

**“DISEÑO DE UN CENTRO
DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.
ACCIÓN-REFLEXIÓN
PARA FUTUROS DOCENTES”**

Clara Báez Merino

cbaemer@unex.es

Zacarías Calzado Almodóvar

zcalzado@unex.es

Ventura García Preciado

vengar@unex.es

Universidad de Extremadura (Didáctica de la Expresión Plástica)

INTRODUCCIÓN

Seguimos como en los años 60, empeñándonos en demostrar la importancia del arte y las imágenes en la educación formal de las escuelas y tratando la Expresión Plástica como “una nueva doctrina educativa que reivindicara el arte como “un campo exigente y disciplinado”. (1). A pesar de nuestros esfuerzos, cada vez nos quitan más tiempo en el horario escolar para las actividades artísticas. Se publican libros y estudios que demuestran que el pensamiento divergente es necesario para no caer en el mecanicismo industrial alienante, pero los medios de comunicación-alineación de las masas solo se hacen eco de los informes PISA que evalúan a los escolares según los patrones de la cultura o incultura institucionalizada.

Le echamos la culpa siempre a los otros, los docentes, las familias, los gobernantes, los periodistas sensacionalistas. Cuando el clima escolar está a punto de estallar, la administración promueve campañas de concienciación para que las familias recuerden que los profesores no solo enseñan mates o lengua, también enseñan a pensar, a valorar, etc. Pero ¿cómo ven los profesores la situación? ¿Están contentos en sus puestos de trabajo? Seguro que conocen los fallos y multitud de posibles soluciones, incluso más de uno hasta se atreverá a poner alguna en práctica.

A través de unas encuestas repartidas en los centros de Educación Primaria de Badajoz y sus pedanías (45 centros con 450 docentes) estamos descubriendo cómo ven esos profesionales la materia de Educación Plástica, en relación a sus contenidos específicos y en relación también al resto de las materias escolares y a la vida en general de la escuela. ¿Sueñan los docentes con espacios diferentes? ¿Intervienen activamente en la mejora de su entorno profesional? ¿Utilizan el arte para educar de manera más eficiente?

Estas y muchas más preguntas relacionadas las planteamos a nuestro alumnado universitario, futuros docentes en todas las etapas educativas, después de la transformación del CAP en Máster del Profesorado de Educación Secundaria en el curso 2009/2010. En especial a estos últimos se lo planteamos como un ejercicio más completo de diseño y discusión en grupo. Serán docentes pero pensarán como artistas, y desearán que su alumnado se contagie de su forma artística de ver y comprender el mundo y de actuar en todos los ámbitos de la vida. Para ello hacen un examen minucioso de todos los detalles, tanto físicos como psicológicos, que envuelven su futuro trabajo.

EL EDIFICIO

¿Nos limitamos a cumplir con la ley de espacios públicos que nos indica cuántas ventanas, baños, salidas de emergencia, etc. debemos poner, o diseñamos “un entorno acogedor e intelectual y emocionalmente estimulante en el que todo tipo de alumnado y profesorado encuentre un lugar para aprender”? (2).

La disposición del mobiliario, los colores de las paredes, infinidad de detalles que se nos escapan a simple vista, además de influenciar psicológicamente a las personas, nos hablan de

la cultura escolar que comparten, del lenguaje visual y los símbolos que valoran y de los que ignoran (3).

Nuestros futuros docentes son conscientes de todas estas necesidades, y diseñan centros escolares diferentes de los que conocen, más cercanos a los espacios culturales que a las escuelas tradicionales. Algunos de ellos son arquitectos, otros diseñadores, músicos, profesionales de las Bellas Artes, y en sus dibujos se nota un cuidado especial de los detalles, un conocimiento profundo de las leyes de percepción visual, y de la motivación por medio de los lenguajes artísticos.

Sin embargo, en nuestro estudio hemos encontrado que la gran mayoría de las actividades plásticas se desarrolla en las aulas generalistas de primaria. Tan solo unos pocos centros disponen de aulas específicas de plástica, o de espacios polivalentes. Estas aulas no suelen tener lavabo ni zonas de seguridad, con lo que condicionan las actividades que se pueden realizar en ellas. En otra de las preguntas del cuestionario, sobre actividades/técnicas/materiales utilizados, se confirma esta hipótesis. Sin un espacio adecuado, los ejercicios que manchan o requieren bastante espacio, quedan relegados al tamaño del pupitre y los utensilios secos.

