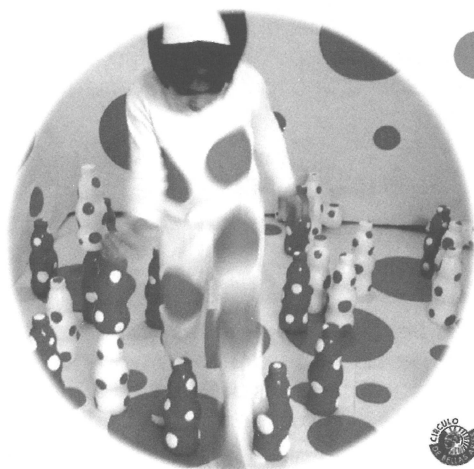

A cuadros. Arte y escuela en círculo. Enter-Arte de Acción Educativa

Javier Abad

Grupo Enter-Arte de Acción Educativa

...a cuadros

ARTE Y ESCUELA EN CÍRCULO
Enter-Arte de Acción Educativa

Del 7 al 26 de marzo de 2006

Inauguración: 7 de marzo, 19,00 horas.

Sala "Antonio Palacios". Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá 42, Madrid - 28014.

*Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, 2007, Monografía VII, pp. 121-132
ISSN: 1579-3141*

1. El grupo *Enter-Arte*

Integrada en las propuestas presentadas en la celebración de las II Jornadas, de Educación Infantil del Centro Universitario La Salle se presentó la exposición «...a cuadros» del grupo *Enter-Arte* en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Enter-Arte es un grupo de trabajo del Movimiento de Renovación Pedagógica «Acción Educativa» constituido por docentes de todos los niveles y profesionales interesados por una educación artística de calidad. El grupo está creado como lugar de encuentro y reflexión para la creación y la investigación artística en el aula, pretendiendo generar, gestionar y desarrollar proyectos artísticos innovadores, que permitan acercar el arte al ámbito educativo y trasladar las producciones de niños y jóvenes al medio socio-cultural.

Enter-Arte se propone la búsqueda de nuevos lenguajes visuales y plásticos en la Escuela mediante el desarrollo de metodologías activas que fomenten la creatividad como eje globalizador del aprendizaje y una investigación en el entorno que valore los procesos de trabajo y la participación de toda la comunidad educativa.

2. Presentación del proyecto

El proyecto de exposición está basado en las siguientes coordenadas:

- La imagen y simbología del círculo. El círculo (con una clara referencia a la institución de acogida) ofrece una idea de reunión, concentración y con-

vocatoria. Como forma de globalidad, expresa relaciones y ciclos de vida como un espacio de recogimiento y reflexión. El círculo también delimita y simboliza un espacio para la participación y la actividad lúdica.

- Una propuesta de acercamiento y exploración del arte contemporáneo en contextos escolares a partir del juego y del acontecimiento estético. Se pretende mostrar los procesos de aprendizaje del día a día en el aula como contexto fundamental de acción del grupo de una manera vivenciada y narrada. Esta forma de presentación del arte contemporáneo conlleva también una reflexión y una actitud crítica sobre la manera de acceder al arte mediante una experiencia estética, no solo contemplativa, sino también dinámica.

3. Justificación pedagógica y artística del proyecto

A través de las manifestaciones artísticas contemporáneas los niños y niñas son participantes activos que acceden al arte como experiencia cotidiana (el arte como juego y actitud vital, abierto a la percepción, al conocimiento y a la reflexión), situando a nuestros alumnos en contextos significativos donde se da trascendencia a los acontecimientos y descubrimientos que realizan, como una forma de visualización del aprendizaje y reconocimiento de sus capacidades de transformación.

En la exploración activa del arte, el niño o la niña está «dentro de la obra», la vive e interpreta como el actor que se mueve en el escenario creado para el desarrollo de una acción determinada.

En el caso de la instalación, ésta permanece como evocación de la experiencia realizada mediante la acumulación de significados en un espacio enfatizado.

