

Aprender, enseñar y comunicar a través del arte contemporáneo en formación de maestros.

Glòria Jové Monclús, Mireia Farrero Oliva y Ester A. Betrián Villas

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Lleida

gjove@pip.udl.cat

RESUMEN

Esta comunicación muestra como enseñamos, aprendemos y nos comunicamos a través del arte en la formación de maestros como medio que nos permite vivir, sentir, aprender y atender la diversidad. En el arte, la heterogeneidad es un elemento necesario para construir conocimiento, permitiendo que emerjan las diferencias como potencialidad. El arte contemporáneo puede ser una herramienta de cambio e innovación que contribuye a la deconstrucción, reconstrucción y reestructuración de los modelos educativos en formación inicial para formar maestros. El arte nos permite emerger la heterogeneidad de voces, des del devenir, y construye colectivamente situaciones creativas que nos permitirán afrontar los retos del siglo XXI, la incertidumbre y la heterogeneidad.

INTRODUCCIÓN

El trabajo que hoy presentamos se desarrolla en la formación de maestros en la Universidad de Lleida, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación Nuestra aportación se centra en la formación de maestros con el objetivo que los futuros docentes vayan construyendo desde su diferencia procesos que les permitan ser capaces de promover aprendizajes para todos, en los contextos heterogéneos que son los centros educativos del siglo XXI. Aunque la mayoría de las investigaciones están totalmente de acuerdo en que es imprescindible innovar (Hargreaves, 1998; Bolívar, 1999; Gairín, 2000; Fullan, 2002; Gather-Thurler, 2004; Schechter, 2008; Easterby-Smith y Lyles, 2011; Escudero, 2011), son escasas aquellas que nos muestran cómo se están desarrollando y aplicando estas innovaciones en la práctica y la repercusión “real” que ello supone. Nos preguntamos: si a nivel educativo todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de hacer cambios ¿por qué en la práctica cuestan tanto concretarlos y desarrollarlos? (Betrián y Jové, en prensa).

En base a Sharp y Green (1975) los modelos que se concretan en la docencia están más influenciados por los modelos que hemos tenido como alumnos y personas, que por lo que podemos aprender durante la formación, a no ser que durante la formación se expliciten y se establezcan procesos de enseñanza y aprendizaje para reestructurarlos, deconstruirlos y reconstruirlos de formas distintas. ¿Y cómo reconstruimos estos modelos educativos?

A lo largo de los años, los recursos que hemos utilizado en la docencia para generar aprendizaje y desarrollar competencias han sido textos y contextos más propios de nuestro

ámbito disciplinar, desde la pedagogía, la psicología, la sociología, la historia... En 2003, desde la apertura del centro de Arte contemporáneo La Panera en Lleida, introdujimos en la docencia el aprendizaje a través del arte. En la Panera tuvimos la oportunidad de conocer a los profesionales del servicio educativo, encuentro que generó el proyecto *Educ-arte - Educa^(r) t^m : espacio híbrido* (Jové, G.; Ayuso, H.; Betrián, E. y Vicens, L., 2012) un proyecto de trabajo en red entre la Facultad de Educación, algunas escuelas del territorio y recursos comunitarios, especialmente el Centro de Arte la Panera. Este proyecto pretende generar procesos de enseñanza aprendizaje a través del arte, especialmente del arte contemporáneo. Para ello situamos nuestro interés en mostrar cómo el arte contemporáneo puede ser una herramienta de cambio e innovación que contribuye a la deconstrucción, reconstrucción y reestructuración de los modelos educativos en formación inicial para formar maestros capaces de trabajar la heterogeneidad. Ello exige desarrollar capacidades sociales, emocionales, cognitivas y comunicativas y trabajar con los conocimientos que les permitan dar respuesta a las necesidades y a la incertidumbre que emergen en las aulas y en la vida. Diferencia, heterogeneidad, alteridad, creencias, expectativas, estrategias, metodología, etc. son términos, son conceptos, son vivencias, son experiencias que forman parte de la vida en nuestro contexto de formación. Creemos en el arte como estrategia, el arte como experiencia (Dewey 1934,2008). ¿Y por qué a través del arte? Estamos de acuerdo con Dewey (1934,2008) y Eisner (2004) en que aprender a través del arte y la experiencia contribuye en el proceso de humanización y la formación de individuos receptivos, críticos, dialogantes, imaginativos y reflexivos. Basándonos en O'Sullivan (2006), consideramos el arte contemporáneo como un potenciador de posibilidades y relaciones rizomáticas horizontales y no jerárquicas, y como una estrategia para poder desarrollar pensamientos rizomáticos que permiten nuevas relaciones (Deleuze y Guattari, 1987) que lleva a encuentros que nos permiten aprender a vivir la complejidad de la realidad desde la incertidumbre y el devenir. De este modo desarrollamos el método como estrategia (Morin, 2003).

