

Proyectos interdisciplinarios de educación artística y literaria

Carmen Franco-Vázquez, Carol Guillanders, Marta Neira-Rodríguez (coords.) Año: 2022

Lugar: Barcelona

Colección Análisis y Estudios, 45

Serie Didáctica / Investigación educativa

Editorial Graó, de IRIF, SL

Páginas: 179

ISBN: 9788419416094

Reforzar la implicación educativa entre artes visuales, música y literatura

El volumen que han coordinado las profesoras Carmen Franco-Vázquez, Carol Guillanders y Marta Neira-Rodríguez, nos ofrece una serie de aportaciones elaboradas por profesionales de distintas áreas de conocimiento, como didáctica de la expresión musical, artística, lengua y literatura o filología gallega, con diferentes formaciones. Se trata en su mayoría de miembros del grupo de investigación LITER21. Por tanto, la interdisciplinariedad sería la esencia de estos trabajos en los que coopera personal de varias universidades. Se trata de autoras y autores que entienden la docencia de una manera abierta, dinámica y flexible. La intención es mejorar lo educativo, implementando proyectos interdisciplinarios conectados con el entorno, los espacios vividos y la realidad que nos rodea. Si bien el término “proyecto” es más general y abarca muchos tipos, lo cierto es que el “método de proyectos”, “trabajo por proyectos”, o “aprendizaje basado en proyectos o problemas” se convierte en un plan de acción intencional, consensuado, que parte del interés en una temática particular relacionada con la vida cotidiana. En el ámbito educativo, un plan de acción se entiende como una propuesta globalizadora que se caracteriza por fomentar la comunicación, el autoaprendizaje, el pensamiento y la creatividad, como un plan compartido e interactivo que crece sobre la marcha, de modo que el alumnado es protagonista, poniendo en juego su curiosidad para llevarlo a cabo. Para las coordinadoras del volumen, un proyecto integrado es una propuesta docente, un recorrido dinámico que puede dar respuesta a la necesidad de organizar los contenidos en la escuela desde una perspectiva integradora, creando unas condiciones de aprendizaje que permitan garantizar la comunicación y el intercambio en un proceso a la vez autónomo y compartido, huyendo de una visión curricular compartimentada, y centrando el trabajo en la realidad y en su contexto. El aprendizaje basado en proyectos o problemas parte de que el alumnado ya posee habilidades, pero necesita ejercitarlas, para lo cual es necesario ofrecerle oportunidades que le permitan usarlas y potenciarlas. Responder a los interrogantes formulados supone diseñar un plan de acción, estableciendo unos objetivos,

tanto para el profesorado como para el alumnado, planificando la búsqueda de información y perfilando las estrategias de búsqueda, valorando la fiabilidad de las fuentes. En este volumen se visibiliza la importancia de trabajar en las aulas de diferentes niveles educativos por medio del aprendizaje basado en proyectos, animando a cualquier persona interesada en estimular el aprendizaje del alumnado de manera consciente, mostrando ejemplos de proyectos interdisciplinarios que exploran la realidad social, artística, musical, literaria, local y ambiental.

Guillermo Calviño Santos e Isabel Villarino Manteiga explican el proyecto “Las sillas-cuento”, que tiene como objetivo apoyar el proceso de alfabetización siguiendo un modelo de aprendizaje basado en artes, en un Centro Rural Agrupado (CRA) próximo a la ciudad de A Coruña. A partir de la obra *One and Three Chairs* (1965) del artista Joseph Kosuth, se aborda la naturaleza del arte desde perspectivas filosóficas que parten de la relación del objeto con el lenguaje. Se pone el acento en los procesos de pensamiento y no en las habilidades manuales impuestas por los modelos estereotipados de educación artística aún vigentes en el sistema educativo. La propuesta también se acerca a la obra de La Ribot *Walk the Bastards* (2017), que parte de la disposición de once sillas plegables con citas pirograbadas en las llamas de madera. Cada una de estas 11 sillas tiene una historia particular. La actividad que se propone al alumnado supone un acercamiento a las obras y los procesos que utilizan estos artistas, de modo que en diferentes estadios del proceso se van elaborando discursos gráficos materializados sobre diferentes sillas, donde el alumnado inscribe sus historias. Se complementa la acción con dibujos y fotografías, culminando el proyecto con una exposición que fue vista por las familias, de modo que se pudo explicar en directo todo el proceso a los asistentes.

Por su parte, Belén Castro Fernández y Pilar Rivero defienden la educación patrimonial como marco disciplinar, ofreciendo una secuencia de trabajo que anime a redescubrir y resignificar el espacio de convivencia, reconectando con el entorno. Las autoras escogen tres proyectos de innovación docente en educación patrimonial, en los que se promueve la implicación social con el entorno. Se trata de un ideario que parte de la llamada “educación basada en el lugar” o *Place Based Education PBE*. Es un método activo de aprendizaje que partiendo de experiencias educativas centradas en el contexto social y espacial, ecológico y cultural e histórico local del alumnado, estimulando así la resolución de problemas relevantes, dado que los comportamientos y las actitudes hacia el contexto resultan del apego que se haya construido racionalmente. Esto supone también romper los límites del aula, formando ciudadanía comprometida socialmente, incorporando un modelo de pedagogía crítica. Los tres proyectos que se presentan se titulan respectivamente “Patrimoni...ando” (que persigue que el alumnado respete, valore y se identifique con su entorno rural), “Del patio al barrio” (trabajo de campo que persigue despertar el compromiso del alumnado con sus espacios cotidianos), y finalmente “Vedra Medra” (para fortalecer aprendizajes y posibilitar un mayor compromiso entre escuela y comunidad). Concluyen las autoras que los aprendizajes más importantes son aquellos relacionados con la vida cotidiana.

