

AULA DE...

El arte como herramienta transversal en la escuela

Eva Pradell Bachs

El artículo se focaliza en la defensa de la educación artística como herramienta transversal de trabajo y de investigación en la escuela. Partimos de las experiencias de dos centros relevantes: la escuela Josep Maria de Sagarra de Barcelona y la Escuela El Puig Esparreguera, para comprobar cómo sus proyectos pedagógicos y artísticos hacen posible que los niños y niñas descubran el mundo a través de las artes.

▣ **PALABRAS CLAVE:** educación artística, arte contemporáneo, escuela Sagarra de Barcelona, escuela El Puig Esparreguera, proyecto Magnet, Escuela Nueva 21, interdisciplinariedad, transformación educativa.

Eva Pradell

The Artist and the Stone visita la escuela El Puig (marzo de 2016)

Descubrimos el mundo a través del arte contemporáneo

Descubrimos el mundo a través del arte contemporáneo es la frase que enmarca la entrada de la escuela Josep Maria de Sagarra de Barcelona. Es lo primero que me llamó la atención, además de ser el lema con el que se autodefine su proyecto educativo. De todo ello te das cuenta ya en el vestíbulo, en la primera instalación, ya que huyen de las muestras plásticas típicas de veinticinco resultados similares de cada clase, sin documentar los procesos seguidos (imagen 1). Sorprende gratamente que los trabajos se inspiren en artistas contemporáneos vivos, y no solo en aquellos artistas que todo el mundo conoce (Miró, Gaudí, etc.) y a los cuales es necesario conocer, pero no únicamente y por sistema.

Conviene destacar aquí el enfoque con respecto a los referentes, ya que van más allá de lo que se suele entender por *trabajar un artista*: reducir los trabajos de los niños y niñas a la reproducción formal de los signos, formas y colores de las obras de los artistas.

En la escuela Sagarra compruebas que es posible que los niños y las niñas se inspiren y hagan una obra propia, ya sea individual o colectiva, y que esté conectada a las preguntas que les surgen en relación con el artista en cuestión, vinculándolo a sus vivencias y dudas a través de la guía de sus maestros.

Para poder tejer la red de preguntas que surgen a partir de este hecho, y partiendo de la premisa de que el arte y la educación artística son absolutamente necesarios en la escuela, ya que a través de ellos podemos conectar con el resto de lenguajes y ámbitos del currículo transversalmente, hay que tomar conciencia de que todas los niños y niñas necesitan entrar en contacto con las artes para desarrollar sus capacidades de forma integral.

¿Es posible descubrir el mundo a través de las artes? ¿Cómo podemos conseguir que el arte sea un lenguaje transversal en la escuela?

Para desarrollar estas preguntas, me centraré en las experiencias vividas como

En la escuela Sagarra compruebas que es posible que los niños y las niñas se inspiren y hagan una obra propia, ya sea individual o colectiva

investigadora en la escuela Sagarra y en la escuela El Puig. Considero que ambas son centros de referencia respecto al ámbito de la educación artística, y también respecto a sus proyectos pedagógicos. Las dos pertenecen a dos redes educativas importantes; la primera como escuela impulsora de la red Escuela Nueva 21, la segunda como escuela integrada en la red del proyecto Magnet.¹

En ambos centros encontramos la práctica constante y diaria del corro,² el cual contribuye al diálogo y a la cohesión del grupo, a poder preguntarse y cuestionarse todo,³ a implicarse, para poder construir conocimiento de forma colectiva; a encontrar estrategias consensuadas conjuntamente para comunicar y compartir, profundizando en sus investigaciones gracias a los familiares-expertos, lo cual les permite abrirse al entorno real, consiguiendo tejer entre todos la red visible-invisible de vínculos o conexiones que conforman una comunidad de aprendizaje.

Recomiendo escuchar su práctica reflexiva a través de su testimonio directo,⁴ para comprobar que esta manera de entender y

concebir la educación artística se enmarca en una concepción del conocimiento que se va generando y construyendo a partir de las múltiples conexiones; que necesita un tiempo para que haya proceso, y vínculos entre los saberes, para experimentar y reflexionar. Todo ello para, finalmente, compartir y comunicar las investigaciones.

AULA DE...

Más allá de las manualidades y los manuales: una mirada a la educación visual y plástica

Didáctica de la expresión visual y plástica

P

Imagen 1. Vestíbulo de la escuela Sagarra (febrero de 2017)

Eva Pradell

AULA DE...

Dentro de este marco general, entienden la educación artística (EA) como una intersección de saberes y lenguajes que se relacionan y trabajan conjuntamente y que, al mismo tiempo, posibilitan una manera de entender el mundo a través de una experiencia estética, en la que intentan integrar dentro del proceso de aprendizaje los diferentes lenguajes que permiten explorar aspectos diferentes del conocimiento, dar lecturas diversas del mundo, crear inquietudes y preguntas.