En base a Dewey (1934,2008), el arte implica un tipo de experiencia particular, altamente interesante, desafiante, prometedora, sugestiva, etc. que promueve la transformación de la mente que es producto de la metacognición (Eisner, 2008). Los procesos mentales activados son los mismos que los exigidos para las actividades cotidianas, sólo que orientadas hacia una mayor plenitud, sutileza, sofisticación, elaboración y la conexión. Aquí es donde reside la importancia del arte en formación de maestros, ya que conformar la experiencia humana, y por tanto, las formas de pensar y de sentir diferentes. El aprendizaje a través de las artes permite desarrollar formas de vida más inteligentes. Por su riqueza expresiva, por los múltiples interrogantes que plantea el arte y por los diferentes horizontes

que nos propone, contribuye a la formación de individuos receptivos, críticos, dialogantes, imaginativos y reflexivos siendo una puerta abierta a la alteridad (Jové et al., 2009), a *considerar con admiración al “otro” desde mi propia “otroesidad”* (Ferrández, 2000). A través del arte se puede ayudar a construir mentes más autónomas e imaginativas porque el arte nos asocia espontáneamente al cultivo de la imaginación, la fantasía y la creatividad y a cierta propensión a transgredir los sistemas normativos habituales. El arte es un espacio de libertad, y sobre todo el arte contemporáneo (Jové JJ, 2009). Es importante y necesario recuperar la imaginación, ya que ésta será la que atenúe la parálisis social que vivimos (Green, 2005) y así transformar nuestra realidad. Con el arte transformamos la experiencia y compartimos los unos con los otros, porque el arte no solo está centrado en la individualidad sino en el sistema de redes relacionales al que se pertenece como proceso de humanización. Y es que la experiencia artística es antes que nada, una experiencia de conocimiento que se desarrolla en la interacción comunicativa en un entorno lleno de heterogeneidad (Farrero, 2012).

CONTEXTUALIZACIÓN

Durante estos años entre la Facultad de Ciencias de la Educación y Centro de Arte se ha gestado y se ha concretado el proyecto Zona Baixa, situado en la planta baja de la Facultad de Ciencias de la Educación. Zona Baixa es un espacio expositivo de obras de arte, cedidas por el Centro de arte la Panera que establece una dialógica con las exposiciones temporales del centro de arte. Zona Baixa funciona como lugar de encuentro entre Facultad, Centro de Arte y la comunidad. Entendemos el arte contemporáneo como instrumento de formación y construcción del conocimiento. El arte contemporáneo refleja el presente, el momento en que estamos viviendo y por tanto está en al alcance de cualquier persona, porque los temas de que habla son usuales en nuestra sociedad. Las obras ya no tienen la finalidad de crear realidades imaginarias o utópicas, sino construir lo que Vigotsky llama formas de vida dentro de lo real ya existente.