EL ENTORNO

En el casco antiguo de la ciudad para acceder fácilmente a los recursos culturales urbanos, en la naturaleza para disfrutar de aire puro y tranquilidad, en un barrio residencial... la educación no formal, el "aprendizaje situado" (4) y la "aculturación o inculturación" procedente de nuestros iguales (5) se deben tener en cuenta, en especial en lo referente a las imágenes y estímulos cotidianos. La comunidad educativa la forman no solo el profesorado y el alumnado del centro. Las familias y el barrio en el que se ubica la escuela tienen parte importante en la vida de los escolares, ya que muchas de sus pequeñas excursiones o visitas las realizan a lugares próximos a su centro, ya sean museos, teatros, iglesias, o centros comerciales.

Los centros escolares diseñados por nuestro alumnado tienen todo esto en cuenta, aunque se nota cierta predilección por las zonas campestres. Es curioso que al plantear el mismo ejercicio en Holanda, en la ciudad de Meppel, el alumnado ubicara sus escuelas ideales rodeadas de agua. Una incluso era un barco, que navegaba por los canales, enseñando y aprendiendo de la vida natural en movimiento.

Las escuelas de primaria de nuestra ciudad se encuentran principalmente dentro del casco urbano. Unas más céntricas que otras, todas tienen fácil acceso a los espacios culturales y artísticos. Al preguntarles sobre las visitas a museos/exposiciones que organizan para su alumnado, todas coinciden en preferir el Museo Arqueológico, y casi la mitad tiene en cuenta también el Museo Etnográfico de Olivenza (población cercana a Badajoz).

LA ORGANIZACIÓN

Horario rígido o flexible, ratio y modos de agrupación del alumnado, materias aisladas o interconectadas, cargos directivos o asamblea. Al pensar en el docente, todos los grupos universitarios coinciden en profesionales con vocación, preferiblemente “artistas-pedagogos” (6).

Los docentes de primaria encuestados se dividen entre la organización de la clase de plástica como una más, explicando algún tema o ejercicio y dejando que el alumnado lo elabore, ó dejar que cada estudiante sea autónomo y realice las tareas de plástica al acabar las otras materias.

Esta segunda opción puede parecer avanzada, responsable, madura, pero al indagar sobre la evaluación de los ejercicios de plástica, nos damos cuenta del error. Si el docente no explica algún tema o técnica, no plantea unos objetivos, unos retos, y lo deja todo o casi todo en manos del libro de plástica (respuestas de otras preguntas del cuestionario), tampoco evalúa convenientemente dichos trabajos. (respuesta a otra de las preguntas posteriores del cuestionario). Se consideran un mero pasatiempo, sin valor académico, ni psicológico, ni personal.

LOS RECURSOS

Tecnología, aulas-taller, espacios polivalentes, materiales, personal, especialistas, mantenimiento. Las necesidades de los centros que diseña nuestro alumnado serán diferentes entre sí, pero todas coinciden en aprovechar al máximo todos los elementos de la comunidad educativa.

En especial los recursos visuales y la formación permanente del profesorado. Libros, pantallas, ordenadores, ordenación del aula para promover los grupos y el autoaprendizaje (recordemos que nuestro alumnado está compuesto por artistas musicales y visuales, acostumbrados a utilizar las artes como fines y como medios de aprendizaje).

En cuanto a los centros de primaria de nuestro estudio, insistimos en que se encuentran en situaciones desfavorecidas en cuanto a los recursos artísticos. Los centros actuales son generalistas, pocos inciden en las artes como herramientas de aprendizaje, y el equipamiento es escaso. Tan solo los 3 colegios de nuestra ciudad adheridos al programa mus-e (7) de animación a la cultura a través de la música y las otras artes, cuentan con espacios, material y personal altamente cualificado.