De esta manera, se produce un encuentro y una colaboración entre la propuesta estética del creador y la participación del receptor o «usuario» de la obra. Por ello, reivindicamos los contextos escolares como espacios de celebración estética y manifestación cultural en conexión con los museos e instituciones culturales. Para toda la comunidad educativa implicada en el proyecto, el arte introduce elementos extraordinarios en la construcción de las estructuras afectivas que organizan ritmos colectivos y rituales estéticos que deben recuperar su continuidad en los procesos normales de la vida (de la anécdota diaria surge la narración de la escuela).

Pretendemos mostrar el trabajo desde los centros participantes en el grupo *Enter-Arte* a través de una metodología artística y del «*aprender creando, crear aprendiendo*».

Momentos de la acción de los niños y niñas de la El Zaleo a partir de la obra de Esther Ferrer.
Fotos: Goya Batalla.

4. Desarrollo del proyecto

«Puede suceder que en muchos proyectos, aunque los niños puedan no haberlos iniciado, tengan un sentido de la apropiación del asunto y aún más, tengan una reflexión crítica sobre su origen» (HART, 1993).

Para el desarrollo del proyecto son claves las estrategias y las miradas. No es necesario que los educandos creen la obra a exponer de manera directa. La apropiación y la transformación son también modos de producción e interpretación artística. Se establecen las siguientes fases en el desarrollo del proyecto de centro:

- Primera fase: desde los centros educativos participantes se eligen una serie de artistas y obras que remiten directamente al círculo como referente formal, estético o simbólico. Los centros incorporan la obra elegida como una herramienta más de aprendizaje y experiencia, encargándose de recrear o interpretar la obra en los es-

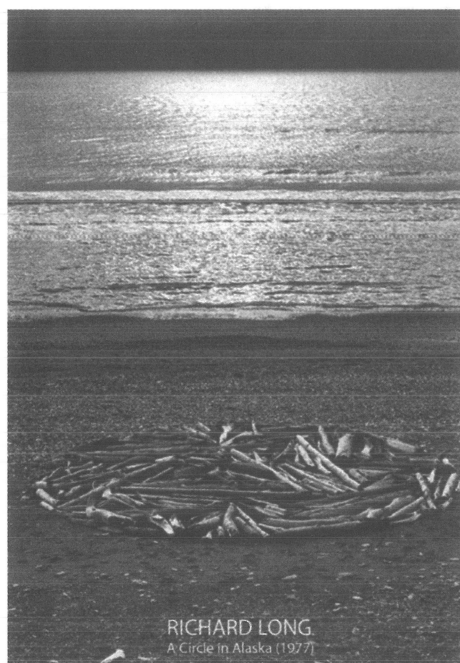
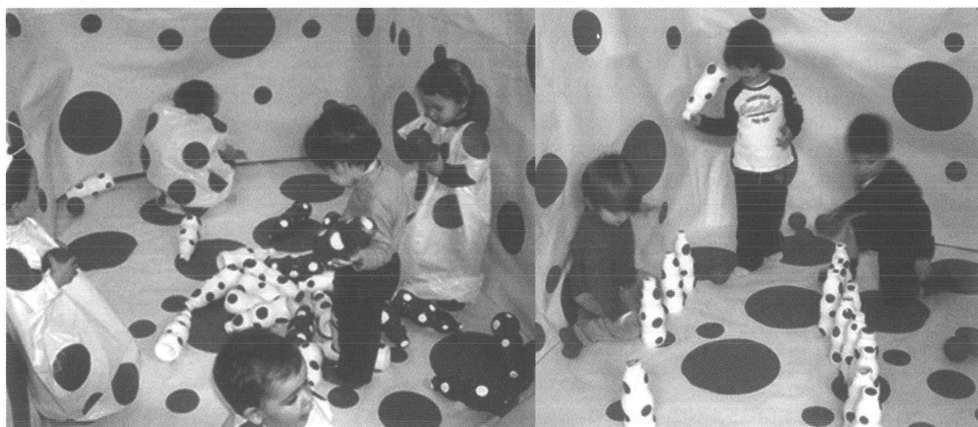