Los artistas están viviendo en el mismo espacio-tiempo que todos nosotros y están influenciados directamente por el contexto en lo que están insertos. No pueden hablar de otras cosas que no han vivido, ellos viven el que transmiten con sus creaciones, que en definitiva es lo mismo que vivimos nosotros. Zona Baixa se convierte durante estos años en un espacio de tránsito para los miembros de la Facultad de Ciencias de la Educación y abierto a toda la comunidad educativa, un espacio de formación que permite desarrollar cambios e innovación a través de la interacción con el arte contemporáneo. De esta manera se transforma en un espacio que favorece la reflexión, la metacognición y el desarrollo de estrategias para la reconstrucción de los modelos educativos. Durante el curso académico

reflexionamos con los estudiantes sobre los modelos que tenemos integrados como alumnos y futuros maestros y sobre que entendemos por enseñar y aprender. Para ello los estudiantes elaboran un relato autobiográfico a partir de sus experiencias, vivencias y conocimientos. Se trata de la historia de vida que según Hernández y Rifá (2011) *trata de identificar aquello que nos permiten hacer cambio: momentos de transito personal y profesional, aprendizajes, crisis, migraciones, rupturas, relación con nuevos contextos*. La historia de vida es una estrategia metacognitiva para interpretar el comportamiento a través de un proceso dialéctico, donde los valores del informante actúan de manera cambiante. Los relatos autobiográficos se rebelan como un recurso de enorme potencial para explicar y comprender la experiencia de los cambios por parte de los individuos y la forma de posicionarse en ellos (Hernández y Rifá, 2011). Para realizar la historia de vida uno debe remontarse a aquello vivido, realizar progresiones y regresiones al origen y al desarrollo. Esta herramienta permite construir conocimiento derivado de la experiencia (Amorim y Ryan, 2005). Basándonos en Hernández y Rifá (2011) entendemos la autobiografía como un texto (escrito, visual, videográfico, virtual) en el que emergen las experiencias como maestros en formación y los modelos que hemos vivido y que estamos reconstruyendo. Apostar por este método nos permite conectar lo autobiográfico y personal con las fuerzas culturales y sociales que se hacen presentes en el relato. La historia de vida se convierte en un instrumento para escuchar en profundidad la voz de nuestros alumnos, futuros maestros. Por esta razón nuestra investigación parte del análisis de las voces que emergen en sus historias de vida como estrategia que permite deconstruir y reconstruir nuestra docencia para que promueva una formación de calidad.

A continuación mostramos tres proyectos desarrollados por estudiantes, futuros maestros, que forman parte de sus historias de vida, donde se apropian del arte contemporáneo para situarse en el “yo” como persona que forma parte de una comunidad y que quiere ser maestro.

Y LAS VOCES EMERGENTES

En diciembre de 2009 se inicia Zona Baixa con el artista Javier Peñafiel y su obra *Egolactante* “Familia plural vigilante”. Elegimos esta obra por la temática que propone y porque el artista podía realizar un taller con los estudiantes futuros maestros, con el objetivo de construir aprendizajes. Posteriormente, inauguraría con la complicidad de Glória Picazo (directora del Centro de Arte), la exposición Voz entre Líneas en el centro de arte. Esta exposición tenía como objetivo reflexionar sobre la palabra como elemento portado de múltiples significados. En este encuentro, profundizamos en su obra *Egolactante* (véase

imagen 1). Esta obra y la interacción con artista sirvieron a los futuros maestros de préstamo de conciencia para realizar su historia de vida. La dialógica iba tomando consistencia, creciendo y deviniendo cada vez con más relaciones. Aprendimos a ver más allá de nuestro “ego”, a reconsiderar que nuestra complejidad es individual y a la vez social. Las relaciones que establecieron los estudiantes con *Egolactante* les sitúa en una toma de conciencia y de transformación del yo, el yo como persona al yo como persona que quieren ser maestros y que forma parte de una comunidad.

