

ESPACIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA *SPACES OF ARTISTIC CREATION IN THE SCHOOL*

Autoras: Mar Morón Velasco y Gemma París
Universitat Autònoma de Barcelona
Contacto: mar.moron@uab.cat

Enviado: 22/11/2013

Aceptado: 22/12/2013

Resumen: A lo largo de la historia han existido diversos modelos de educación artística, pero únicamente en algunos se ha dado importancia en defender espacios de creación en el ámbito educativo que permitan al individuo crear de forma libre y autónoma, entendiendo el arte como manera de comprender el mundo y de construir la propia experiencia. En este texto presentamos algunos proyectos educativos -Taller de inventos, *Room 13*, *5x5x5=creativity*- que tienen en común la idea de que la creación artística esté de forma permanente en la escuela, permitiendo al niño/a aprender mediante las artes. En estos proyectos la escuela crea sinergias duraderas con artistas e instituciones con el objetivo de proporcionar experiencias de creación artística a sus alumnos.

Palabras clave: educación artística, espacios de creación, creatividad, escuela, museos, artistas, emprendeduría.

Abstract: Along the history there have existed diverse models of artistic education, but only in some one has given importance in defending spaces of creation in the educational area that they allow to the individual to create of free and autonomous form, understanding the art as way of understanding the world and of constructing the own experience. In this text let's sense beforehand some educational projects - workshop of inventions, *Room 13*, *5x5x5=creativity* - that have jointly the idea of that the artistic creation is of permanent form in the school, allowing to the children to learn by means of the arts. In these projects the school believes lasting synergies with artists and institutions with the aim to provide experiences of artistic creation to his pupils.

Key words: artistic education, spaces of creation, creativity, school, museums, artists, entrepreneurship

INTRODUCCIÓN

Este texto pretende justificar la necesidad de espacios de creación artística en la escuela. Como artistas, profesoras e investigadoras en el ámbito del arte y de la educación artística constatamos que la escuela actual necesita espacios físicos y temporales en los que los niños y niñas puedan adquirir unas competencias cognitivas, personales y sociales que únicamente podrán conseguir mediante la vivencia de experiencias artísticas.

Revisando el horario escolar de la mayoría de alumnos de primaria observamos que no existen espacios ni tiempo para la creación artística, en que el niño/a pueda construir, experimentar, crear en libertad, en los que pueda desarrollar habilidades relacionadas con la elección, la toma de decisiones, la autonomía personal, la autorregulación, el trabajo cooperativo, proponer sus propios objetivos y conseguirlos, mediante la experimentación, la investigación y el descubrimiento, expresándose con lenguajes poco habituales en el ámbito escolar: los lenguajes artísticos.

La educación artística es necesaria para el desarrollo integral de la persona: desde el conocimiento del mundo, de los otros y de uno mismo. Como dice Susanne Langer¹ (en Efland, 2002), esta área desarrolla aspectos fundamentales propios del arte: la imaginación, la creatividad y el lenguaje simbólico, entre muchos otros. Freire² (2008) afirma que si permitimos a cada persona la creación de sus propios símbolos, a partir de sus sensaciones y sentimientos, se promoverá una sociedad de individuos que habrán desarrollado todas sus dimensiones (física, afectiva, intelectual, social y espiritual) integradas, vinculados en relación de igualdad, respeto y mutua satisfacción.

Este texto presenta tres proyectos educativos que potencian los espacios de creación en la escuela: el Taller de Inventos (Barcelona), el *Room 13* (Escocia, UK), el

¹ Susanne K. Langer (EEUU, 1895-1985) filósofa norteamericana seguidora de Ernst Cassirer. Conocida principalmente por su libro *Nueva clave de la filosofía. Un estudio acerca del simbolismo de la razón, del rito y del arte*. Entiende que la investigación filosófica debe centrarse en los símbolos y en toda la simbolización que realizan las actividades humanas en arte, religión, ciencia, etc. Se opone tanto al idealismo como al empirismo, distinguiendo entre señales (ya usadas por los animales), signos (unión de significado y significante) y símbolos (usados para hablar acerca de realidades).

