

La escuela crece y se transforma a través de la educación artística

Mireia Roca Sala

En la escuela Ferrer i Guàrdia de Granollers (Barcelona) el trabajo de la educación artística nos está transformando. La participación en proyectos que nos ofrece el entorno, la formación del claustro y el compromiso por parte de todos los agentes implicados son la clave del éxito para un trabajo competencial más amplio y transversal. Formar parte activa del arte y la cultura de nuestro entorno es un reto, y nos hace ser generadores de cambios, tanto dentro como fuera del centro.

PALABRAS CLAVE

- arte
- artistas
- transformación
- proyectos
- participación
- competencias básicas
- formación
- compromiso

Este artículo, fundamentado en las evidencias desde la neurociencia y la psicología del aprendizaje, complementa el Bloque 2 de experiencias escolares publicadas en el *Dossier Graó* núm. 5, *Evidencias científicas para mejorar la práctica docente* (enero de 2020).

IDENTIDAD Y OBJETIVOS

En el proyecto educativo de la escuela Ferrer i Guàrdia el arte y la educación artística son uno de los rasgos identitarios del centro. Hemos establecido una estrecha relación entre el arte y los aprendizajes, a través del diseño de propuestas didácticas que potencian el de-

sarrollo de la competencia artística y cultural, pero también la competencia comunicativa y lingüística, básica para la interpretación y expresión del mundo. Este contexto propicia que el trabajo, conforme va avanzando en los diferentes procesos, también vaya evolucionando y se convierta en un elemento que contribuya a transformar el centro.

En este sentido, el proyecto de dirección y, por consiguiente, la programación general anual tienen como punto de partida objetivos educativos más concretos para la aplicación de la enseñanza artística de la escuela. Dos ejemplos de ello son la realización de una formación interna de centro para aprender, reflexionar y

Los colores del miedo

programar la enseñanza artística en la escuela, y la participación en proyectos artísticos que nos ofrece el entorno.

LA FORMACIÓN

Visto el cambio de enfoque que tenían nuestros planteamientos pedagógicos, nos surgió la necesidad de buscar asesoramiento para nuestro proyecto. A lo largo de dos cursos, hemos podido trabajar con el ámbito artístico del Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y la Investigación Educativa (CESIRE)

La formación nos ha permitido conocer e intercambiar la experiencia de artistas y escuelas y su trabajo competencial en el ámbito artístico

a partir de dos vías: el asesoramiento directo de Ester Forné, directora del ámbito artístico, y los Itinerarios Artísticos, una formación autoplanificada de la que hemos sido partícipes parte del claustro (imagen 1). El asesoramiento nos ha ayudado a

enfocar mejor nuestros retos y objetivos, así como aquellos aspectos que había que mejorar o en los que había que profundizar. La formación nos ha permitido conocer e intercambiar la experiencia de artistas y escuelas y su trabajo competencial en el ámbito artístico, experiencias de éxito en entornos muy diversos de todo el territorio.

Este aprendizaje adquirido lo hemos ido trasladando al propio centro a través de una formación interna basada en el aprendizaje del arte y las competencias básicas, a fin de conseguir una mayor implicación por parte del claustro y fomentar el intercambio y el trabajo conjunto.

EL ENTORNO

Como destaca Mar Esteve (2019):

El niño forma parte de una cultura viva; no ha de entrar en contacto con formas apagadas y estáticas de cultura, sino ir conociendo y entendiendo la cultura participando creativamente en ella como ser cultural.

En nuestra escuela damos mucha importancia a la relación con las instituciones de nuestro entorno,

Damos mucha importancia a la relación con las instituciones de nuestro entorno, que nos permite crear proyectos de colaboración y construcción conjunta, especialmente desde el ámbito artístico

Imagen 1. Itinerarios artísticos del CESIRE para la formación de los maestros

Este cambio exige un compromiso por parte de las familias en la participación en proyectos que nos vinculan más allá de los muros de la escuela, e implica también a los agentes participantes

que nos permite crear proyectos de colaboración y construcción conjunta, especialmente desde el ámbito artístico. Actualmente, mantenemos un acuerdo de colaboración con la Fábrica de Artes Roca Umbert de Granollers, y realizamos proyectos con la Asociación Cultural de Granollers y el Museo de Arte de la ciudad. La relación con la primera entidad nos permite estar en contacto permanente con artistas, ya sea para ver cómo trabajan o para trabajar y participar con ellos en producciones artísticas. La segunda nos permite disfrutar de diversos espectáculos, como público o participando en proyectos como Arte y Escuela, un programa que tiene como objetivo promover y poner en valor el arte en las escuelas.

ACTIVIDAD Y PROYECTOS

Además de la participación en diversos proyectos que nos ofrece el entorno, realizamos talleres de arte por ciclos. Estos talleres están pensados para llevar a cabo actividades que desarrollen los objetivos basados en el trabajo de una expresión artística diferente por curso; este año, ha sido el trabajo del arte y la naturaleza (*Land Art*). A partir de aquí, los maestros y maestras

hacen una primera búsqueda de artistas que destaquen en esta expresión artística y se elabora el primer proyecto del curso, el nombre de la clase. Posteriormente, los talleres de arte despliegan actividades relacionadas con este tipo de manifestación artística y basadas en los artistas referentes del ciclo (imágenes 2 y 3).