Imagen 1: Egolactante de Javier Peñafiel

Mireia nos cuenta la interacción del grupo con la obra:

Nosotros fuimos la primera promoción en participar en el proyecto de Zona Baixa con la obra de Javier Peñafiel Familia Plural Vigilante. Tuvimos la oportunidad de inaugurar Zona Baixa con el mismo artista. Egolactante es un personaje que intenta construir su identidad a partir de la interacción con el entorno, con todo lo que le rodea. Javier Peñafiel nos explicó todo el proceso creativo del personaje, de donde había surgido la idea, como se construye la identidad de este personaje, etc. hecho que nos sirvió como préstamo de conciencia para poder construir conocimiento entorno a la docencia y también para construir nuestra identidad personal y profesional. Egolactante plantea tres procesos de construcción de la identidad. Un primer proceso es el proceso monológico de reflexión con uno mismo; un proceso dialógico que intenta establecer interacción con otras personas y, finalmente un proceso polifónico de escucha del agora, de plaza pública, de la otra gente sin intervenir. Es a partir de estos tres procesos que nosotros construimos nuestra identidad personal y profesional. Nuestro compañero Sergi Arbó elaboró una pieza que representaba su egolactante. Sergi dejó su obra en la clase y todos acabamos interviniendo en ella poniendo algún objeto personal, alguna palabra, algún significado. Es decir, el egolactante de Sergi dejó de ser una construcción de la personalidad personal y profesional para convertirse también en la construcción de la identidad colectiva. Ello nos permitió vivir la experiencia que la heterogeneidad es una realidad y profundizar en el deseo de alteridad (véase imagen 2).

Imagen 2: "Egolactante colectivo".

DE VOZ ENTRE LÍNEAS A

En 2010-2011 Zona Baixa acogió la fotografía *La Lucha* (véase imagen 3) de Carlos Garaicoa, vinculada a la exposición *Fin del Silencio* que se podía ver en la Panera. La exposición la conformaban siete tapices y dos proyecciones. A pesar de utilizar un soporte artístico diferente como es la fotografía el vínculo estaba determinado por la apropiación que Carlos Garaicoa hacía de los rótulos de algunos comercios de la Habana. El artista expresa en sus obras palabras que evocan toda una carga ideológica. En este caso Jordi Botargues, estudiante futuro maestro, se apropia de las reivindicaciones de Carlos Garaicoa en la Habana para dar voz a las protestas del 15M. Un año más tarde se realizan clases universitarias fuera de las aulas, en la calle, en las plazas públicas como forma de protesta a los recortes en educación.

Imagen 3: *La Lucha* de Carlos Garaicoa

Jordi nos explica:

Basé mi trabajo en el artista Carlos Garaicoa que partía del movimiento social que se vivía en su ciudad la Habana. Lo que hacía el artista era elaborar unas alfombras en las cuales plasmaba el mensaje de desconformidad y de ruptura con todo lo que se está viviendo en la ciudad de la Habana. En definitiva, criticaba el tipo de sociedad en que se vivía. Fue a partir de la visualización de esta obra en la Zona Baixa de la Facultad, y después, con la

exposición que se realizaba en el centro de arte la Panera que pude establecer un paralelismo con un movimiento que justamente empezó un día después que inauguramos. Este es el famoso 15M, el movimiento que empezó el 15 de mayo y en el que curiosamente también se vivió este clima de ruptura de cambio social que el mismo artista plasmaba en sus obras (véase imagen 4).

Imagen 4: 15M de Jordi Botargues

EL VOLCAN ESTALLARÁ. ILUMINADOS ESPERAMOS

En 2011-2012 iniciamos el curso con *Paisajes Segregados* (véase imagen 5). Esta muestra cogía las obras *Demoliciones*, *descampados* y *huertas urbanas* de Lara Almarcegui, *Cementerio de Pneumáticos* del colectivo Basurama y *Salmon arm* de Jordi Bernadó. *Paisajes segregados* se planteó como una reflexión sobre el paisaje. En este caso el paisaje ha sido un tema muy recurrente a lo largo de la historia pero actualmente es difícil tener una mirada tan idealiza sobre el paisaje. Los entornos naturales que inspiraron a los artistas del pasado están a punto de desaparecer. En este sentido los artistas actuales se enfrentan al paisaje desde posicionamientos críticos que nos alertan de su sobreexplotación y los malos usos urbanísticos. De esta forma Lara Almarcegui nos advierte de los espacios abandonados de nuestras ciudades y nos invita a ocuparlos, a convertirlos en huertos, jardines urbanos y espacios vivos. Durante el tiempo de exposición Manu, artista del colectivo Basurama, muestra sus trabajos a los estudiantes. Uno de los proyectos que nos muestran es *Todo sobre ruedas* (véase imagen 7), una intervención reivindicativa del espacio público en la Plaza dels Àngels de Barcelona. El colectivo Basurama transforma muebles abandonados por la ciudad de Barcelona poniéndoles ruedas para patinar en una de las plazas de Skaters más concurrida. En esta ocasión Ivette y Carla nos muestran como la obra de Lara Almarcegui y Basurama les ayuda a reinterpretar y reconstruir acciones en su lugar de trabajo, a través de la reutilización de espacios y muebles. Ivette y Carla hablan:

Imagen 5: Demoliciones, descam (..)Lara Almarcegui

Imagen 6: Sobre Ruedas de Basurama

Nosotras somos monitoras de tiempo de ocio en la Acudam, un centro de personas adultas con discapacidad de Mollerusa. En esta asociación durante la semana las personas del grupo trabajan y los fines de semana es tiempo de ocio. Estas personas tienen pocas competencias en actividades que no tengan relación con el trabajo. Así pues nuestro objetivo era capacitar a estas personas para que pudieran disfrutar del tiempo de ocio. Para conseguirlo tuvimos que cambiar de espacio ya que normalmente el tiempo de ocio se desarrollaba en el mismo lugar de trabajo. Desde la facultad lo que hicimos fue visitar Zona Baixa donde había una obra de Lara Almarcegui que lo que hacía era reutilizar viejos espacios y les daba otra utilidad a espacios que ya nadie utilizaba. Con la ayuda de la comunidad, la propuesta de Basurama y de Lara y nuestro entorno lo que hicimos fue concretar con todas las personas implicadas un proyecto en el que recogimos todos los recursos que nos dio la gente: un sofá, unos muebles y que reutilizamos y reconstruimos, los pintamos les dimos nuevas utilidades y con esto formamos un nuevo espacio al que llamamos el espacio de la amistad (véase imagen 7).

Imagen 7: transformación del espacio en el centro Acudam

CONCLUSIONES

Podemos afirmar que el trabajo que realizamos en la formación de maestros permite que las interacciones que surgen entorno las obras de arte expuestas en Zona Baixa, así como las obras de las exposiciones del Centro de Arte la Panera, sean capaces de generar procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento y de la identidad tanto personal como profesional. La interacción con el arte contemporáneo y las dinámicas sociales que se generan favorecen la construcción de conocimientos de forma transdisciplinar. Según O'Sullivan (2006), es posible hacerlo porque el arte emerge desde la transdisciplinariedad y

por tanto, es una herramienta que puede ayudar a la inclusión social y educativa. Interactuar con el arte no se convierte en un diálogo unidireccional donde se transmiten unos contenidos específicos, sino que cada uno puede construir de forma colectiva desde su propia experiencia. El uso de esta metodología nos permite realizar actividades profundizando en aprendizajes de la formación de maestros, y en especial la heterogeneidad, temas que van más allá de la propia obra de arte.

A través de estos ejemplos observamos cómo las obras y el proceso creativo de los artistas nos sirven de préstamo de conciencia para los estudiantes, futuros maestros, para tomar conciencia de sus procesos formativos y concretamente de sus propios proyectos de vida. Hemos podido observar también cómo se desarrolla un proceso de transformación en la apropiación de las obras. En la primera exposición de Zona Baixa, con *Egolactante*, las relaciones que se establecen son a nivel individual y grupal entre los futuros maestros dentro del aula universitaria. Con la obra de Carlos Garaicoa, Jordi Botargues se introduce el mundo social, en la comprensión y reivindicación de una comunidad y por lo tanto ya hay una visión fuera del aula universitaria. Y con Lara y Basurama Ivete y Clara concretan una intervención en su lugar de trabajo situándose en planteamientos socio-críticos que fomentan el cambio y la mejora. Con este trabajo hemos querido mostrar cómo trabajar a partir del arte permite emerger la heterogeneidad de voces en la formación de maestros, desde el devenir, dando lugar a que los futuros maestros desarrollen a través de sus proyectos nuevas miradas que permitan entender los procesos de enseñanza y aprendizaje de formas distintas, creativas e inclusivas.

