras clave: Educación artística, Educación en valores, Arte y política social, Actividad en Magisterio, Educación Infantil y Primaria.

Abstract:

Teaching training includes nowadays working through projects. This kind of teaching is very near to artist way of creating so it is quite easy to relate it to art education and it is specially appropriate when the objective is education in values.

In order to introduce this resource in the curriculum of the subject "Didactic of Art" for University Teaching Studies, we have designed this activity: create a work of art to perform social values. The activity includes the design of a session plan in a classroom at Primary School to debate and carry to conclusions about the topic the work of art talks about.

Most of the results has been very performative, inviting students to participate and interact or even to the sitting of the work. We therefore consider the activity very satisfactory and exportable to any other education level.

Keywords: Art Education, Social Values Education, Art and Social Policy, Teaching Training Activity, Infant and Primary Education.

Introducción.

La formación de docentes de educación primaria e infantil incluye cada vez con más frecuencia el trabajo por proyectos. A la hora de llevarlos a cabo es relativamente fácil decidir un enfoque artístico ya desde el diseño del proyecto, pero consideramos además que es especialmente oportuno cuando su objetivo es la educación en valores.

Con el propósito de introducir este tipo de enseñanza en los futuros docentes, hemos desarrollado en los estudios de Magisterio, en el CEU San Pablo, una actividad consistente en diseñar y llevar a cabo la creación de una obra artística susceptible de convertirse en un recurso didáctico que trabaje algún tipo de valor u objetivo transversal.

La actividad ha sido planteada para trabajar en grupo, tanto en los estudios de Magisterio de la especialidad de Infantil como en la de Primaria, aunque de manera diferente. En el primer caso, la actividad se incluyó en la asignatura llamada “Construcción de materiales didácticos” mientras que en la segunda formó parte del currículum de “Didáctica de la Educación Plástica y Visual y su desarrollo”, ambas en el tercer curso.

El planteamiento.

El modo de proponer la actividad en ambas especialidades fue ligeramente diferente. En principio, su inclusión en el currículum de Educación Infantil no estaba prevista, pero nos cuestionamos lo siguiente: si nos planteamos la construcción de un material didáctico de un modo tradicional, siempre repetiremos resultados ya conocidos, pero si lo pensamos como una obra artística podemos añadir nuevas características, como por ejemplo:

- La obra de arte puede permitir un aprendizaje experiencial y, aunque algunos materiales didácticos también lo permiten, la obra de arte suele ser más abierta y adaptable a la interpretación personal.

- Los significados en las obras artísticas no son evidentes, el receptor debe hacer un esfuerzo por intuirlos o captarlos, de modo que la apropiación es más efectiva.
- La interpretación es más abierta, no hay una respuesta única a los planteamientos o, mejor aún, permite que se abran nuevas cuestiones.
- El propósito de la imagen artística puede ser simbolizar, de un modo metafórico, una preocupación cotidiana. Así, el acercamiento a la temática es experiencial y reflexivo, no instrumental y conducido.

Al alumnado de Magisterio (Infantil) se le pidió tener en cuenta estas características para añadirlas al diseño de su material didáctico. Además, una vez diseñado, debía programar el modo de insertarlo en el aula y de generar un debate que permitiera a los niños y niñas verbalizar la experiencia. Previamente debía investigar sobre la temática elegida y sobre obras artísticas que la hubieran desarrollado, por lo que finalmente, toda la actividad adquirió la metodología de un Trabajo por Proyectos.

En la especialidad de Primaria la actividad se diseñó con unos objetivos algo diferentes, pues desde el principio se propuso como un Proyecto y como un modo de poner en práctica lo que podría ser trabajar por Proyectos en un aula de Educación Primaria. No se les propuso desde el principio trabajar un valor o un objetivo transversal, sino que mediante una dinámica de preguntas y respuestas encadenadas, afloraron temas de su interés, que fueron seleccionados y elegidos

por votos. Como era de esperar, los temas surgidos estaban relacionados con su propia identidad y desarrollo de su personalidad, así como cuestiones de relaciones sociales con su entorno.

Fig. 1. Dinámica de preguntas encadenadas.

Salvando estas diferencias, el trabajo se desarrolló de modo similar en ambas especialidades: tras la elección del tema, el grupo debía investigarlo y elaborar un informe con datos, noticias, estadísticas, entrevistas... El siguiente paso suponía indagar sobre la repercusión de este tema en el arte actual. Para ello, comentamos en clase algunos antecedentes sobre la relación entre el arte y los problemas sociales.