² Heike Freire. Filósofa y psicóloga. Investiga en temas de infancia, educación y arte, interesada en temas de la práctica de los derechos de los niños en la familia, la escuela y la ciudad; sobre la participación de éstos en la sociedad y sus aportaciones.

5x5x5=creativity (Bath, UK). Todos ellos tienen en común que el arte y la creación artística forman parte de la experiencia diaria del proyecto educativo, mediante la presencia del artista en la escuela. En uno de ellos, el vínculo educación y arte viene por el trabajo en común de la escuela, el artista y instituciones culturales. Este trabajo cooperativo consigue crear espacios de libertad (con seguridad), necesarios para el desarrollo de habilidades cognitivas, personales y sociales básicas para la formación del individuo. Este proceso de acercamiento entre la educación y la creación artística se produce desde hace relativamente poco tiempo, pues hasta el momento ambos ámbitos se han desarrollado principalmente en paralelo. Esta aproximación se produce en un momento en que la educación se interesa por la creación artística, no sólo en función de las personas que quieren profesionalizarse en este terreno, sino como parte esencial en la educación de todos los sujetos. En una sociedad de la comunicación y de la información es necesario que la enseñanza-aprendizaje de la lectura y de la creación de la imagen, entre otros contenidos del área, pasen a ser consideradas imprescindibles.

Actualmente, en Europa (*Projecte Tandem*, Barcelona), Estados Unidos (*Magnet School*) y otros lugares del mundo se están llevando a cabo proyectos en los que se consiguen desarrollar todas las competencias educativas a través del arte. Investigaciones sobre el impacto de estos proyectos coinciden en que los resultados académicos son parecidos al resto de escuelas pero es mucho mayor el nivel de competencias personales y sociales en los niños y niñas educados a través del arte (Bamford, 2009).

REFERENTES EDUCATIVOS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que presentamos a continuación tienen su referente en las escuelas progresistas de principios del siglo XX: la *Escola Nova*, la Escuela Moderna, las escuelas *Waldorf*, entre otras (Pestalozzi, 1988, Ferrer i Guàrdia, 1976, Freinet, 1973, 1979, Freinet y Salengros, 1979, Fröbel, 1989, Claparède, 1965, etc.), y más actuales, como las escuelas de *Reggio Emilia* que potencian la experimentación, la percepción, la libertad y la creación. Y también, hacemos referencia a modelos de educación artística que aparecen en el período de entreguerras como la corriente de la autoexpresión creativa o expresión

libre (Franz Cizek, Marion Richardson, Margaret Naumburg, Florence Cane y Victor d'Amico,... en Efland, 2002) que potencia el trabajo expresivo de los alumnos y pretenden transformar la sociedad a través de la educación de la infancia. Otro modelo sería la corriente reconstruccionista que propugna que la creación artística puede servir para reconstruir el conocimiento y transformar la vida del individuo y de la sociedad. Y finalmente, la tendencia expresionista, que también centra la Educación Artística en la creación libre del individuo, y es coetánea al movimiento artístico del expresionismo abstracto. Uno de los profesores más destacados de dicha corriente fue Lowenfeld (Lowenfeld y Lambert, 1972), quien cree que a partir de la actividad creadora se produce un desarrollo emocional y afectivo; intelectual; físico; perceptivo: sensaciones táctiles y de presión, percepción espacial; un desarrollo social; estético y creador.

Eisner (2005) se refiere a los autores de las corrientes anteriores convencido de que para ellos el Arte es una forma de explotar el manantial creativo del niño y que beneficia su desarrollo personal.

PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA

La creación artística es un proceso a través del cual la persona genera un producto nuevo (idea, artefacto, forma, narrativa visual, audiovisual) que aparece desde su interior, desde sus experiencias y conocimientos, y al que es capaz de dar forma y contenido, en un espacio de libertad y de encuentro consigo mismo, con sus objetividades y subjetividades, desde sus deseos y necesidades.

La experiencia creativa se desarrolla en un espacio y un tiempo en los que se expresan sentimientos, deseos y emociones, se perciben sensaciones, se transforma, se construye; en el que las personas se hacen conscientes de sus capacidades y limitaciones. Con ella los alumnos alcanzan un conocimiento de sí mismos, de los otros y del entorno, que permite una adaptación e implicación más fuerte en la vida, y también un desarrollo de su inteligencia (desde un modelo multidimensional) en los ámbitos de la percepción, la memoria, la atención y el pensamiento; es un modo de conocimiento, de expresión,

comunicación y transformación basado en el análisis de las ideas, los materiales que tenemos, el pensar y el hacer.