Este cambio curso tras curso requiere de la actualización e innovación de la programación pedagógica vinculada al área de visual y plástica y, por tanto, del trabajo del claustro para poder avanzar en esa dirección. Asimismo, exige un compromiso por parte de las familias en la participación en proyectos que nos vinculan más allá de los muros de la escuela. Finalmente, implica también a los agentes participantes en los proyectos, que han de tener un papel educativo y comprometido con el alumnado, los artistas y las entidades o instituciones vinculadas.

El trabajo de las competencias artísticas no solo se concentra en los tiempos de los talleres, también se trabaja (cada vez con más intensidad) desde los proyectos del curso o desde el resto de las áreas. El descubrimiento del artista de la clase, los proyectos interdisciplinarios que parten del área de medio o el trabajo del valor del curso son excelentes oportunidades para plasmar aprendizajes a través de una creación artística.

Los alumnos y alumnas, a lo largo de los cursos escolares, descubren que el arte tiene múltiples modos de expresión y que se basa en la comunicación: una obra de arte está hecha para ser mostrada y provocará una reacción en quien la percibe.

Imagen 2. Alumnado de primero trabajando el concepto de la ficción a partir del maquillaje

Imagen 3. Alumnado de segundo ciclo trabajando el Tape Art

Trabajar el arte en proyectos basados en otras áreas proporciona al alumnado una visión del mundo y de los conceptos trabajados muy distinta. La expresión de las conclusiones de unos co-

nocimientos adquiridos, o pasar del lenguaje oral o escrito al lenguaje artístico amplía el trabajo por competencias de las actividades realizadas. El análisis de artistas que pueden inspirarnos, la propia propuesta, la preparación del material y la elaboración final (individual o grupal) requiere saber comunicar lo que se piensa, compartir, planificar y mostrar autonomía a la hora de hacerlo.

EL APRENDIZAJE COMPETENCIAL

En la escuela, cada curso trabajamos de manera transversal. En este sentido, el plan de acción tutorial es un valor para crecer como personas trabajando la competencia social y la autonomía personal. El arte representa también los valores sociales y ciudadanos que tenemos, y tanto a través de su observación como de su representación podemos extraer muchas ideas y conceptos. Valores como la paciencia, la igualdad o el esfuerzo son palpables en la representación artística.

Las actividades dentro del área de visual y plástica ya no se basan en la producción, sino en buscar la observación, los puntos de vista, la investigación, la crítica, la reflexión... Como

Hablar con los alumnos y alumnas de los artistas y de sus obras genera opinión, apertura y pensamiento crítico, y da oportunidad a la expresión de las emociones

Es necesario poner el broche final a lo que hacemos, con un buen proceso evaluativo por parte de todos los agentes implicados

apuntan Roser Caritx y Joan Vallès (2017), hay que partir de la indagación como proceso de aprendizaje:

Es de vital importancia generar procesos en los que los alumnos y alumnas se interroguen sobre los elementos, busquen y procesen la información, definan supuestos. [...] La curiosidad ha de venir acompañada por método, esfuerzo, etc.

Los referentes artísticos son básicos para crear reflexión y desarrollar procesos creativos más allá de las actividades plásticas que hemos conocido hasta hace poco. Hablar con los alumnos y alumnas de los artistas y de sus obras genera opinión, apertura y pensamiento crítico. Genera debate, intercambio y crecimiento, y da oportunidad a la expresión de las emociones.

Es importante, por tanto, preparar las sesiones de trabajo a partir del análisis de obras de arte potenciando la conversación dentro del grupo para extraer el máximo de ideas, pensamientos y visiones de una misma pieza artística. Esto fomentará, por un lado, que la visión del mundo de los niños y niñas sea más completa, y, por otro, que sus futuras producciones adquieran mucho más sentido y no sean simples reproducciones.

Es necesario contextualizar lo que estamos haciendo para darle sentido y acercarlo más al aula, y para poder obtener procesos mucho más ricos. Y es necesario también poner el broche final a lo que hacemos, con un buen proceso evaluativo por parte de todos los agentes implicados y unas propuestas críticamente constructivas para los futuros proyectos.

Trabajar el arte genera en nuestra escuela un proceso de transformación en la elaboración de los procesos y las metodologías, convirtiéndose en un aprendizaje activo, creativo y mucho más competencial. •

Referencias bibliográficas

- CARITX, R.; VALLÈS, J. (2017): *Desarrollar las competencias artísticas en primaria*. Barcelona. Graó.
 ESTEVE, M. (2019): *Aventures d'aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes*. Vic. Eumo.

Hemos hablado de:

- Enfoque globalizador.
- Competencia artística y cultural.
- Proyectos estratégicos.

Autora

Mireia Roca Sala
 Escuela Ferrer i Guàrdia. Granollers (Barcelona)
 mroca278@xtec.cat

Este artículo fue solicitado por AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA en noviembre de 2019 y aceptado en febrero de 2020 para su publicación.