Imagen de la obra de Richard Long, inspiradora del proyecto de Ciudad Infantil Mirabal.

pacios apropiados para la intervención y exploración de los niños y niñas. Cada obra «residente», a buen seguro, suscitará un nuevo «paisaje» (sencillo y complejo a la vez) en el centro educativo, creando con su

presencia física una perturbación en las rutinas y en los modos de relación.

- Segunda fase: la obra se «vive» e interpreta como provocación al juego y la experiencia (con la intensidad,

Momentos de la acción y juego espontáneo de los niños y niñas de DBB. Fotos: Rita Noguera.

duración y secuencia que cada centro crea oportuno). En el espacio articulado a través de la presencia de la obra, se producirán juegos, relaciones, posibilidades, imaginarios, situaciones, acontecimientos, narraciones y nuevas significaciones de la obra como proyecto compartido. Se recogerán documentos sobre estos procesos.

- Tercera fase: recogida de todos los materiales y preparación de los elementos gráficos y pedagógicos de la exposición (fotografías y textos). Impresión de paneles y cartelas.
- Cuarta fase: diseño gráfico, montaje de la exposición e Inauguración: 6 de marzo de 2006.

5. Dentro del proyecto: ¿cómo hacer?, ¿qué observar?, ¿qué recoger?...

Es posible que la exploración de la obra precise de varias sesiones (ritmos diferentes y respeto a la diversidad). Quizá ocurran acontecimientos distintos dependiendo de las múltiples variables: momento del día, grupo grande o pequeño (incluso parejas o individualidades), actividad, propuesta o proyecto que se esté realizando en ese momento en el contexto escolar, intervención libre o motivada por el adulto, momento del «deseo» del objeto por parte de los niños y niñas. Sería interesante permitir el juego espontáneo en alguna sesión y observar las modificaciones o transformaciones que surgen a partir de la obra original. Para ello debemos observar y analizar los acontecimientos que se producen en relación a:

- El tipo de relaciones que se establecen en la exploración o transformación.
- Las situaciones de aprendizaje y descubrimiento que se generan y organizan de forma espontánea.
- Los comportamientos corporales: El tipo de movimientos que se organizan: rápidos o lentos, horizontales o verticales, en el suelo o de pie, cerca o lejos, con la mirada o con el tacto, etc. También las resonancias del cuerpo son importantes (toda obra genera una respuesta corpórea).
- Los comportamientos sociales: las organizaciones del juego (motóricos o simbólicos), el cómo se comunican con los demás, colaboran en las propuestas de los demás o realizan su propio proyecto, etc.

Momento del video mostrado durante la exposición con la acción de los niños y niñas de la El Zaleo a partir de la obra de Mitsuo Miura. Foto: Javier Abad

- Los gestos que devuelven los educandos: incertidumbres, asombros y curiosidades, exclamaciones, preguntas, miradas, argumentos, sentimientos y expresiones, emociones, tensiones y relajaciones, etc.
- Los comportamientos corporales: El tipo de movimientos que se organi-

zan: rápidos o lentos, horizontales o verticales, en el suelo o de pie, cerca o lejos, con la mirada o con el tacto, etc. También las resonancias del cuerpo son importantes (toda obra genera una respuesta corpórea).

Todas estas percepciones seguramente pueden ser traducibles a imágenes (fotos) para fijar un momento pedagógico irrepetible y lo experimentado por los niños y niñas a nivel emocional, conceptual, relacional, etc. En definitiva, observar y recoger las incidencias de la obra en el día a día del espacio educativo y que ha transformado en la experiencia cotidiana de toda la comunidad educativa. Estos documentos conservan la memoria de la experiencia realizada y ofrecen la posibilidad de interpretarse para suscitar la reflexión pedagógica en el aula y en la exposición.