Las maestras de EA de El Puig nos demuestran que las artes son una vía de

Imagen 2. Exposición del proyecto *El olor: un invisible* (1.º de primaria, noviembre de 2018)

Las artes son una vía de expresión y una forma de acceso al conocimiento; nos ayudan a trabajar con todas las capacidades de las personas desde una visión mucho más global la construcción de nuestra mirada y visión crítica del mundo

expresión y una forma de acceso al conocimiento; nos ayudan a trabajar con todas las capacidades de las personas desde una visión mucho más global, y a descubrir otras formas de expresión y comunicación. Asimismo, destacan que la EA es un punto de encuentro entre los niños, los maestros, los diferentes lenguajes y los artistas, ya que estos últimos nos pueden ayudar mucho a vivir este proceso artístico, a la vez que nos ofrecen una nueva visión de la realidad y la posibilidad de ayudarnos en la construcción de nuestra mirada y visión crítica del mundo que nos rodea, y del papel que tenemos y las acciones que podemos llevar a cabo para transformarlo. En palabras de Anna Sala: «saber nos hace dudar, nos genera más preguntas; así nos cuestionamos los argumentos de las explicaciones que se nos dan». Gracias a la experimentación y la simbolización de los lenguajes artísticos podemos conseguir respuestas en múltiples formatos y soportes (imagen 2).

Si a través de la escuela Sagarra nos preguntábamos si es posible descubrir el mundo a través del arte, la pregunta que también se plantean en El Puig es: ¿Y si lo que ocurre en el mundo nos llega a través del arte?⁵ El lenguaje del arte va más allá de ser un dispositivo que solo tiene la función de generar objetos; estos, u otras formas expresivas como las acciones, instalaciones, performances, etc., implican que son una manera de pensar y de expandir el conocimiento.

Hay que señalar que la idea de que el arte vaya más allá de la generación de objetos es compartida también por Acaso y Megías (2017), cuando hablan de los peligros de enfocar la educación artística desde el simple dominio técnico, la libre expresión y el uso de materiales mudos, ya que las obras se realizan a partir de unas consignas pre-determinadas por los maestros, con los materiales convencionales de siempre y con un tiempo muy limitado, hecho que imposibilita la capacidad de reflexión y de equivocarse, impidiendo que se produzca una actividad intelectual a través del arte para resolver los interrogantes vitales.

Las autoras apuestan por utilizar las artes contemporáneas como una metodología, como una experiencia aglutinadora desde la cual generar conocimiento sobre cualquier tema (imagen 3).

Hacer, pensar, comunicar

En la escuela Sagarra llevan a la práctica de forma constante la triple consigna Magnet (Carbonell, 2018; Fàbregas, 2017) en todos los procesos de aprendizaje: hacer, pensar, comunicar (en relación con cualquier propuesta), ya que los espacios de la escuela muestran, gracias a la colaboración de alumnado y profesorado, los procesos y resultados alcanzados, y reflexivamente documentados (imagen 4).

En la escuela El Puig, este proceso de comunicación y transferencia también se produce, compartiendo la documentación exhaustiva de todos los procesos de aprendizaje que viven los diferentes grupos de cada etapa.

El proyecto que inician a principio de curso a partir de un tema amplio, que cada clase transforma y concreta según sus intereses, se muestra en Navidad y Sant Jordi, dos momentos diferenciados por el paso del tiempo, a fin de compartirlo con el conjunto de la comunidad educativa.

Otro hecho diferencial es que la especialista de música y la de plástica trabajan conjuntamente, ofreciendo una visión más global y conectada de la educación artística y la interconexión de lenguajes, así como la interdisciplinariedad con los otros ámbitos del conocimiento. Esta es

una ventaja para los maestros, y sobre todo para el alumnado, ya que los niños y niñas tienen la oportunidad de poderse expresar, comunicar y reflexionar de múltiples maneras, consiguiendo descubrir con qué lenguaje artístico tienen más afinidad, y qué otros les plantean mayor dificultad, para ser conscientes de la diversidad de inteligencias con las que pueden aprender.

Dimas Fàbregas ha sido uno de los formadores⁶ del claustro de la escuela Sagarra, el cual potencia la aproximación a los diversos lenguajes contemporáneos a través de las dimensiones emocional, conceptual y técnica. Junto con Yolanda Yolis Fàbregas,⁷ ha hecho posible que el claustro de maestros pueda retroalimentarse y compartir sinergias, procesos y marcos conceptuales; que trabajen a los artistas en sus talleres como se trabaja con los niños y niñas en el aula, con el objetivo no de formar artistas, sino ciudadanos críticos que a partir del arte contemporáneo puedan hacerse preguntas que les ayuden a pensar y a comprender mejor su realidad cotidiana (Carbonell, 2018).

