

Arnal Moreno, Matilde

IES El Clot. València

La Expresión artística como herramienta pedagógica. Experiencia de intercambio entre alumnos de diferente país.

Introducción

Las funciones primordiales de la expresión artística son:

- A) Como medio de expresión
- B) Como medio de comunicación.

En tanto *medio de comunicación*, cuenta como soporte con todo tipo de material, que permita ser moldeado transformado o adaptado conforme a la expresión que se pretenda dar.

Éstos son muy amplios y variados con lo que permite su adaptación a cualquier nivel de la escuela.

En tanto *medio de expresión*, el protagonista mientras realiza su trabajo va dando carácter a los materiales que manipula, con intención o no de comunicar algo, y convirtiéndolo en un *acto creativo por el hecho de transformarlo en algo diferente de su punto de partida*.

Y es desde éste punto de vista que desarrollamos la presente comunicación.

La creatividad se entiende como un ejercicio de actividad mental reflexiva, que da forma a energías, estados de animo y vivencias internas, o bien como: necesidad crítica o narración de lo que se ve y se percibe.

El acto creativo, contribuye a desarrollar y conectar entre sí capacidades tan variadas como: cualidades personales, emocionales, intelectuales, imaginativas, estéticas, perceptivas y sociales.

Estas funciones se adaptan a los objetivos pedagógicos de la enseñanza, entre los que destacamos:

El desarrollo global de la personalidad

El desarrollo del espíritu constructivo.

El desarrollo del sentido crítico.

El desarrollo del espíritu de cooperación, responsabilidad, solidaridad y tolerancia.

Contribuyendo muchas veces a un papel aglutinador entre varios saberes.

Todo ello referido a la Expresión Artística le confiere el Valor de herramienta pedagógica.

Teniendo en cuenta que en el desarrollo cognitivo intervienen tanto los procesos mentales propios del cerebro, como las experiencias procedentes de los sentidos. *Expresarse en forma creativa proporciona medios positivos*

de relación frente al medio social y ayuda a descubrir al alumno/na por sí mismo su entorno vivencial. *Hecho que subraya el valor pedagógico de la creatividad.*

En la planificación de experiencias escolares que desarrollen el pensamiento creador es relevante la *Expresión Artística potenciando una progresiva conciencia visual, un despertar de los sentimientos, y favoreciendo un aprendizaje significativo.*

La percepción ante el proceso creativo

La experiencia plástica creadora es un proceso de asimilación y proyección:

Captamos información del exterior,

La integramos en nuestro pensamiento,

Y la retornamos al exterior como expresión propia.

Estas fases movilizan el potencial humano de forma constructiva, es decir:

Dado que en un desarrollo constructivo los mecanismos de construcción exigen la actividad del individuo y la actuación sobre esquemas de conocimiento, implica el desarrollo de las potencialidades de ese individuo. Y entendiendo por expresión plástica lo concerniente al mundo percibido por los sentidos. *Esta actividad creadora le convierte en un ser proyectado hacia el futuro a partir de la modificación de su presente por el acto creativo.*

Entendiendo la percepción, como una captación de estructuras significativas y siendo el paso intermedio entre la sensación y el conocimiento, nos suministra información para el proceso de pensar.

Esta característica hace que la percepción tenga en el campo de la enseñanza gran interés y de forma especial en el área de formación plástica. Contribuyendo de nuevo a su valor en el campo educativo

La habilidad y la destreza en la expresión plástica

La síntesis y la aplicación, son dos aptitudes estrechamente vinculadas a la realización de ejercicios y actividades. Dado que la aplicación exige una praxis connotativa de los conocimientos asimilados y la síntesis unos desarrollos de la capacidad de unidad originalidad y transformación.

Estas dos fases se desarrollan constantemente en el área de plástica, con lo que concluimos:

Desde el área de plástica unos mayores niveles de destreza y habilidad implican mayor nivel creativo, y por tanto de síntesis

Y teniendo en cuenta, que en una actividad constructiva de la enseñanza, el profesor actúa como guía para facilitar la construcción de aprendizajes significativos, y que éste aprendizaje será funcional cuando sus contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes; Se hace notorio que *el desarrollo del pensamiento creador, junto con el pensamiento convergente ayudan a un desarrollo integral del alumno.*

En cuanto a la metodología aplicada, que debe estructurar los contenidos, también en relación entre contenidos de otras áreas, y en su dimensión práctica establecer un vínculo con el mundo del trabajo.

Teniendo en cuenta las teorías constructivistas, el aprendizaje significativo y funcional, nos hace plantear la acción metodológica entorno *a la investigación y la creatividad*, sin olvidar la motivación.

