

«El Arte de cada día»: proyecto educativo para la escuela de hoy

«Everyday Art»: Educational Project for today's school

Gracia Bondía Alberola*

Resumen:

El proyecto educativo «*El Arte de cada día*» pretende incorporar el mundo de la creación artística así como a sus autores, los artistas, a la actividad diaria de los colegios. Desea acercar a los alumnos los procesos creativos de estos artistas para dar a conocer la importancia que tienen los desarrollos intelectuales en la generación del arte. Consiste en la exposición, cada trimestre escolar, de la obra de un artista en un espacio expositivo habilitado para este fin en el colegio, quien tiene una charla con los alumnos para compartir sus proceso de trabajo; cómo surgen las ideas y cuál es su desarrollo, otros artistas que le han influido, técnicas de ejecución, etc. Posteriormente los alumnos realizarán un trabajo artístico basado en lo aprendido y en conexión con el currículum académico. Estos trabajos serán a su vez expuestos en el espacio expositivo que acogió en un principio a los artistas. Todas las exposiciones permanecen abiertas fuera de horario escolar con el fin de que las familias de los alumnos y el público en general puedan también visitarlas.

Palabras clave:

arte, artistas visuales, educación, primaria, escuela, exposiciones

Abstract:

The educational project «*Everyday Art*» tries to incorporate the world of artistic creation, including the authors and the artists, to the everyday activities at school. It aims at bringing students closer to the creative processes of these artists. Its main purpose is to raise awareness of the importance of the intellectual development in the generation of art. Each school term, the work of an artist is exhibited in an exhibition room arranged in the school. Later, artists share with students how they carry out their work, how ideas arise and develop, how other artists have an influence on them and on their work, their preferred art techniques, etc. Afterwards, students prepare an artistic work based on what they have learned, and linked to the academic curriculum. These works will be displayed in the same exhibition room which held the work of the artist. All exhibitions stay open out of school hours so that they can be visited by the students' families and the general public.

Keywords:

art, visual artists, education, primary, school, exhibitions

*Proyecto «El Arte de cada día»®. <http://www.elartedecadadia.com/>
graciabondia@gmail.com

1. Introducción

La respuesta que ofrecen algunos autores es que la experiencia en las artes desarrolla la iniciativa y la creatividad, estimula la imaginación, fomenta el orgullo por la destreza, desarrolla la capacidad de planificación y, en algunos campos artísticos, ayuda a los alumnos a aprender a cooperar. (Eisner, 2002:55)

Érase una vez... Bernat. Un niño de siete años que parece no tener ningún interés por la clase de plástica, a la que califica como la peor de todas, y en el que su profesora observa una evidente apatía. Su profesora habla con la mamá de Bernat y le comenta esta situación, concluyendo que a Bernat no le gusta la plástica. Lo que no sabe «la profe» es que Bernat es un niño despierto, creativo, que ha crecido rodeado de colores, de líneas y manchas, de artistas, y que cuando tenía cuatro años decidió que quería ser escultor de casas. A Bernat le gustan los libros con muchas ilustraciones, él dibuja, construye y se inventa ciudades. A Bernat sí le interesa la cultura visual.

Por tanto, no es que a Bernat no le guste lo que todos conocemos como la asignatura de Educación Plástica, en realidad no le gusta cómo se imparte. No le gustan los objetivos que persigue, no le gusta el escaso espacio que se reserva a la creatividad individual que es sustituida por razones de evaluación objetiva a la copia perfecta de lo propuesto. Y si los alumnos receptivos aborrecen la clase de plástica ¿Qué ocurre con los que no tienen tanto interés?

Ante una sociedad básicamente visual, con un lenguaje de imágenes altamente sofisticado, y con el elevado poder que los medios de comunicación de masas y otras tecnologías electrónicas exhiben, es necesario un punto de vista crítico y comprometido. La asignatura de educación plástica sería la encargada de desarrollar esa capacidad ya que es la que trata con las imágenes, pero no se ha incorporado activamente a ese mundo complejo y velozmente cambiante que nos toca vivir. A menudo, como señala Kerry Freedman: «los objetivos de aprendizaje y evaluación estrechos pueden tener como resultado un currículum centrado en lo que es fácil de enseñar y evaluar, en vez de aquello que los alumnos deberían aprender.» (Freedman, 2006, pag. 44).

Es necesario revisar la manera en la que se imparte, sus contenidos, sus conexiones con el mundo tecnológicamente activo y eminentemente visual que nos rodea y otorgarle la creciente importancia que está adquiriendo. Un mundo visual requiere de un entrenamiento para poder leer sus imágenes. Las múltiples imágenes que vemos a diario y que ejercen un tremendo poder sobre nuestras mentes y en consecuencia

sobre nuestros comportamientos. El arte es comunicativo, pero para que exista comunicación es necesario conocer los códigos, y estos códigos, este lenguaje, tiene que ser enseñado en la escuela ¿Cuál es la finalidad del arte, y por consiguiente, de la educación artística hoy? Para Efland, Freedman y Stuhr:

La función del Arte a lo largo de la historia cultural de la humanidad ha sido y continúa siendo la construcción de la realidad. (...) Las artes acaparan una porción importante del discurso contemporáneo de nuestra sociedad. Y si los estudiantes quieren lograr alguna participación en el discurso deberán conocer este lenguaje. (...) El principal objetivo de la enseñanza del Arte es que los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales en los que viven. (Efland, Freedman y Stuhr, 1996: 124-125)

Su finalidad es pues la creación de individuos críticos, escépticos con los mensajes visuales, que revisen su memoria nociva relacionada con la cultura visual.