6. Formato de exposición

- La presencia física de la recreación de las obras escogidas u objetos que hayan surgido a partir de ésta. Se mostrará en la exposición una carte-

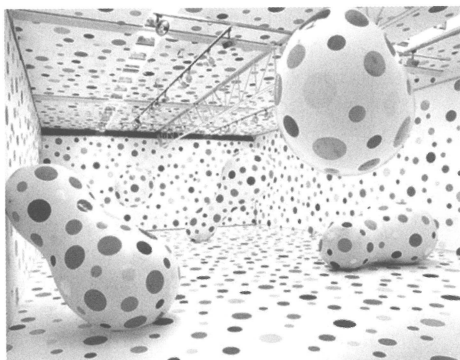
la con una imagen y texto sobre la obra y el nombre del artista. Existe la posibilidad de transformación y juego en el espacio expositivo si no genera riesgo o desperfecto de las piezas.

- Documentación y testimonios de los procesos acontecidos en las aulas (objetos, imágenes, textos, etc) en paneles y composiciones (jugando con el elemento circular a ser posible).
- La realización de una obra «in situ» a partir de las aportaciones de los visitantes. Existirá una pared libre que recogerá una obra en proceso y participativa por parte del público asistente a la exposición. Trabajamos en la idea de llenar una pared de formas redondas, en base al círculo de la mirada (los ojos son también círculos) orientados a partir de una narrativa o situación no prevista o sugerida.

En esta acción podrá participar el público visitante de la muestra y que generará una pieza, inspirada en la obra «Dots Obsession» de la artista *Yayoi Kusama* que aparecerá debidamente referenciada en la sala. Los espectadores tendrán la posibilidad de pe-

Vistas generales de la muestra «...a cuadros» en la sala «Antonio Palacios» del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

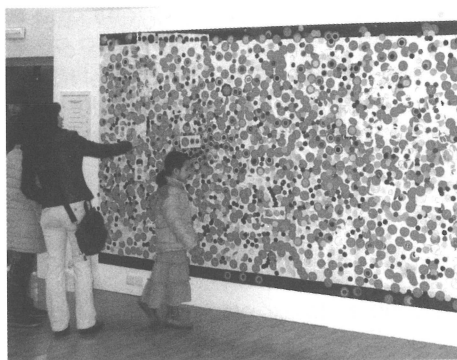
Mural de participación colectiva por parte de los visitantes a partir de la obra de Yayoi Kusama.

gar sobre un soporte desmontable de gran formato (cartelón de color blanco), unas pegatinas (se editarán ó pegatinas de colores planos variados) del modo y en el lugar que decidan.

- Asimismo es interesante mostrar una selección de vídeos de las distintas acciones de los proyecto en su ambiente natural, el aula.
- El espacio central de la sala se concibe como un espacio de circulación libre y de juego. Según las necesidades, este espacio también podría también ser ocupado por una o varias obras de la exposición.
- Información gráfica y documental varia de los proyectos del grupo Enter-Arte y de las propuestas desarrolladas en los centros (panel, fotocopias, resúmenes, resto de imágenes que no han sido expuestas, catálogos, libro de firmas, otros trípticos, etc).

7. Centros participantes

El primer contacto del alumnado con la obra del pintor norteamericano *Jackson Pollock* fue un cuadro de naturaleza abstracta, realizado

mediante la técnica del «*dripping*» (goteo) en una muestra de diferentes artistas contemporáneos. Mediante el visionado de la película «*Pollock*» se pretendió traspasar aquel cuadro y adentrarse en la vida del artista, introducirse en su casa y estudio, ver cómo trabajaba. Saber qué herramientas utilizaba, cuándo, dónde y porqué pintaba. Ello nos permitió comprender mejor aquel cuadro y pensamos que la mejor manera de profundizar era mediante la seducción estética de

IES «Antonio Nebrija». (Móstoles, Madrid). Jóvenes de 13 a 16 años.

la propia creación y permitir que el alumnado fuera protagonista de su propia obra. Se prepararon lienzos de gran tamaño en los se tuviera la oportunidad de pintar como lo hacía el propio artista.