Arte actual en interacción con la sociedad.

El entorno social es algo que aparece de modo intrínseco en la obra de arte, pero de un modo protagonista y buscando una reflexión, debate o provocación con ese entorno es algo más reciente. “La interacción con los espectadores, a los que se irá a buscar a la misma calle, será la protagonista de muchos actos artísticos a partir de los años 60” (Arregui 2006, 23). Las manifestaciones que se produjeron tanto en Europa como en América estuvieron muy ligadas a procesos de creación artística. Las pintadas o los eslóganes estaban llenos de metáfora, simbolismo y recursos poéticos. Muchos artistas, por otro lado, dejaron de tener al propio arte como referencia y tema de sus obras y dirigieron su atención a conflictos sociales o relacionados con el propio cuerpo y su inserción en el espacio social.

También es significativo para nuestro trabajo observar cómo el arte comienza a convertirse en multidisciplinar, incluyéndose en una misma obra poesía, música, expresión corporal o pintura. Temas científicos, tecnológicos, estudios de antropología o biología, la política, el derecho o las reivindicaciones ecologistas pueden llegar a fundirse en procesos artísticos. Artistas como Joseph Beuys o VALIE EXPORT son representativos y pioneros de esta dinámica de interacción y provocación en el aula o en la calle.

Podríamos establecer ciertas relaciones entre lo ocurrido en aquella primavera de los años 60 y en la primavera del 2010, tanto la llamada “primavera árabe” como los movimientos del 15M, e igualmente podríamos hablar de la profusión de

movimientos artísticos con carácter social y reivindicativo. La principal diferencia entre ambas “revoluciones” se encuentra, a mi parecer, en el uso de las tecnologías. Colectivos y artistas actuales como Platoniq, Technologies to the people (Daniel García Andujar), YKON, Gustavo Romano... utilizan las nuevas tecnologías y su capacidad para crear redes sociales con el objeto de promover nuevos comportamientos e incluso nuevas economías. El encuentro entre varios de estos colectivos realizado recientemente en Sevilla dio lugar a un manifiesto difundido a través de la plataforma *psychoeconomy*. Este manifiesto es continuación de otro y pretende, a su vez, seguir siendo debatido y renovado.

Incluso premios prestigiosos recaen en grupos activistas como Helena Producciones, un colectivo colombiano que como declaran en su web “se destacan por su interés hacia la participación, intercambio y empoderamiento de

comunidades urbanas o rurales, haciendo uso del conocimiento y la producción artística de diversas formas y como una fuerza activa, crítica y radical en la sociedad contemporánea. Proponiendo modelos sostenibles y mas justos en lo económico, social, ecológico y ambiental”. (Helena Producciones, 2012)

Fig 2. Proyecto de Helena Producciones.

Artistas cercanos a nuestro entorno andaluz como Celia Macías, Jesús Palomino, Santiago Cirugeda, Julie Rivera... nos muestran en sus procesos creativos nuevas formas de aprender, valorar, reflexionar sobre el urbanismo y su influencia en los comportamientos o los conflictos entre el poder y los derechos fundamentales.

Los resultados del trabajo.

Con estos procesos de creación como referencia, los trabajos desarrollados por las alumnas y los alumnos se centraron en temas muy variados: la desigualdad, el maltrato, el consumo, la violencia doméstica y de género, la identidad y las modas, incluso el propio sistema de aprendizaje. También adquirieron disciplinas muy diversas: videos, performances, presentaciones de fotografías, murales o proyectos colaborativos. Pondremos algunos ejemplos:

Un grupo planteó una actividad en la que se le pediría a los niños y niñas de primaria recabar información sobre diferentes culturas a las que pudieran pertenecer sus ascendientes, tanto cercanos como más lejanos. Se cuestionaron hasta qué punto era importante marcar fronteras, banderas y países, cómo presentar la globalidad y la identidad sin caer en la segregación, cómo promover

el conocimiento de cada cultura pero entiendo que la cultura presente en el aula es una mezcla de todas ellas. Se optó por no diferenciar el mapa políticamente, sólo geográficamente y no ordenarlo del modo tradicional norte-sur.

Fig 3. Un nuevo mapamundi.