EL CURRÍCULUM Y LA METODOLOGÍA

Basándonos en las directrices que marca el DOE para las diferentes enseñanzas en Extremadura, haremos hincapié en los objetivos y competencias artísticas como ejes de unión de todas las materias. O más audazmente podríamos decir que “el objetivo de la educación es la creación de artistas, de personas eficientes en los diversos modos de expresión” (8).

Como buenos docentes posmodernos trataremos “de conducir al alumnado hacia una comprensión completa del impacto de la vida social sobre la creación de conocimientos y la cons-

trucción de la propia identidad” ... “para comprender y aceptar mejor la diferencia de los demás” (9).

Por proyectos, disciplinas, a través del arte, resolución de problemas, trabajo cooperativo, comunidades de aprendizaje... La metodología varía en cada grupo, pero se basa en combinar la acción y la reflexión, y en la seguridad de que “las artes hacen que construyamos nuestra propia mente” (10).

Constructivismo, multiculturalidad, comprensión de la cultura social...

Al realizar esta actividad en la asignatura de Expresión Plástica, insistimos en la importancia de las materias artísticas en los procesos intelectuales y formativos del individuo. De hecho, el alumnado del máster de Formación del Profesorado de Secundaria, prefiere el “aprendizaje basado en proyectos” a la organización actual por materias.

Para los docentes de primaria encuestados, el dibujo es una herramienta muy útil a la hora de explicar conceptos complicados. Pero ahí acaba la transversalidad de las imágenes en las aulas actuales. No se permite al alumnado hacer fotografías o vídeos, y el profesorado lo hace con poca frecuencia. Los dibujos que realizan, de temática libre, tampoco se analizan para complementar la información sobre la evolución (o evaluación) continua del alumnado. Se desaprovecha, en general, una fuente de información muy valiosa en los procesos de enseñanza/aprendizaje.

CONCLUSIONES

Después de varios años desarrollando este ejercicio, hemos observado que lo abordan de manera entusiasta, incluso cuando les hacemos ver que son demasiado idealistas en su proyecto e intentamos que pongan los pies en el suelo. Reconocen que las escuelas que imaginan no existen, pero desean pensar en ellas como posibilidades, no como quimeras. Prefieren marcarse metas ambiciosas y saben que aspirar a ellas los hará fuertes. P. 153: “Este espíritu crítico les permite, además, (al alumnado) visualizar un país ideal para todos sus ciudadanos y trabajar ilusionadamente en pos de esa meta”. (11) La reflexión en grupo nos enriquece a todos y nos hace darnos cuenta de que no estamos solos ante el peligro. Nuestro objetivo número uno es “hacer de la educación un arte” (12).

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BARKAN, 1965, citado por EFLAND, FREEDMAN, STUHR; 2003:115.
2. HERNÁNDEZ, F. y SANCHO, J., 2004:24.
3. ACASO, M., 2009:45.
4. EISNER, E., 2004:125.
5. HARGREAVES, D., 1989:173.
6. LAFERRIÈRE, G., 1997:22.

7. <http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/> (02/02/2017)
8. READ, H., 1982:36.
9. EFLAND, A.; FREEDMAN, K.; STUHR, P., 2003:81.
10. EISNER, W., 2004:43.
11. EFLAND, A.; FREEDMAN, K.; STUHR, P., 2003:153.
12. EISNER, W., 2004:15.

BIBLIOGRAFÍA

- ACASO, M. (2009): *La educación artística no son manualidades*. Ed. Catarata. Madrid.
- EFLAND, A.; FREEDMAN, K.; STUHR, P. (2003): *La educación en el arte posmoderno*. Ed. Paidós. Barcelona.
- EISNER, W. (2004): *El arte y la creación de la mente*. Ed. Paidós. Barcelona.
- HARGREAVES, D. J. & Alt. (2002): *Infancia y educación artística*. Ed. Morata y M.E.C. Madrid.
- HERNÁNDEZ, F., SANCHO, J. M. (2004): *El clima escolar en los centros de secundaria: más allá de los tópicos*. M.E.C. Madrid.
- LAFERRIÈRE, G. (1997): *La pedagogía puesta en escena*. Ed. Ñaque. Ciudad Real.
- READ, H. (1982): *Educación por el arte*. Ed. Paidós. Barcelona