CP «Asturias». (Vallecas, Madrid).
Niñas y niños de 5 y 6 años.

Las prácticas artísticas que impliquen la participación del alumnado son habituales en el CP «Asturias», asociadas al funcionamiento de su Aula-Taller y a la convicción de aunar en la práctica artística docente contenidos estéticos y sociales, a partir de referentes del arte contemporáneo. El Arte *Povera* es un exponente claro de este paradigma a la vez que pone de manifiesto la amplitud de recursos que ofrecen los materiales cotidianos. La obra de *Michelangelo Pistoletto* se sitúa, en ocasiones como ésta, en un punto intermedio entre escultura y «performance», enormemente interesante, digna de ser explorada y sobre todo, disfrutada. El efecto de extrañamiento que suscitan la escala, forma y textura del objeto expuesto le confieren un gran poder de atracción.

El «Zaleo». (Vallecas, Madrid).
Niñas y niños de 3 a 6 años.

La obra de Esther Ferrer ha suscitado muchísimo interés en toda nuestra Comunidad Educativa. ¿Qué es?. ¿Porqué se mueve el papel?. ¿Puedo meter mi juguete dentro?. La reproducción de la obra expuesta en la Escuela ha permitido a nuestro alumnado realizar acciones, que sin dejar de ser propias de su edad, se aproximan a actitudes de artistas contemporáneos: enrollar, desen-

Casa de Niños de Buitrago.
(Buitrago de Lozoya, Madrid). Niñas y niños de 1 a 3 años.

rollar, mirar a través de, esconderse dentro, envolver, desenvolver..., así como convertirse en ingenieros de caminos, espías, conductores, sastres o momias. La libertad de estas acciones provocó asociaciones asombrosas entre unos niños y otros e interacciones peculiares en el contexto del aula: mesas, sillas, columnas... Todo un reto: la quietud del papel frente al objeto casi animado, genera trayectorias imposibles y la propia emoción infantil.

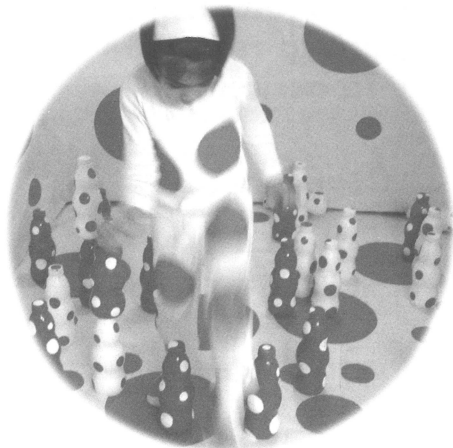
Elegimos esta obra de *Esther Ferrer* porque el espacio y el material se adaptaban bien a nuestra realidad, número de alumnos, edad y entorno. Sacamos la obra a la plaza del pueblo y acercamos a las vecinas y vecinos, otra forma de ver, vivir y entender el arte. Risas, carcajadas, el estruendo divertido del papel al estrujarse y arrugarse, convertirlo en su tesoro, en su vestuario, pisarlo, sumergirse, arrastrarse, etc. Descubrir su sorpresa y la nuestra gozando, disfrutando y uniéndonos.

El primer contacto con la obra de la artista *Yayoi Kusama* fue a través de la instalación «*Guía para un nuevo mundo*», pre-

sentada en la Bienal de Valencia de 2005. Al ver esta obra tan llamativa y lúdica, de una sencillez apasionante, la imaginamos de inmediato en nuestro centro educativo. Al conocer otras obras de la artista, las posibilidades de transferir la idea de sus «lunares» al aula se han multiplicado. Así, los lunares de *Yayoi Kusama* y los niños y niña de dos a cinco años de los talleres de DBB, formaron una combinación circular donde el juego y el arte se dan las manos y no paran de rodar.