Decía Nietzsche en *Humano, demasiado humano*: «estamos habituados, ante cualquier cosa perfecta, a no plantear el problema de su creación, sino a gozar de ella, como si hubiese surgido del suelo por arte de magia», es decir, debemos entender cómo son los procesos artísticos y todo lo que implica la creación de una obra de arte, no podemos tratar esta asignatura, la educación plástica, de manera artificial: como artífice de objetos para agradar. El arte ha superado ya el mero placer de contemplación y está cargado de conceptos, propuestas, crítica y denuncia, provocación... el arte trabaja con y desde el pensamiento hacia la ejecución.

El arte es un reflejo del mundo en el que vivimos, mundo complicado, parte de él y lo hace avanzar. Únicamente con la educación podemos acercarnos al arte, que es y probablemente seguirá siendo elitista. La educación artística es la asignatura desde la que se puede ayudar a los alumnos a valorar y desarrollar lo que les hace distintos, únicos tanto a ellos mismos como a sus obras, contribuye a la construcción de la propia identidad. Esta asignatura no busca una sola respuesta, ya que en la diversidad de respuestas está el fin; valorar la visión personal. Y esa visión personal surgirá de la búsqueda, del análisis, de las conexiones que establecemos en nuestro interior, de los pequeños descubrimientos, de la toma de decisiones, de nuestra capacidad de riesgo, de la variedad y de la flexibilidad. Para todo esto tenemos que entrenarnos. Lo que nos conducirá hacia un pensamiento crítico, activo. En palabras de Efland et al. (1996:81): «La flexibilidad del conocimiento resulta vital para la formación de un pensamiento crítico».

Y eso de la visión personal sí le gusta a Bernat.

2. El proyecto educativo «El Arte de cada día»: Objetivos

«El Arte de cada día» es un proyecto que, como su nombre indica, nace con el interés de formar parte de la dinámica educativa de la escuela. El principal objetivo que perseguimos es el de *crecer rodeados de arte y hacer de ello algo cotidiano para los alumnos*. «El Arte de cada día» tiene como base la idea de ser educado en el lenguaje visual. En saber ver y leer una imagen para poder comprender el mundo eminentemente visual en el que nos toca vivir. Esto nos aporta un bagaje visual que favorece la creación de conocimiento y lo valida para la expresión, el entendimiento y disfrute de ese lenguaje tan ligado a la cultura y al ser humano desde que nacemos (dibujamos antes que escribimos). Surge como aliado de una de las asignaturas del currículum académico que todos conocemos como Educación Plástica y con la idea de revelar lo que forma parte de eso que todos llamamos arte, el arte visual.

La creatividad es una de las herramientas más útiles para la adaptación a la realidad compleja y cambiante que nos toca vivir y por ello consideramos de gran importancia la buena enseñanza de las artes visuales en la escuela. No podemos hablar de arte visual sin contar con los artistas. La idea de educar a los alumnos en contacto con artistas, por un lado les acerca al proceso de creación de la obra de arte desde sus orígenes, y por otro favorece la pluralidad, la diversidad tanto de medios expresivos, técnicas, ideas y formas de interpretar el mundo. Nos abre un mundo infinito de posibilidades de descubrimiento.

Este proyecto pretende ayudar al alumno a conocer y valorar su individualidad; a reconocer como única su manera de pensar, de hacer y de expresarse a través del lenguaje visual, contribuyendo de esta manera a su crecimiento emocional. Citando unas palabras que la profesora María Acaso escribe en su libro *«La educación artística no son manualidades»* (2009), este proyecto también pretende «reivindicar la enseñanza de las artes y la cultura visual como un área relacionada con el conocimiento, con el intelecto, con los procesos mentales y no sólo con los manuales, con enseñar a ver y a hacer con la cabeza y con las manos y no sólo enseñar a hacer con las manos».

El proyecto consiste en la exposición en el colegio de obras de artistas visuales de diferentes disciplinas (dibujo, pintura, grabado, fotografía, ilustración, vídeo, etc.). La selección de estos artistas se realiza a través de las facultades de Bellas Artes y de las visitas a exposiciones y galerías de un profesional del arte. Se trata de traer jóvenes artistas con sólidos proyectos y, a través de estos, situarnos en lo que mueve el mundo del arte en la actualidad. De esta manera establecemos una conexión entre la escuela, la universidad y los nuevos talentos.

Una vez por trimestre los artistas exponen sus obras en el colegio durante un periodo de tiempo acordado y tienen un encuentro con los alumnos en el que hablan del proceso creativo, de su manera de trabajar, de ver, de interpretar, de sus intenciones y de sus intereses y además tratan de contestar a las posibles cuestiones que le plantean tanto alumnos como profesores.

Encuentros y obra expuesta marcarán el punto de partida para que los alumnos desarrollen en el aula un trabajo de reflexión y conexión con sus propios mundos, que concluirá en una pieza artística que posteriormente expondrán en el mismo espacio expositivo que acogió al artista. Partimos y concluimos el proceso de aprendizaje con la exposición, subrayando así la intención comunicativa implícita en el arte. Eisner, en su libro «El arte y la creación de la mente» (Eisner, 2002), destaca el papel de la educación como proceso para aprender a diseñar y construir nuestra propia experiencia, para, como él dice, crearnos a nosotros mismos. Las artes claramente actúan para hacer realidad este objetivo, y lo hacen con la importancia que le dan a la expresión individual y a través del manejo y desarrollo de la capacidad de imaginar.

«El Arte de cada día» pretende enseñar a los profesores que imparten la asignatura de expresión plástica (que no son especialistas de la materia que imparten puesto que no tienen la licenciatura de Bellas Artes) cómo adaptar las ideas y técnicas creativas de los artistas seleccionados para desarrollar trabajos creativos en el aula en los que los alumnos sigan siendo los dueños de sus ideas y puedan hacer suyos los proyectos dentro de las pautas dadas. El papel de los profesores debe ser el de guía con el fin de que el alumno no se aleje de los objetivos educativos que se planteen en cada exposición. Estos objetivos persiguen estar ligados a lo que los alumnos aprenden a través del currículum académico, de los objetivos de la asignatura en sus diferentes momentos de desarrollo. «El Arte de cada día» puede ofrecer un seguimiento de dichos procesos.