Imagen 4. Captura del vídeo descriptivo de la exposición «Excusas», de 6.º de primaria de la escuela Sagarra, inspirada en la obra de Adrian Melis *El valor de la ausencia: excusas para ausentarse de su centro laboral*, que forma parte de la Colección 31 del MACBA (mayo de 2017)

Fàbregas nos acerca al arte contemporáneo de una forma sencilla y cercana, ya que es el arte el que habla de nosotros, de la actualidad. Al mismo tiempo, pone el énfasis –como las maestras de El Puig– en la apertura de la mirada, ade-

AULA DE...

Más allá de las manualidades y los manuales: una mirada a la educación visual y plástica

Didáctica de la expresión visual y plástica

P

Imagen 3. Proyecto de 1.º de primaria de la escuela El Puig vinculado a *The Artist and the Stone* (marzo de 2016)

Visualiza el vídeo en <http://aula.grao.com>

AULA DE...

Fàbregas nos acerca al arte contemporáneo de una forma sencilla y cercana, ya que es el arte el que habla de nosotros, de la actualidad. Al mismo tiempo, pone el énfasis –como las maestras de El Puig– en la apertura de la mirada

más de la capacidad de estar presentes que tienen los niños y niñas, algo que tenemos que recuperar y potenciar como maestros, para poder traspasar el propio límite de «no entiendo el arte contemporáneo». Este cambio de mirada sobre el mundo gracias al arte lo certifican los maestros y maestras de la escuela Sagarra (Carbonell, 2018).

Debemos darnos cuenta de que este es un punto realmente esencial, que tenemos la libertad de podernos apropiarnos de las obras de los artistas de la manera que queramos, necesitemos y proyectemos, según lo que sentimos, pensamos y vemos. Este diálogo puede acabar buscando y descubriendo qué pretendía realmente el artista y darnos cuenta de hasta qué punto hemos coincidido o hemos expandido su mensaje.

El arte como herramienta de transformación educativa

A modo de conclusión, considero que los maestros y las maestras de cualquier etapa necesitamos conocer de manera directa este tipo de propuestas artísticas para tener centros de referencia a fin de

actualizarnos –tanto los que tienen una larga trayectoria, como la escuela El Puig, como los que, como la escuela Sagarra, se dieron cuenta de que necesitaban el cambio hace ahora siete cursos– y que, con el proceso vivido, queda claro que la transformación es posible.

Con todo lo expuesto, puede visualizarse claramente la necesidad de construir la red interna en el propio centro, de tener tiempo para compartir entre el propio equipo docente, y, al mismo tiempo, la red externa, el hecho de poder compartir con otras escuelas y maestros, con el objetivo de actualizar y transformar la educación. Este es el sentido que encontramos en la actualidad en el mundo educativo, con la *transformación educativa* que estamos viviendo, con la interacción de todas las redes educativas actuales.⁸ ■

NOTAS

1. En alianza con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).
2. Montse Fusalba, directora de la escuela El Puig, lo define como el corazón de la escuela (<https://bit.ly/2JN7V2r>).

3. Hay que destacar que la escuela El Puig es una filo-escuela, que forma parte del proyecto *Filosofía 3-18*.

4. Intervención de Núria Matas y Anna Sala, maestras de EA de la escuela El Puig, compartiendo la experiencia innovadora del centro en la mesa debate *Pedagogías dialógicas del arte: Buenas prácticas contemporáneas de educación artística*, celebrada el 16 de marzo de 2016 en el Arts Santa Mònica de Barcelona: www.youtube.com/watch?v=cjlyJYPBzY

5. Anna Sala relata la experiencia de la clase de 1.º de educación primaria en la que quieren intentar resolver el conflicto a través del conocimiento artístico, el cual se conectó con el trabajo de *The Artist and the Stone*: www.theartistandthestone.net/activities/

6. *La educación artística de forma competencial*. Vinculado a la Fundación Jaume Bofill y al ICE de la UAB, es también director de la escuela La Immaculada de Vilassar de Dalt (Barcelona). <https://serveiseducatiu.xtec.cat/vallesoccidental5/categoria/recursos/ed-visual-i-plastica/>

7. Coordinadora de Educación del MACBA.

8. Escuela Nueva 21, Redes por el Cambio, proyecto Magnet.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACASO, M.; MEGÍAS, C. (2017): *Art Thinking*. Barcelona. Paidós Educación.
- CARBONELL, J. (2018): «Escola Josep Maria Sagarra, un projecte Magnet que garanteix l'equitat i transforma el centre de dalt a baix». *Diari de l'Educació* [en línea]. <https://bit.ly/2FAvw4F> [Consulta: mayo 2019]
- FÀBREGAS, D. (2017): «Els llenguatges artístics, una eina per a la creativitat». *Educar avui* [blog]. <https://bit.ly/2JqY1Dk> [Consulta: mayo 2019]

HEMOS HABLADO DE:

- Didáctica de la expresión visual y plástica.
- Proyectos estratégicos.
- Transversalidad.

AUTORÍA

Eva Pradell Bachs

Universidad de Barcelona
evapradell@ub.edu

Este artículo fue solicitado por AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA en enero de 2019 y aceptado en mayo de 2019 para su publicación.