IES «Villa del Prado» (Villa del Prado, Madrid). Jóvenes de 14 a 18 años.

Centro DBB (Madrid). Niñas y niños de 2 a 6 años.

Las fotografías presentadas se iniciaron después de varias sesiones donde se trabajó sobre la obra de *Eduard Munch*. Estas imágenes, que no se muestran en esta selección, fueron las primeras producidas por un reducido grupo de alumnos del IES Villa del Prado que, de manera voluntaria y fuera del horario escolar, decidieron aceptar la oferta del Departamento de Dibujo y del Ayuntamiento de la localidad, para crear un grupo de experimentación visual. Las imágenes que aquí sí se muestran, en torno a la circunferencia, son el resultado de procesos creativos completamente libres, sin intervención alguna de profesor o de objetivos pedagógicos.

Ciudad Infantil «Mirabal» (Boadilla del Monte, Madrid). Niños y niñas de 2 a 6 años.

A partir de las propuestas *Land-Art* del artista británico *Richard Long*, los niños aportan nuevos significados a lo que les rodea. En sus ojos se lee la sorpresa y, a través del juego, nace la creación convirtiéndose en una propuesta estética de experimentación y descubrimiento. Se vive el círculo como una forma perfecta que aparece en la naturaleza formando combinaciones con los elementos tierra, aire y agua para crear un entorno lleno de posibilidades artísticas. El arte se insinúa como una interacción entre los niños y su realidad, desarrollando, de esta manera, la sensibilidad para admirar todo lo bello y hermoso que nos rodea.

El círculo como figura que encontramos en la naturaleza y en la vida. Lo circular como representación del ritmo, de los movimientos, de los retornos. El niño y la niña como creadores-manipuladores de ambas realidades y unificadores de ambas experiencias. En la obra de *Richard Long* hallamos un referente de acción y expresión. Los materiales y espacios que utilizan abren múltiples posibilidades a las intervenciones que nos proponemos realizar. Toda la comunidad educativa fue participe en el patio del colegio, por ser un espacio obligado de tránsito.

CEIP «Suárez Somonte». (Cenicientos, Madrid). Niñas y niños de 4 a 11 años.

Este proyecto es posible gracias al patrocinio y apoyo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Colaboración del Ayuntamiento de Móstoles, Ayuntamiento y Concejalía de Cultura de Villa del Prado, y la de todos los profesores de los centros participantes y amigos implicados en estas experiencias artísticas.

8. Arte y escuela en Círculo. Espacio para la reflexión y la acción

El arte de la
escuela abre
puertas en
círculo

La exposición cobra especial sentido en al medida en la que los centros educa-

tivos puedan acercarse hasta ella y desarrollar algunos talleres motivados por las propuestas de la misma. Aprovechando los espacios ofrecidos por el Círculo para la realización de los talleres, *Enter-Arte* organiza y coordina las visitas a la exposición y los talleres de los grupos escolares que lo soliciten.

La exposición también sirve como punto de encuentro y de reunión sobre el que poder reflexionar acerca de la idea esencial de la misma: *«Aprender creando, crear aprendiendo»*. Para desarrollar este espacio reflexivo proponemos celebrar dos mesas de debate con personas relevantes de la educación y del arte. Su título: *«Arte y Escuela en Círculo. Grupo Enter-Arte de Acción Educativa»* en la Sala María Zambrano, en la 5ª planta del Círculo de Bellas Artes, en torno a los siguientes temas:

- **«Arte fuera del Arte. Contextos Participativos»**. Pretende abordar el tema del arte participativo y las posibilidades que abre a la acción creativa en diferentes escenarios. Fecha: viernes, 10 de marzo de 2006 a las 19:00 h.
- **«Aprender Creando, Crear Aprendiendo»**. Se centrará en la relación entre Arte y Educación en diferentes contextos: educación reglada y no reglada. Fecha: domingo, 26 de marzo de 2006 a las 11:30 h.