El espacio expositivo no sólo va a acoger la obra de los artistas. En él se pretende crear vínculos con otras asignaturas del currículum puesto que el arte se nutre y beneficia de todas ellas. De esta manera subrayamos la importancia de las artes visuales en el contexto académico y situamos su asignatura al mismo nivel de importancia de otras, el nivel que se merece. Por ello en este espacio debe aparecer, a través de diferentes medios visuales, información que ligue el trabajo del artista a alguna de las materias que se imparten en la escuela o fuera de ésta. El espacio expositivo se adapta a las necesidades de lo expuesto así como al público al que va destinado. Para ello se tiene en cuenta tanto la altura de exposición de las obras, la iluminación, y otros factores que influyen en la buena percepción de la obra por parte del público infantil como la

presentación de textos explicativos adecuados para los alumnos y recursos para la participación como paneles para la libre expresión.

El beneficio que obtiene el artista, en principio, además de tener esa experiencia con los alumnos, consiste en poder añadir a su currículum una exposición individual más, darse a conocer, y la posibilidad de que alguien interesado en la adquisición de alguna de sus obras pueda ponerse en contacto con ellos a título individual. Esto determina un tipo de artista joven, una joven promesa. El contacto con la Facultad de Bellas Artes nos ofrece la posibilidad de promocionar a los artistas noveles con buenos proyectos.

El proyecto está centrado en estos momentos en la etapa de Educación Primaria (de primero a sexto curso), y tiene la intención de ampliarse a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. (Los alumnos que cursan sexto de primaria en la actualidad transmitieron su interés por que este proyecto se extienda y puedan seguir encontrándose con los artistas en primer curso de la ESO). Este proyecto nace por y para los alumnos, permite a los alumnos ser protagonistas en su colegio y a los padres disfrutar con del trabajo de sus hijos y aprender con el trabajo de los artistas.

3. Desarrollo del proyecto educativo

3.1 El colegio

Este proyecto educativo se ha desarrollado en su fase inicial en el colegio Gredos San Diego de Alcalá de Henares, colegio concertado, en el que seiscientos alumnos cursan los estudios de Educación Primaria. Estos alumnos están repartidos en cuatro aulas por nivel.

Se propuso este proyecto al colegio después de diversas conversaciones con la dirección sobre la importancia del arte visual en la sociedad de hoy y los múltiples beneficios que la asignatura de educación plástica puede tener sobre los alumnos.

El colegio Gredos San Diego Alcalá abrió sus puertas a este proyecto acondicionando un espacio como espacio expositivo. Para ello paneló en blanco unas paredes e instaló un carril electrificado con focos. Puso a disposición del proyecto los medios y materiales necesarios para la correcta exposición e implicó al departamento de marketing en el diseño de carteles e invitaciones. Informó a las familias a través de circulares entregadas a los alumnos e invitó a los directores de los seis colegios Gredos San Diego en la Comunidad de Madrid, así como autoridades políticas y educativas de Alcalá de Henares. En definitiva, el colegio supo ver la importancia que tenía este proyecto en su ámbito educativo.

3.2 Las artistas

Cuatro han sido las artistas que desde el comienzo del proyecto en marzo de 2009 han colaborado en el mismo.

La primera fue la fotógrafa madrileña Isabel Tallos. La fotografía es la técnica que produce imágenes más parecidas a la realidad y con la que, sin embargo, más y mejor se puede mentir. Es ese aspecto de las imágenes fotográficas, la creación de un mundo que nos creemos, la hiperrealidad, la que interesó que entrara en el colegio a agitar la mente de nuestros alumnos, a poner en tela de juicio lo que vemos y valoramos como real. Se eligió, a su vez, la parte de su obra llamada «Ingrávitass» porque tenía una conexión directa con otra de las asignaturas que se imparte en la escuela y que forma parte del área de las ciencias. Estas imágenes desafiaban la fuerza de la gravedad descrita por Isaac Newton, así que se incluyó en la exposición un panel explicativo sobre esta parte de la ciencia y se hizo ver a los alumnos como el arte se nutre de todo lo que nos rodea y aprendemos día a día.

La segunda artista fue Laura Medina. Laura es una joven artista manchega en cuya obra el dibujo y la expresión de la línea es fundamental. Con Laura y su exposición «Dobles Tonos» se introdujeron conceptos de anatomía y expresividad en el aula.

Denica Veselinova Sabeva llegó al colegio después de Navidad de 2009 precisamente para reflexionar sobre la magia, las leyendas y los cuentos fantásticos. Esta búlgara de nacimiento aportó sus vivencias personales y la cultura búlgara al entorno académico y se establecieron conexiones con la asignatura de lengua y literatura a través del análisis y posterior trabajo de nuestros alumnos sobre los cuentos, las leyendas populares y la mitología clásica.

La cuarta y última artista de este primer periodo ha sido la catalana Yolanda Espinosa. Con ella tuvimos la suerte de revisar una parte de lo que hasta ahora se suele realizar en la asignatura de plástica de la mayoría de los colegios de nuestro país: «El día del padre», «El día de la madre» y el reciente «Día de la familia». En los días previos a estas celebraciones los alumnos ocupan el valioso tiempo de esta asignatura para ejecutar trabajos manuales. Como se dijo en la introducción, la manualidad sucede al proceso intelectual, y en la escuela no ocurre así. Así que se pidió a Yolanda una exposición *a la carta*: una exposición sobre la familia. De esta manera, los alumnos a través de la obra y posterior presentación que Yolanda les hizo, pudieron ver como el tema de la familia era trabajado desde el punto de vista del arte, de una artista, dotándolo así de carga intelectual.