Otro grupo planteó una performance sobre la desigualdad, que llevó a la práctica con niñas y niños de cinco años y grabó en video. Tras un debate sobre imágenes de modos de vida muy diferentes, cubrieron con los objetos de consumo un maniquí que se volvía muy pesado. Para simbolizar el peso

de los ricos aplastando a los pobres, un grupo de se disfrazaba con bolsas de basura y se juntaban formado un sofá humano, mientras que los demás

depositaban el maniquí encima. Finalmente todos acababan jugando revolviéndose unos y otros, enlazados con unas cadenas de banderas.

Fig. 4. Un cuerpo muy pesado, lleno de objetos de consumo.

Sobre el modo en que recibimos las noticias y su discriminación como ejemplo de buenos o malos hábitos, un grupo fabricó una especie de televisor hueco. En un extremo iban colgando imágenes que los espectadores-alumnado debían observar y, a partir de ahí, por turnos, imaginaban a qué noticia podía corresponder la imagen. Acto seguido, la debían contar por la pantalla y los demás decidir si le colocaban el punto rojo de negativa o el verde de positiva.

Fig. 5. Una noticia positiva y otra negativa.

Otros grupos trabajaron sobre el medio ambiente, a través de murales o pinturas en las que todos participaban, con performances asociando ruido y basura o personificando a los diferentes contenedores para incentivar al reciclado. También se trabajó el maltrato a los animales, con proyecciones y una performance complementaria.

O incluso el propio sistema de enseñanza, representado por un aula metida en una caja de zapatos en la que el profesor se veía desbordado por una gran cantidad de recursos pero sin contenidos que enseñar.

Fig 6. El profesor pide ayuda.

Para completar los proyectos, los diferentes grupos debían diseñar el modo de invitar a la reflexión en el aula sobre los distintos temas. El debate podía estar propuesto antes, mientras o después de la exposición de la obra. Se les dio la posibilidad de seguir la metodología desarrollada en la web del Centro Andaluz de

Arte Contemporáneo: *Aprendiendo con la colección*. Allí se establecen tres pasos para animar al debate sobre temas cercanos a distintos niveles de alumnado: una primera fase de observación, otra de relación con el entorno y otra de reflexión.

Los resultados, en definitiva, fueron muy satisfactorios. Se evaluaron: la factibilidad de los proyectos, es decir, la capacidad de ser llevados a cabo en un aula de primaria; la pertinencia de los temas y la capacidad simbólica experiencial de los objetos creados. Se consiguió además que el alumnado conociera creaciones artísticas implicadas con los problemas educativos y sociales, algo poco habitual para ellos y de lo que raramente habían oído hablar, desmitificando en cierto modo, el concepto de arte que antes poseían.

La actividad es perfectamente factible en otros niveles educativos, consideramos que sería especialmente adecuada en Educación Secundaria y podría tanto insertarse en el currículum de la asignatura de Educación Plástica y Visual como realizarse como actividad multidisciplinar o extralectiva.

Bibliografía

Arregui Pradas, R. (concepto, coordinación y textos) *Aprendiendo con la colección*. Sevilla: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Recuperado 10 de diciembre de 2011 desde

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/caacdesa/caac/index.html>

Arregui Pradas, R. (2006) 'De la acción a la interacción'. *Combinarte*, 1. Sevilla: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2006.

Arregui Pradas, R. (2011) "Making a work of art as a didactic means to perform social values". En Actas del congreso mundial InSEA 2011. Budapest: ELTE Univesity.

Arregui Pradas, R. (2007) 'El arte ante nuevos retos, como siempre'. *El mirador de los vientos*, 2. Sevilla: César Sastre.

Beuys, J. / Bodenmann-Ritter, C. *Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972*. Madrid: Editorial Visor, 1995.

Efland, A. / Freedman, K. / Stuhr, P. (2003): *La educación en el arte posmoderno*, Barcelona: Paidós.

Eisner, E.W. (1995): *Educar la visión artística.*, Barcelona: Paidós.

Freedman, K. (2006): *Enseñar la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

Gardner, H. (1994): *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona: Paidós.

Jiménez, J. (2002): *Teoría de arte*, Madrid: Tecnos, pp.111 a 114.

<http://www.helenaproducciones.org/index.php> Recuperado 10 de diciembre de 2011

<http://www.goteo.org/> Recuperado 10 de diciembre de 2011

<http://psychoeconomy.org/> Recuperado 10 de diciembre de 2011