La investigación: Planteada en sentido experimental, induce a que el alumno descubra a través de la experiencia y de la observación, propiciando con ello la interconexión entre aspectos de un mismo factor desde diferentes áreas educativas.

La creatividad: Porque la actividad expresiva del alumno supone una creación, favoreciendo el pensamiento divergente, potenciando cambios frente a tópicos y estandarizaciones. Desarrollando la capacidad de resolver problemas dando más de una respuesta a una misma situación, y potenciando la originalidad.

De nuevo encontramos en la creatividad aplicada al desarrollo del pensamiento divergente *una herramienta pedagógica adecuada para el desarrollo integral del alumno*.

Conclusión

Concluimos entonces que el arte en tanto medio de expresión y de comunicación, es un acto creativo para el sujeto, este acto le confiere un valor interesante e importante como herramienta pedagógica para:

A) La planificación de experiencias, encaminadas al desarrollo del pensamiento creador o divergente.

B) Para el desarrollo de la percepción importante por suministrar información para el proceso de pensar.

C) Por el desarrollo de habilidades y destrezas que favorecen la capacidad de síntesis y aplicación.

D) Por que permite la aplicación de una metodología constructivista al actuar sobre esquemas de conocimiento, frente al acto de memorizar.

En el marco de estas conclusiones se desarrolla la experiencia que vamos a comunicar.

Presentación

Esta experiencia es un proyecto didáctico interdisciplinar de intercambio entre alumnos, su nombre es:

“DEL MEDITERRÁNEO AL ATLÁNTICO, DEL ATLÁNTICO AL MEDITERRÁNEO.”

Propuesta que se lleva a cabo durante el año escolar 98-99. Entre los I.E.S. El Clot y la Sénia de Valencia y Paiporta respectivamente, con el College francés “ Les Garettes” en Villeines La Juhel localidad próxima a la Bretaña.

Este proyecto fue premiado y subvencionado por el ayuntamiento de Valencia en su IV convocatoria “Valencia abierta al mundo.”

Su objetivo es potenciar las relaciones entre diferentes culturas y lenguas.

Las asignaturas participantes fueron las de idioma, plástica, y educación física. Tomando como nexo de unión entre ellas el eje triple PASADO, PRESENTE, Y FUTURO, en ambos países participantes, naturalmente a niveles generales. Es decir partir de lo diferente para construir lo común a través de la historia costumbres y manifestaciones culturales.

Esto nos lleva a planificar los contenidos en un marco de acción que podemos apreciar en la imagen,(proyección de esquema) como: descripción, narración, y prospección.

La metodología, establecida en un primer encuentro entre los profesores de ambos países concreta el campo de acción entre las diferentes asignaturas, y otros aspectos referidos a: programación, secuenciación y evaluación.

El área de plástica interviene en todo el proyecto constantemente como soporte de imagen y expresión, en esta comunicación nos extenderemos en las dos actividades más Artísticas.

La primera parte del proyecto es : APRENDER A CONOCERNOS.

Se realiza en dos tiempos, A) En sus propios centros de enseñanza como trabajo de clase donde los tres bloques *presente pasado y futuro*, son preparados por los alumnos, B) En el intercambio propiamente dicho expresados a modo de pequeñas ponencias en su propia lengua y con todo tipo de soporte Gráfico-Pástico-Visual, (fotos ,carteles videos) realizado por ellos mismos. Que permiten dar cuenta de su realidad cotidiana, desde aspectos socio-culturales, a los autores más emblemáticos de la literatura, pintura o deporte de ambos países.

En este momento las imágenes creadas cumplen su máximo exponente: como: *Un desarrollo creativo* referente a la comunicación del mensaje, y *perceptivo* en cuanto a colores y formas,por último *reiterativo y de apoyo* a la comunicación verbal, en este caso lengua extranjera.

El *Valor de la percepción* encuentra en la experiencia una gran motivación acrecentada por lo novedoso del viaje y con un marco importante como es *la diferente Luz geográfica, entre Bretaña y el Mediterráneo, sus diferencias arquitectónicas y paisajistas.*

Favoreciendo asimismo el desarrollo de los temas transversales, educación para la tolerancia, la diversidad y la paz.

La segunda fase del proyecto es: APRENDAMOS A VIVIR JUNTOS.

El tiempo para el intercambio fue de una semana en cada país de destino, y repartiendo la actividad docente y las visitas turísticas, con la programación que vemos en la imagen, destinando un 32% a la actividad docente, un 57'50 % a las visitas turísticas, y un 10 '50 a recepciones.

Descripción de las actividades de plástica realizadas como trabajo conjunto.