A continuación pasamos a detallar el proceso llevado a cabo con la artista Laura Medina como ejemplo de los procesos creativos que se emprenden en este proyecto.

3.3 Proceso de trabajo de la exposición «Dobles Tonos» de Laura Medina

Figura 1: Invitación a la inauguración de Laura Medina e imagen del cartel anunciador.

3.3.1 Origen

Laura Medina fue la artista que expuso en el colegio en el primer trimestre escolar del curso 2009-2010. Se pensó en Laura para iniciar este curso académico como continuación a Isabel Tallos. La obra de Laura tiene mucho de dibujo y precisamente de la influencia del dibujo en su obra nos habló Isabel Tallos en su exposición de fotografía.

El dibujo es base de todo proceso artístico y por ello es de interés la obra de Laura. Para comenzar a trabajar con los alumnos era importante que ellos pudiesen apreciar cómo con sus herramientas de trabajo diarias; el lápiz, la goma y el papel podríamos crear un trabajo único, una obra de arte muy personal. Con esta propuesta desarrollaríamos conceptos importantes como la expresividad de la línea, los distintos tonos conseguidos por la superposición de estas líneas, el movimiento, la utilización de la goma como herramienta de dibujo, cómo aprender de los errores y conseguir determinados efectos, la importancia de la composición, la anatomía en conexión con nuestras emociones y la aportación del lenguaje del cómic a nuestro trabajo.

Tras conversaciones con la artista se escogió la imagen que formaría parte del póster y las invitaciones de mano. Tanto póster como invitaciones vienen siendo diseñados por los profesionales del área de marketing de los colegios Gredos San Diego.

3.3.2 *Espacio expositivo*

El espacio expositivo albergó siete obras de diferentes tamaños y diferentes técnicas teniendo como nexo de unión el dibujo con lápiz de grafito de las partes de las imágenes que nos muestran la anatomía humana.

Figura 2: Laura Medina: «De la serie Dobles Tonos IV». Impresión y grafito sobre papel. 84 x 200 cms.

Se pidió a Laura que escribiese para los alumnos un sencillo texto de introducción a su obra. El texto, mostrado en el Anexo I, se situó junto con su currículum acompañando a sus obras.

Tanto dicho texto como sus cuadros formaron parte de una exposición a la que tuvieron acceso los alumnos de primero a sexto de primaria durante sus clases de plástica y que estuvo abierto a profesores, padres y demás interesados en horario de mañana de 12.30 a 14.30 horas, y en horario de tarde de 17.00 a 18.00 horas.

3.3.3 *Encuentro con los alumnos*

El encuentro de los alumnos con Laura Medina se produjo una semana después de la inauguración con el fin de que los alumnos acudiesen antes a ver la exposición, se familiarizasen con ella y preparasen posibles preguntas para su charla posterior. Es muy importante haber tenido una primera experiencia con la obra de arte sin ningún

tipo de información por parte de ningún adulto. Es relevante que se acostumbren a contemplar, a recibir lo que las imágenes tienen que decirles y de esta manera tener una experiencia muy personal, muy ligada a lo que son sus gustos e intereses. Es una oportunidad para pensar y opinar libremente. El por qué del artista en ese momento no importa, la obra es acabada siempre por la persona que la ve. Por lo tanto cada imagen será diferente para cada persona que la contempla, eso es parte de esa experiencia sublime que obtenemos del arte. Esa es una de las cosas importantes que los alumnos tienen que aprender y que la escuela debe enseñarles. Tal y como dice Elliot Eisner: «manipulando la forma, los artistas manipulan la experiencia. (...) La cultura y la experiencia personal interaccionan mutuamente. El significado obtenido de una obra no sólo depende de las características de la misma, sino también de lo que le aporta cada persona». (Eisner, 2002: 35).

Durante tres días la artista visitó el colegio y charló con todos los alumnos de primaria. Se organizaron los grupos atendiendo a las edades y a los horarios de sus clases de educación plástica puesto que es necesario que los profesores que imparten esta asignatura tengan la posibilidad de escuchar a la artista y a su vez hacer preguntas. De esta manera aprendemos todos.

Figura 3: Laura Medina muestra su presentación a los alumnos.

El trabajo artístico suele estar guiado por una idea y cómo se comienza a trabajar a partir de esa idea es lo que nos interesa. Para ello es importante la búsqueda de información en diferentes medios: qué han hecho otros artistas sobre el tema: artistas de diferentes áreas como el cine, la pintura, el dibujo, la fotografía, el cómic y profesionales pertenecientes a otros ámbitos ligados o no a la creación como la Psicología o la Ciencia. Toda esta información es recogida en una presentación que es proyectada en la misma sala de exposición. La artista muestra a los alumnos el proceso que comenzó con la idea: la influencia que ejercieron sobre esta la obra e

investigaciones de otras gentes y las múltiples pruebas, bocetos y demás intentos por llegar a una manera de ejecución que satisfaga lo que el artista quiere transmitir. El artista también elige una técnica para su trabajo que estará al servicio de lo que se desea mostrar. Como indicó John Dewey en una conferencia impartida en 1932 en la Universidad de Harvard, la reflexión inteligente es una condición fundamental para la creación artística. O como señala Eisner: «Una obra empieza con la visión y termina con una forma de representación. Quienes vemos las obras empezamos con la representación y acabamos con la visión». (Eisner, 2002: 95)

Durante la presentación los alumnos y sus profesores tienen opción a preguntar lo que les interesa saber, de esta manera se produce un encuentro, de cuarenta y cinco minutos, muy dinámico. Mi actuación en el desarrollo de este encuentro es el de moderadora y reconductora de las situaciones con el fin de que no quede nada interesante por preguntar, que los alumnos escuchen reflexiones por parte de los artistas que son convenientes para su formación, para el descubrimiento de que es todo esto que llamamos Arte. En algunas ocasiones intervengo preguntando yo misma o sugiero alguna pregunta a los profesores. En estos encuentros es primordial la reflexión que los alumnos hacen de lo que ven y la actuación tanto de la artista como de mi misma va orientada a favorecerla.