9. Mesa redonda: «Arte fuera del Arte. Contextos Participativos»

Esta mesa redonda se centra en el medio artístico: cómo crear arte participativo, otros escenarios para la creación, etc. Abordar el tema del arte participativo abre posibilidades a la ac-

ción creativa en diferentes contextos entre los que se podría incluir la Escuela. El coordinador de la mesa, *Raúl Díaz Obregón* establece el marco de debate a partir de las siguientes preguntas y cuestiones:

«Los conceptos participativo, público y popular resuenan últimamente con frecuencia asociados a actividades artísticas, recuperando unas dinámicas creativas acontecidas hace ya una larga treintena de años. Parece intuirse un nuevo renacimiento de dinámicas alternativas, horizontales y plurales, no sólo en el ámbito artístico, sino también en el educativo, social y político. Estos hechos presentan un campo de posibilidades tan esperanzadoras como tremendamente peligrosas, ya que la fragilidad de su concepto se ve contaminado por actitudes contrarias a sus premisas, contrastando con una situación actual un tanto compleja y delicada.»

En esta mesa nos gustaría avanzar en la simple identificación y análisis de experiencias e investigar el significado de los cruces que existen entre distintas dinámicas artísticas, educativas y sociales. Nos gustaría reunir distintas perspectivas respecto a las siguientes cuestiones:

¿Por qué realizar y experimentar arte participativo?, ¿qué sentido tiene el arte de participación en el contexto histórico y social actual?. ¿Qué posibilidades reales hay para articular la participación y la educación?. ¿Cómo se relacionan el arte y la educación en este contexto?. ¿Qué puede ofrecer el arte y la educación a los contextos político-sociales?. ¿Qué se puede obtener del arte en lo político y social?. ¿Qué relaciones existen entre la participación social,

política y artística?. ¿Qué posibilidades reales tiene el arte de ejercer una acción educativa, política y social?. Y por supuesto, ¿qué cruces significativos encontráis vosotros en estos conceptos?».

La mesa está moderada por Ana Mampaso, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora en Educación.

PARTICIPANTES:

- *Raúl Díaz-Obregón* (coordinador): profesor del CES Felipe II, artista visual con dinámicas participativas y miembro del grupo *Enter-Arte*. Su tesis doctoral está relacionada con la educación y el arte contemporáneo.
- *Tomás Ruiz-Rivas*: director del espacio alternativo «Ojo Atómico» y de la revista «Antimuseo». Artista y dinamizador social con propuestas participativas en el barrio de Prosperidad.
- *Matías Mata García*: licenciado en Bellas Artes y artista urbano. Realiza intervenciones en espacios públicos de la ciudad para generar conciencia social y reivindicar un espacio público, democrático y plural.
- *Javier Abad*: artista visual y miembro del grupo *Enter-Arte*. Profesor de Educación Artística en el Centro Superior

de Estudios Universitarios La Salle (UAM). Realiza su propuesta artística integrando dinámicas participativas y poéticas.

10. Mesa redonda: «Aprender Creando, Crear Aprendiendo»

En esta mesa se aborda el tema de la Educación Artística en diferentes contextos: Instituciones Culturales, talleres de artistas, centros educativos, etc. Modera: José Carlos Tobalina (Acción Educativa).

PARTICIPANTES:

- *César Fernández-Arias*: profesor de los Talleres Infantiles del Círculo de Bellas Artes. Dibujante-pintor-escultor.
- *Ana Mazoy*: profesora de Educación Artística y artista visual. Universidad Autónoma de Madrid.
- *Estefanía Sanz*: profesora de Educación Artística, artista visual y especialista en creatividad Universidad Autónoma de Madrid.
- *Julio Romero Rodríguez*: profesor de Educación Artística y miembro del grupo *Enter-Arte*. Universidad Complutense de Madrid.