Los proyectos que presentamos tienen en común la presencia del arte en la escuela mediante la figura de un artista residente que genera ideas y las representa mediante los lenguajes artísticos. Como explica Rob Fairley, fundador del *Room 13*, el artista es una persona que genera una relación única con los niños. Al no ejercer el papel de adulto-tutor que educa, previene y sobreprotege, el artista estimula en los niños la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo con los demás compañeros. Al ser el artista una persona que ha tenido la experiencia de la creación artística acompaña a los alumnos sin intervenir en el proceso de creación, aunque puede actuar como modelo y ayuda si se le requiere.

Algunos de estos proyectos relacionan tres contextos: el artístico, el educativo y el cultural, creando intersecciones entre ellos para intercambiar estrategias y construir conocimientos conjuntos, consiguiendo como objetivo final una mejora en la educación holística de la persona. Todos ellos son proyectos de educación artística interdisciplinarios e inclusivos, que potencian valores esenciales de la persona.

2.1. Taller de inventos. Barcelona

El objetivo principal de este proyecto es generar espacios y tiempo en la escuela para la creación artística libre a partir de materiales plásticos y desde los intereses propios de los participantes. Los alumnos, de una manera autónoma y sin ninguna directriz por parte del adulto acompañante, eligen los materiales y construyen los objetos, dando forma a su objetivo/deseo. En estos talleres se ofrece una enseñanza-aprendizaje auto o semi-gestionada en un espacio para la comunicación e interacción con los lenguajes artísticos, priorizando el visual y plástico; un tiempo dedicado a la creación libre en el que se potencia la expresión personal. Los alumnos son parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje: aparecen los vínculos entre escucha/comprensión, investigación/experimentación, reflexión, decisión y creación. Se respetan sus ritmos e intereses, se potencia la libre elección y la toma de decisiones individuales en un ambiente de seguridad, respeto y confianza, con una atmósfera estimulante, tranquila y alegre. La maestra es una acompañante-guía, modelo de actuación desde la proximidad

emocional y la escucha. Su intervención funciona como un estímulo para la ejecución del alumno, nunca es una instrucción directa; concede importancia al proceso de creación artística y no sólo al resultado, desde un enfoque basado en la autorregulación, el auto aprendizaje y la auto organización. El taller favorece aptitudes y actitudes positivas, y la recompensa intrínseca; desarrolla la capacidad para descubrir el gusto por indagar lo desconocido, incluso cuando requiere esfuerzo y concentración. Cada sesión es una aventura en la que se invita a observar, experimentar, descubrir, pensar, proyectar, crear, inventar³.

Imagen 1. El taller de inventos. Escuela Francesc Bellapart. Sabadell (Morón, 2007)

2.2. Room 13. Un espacio para crear. Escocia, UK

El *Room 13* es una empresa social y un proyecto educativo a la vez, cuyo objetivo es generar espacios de creación dentro de la escuela auto dirigidos y auto gestionados por los mismos alumnos, acompañados de un artista residente. Los estudiantes pueden acudir libremente al *Room 13*, en los patios o incluso en horas de clase con permiso de sus maestros. En estos espacios se enseñan capacidades relacionadas con la creación artística y otras que tienen relación con otros lenguajes y, también, con el mundo empresarial, con el hecho de aprender a ser emprendedor e innovador.

Los *Room 13* son espacios que ofrecen a los niños y niñas experiencias multisensoriales, a través de los lenguajes artísticos: danza, música y plástica.