En el caso de la obra de Laura Medina la presentación nos mostró los trabajos de Charles Lebrum (excelente dibujante y retratista francés del siglo XVII), Duchem Du Bologne (médico e investigador clínico francés del siglo XIX que se considera como pionero en la neurología y en la fotografía médica), Chuck Close (pintor y fotógrafo americano cuya mayor parte de su obra son enormes retratos basados en fotografías), Bill Viola (artista americano pionero del videoarte para quién el vídeo es un medio para explorar el fenómeno de la percepción para llegar al conocimiento de uno mismo), y Eugenio Merino (artista español que trabaja con la escultura y en donde la expresividad facial juega un papel importante como refuerzo del mensaje que el artista quiere transmitir).

En esta exposición se resaltó la unión de la anatomía, el número de músculos que movemos en cada movimiento facial y lo que provoca esos movimientos que suelen ser las emociones. Esos músculos traducen lo que sentimos y pensamos en relación a lo que nos ocurre. También el lenguaje del cómic estuvo presente puesto que Laura utiliza en su obra elementos provenientes de ese lenguaje para conseguir movimiento y la sensación del paso del tiempo por las caras de sus personajes.

Además de la presentación Laura se grabó a si misma dibujando con el fin de que los alumnos viesen cómo se producían los movimientos de la mano y cómo con un único lápiz

podía realizar diferentes líneas y manchas. En este vídeo se veía el uso de la goma como herramienta de dibujo y no de corrección e incorporaba los errores al dibujo para contribuir a su riqueza y a los objetivos que se había marcado en este trabajo. El video surgió por una petición que me hizo una de las profesoras del colegio. La petición consistía en que Laura dibujase en directo algo para que los alumnos viesen a una artista trabajando. Laura y yo concluimos que, debido a la cantidad de alumnos que asistirían a sus encuentros, sería más eficiente su grabación.

Una vez acabada esta presentación, Laura acompañó a los alumnos a ver las imágenes y delante de la obra continuaron surgiendo preguntas. El contacto con la artista se prolongó más allá del encuentro físico puesto que algunos alumnos le escribieron correos electrónicos para preguntarle lo que había quedado pendiente y para agradecerle su estancia en el colegio y felicitarle por su obra.

Figura 4: Obra acabada cuyo proceso de realización se mostró a los alumnos.

Figura 5: Los alumnos hacen preguntas frente a los cuadros.

3.3.4 Trabajo en el aula

La siguiente fase de este proyecto consiste en la realización, por parte de los alumnos, de un pequeño trabajo de investigación que concluya con la realización de un trabajo artístico. La propuesta debe ser sencilla y no muy extensa debido a que se adapta al nivel de primaria y a que este proyecto se encaja dentro del currículum de esta asignatura y por tanto el tiempo que se le destina es limitado.

Esta fase del proyecto es muy importante puesto que es donde aprendemos más. Es un proceso de búsqueda, de reflexión y de descubrimiento. Es un proceso en el que buscamos la manera, los medios para decir con imágenes lo que tenemos en nuestra mente de una manera indefinida. Es un proceso en el que nos permitimos errar y en el que los errores nos guían hacia lo que buscamos. Es un periodo en el que, partiendo de una misma idea los alumnos tendrán que buscar su propia manera de contar, de aquí lo excitante de la propuesta. No buscamos una única respuesta, valoramos lo que de diferente tienen todas y las compartimos.

Para un correcto desarrollo sería necesario que el seguimiento de este proceso de trabajo de los alumnos en el aula fuese realizado por un licenciado en Bellas Artes con conocimientos de Didáctica del Arte pero hasta el momento no ha sido posible. En este punto es necesaria la introducción de una ficha de trabajo que es entregada a los profesores. Se trata de una ficha en la que los pasos a seguir están bastante detallados. La intención es tener una reunión con todos los profesores que imparten la asignatura de educación plástica, exponer el taller y resolver las posibles dudas e interrogantes que se les planteen. En esta ocasión la reunión no se pudo realizar, así que los profesores siguieron las indicaciones de la ficha y consultaron las posibles dudas a través del correo electrónico (la ficha de trabajo para los profesores se muestra en el Anexo II).

En el caso de la exposición de Laura Medina se realizó únicamente un trabajo para los tres ciclos de primaria. No ha sido así con el resto de artistas, puesto que se trata de adecuar los talleres a las edades y a los procesos evolutivos de los alumnos. En el caso de la exposición de Isabel Tallos tuvieron dos propuestas: El fotomontaje para 1º, 2º, y 3º de primaria y las mentiras visuales para 4º, 5º y 6º. Talleres que fueron precedidos por dos presentaciones de *power point* diferentes.

En este proyecto es también parte importante que los alumnos entiendan que una vez la obra está acabada para el artista, comienza un proceso de comunicación con las personas que van a ver la obra. Para ver la obra es necesario atender al discurso con el que se expone, el espacio expositivo, la información que la acompaña y la iluminación. En definitiva las condiciones en las que se muestra la obra. Por ello se intenta cuidar al máximo este aspecto en consonancia con el artista. Es relevante que los alumnos entiendan la trascendencia del diseño de una exposición. La idea es que en un futuro puedan ellos diseñar la suya.

La cortina de expresiones, exposición de los trabajos de los niños, nos permitió subrayar los aspectos que habíamos tratado en las obras individuales y aportó uno más; el de que las seiscientas expresiones que los alumnos habían dibujado las podemos encontrar en nosotros mismos y podemos pasar de una a otra con facilidad, como el movimiento de una cortina.