Realizadas en el curso de los dos encuentros, desarrollan los objetivos específicos del proyecto, realizándose un trabajo conjunto en cada país de destino. Y teniendo en cuenta que el nº de alumnos participantes es de 80. Y el tiempo 3 horas 30 minutos. Se realizó:

UN MURAL EN FRANCIA

El número de alumnos participantes creaba un problema de espacio y coordinación, que se resolvió desdoblándolo en subgrupos de 40 alumnos, implicando la realización simultánea de las actividades de plástica e idioma. Ateniéndonos a los objetivos los subgrupos se realizaron por parejas de corresponsales, para evitar al alumno español que se sintiera cohibido en las aulas del colegio "les Garettes", y evitar la creación de sectorizaciones.

La Actividad propuesta era la realización de un gran mural. 1m de alto x 7 de largo, en la pared lateral del aula. Con el objetivo de que los alumnos iniciaran sus primeras expresiones en común a través del color, y con el mínimo de barreras posibles.

Cada pareja de corresponsales recibía una caja de ceras unas cartulinas negras, y una mesa común, debían de crear formas geométricas libres a color dejando un pequeño espacio de separación entre ellas armonizando el conjunto.

El trabajo implicaba una interacción y una puesta en común, un mejor conocimiento entre ellos y la intervención de la intuición. Esta sencilla actividad, no lo es tanto si se tiene en cuenta la cantidad de elementos en juego para los alumnos, ierencias de idioma, costumbres gustos y caracteres y para algunos un espacio nuevo. *Al final de su realización los alumnos debían componer en el mural las cartulinas buscando una coordinación armoniosa del color, esto suponía una constante adaptación selección y toma de decisiones por parte del grupo de alumnos.*

UNA FALLA EN VALENCIA

La experiencia en Valencia toma como punto de partida la narración “El gato de Tigali”

Este libro se había seleccionado por los profesores para presentar la vida cotidiana actual a uno y otro lado del mediterráneo, en sus aspectos históricos y culturales a través de mitos y leyenda que ilustran, ya desde el pasado la construcción de nuestra civilización,

El libro que contaba con edición en los dos países situa la historia en Argel y se centra en los valores de la convivencia, y de los obstáculos que impiden su desarrollo, tales como el racismo.

Siendo la última actividad prevista en la temporalización del proyecto, goza de lo que podemos llamar el buen rodaje de la experiencia. *El objetivo de esta actividad junto a los del proyecto, es unificar el trabajo del mismo, recogiendo y cerrando la experiencia.*

La propuesta de la falla es sencilla, no solo en la representación simbólica de una de nuestras queridas fiestas, sino que nos permitía llevar la esencia de la narración del “Gato de tigali” a escena. por conocerla bien.

La narración fue resumida en cuatro secuencias que permitieran estructurar la realización de la falla. Y se selecciono los textos más significativos para la realización de los “pasquines” naturalmente en los dos idiomas.

Para su ejecución se hicieron un total de 23 grupos de diferente número de alumnos según la complejidad del trabajo, y fue repartido conforme al grado de habilidad de los alumnos, y al igual que en Francia se tubo en cuenta las parejas de corresponsales

Se dispuso dos aulas colindantes con todas los medios necesarios como espacio de trabajo

El tiempo de que se disponía era de tres horas más media para la “Plantá”, el mismo que para el mural.

Los temas a trabajar por los equipos y que constituyen la falla en sí son tal como apreciamos en la imagen.

Los materiales empleados, son los propios de estas situaciones:

Cartones de diferente tamaño, cutters, hilos punzones y cañas para sujeciones

Botes de pintura con colores primarios.

Brochas de varios grosores, trapos y esponjas.

Platos de plástico

Tijeras pegamento rotuladores, cartulinas, papel pinocho.

Y unos dosiers orientativos para cada equipo.

CONCLUSIÓN

Vistos los valores que la expresión plástica y la creatividad pueden aportar al alumno en su formación, como disciplina en la escuela, ya expuestos en la primera parte de esta comunicación. Y tal como se desprende de los actividades de intercambio mencionadas. Creo que:

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA, ES:

A) Una buena base para la interdisciplinaridad, estableciendo relaciones entre las distintas disciplinas escolares. *Para extraer un máximo rendimiento de la investigación y favorecer una enseñanza funcional.*

B) Nos permite *una aproximación al espíritu de cooperación, tolerancia, y predisposición a otras: Ideas, formas de ser, pensar en consecuencia a otras culturas.*

C) Nos acerca a lo que puede ser un mundo laboral creativo.

Valores todos ellos que son esenciales en el desarrollo integral de nuestros alumnos.