Los *Room 13* son espacios de creación artística en los cuales se potencia la libertad e independencia de pensamiento, el respeto hacia los demás, la confianza, la

³ Tesis doctoral: Morón (2011). *La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación*. Facultat de Formació del Professorat. UB. <http://www.tesisenred.net/handle/10803/31794>

profesionalidad y la auto-disciplina. También se logra incrementar la ambición y aspiración de los alumnos a todos los niveles, produciendo una motivación constante por el aprendizaje. Ser un artista, gestionar un estudio y una empresa de tipo educativo y social, aprender de los compañeros, son componentes que un *Room 13* potencia y que están en la base de la innovación educativa que comporta este espacio. Cada *Room 13* está dirigida por un equipo directivo formado por un grupo de alumnos elegidos democráticamente. Este equipo es quien contrata al artista residente: aceptan propuestas de artistas de la ciudad, los entrevistan, llegan a un consenso, lo eligen y lo contratan. También gestionan la compra de materiales para el taller, la venta de obras, la relación con el barrio o la ciudad.

Las ideas clave que subyacen en el proyecto de un *Room 13* son la integridad y la individualidad, las cuales se materializan y expresan a través de la formación y la práctica de las artes. Estas experiencias estimulan y fomentan el desarrollo intelectual y artístico para todos los participantes, independientemente de su edad.

Imagen 2 y 3: *Room 13*, Bristol, UK
(Morón y París, 2011)

2.3. 5x5x5= creativity. Bath, UK

«Aprender es un motivo de constante búsqueda, y se tiene que hacer visible»
Carlina Rinaldi, *100 voices*, DVD, 2005

5x5x5= creativity es un proyecto que se inicio hace más de una década en las escuelas de la ciudad de Bath, Inglaterra, y que se ha ido expandiendo por escuelas de todo el Reino Unido. La principal característica de este proyecto es la realización de

proyectos artísticos conjuntamente entre una institución cultural, un artista y un centro educativo.

Esta metodología de trabajo promueve la práctica de la investigación que empieza con el niño/a y fomenta el pensamiento creativo a través de la evolución en aspectos cruciales del aprendizaje a lo largo del currículo, de la comunicación, de la tecnología de la información y comunicación, de las habilidades personales y sociales, de la mejora del aprendizaje y de la motivación, de la resolución de problemas, de la investigación, del razonamiento y de la evaluación. En este proyecto se desarrolla un aprendizaje personalizado para evidenciar los estilos de aprendizaje, intereses, preferencias y necesidades individuales de los estudiantes. También se potencian comunidades fuertes de aprendizaje creativo, con educadores y niños/as trabajando con artistas profesionales y organizadores de arte.

Otras características del proyecto son la elección y control del aprendizaje por parte de los alumnos, en una organización democrática; el rol del juego y el pensamiento creativo gracias al trabajo con artistas; el respeto por las ideas: interacción dialógica y social; una «pedagogía de escuchar» y una atenta observación, pues descubren a través de sus experiencias quiénes son y qué hacen en el mundo, aprenden a resolver sus problemas, a través de la exploración, la experiencia y el juego; consiguen un espacio, tiempo y atención para desarrollar ideas; un desarrollo profesional integrado, lo cual comporta un ciclo creativo- reflexivo y formación continua de los adultos participantes; compañerismo en la búsqueda crítica que implica la creación de comunidades de aprendizaje creativo; ambientes de encuentro que fomentan el pensamiento y el cuidado; confianza mutua: los niños han de sentir que los adultos confían en ellos; determinación en arriesgarse; colaboración de toda la comunidad educativa, incluyendo especialmente a padres y madres; libertad para los niños y para los adultos; los adultos no dirigen, sino que acompañan y ofrecen espacios y tiempo de exploración, experimentación y análisis; y dar la oportunidad de que el niño articule su propio aprendizaje, y de que sea el principal protagonista.

Imagen 4, 5 y 6. Proyecto
5x5x5=creativity en Bath, UK (Morón y
París, 2011)

CONCLUSIONES

Después de analizar proyectos en los que la creación artística es el eje de la actividad del niño y todo lo que esta experiencia potencia, consideramos necesario repensar como se imparte el área de educación artística en las escuelas. Esta relación entre creación artística y educación tiene como objetivo generar sinergias bidireccionales que potencien la creatividad y el crecimiento holístico del individuo. En el desarrollo de estos proyectos se pone el acento en las numerosas contribuciones de la actividad artística al proceso educativo: el fomento de la percepción, del pensamiento divergente, de la imaginación, de la flexibilidad, de la creatividad, del juego, de la motivación intrínseca, de la no competitividad; consideración del azar, la sorpresa y la espera; valoración de las formas por encima de los contenidos, de la expresión de los sujetos y de la experiencia personal. Entendiendo que estas capacidades, habilidades y actitudes van más allá de unas meras competencias en unas áreas concretas, puesto que se proyectan de manera amplia en el desarrollo general de todas las personas.