3.3.5 *Exposición de los trabajos realizados*

Los alumnos reflexionaron sobre las situaciones en las que se sentían las expresiones analizadas. Estos son algunos de sus textos:

Figura 6. Los alumnos visitan sus trabajos «Catálogo de expresiones» y «Cambiamos la realidad»

Ira:

Yo siento ira cuando me aprendo algo para un examen y lo digo a mi manera y mi padre me regaña diciendo que lo tengo que decir justamente como viene en el libro. Cuando intento hacer algo, como una pirueta y no me sale. No me gusta ponerme así porque me dan ganas, y no es mentira, de romper algo, o hasta de matar al que más quiero. Odio ponerme así porque un día rompí mi juguete favorito y pegué a mi madre. También la siento cuando pongo todo mi esfuerzo en hacer un cuento de 11 páginas y no sirve de nada, que está mal. En la expresión pongo las cejas para arriba, la boca recta y los ojos también. (Almudena, 10 años).

Sorpresa:

Yo creo que la sorpresa es un sentimiento agradable, de satisfacción por algo. Por ejemplo cuando un ser querido te da una sorpresa te satisface porque puede ser que hayas hecho algo bien y te dan las sorpresas como agradecimiento o felicitación. También puede ser mala cuando algo que planeamos mucho no sale. Te das la mala sorpresa por un incidente o imprevisto. Cuando tengo cara de sorpresa se me agrandan los ojos y se me abre la boca. Definitivamente me encanta «EL FACTOR SORPRESA». (Pablo, 11 años)

4. Valoración de resultados por las personas implicadas en el proyecto

A continuación se reproducen algunas opiniones de varios de los miembros de la comunidad educativa que han estado involucrados en este proyecto:

Cuando Gracia me habló del proyecto no tuve que pensar mi decisión, su ilusión contagia. El proyecto me pareció tan interesante que sentí la necesidad de aportar mi pequeño

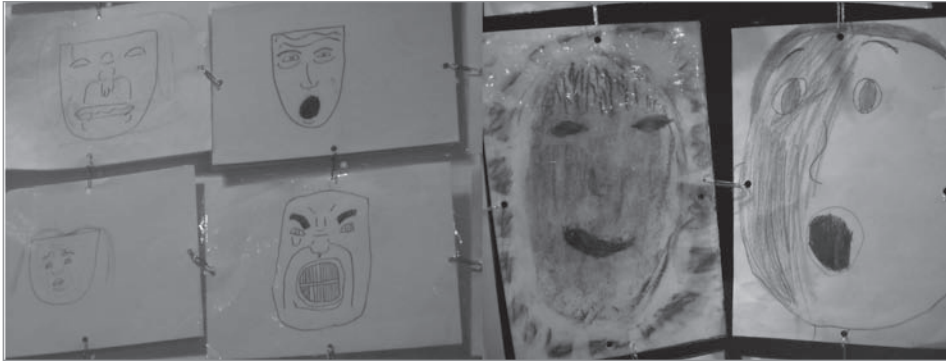

Figura 7. Algunas de las expresiones realizadas por los alumnos de primaria.

Figura 8. Los dibujos unidos por clips forman la cortina de expresiones.

Figura 9. Podemos apreciar la variedad en los resultados finales de las pequeñas obras de arte.

grano de arena. Es curioso que mientras uno piensa en aportar, la realidad actúe en sentido inverso, el proyecto te aporta a ti, porque la experiencia con los alumnos es muy enriquecedora. Te das cuenta de que los alumnos son tremendamente sinceros, que se interesan por el arte, que tienen una actitud crítica, y de eso se trata, de que aprendan a convivir con el arte, que no sea una cosa incomprensible y lejana sino parte de su día a día. Aprovecho para desearle mucha suerte a Gracia con este maravilloso proyecto y para agradecerle con todo mi corazón haberlo compartido conmigo. (Laura Medina, artista).

Cuando me propusiste colaborar en el proyecto de *El Arte de cada día* sabía lo bonita que iba a ser la experiencia; lo que no me imaginaba era que los niños estuvieran tan abiertos a escuchar nuestras propuestas y que además se lo tomaran como un juego. Para mí el objetivo era en primer lugar romper con la idea de que las artes plásticas son algo que hacen unas personas que saben dibujar y pintar muy bien y que pueden copiar todo. Quería que vieran que lo importante es contar *tu propia historia de una manera personal, original*. No hay nada que copiar. Me ha gustado descubrir que, aún contando la misma historia a cada grupo, cada sesión ha sido diferente. La magia siempre ha sido especial y distinta. Ha sido increíble escuchar algunos comentarios y preguntas. Espero haber creado interés en alguno de los niños. Por último me gustaría haber estado presente en su proceso creativo para, además de ver sus reacciones ante mi obra, ver como lo han apprehendido e interpretado cada uno de ellos. (Yolanda Espinosa, artista).

El proyecto *El Arte de cada día* le está dando una nota de Calidad a todo el trabajo que se está desarrollando desde el Departamento de Humanidades concretamente en la asignatura de Plástica. La idea tuvo una gran acogida en el Equipo Directivo y posteriormente en el Equipo Educativo. Nuestro proyecto pretende dar una nota de identidad propia a todas las áreas a trabajar. Con esta iniciativa se da un enfoque completamente diferente a lo que se venía desarrollando, consiguiendo despertar en el alumno un mayor interés por la creatividad, la imaginación, el arte, etc. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Nos gustaría poder seguir desarrollándolo y conseguir que el área de plástica no consista solamente en la realización de trabajos manuales, y a su vez seguir acercando el arte a nuestra Comunidad Educativa. (Marival Fernández Rodrigo. Directora del Colegio Gredos San Diego Alcalá.)