La profesora Olalla Cortizas Varela comparte la propuesta didáctica “Exposición escondida: exposición para ollos expertos”, actividad enmarcada dentro de una materia artística del grado de Maestro/a de Educación Primaria, que pretende comprometer al

alumnado en una investigación profunda centrada en su contexto próximo, para el diseño y creación de intervenciones artísticas en el espacio. El proyecto contempla asimismo una exposición colectiva. Se recuerda aquí que el espacio de la ciudad ha suscitado nuevas aproximaciones con vocación interdisciplinar, desde el arte, la arquitectura, la sociología, el activismo o la ecología, donde la educación ha de tener un papel relevante. Cortizas considera que los universos creados a pequeña escala tienen una gran capacidad para seducirnos, y que desde una perspectiva irónica y poética se logra que el espectador fije la mirada en aquello que habitualmente pasa desapercibido, al tiempo que conecta de otra forma con su entorno. Utilizando como ejemplos varias piezas de arte urbano, se valoran aquí las reflexiones del alumnado relativas a su aprendizaje, así como los procesos experimentados de reflexión sobre el espacio, asumiendo que la tarea de investigación artística es muy exigente y demanda del alumnado un gran compromiso.

Carmen Ferreira Boo y Armando Requeixo proponen “Recrear viejas historias en nuevos formatos”, mediante una propuesta artístico-literaria. A partir de la definición del cuento maravilloso, se relacionan los distintos tipos de reescritura y técnicas creativas para el fomento de la escritura literaria, y se delimitan los conceptos de libro-objeto y constelación literaria. Posteriormente se describen y presentan los resultados de una propuesta didáctica realizada con alumnado del Grado de Educación Primaria, quienes trabajaron distintos cuentos maravillosos clásicos, identificando sus funciones y actantes, con el fin de efectuar varias actividades que fomentasen la creatividad, generando un libro-objeto, elaborando un álbum ilustrado, y finalmente realizando una constelación artístico-literaria sobre uno de los personajes elegidos a partir de clásicos de Perrault o Grimm.

La profesora Carmen Franco Vázquez incide en que es habitual que los proyectos de educación artística tengan un componente importante de interdisciplinariedad, ya que los proyectos que se plantean al alumnado en su etapa de formación inicial como maestros están basados en los procesos de creación artística, partiendo de la idea de que la producción de los artistas surge de la realidad y de sus vivencias personales. Se expone como propuesta una experiencia apoyada en diferentes disciplinas, girando en torno a un poliedro con varias facetas y muchas aristas, entrelazando escultura, historia del arte, conciencia medioambiental, visibilidad de las mujeres artistas, perspectiva de género y educación.

En su capítulo, Estrella Freire, Salvador Cidrás y Vicente Blanco plantean proyectar escenarios de acción, caminando hacia una creatividad compartida. Ante la limitación y rigidez que supone la estricta aplicación del currículum oficial en las escuelas y otros entornos no formales, los autores consideran que como docentes debemos presentar alternativas y soportes de acción que promuevan la autoconstrucción de un aprendizaje activo, transformador y crítico. Ante una pasividad que queda reflejada en los lugares de desarrollo del aprendizaje, quienes suscriben advierten que es prácticamente imposible llevar a cabo una experiencia procesual, participativa y común en un espacio estandarizado, jerarquizado e igualmente parcializado. Su capítulo se adentra en el análisis de la capacidad transformadora del espacio autoproyectado a partir de distintos referentes y experiencias basadas en la configuración de nuevos lugares de experimentación y aprendizaje colectivo.

Rocío García Pedreira propone romper moldes desde la escuela, con mujeres creadoras como eje vertebrador del trabajo por proyectos. Habida cuenta del papel de la escuela como escenario de formación, y por tanto capaz de paliar la masculinización limitadora presente en distintos ámbitos, la autora ofrece un marco teórico y orientaciones metodológicas para el desarrollo de propuestas de proyectos de comprensión interdisciplinares, alrededor de creaciones literarias y audiovisuales realizadas por mujeres. Por tanto, un elemento clave de esta propuesta es el cine hecho por mujeres.

Carol Guillanders, Laura Tojeiro y José Agustín Candisano plantean la importancia del cuidado del entorno y de los recursos naturales ante el cambio climático, algo que debe estar presente en el currículum de forma transversal. En su capítulo se esbozan ideas para llevar a cabo microproyectos que partan de la música como disparador para trabajar la concienciación ambiental, sonorizando cuentos, identificando el paisaje sonoro, construyendo un cotidiáfono, elaborando un podcast o componiendo un rap, siempre teniendo como reflexión el desarrollo de una conciencia medioambiental sostenible.

Para Marta Neira Rodríguez resulta fundamental animar al alumnado a escribir e ilustrar para fomentar la creatividad, de modo que expone su propuesta titulada “Cocineros de cuentos”, realizada junto a tres profesoras de distintos niveles educativos, e implicando a alumnado de educación primaria y alumnado universitario del Grado de maestro/a de Educación Infantil y de Primaria.

Cierra el conjunto de aportaciones el trabajo de Cristina Trigo donde se defiende una concienciación en base a la Hoja de Ruta para la Educación Sostenible. Se presentan diferentes proyectos que parten del taller de recorrido como metodología que promueve vínculos con el entorno a través de procesos artísticos. La autora defiende el concepto “arteducación” como integrador de vida y experiencias, de procesos y discursos innovadores.

Ricard Huerta. Universitat de València