BIBLIOGRAFIA

- Amorim, A., y Ryan, C. (2005). Deleuze, action research and Rhizomatic Growth. *Educational Action Research*, 13(4), 581-93. doi:10.1080/09650790500200306
- Betrián, E. (2012). Analysis of the educational change of Àlber Project in dynamic interaction with Educ-arte – Educa⁽ⁿ⁾t from a complex approach.
- Betrián, E., Jové, G. (en prensa). *La inestabilidad docente y la homeostasis de la innovación educativa*. Estudios sobre educación.
- Bolívar, A. (1999). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden: promesas y realidades*. Madrid: La Muralla
- Deleuze, G. i Guattari, F. (1987). *Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.
- Dewey, J. (1934) *Arte como experiencia*. New York: Minton Balch & Co.
- Easterby-Smith, M. y Lyles, M. A. (eds.) (2011). *Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management*. Chichester: John Wiley and Sons.

- Eisner, E. (2004) *El Arte y la Creación de la Mente: El Papel de Las Artes Visuales en la Transformación de la Conciencia*. Madrid. Paidós
- Escudero, J. M. (2011). *Los centros escolares como espacios de aprendizaje y de desarrollo profesional de los docentes*. En M. T. González (coord.). *Innovaciones en el gobierno y a gestión de los centros escolares*. (pp. 117-144). Madrid: Síntesis.
- Farrero, M. (2012) *ARTeria: la docencia como arte. Trabajo Final de Máster no publicado*.
- Ferrández, A. (2000). *Las diferencias culturales, la alteridad y las estrategias metodológicas*. La atención a las necesidades educativas especiales: de la educación Infantil a la Universidad. En Actas XVII Jornadas Nacionales de Universidad y Educación Especial. Universitat de Lleida. Lleida.
- Fullan, M. (2002). *Los nuevos significados del cambio en la educación*. Barcelona: Octaedro.
- Gairín, J. (2000). *Cambio de cultura y organizaciones que aprenden*. *Educación*, 27, 31-85.
- Gather-Thurler, M. (2004). *Innovar en el seno de la institución escolar*. Barcelona: Graó.
- Green, J.(2008) *Creative learning*. Creative Partnerships, Arts Council England, London, UK.
- Hargreaves, A. (1998). *Una educación para el cambio: reinventar la educación de los adolescentes*. Barcelona: Octaedro.
- Hernández, F. y Rifá, M.(2011). *Para una génesis de la investigación autobiográfica y de su lugar en educación*. En Hernández, F. y Rifá, M.(editores). *Investigación autobiográfica y cambio social*. Octaedro. Barcelona.
- Jové, G. Ayuso, H. y Betrian, E. (2012). *E. Proyecto "Educ-arte - Educa (r) t" : espacio Híbrido*. *Pulso, revista de educación*, 34.
- Jové, G., Ayuso, H., Sanjuan, R. Vicens, L., Cano, S. & Zapater, A. (2009). "EDUC...arte. Un proyecto de trabajo en red entre universidad, centro de arte y centros educativos". En R. Huerta & R. Romà (eds.), *Mentes sensibles. Investigar en educación y en museos* (pág. 127-138). Valencia: Universidad de Valencia.
- Jové, J.,(2009) *Art i qualitat de vida*. *Arts: revista del Cercle de Belles Arts de Lleida*, Nº 30-31, 2009 , págs. 54-57
- Morin, Edgar (coord.). (2003). *"Educar en la era planetaria."* 1ª ed. Barcelona, España: Gedisa.
- O'Sullivan, S. (2006). *Art encounters Deleuze and Guattari Thought Beyond Representation*. London: Palgrave Macmillan
- Schechter, C. (2008). *Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure, and Implications for School Improvement*. *Educational Administration Quarterly*, 44 (2), pp. 155-186.
- Sharpe, R & Green, A. (1975). *Educational and social control. A study in progressive primary Education*. London: Routledge & Kegan Paul.