Como profesora de plástica de 5º de primaria, veo el proyecto de *El Arte de cada día* como una experiencia muy positiva en los alumnos. El contacto con los artistas les muestra la visión más humana del arte, lo cual les ayuda a comprenderlo mejor y a respetarlo de un modo distinto. Además, es una forma diferente de acercarlos algunas de las diversas técnicas que se pueden utilizar, saliendo de la rutina de los libros de texto, y dando una mayor motivación a su interés por la investigación y la experimentación dentro y fuera del aula. Como docente es muy gratificante ver cómo los alumnos muestran interés por una asignatura, en algunos casos poco reconocida, de forma totalmente espontánea, y cómo te piden opinión y consejo sobre cómo deberían enfocar aquello que pretenden conseguir.

Este proyecto nos muestra el verdadero significado de la asignatura de plástica de un modo más tangible, tanto para los alumnos como para los padres, quienes pueden acercarse también a las obras de los diferentes artistas y apreciar el trabajo realizado por sus hijos en referente a cada una de las distintas exposiciones. Por todo ello, recomendaría que este tipo de iniciativas se tomaran en todos los centros educativos al menos una vez por curso, ya que es una gran experiencia para todos los implicados en la comunidad educativa. (Eva del Campo, profesora del Colegio Gredos San Diego Alcalá).

Y nuestros alumnos:

Lo que más me gusta de las exposiciones es cuando viene la señora que ha pintado los cuadros a explicarnos que ha dibujado y cómo lo ha hecho. Ese día me gusta mucho ir al salón de actos y escuchar. Después pienso que cuando sea mayor me gustaría pintar cuadros como ellas y ponerlos en mi casa o en algún colegio o museo y que otros niños los vieran y me preguntaran cosas sobre lo que he hecho. También me gustan los trabajos que hacemos después ya que hacemos una exposición en el salón de actos y los padres vienen a verlos. (Enma, 7 años)

Lo que más me ha gustado es que mis compañeros y yo aprendemos nuevas técnicas que son las que utilizan los artistas. También me gusta que traigan cuadros al cole para poder verlos y aprender muchas cosas. Es un privilegio que vengan artistas al colegio para que nos expliquen cómo se les ha ocurrido la idea de la obra, cómo la han hecho, etc. Me ha gustado mucho y me gustaría que el año que viene se repitiera esta actividad. (Bernat, 10 años)

Creo que ha sido una idea muy buena la que ha puesto en marcha mi Colegio, recomendable totalmente, pues las exposiciones de arte que hace la profesora Gracia Bondía me parecen fantásticas por varias razones: La primera porque nos dan la oportunidad de conocer a los artistas, de ponerles cara, de hacerles preguntas y de recibir en directo sus explicaciones, lo cual me gusta porque sirven para conocer gente muy interesante. La segunda razón es porque mi Colegio con cada exposición se convierte en una especie de «pequeño museo» y me va picando el gusanillo del arte, interesándome cada vez más los museos y las exposiciones, quedándome con ganas de ver que cuelgan en la siguiente. Y la tercera razón, también muy importante, es por los trabajos que realizamos después de cada exposición, ya que me resultan superoriginales y creativos y que me hacen soñar que yo también «puedo ser artista» y que puedo hacer más cosas que colorear las láminas de plástica que vengo haciendo desde 1º de Educación Primaria. Ya que el arte podemos encontrarlo hasta trabajando con un zapato. ¡Felicidades! ¡Ha sido una gran idea!. (Juan Pablo, 11 años)

Tengo mucha suerte de que los artistas vengan a mi cole y podamos hablar con ellos. Siempre hay cosas diferentes que me sorprenden y lo paso muy bien. Pienso que los artistas son personas muy inteligentes pues piensan más que los demás. Hemos hecho cosas muy

diferentes en clase y eso también me ha gustado. Lo único que cambiaría sería que los grupos fuesen más pequeños, así podríamos hablar más con los artistas. (Ana, 12 años)

5. Evaluación del Proyecto

Realizamos una valoración muy positiva del proyecto, a la vista de los trabajos de los alumnos y las actitudes hacia estos talleres basadas en el interés que genera el conocimiento de los artistas y la creatividad de las propuestas. Se han expuesto seiscientos trabajos al trimestre, lo que ha supuesto un esfuerzo importante por parte de los responsables del colegio y de los siete profesores que imparten la asignatura de educación plástica en primaria. Todos ellos han mostrado en todo momento su ilusión por el proyecto y han intentado aprender el particular enfoque que requiere esta asignatura.

Relevante es la opinión expuesta de todos los implicados en este proyecto pues de ella extraemos reflexiones importantes a las que queríamos llegar: «El contacto con los artistas les muestra la visión más humana del arte», «una mayor motivación a su interés por la investigación y la experimentación dentro y fuera del aula», «mi Colegio con cada exposición se convierte en una especie de *pequeño museo* y me va picando el gusanillo del arte», «que los artistas son personas muy inteligentes pues piensan más que los demás». Los artistas piensan y eso es una de las grandes manifestaciones que los niños han sido capaces de expresar. Si los artistas piensan entonces el arte tiene una gran carga intelectual y el reconocimiento de ese hecho, es uno de los principales objetivos que persigue este proyecto.

En este proceso intelectual es donde los alumnos pueden aprender más, explorando en su interior y estableciendo conexiones, y es necesario estar atento y saber conducir esta tarea. Es aquí donde el alumno establece su diálogo con su obra. El hacer ver lo que la obra le está transmitiendo es toda una revelación sobre la que tomará las siguientes decisiones y por supuesto asumirá riesgos. Riesgos que enriquecerán la obra y le harán crecer.