Si la creación artística por su idiosincrasia incorpora nuevas maneras de hacer a la educación en general, nos debemos plantear cambios en la escuela para su sensibilización hacia la educación a través de las artes. Como comenta Anne Bamford (en Hernández, 2005) es necesario advertir a pedagogos y responsables políticos de la importancia de las

artes en la educación; valorar los lenguajes artísticos como forma de expresión y de construcción del conocimiento. En una sociedad en continuo cambio se necesitan personas creativas, libres, responsables, que tengan conocimiento de ellas mismas y de los otros, que sepan trabajar en equipo. La creación artística desarrolla la asociación de pensamientos y el pensamiento divergente, elemento clave de una persona creativa.

La sociedad del siglo XXI exige cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben adaptarse a esta nueva situación. La imaginación, la creatividad y la innovación son cualidades que se encuentran presentes en todos los seres humanos y gracias a una educación que dé prioridad a los lenguajes artísticos seremos capaces de potenciarlos y aplicarlos.

Rafael Bisquerra, profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, en el programa *Los pilares de la educación del siglo XXI*, (Redes 413, 2006) explica que la sociedad actual necesita a personas que aprendan durante toda la vida -la vida como proceso de creación-, que aprendan a hacer -la creación artística-, que aprendan a convivir -las interacciones que se generan entre los participantes en un taller de creación artística potencian la individualidad como generadora de ideas pero también ofrecen posibilidad de intercambio y colaboración- y, por último, aprender a ser -la creación artística desarrolla los componentes de una conducta libre y consciente, autodeterminada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bamford, A. (2009). *El factor ¡wuuu! El papel de las artes en la educación*. Barcelona: Octaedro
- Reggio Children (2005). *Els cent llenguatges dels infants/Los cien lenguajes de la infancia*. Ministerio de Educación y Ciencia. Asociación de Mestres Rosa Sensat. Catálogo de la exposición
- Delors, J. y otros (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF [Recuperado el 4/12/2013]

- Efland, A. (2002) *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona: Paidós
- Eisner, E. W. (2005). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós. 1ª edición, 1972
- Escuela Waldorf. <http://www.escolawaldorf.org>. [Recuperado el 4/05/2010]
- Ferrer i Guàrdia, F. (1976). *La Escuela Moderna*. Madrid: Ediciones Júcar
- Freinet, C. y Salengros, R. (1979) *Modernizar la escuela*. Barcelona: Laia.
- Freire, H. (2007). Room 13. Un espacio para crear. *Cuadernos de Pedagogía*. 373, 18-23
- Freire, H. (2008). Arte infantil y transformación social. *El rapto de Europa. Pensamiento y creación*. 13, 23-38.
- Hernández, F. (2005). Anne Bamford. Las artes son un pilar básico de la educación del futuro. *Cuadernos de Pedagogía*. 351, 44-49.
- Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1972). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz
- Malaguzzi, L. (1996). *Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia*. Barcelona: Rosa Sensat. Col.lecció Temes de infància. Educar de 0 a 6.
- Morón, M. (2011). *La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación*. Facultat de Formació del Professorat. UB <http://www.tesisenred.net/handle/10803/31794>. [Recuperado el 4/05/2012]
- Rogers, C. (1978). *Libertad y creatividad en la educación*. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo
- Room 13. <http://www.room13scotland.com>. [Recuperado el 6/10/2013]
- Room 13 (2005-06). Annual Report. Room 13 HQ. Lochyside P.S. Fort William
- Room 13 (2006-07). Annual Report. Room 13 HQ. Lochyside P.S. Fort William
- 5x5x5=creativity (2008). *Transforming objects and ideas*. Bath Festival: UK

Películas y documentales audiovisuales

- Los pilares de la educación del siglo XXI (2006). Redes 413, La 2, TVE. Director y presentador: E. Punset
- What age can you start being an artist? (2004). Room 13/Canal 4 BT. DVD
- 100 voices (2005). 5x5x5 creativity. Researching children researching the world. DVD