Esto no siempre se consigue, pues existen algunos aspectos que entorpecen y complican la consecución de los objetivos de cada propuesta: los profesores han encontrado dificultades ya que carecen del entrenamiento necesario para poder llegar más allá del proceso técnico manual. Así pues sería necesario enseñarles a conducir los procesos de búsqueda y aprendizaje de los alumnos. La presencia más activa de un Licenciado en Bellas Artes conocedor de la didáctica de las artes se pone en evidencia. Elliot Eisner subraya estas ideas en su libro *El arte y la creación de la*

mente y adelanta conceptos importantes como el tiempo de aprendizaje y los materiales curriculares:

La enseñanza de las artes debería tener asignado tiempo suficiente en el currículo; con un tiempo radicalmente insuficiente se podría enseñar muy poco. Deberíamos tener un currículo que valga la pena enseñar. Hoy por hoy necesitamos buenos materiales curriculares que los enseñantes puedan usar. Necesitamos enseñantes que sepan lo suficiente de las artes para hacer buenos juicios sobre las obras que sus alumnos crean en clase. Necesitamos prácticas de evaluación que aborden el aprendizaje que se valora en el campo de las artes. Necesitamos un clima en las escuelas que no asigne a las artes una categoría inferior en relación a otras materias (...) (Eisner, 2002: 212-213).

Un proyecto como éste debe integrarse en el currículo de la asignatura. Una tarea pendiente de gran importancia para que no suponga un extra en la ocupadísima vida de los estudiantes pues, más tarde o más temprano, el proyecto se convertirá en una carga para el alumnado con la posterior pérdida de interés.

Es imprescindible que los talleres se realicen en clase y dispongan del tiempo suficiente para su realización. Estos talleres conectan directamente y de una forma más eficiente con algunos de los conceptos que el alumno debe aprender en su momento escolar. Es importante tener a disposición del proyecto, y de la asignatura de educación plástica en general, un aula de plástica que nos permitiese explorar una mayor variedad de técnicas y por lo tanto nuevas propuestas.

Otro factor mejorable de esta experiencia llega sobre todo por la escasa asistencia de los padres de los alumnos a las exposiciones durante este primer curso, a pesar de la comunicación por parte del colegio, ya que la continuidad de este proyecto depende, entre otros factores, de que los alumnos vean que sus padres dan importancia a dichas exposiciones.

El apoyo continuado de las autoridades educativas y políticas es fundamental, asegurando con su presencia en los diversos actos del proyecto su adecuada difusión en los medios de comunicación (prensa local y nacional, radio, televisión, etc.). De esta manera los artistas se sienten promocionados.

Y para la continuidad de un proyecto como éste es necesario además abordar el tema de la financiación, que nos permita remunerar a los profesionales que trabajan en él, además de dotar de un pequeño presupuesto para el desarrollo y diseño de las exposiciones, un seguro que permita subsanar posibles daños a las obras, etc.

6. ¿Qué más podemos hacer?

Es también importante llegar a las personas que a través de los estudios de Magisterio están formándose para impartir esta asignatura. Es imprescindible que los procesos creativos de los artistas sean considerados y tratemos de entrenar a los futuros profesores para que valoren esta asignatura como una de las más importantes del currículum académico, porque en ella se entrena el pensamiento y la imaginación a favor de la creatividad y de la diversidad de respuestas. Necesitamos educar a alumnos activos, con recursos para buscar soluciones, no solo artísticas, sino en la construcción de sus propias vidas.

Si pudiésemos «estirar más la cuerda» podríamos a su vez organizar en la escuela un museo. Un museo de Arte infantil. Esta idea nos permitiría valorar mucho más las obras de nuestros alumnos e introduciría en la escuela una parte más del proceso comunicativo del arte; las exposiciones permanentes, las bibliotecas de imágenes, bibliotecas visuales que tanto profesores como alumnos podríamos consultar. Podríamos comenzar en este punto otro proceso de investigación...

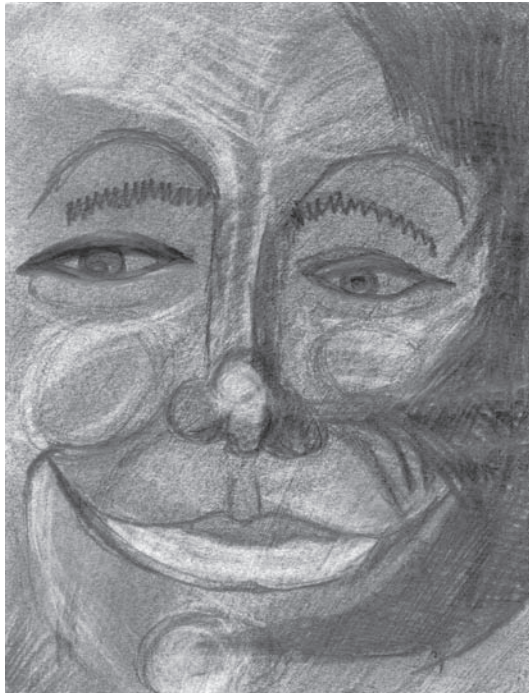

Figura 10: Alegría. Bernat Colomer, alumno de quinto curso de Educación Primaria.

Referencias bibliográficas

Acaso, M. (2009): *La educación artística no son manualidades*. Madrid. Los libros de la catarata.

Efland, D., Freedman, K., Stuhr, P. (1996): *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona. Paidós.

Eisner, E.W. (2002): *El arte y la creación de la mente*. Barcelona, Paidós.

Freedman, K. (2006): *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*. Barcelona. Octaedro.

Nietzsche, F. (1980): *Humano, demasiado humano*. Madrid. Edaf (1878)

Páginas webs y blogs de las artistas participantes en el proyecto:

<http://www.lauramedinasolera.blogspot.com/>

<http://denicaveselinovasabeva.blogspot.com/>

<http://www.isabeltallos.com/>