

La formación artística del profesorado para el desarrollo de proyectos colaborativos en la educación primaria

Art training for primary education teachers to develop collaborative projects

MARIA BEGOÑA PAZ GARCÍA* & CRISTINA VARELA CASAL**

Artigo completo submetido a 28 de abril e aprobado a 24 de maio 2015.

*España, artista visual, escenógrafa, docente en ámbitos educación formal — no formal. Doctora en Bellas Artes, Universidad de Vigo.

AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Mestrado Universitario en Profesorado Itinerario de Artes. Campus universitario de Pontevedra. 36005 Pontevedra, España. E-mail: marpaz@uvigo.es

**España, diseñadora gráfica, docente universitaria, doutora en Belas Artes, Universidade de Vigo.

AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo, Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Departamento de Didacticas Especiais, Campus universitario de Pontevedra. 36005 Pontevedra, España. E-mail: cristinavarelacasal@uvigo.es

Resumen: El ámbito educativo está experimentando una importante transformación donde la educación artística toma presencia por su carácter interdisciplinar, en consecuencia es fundamental formar al profesorado en expresión plástica y visual. Como artistas-docentes, presentamos tres experiencias educativas con grupos de trabajo de profesorado para mostrar las fortalezas y las oportunidades de una formación artística en procedimientos, procesos y recursos, capacitando al profesorado para que de forma autónoma pueda desarrollar diferentes proyectos colaborativos en el aula.

Palabras clave: formación profesorado / expresión plástica / proyecto colaborativo.

Abstract: *The education sector is undergoing a significant transformation in which the art education is present because of its interdisciplinary nature. Consequently, it is essential to train teachers in the plastic and visual expressions. As artists and teachers, we present three educational experiences with working groups in order to show the strengths and the opportunities of an art training in proceedings, processes and resources, enabling teachers to automatically develop different collaborative projects in the classroom.*

Keywords: *teacher training / plastic expression / collaborative project.*

Introducción

Los nuevos horizontes de la educación nos llevan a un territorio híbrido, mutante, en proceso de cambio. El espacio educativo es ahora un lugar donde los contenidos de las distintas disciplinas se imbrican en proyectos centrados en el aprendizaje significativo, relacional, contextualizado. Educar en el asombro, en el respeto por los ritmos vitales (L'Ecuyer, 2012), donde los docentes somos compañeros de un viaje educativo y vital.

La educación del contagio, de la transferencia, de la interconexión requiere de un perfil docente dinámico, creativo, intuitivo, capacitado para la investigación y con una voluntad de (auto)aprendizaje. El arte como medio de expresión y de creación nos permite desarrollar este tipo aprendizaje.

El proceso artístico desarrolla el pensamiento divergente mediante la experimentación con diferentes medios, soportes y materiales, realizando producciones plásticas propias. Este bagaje procesual y conceptual es fundamental para la construcción de nuestra identidad, para el desarrollo del ser creador, creativo y crítico, y por ello el arte debe ser uno de los pilares en la educación de las personas.

La pregunta es ¿cómo introducir la educación artística en la formación del profesorado para que esta se incorpore entre sus estrategias didácticas y no se emplee solo como un recurso manual?

Como artistas y docentes de la materia de Didáctica de la Expresión Plástica y el Lenguaje Visual en el grado de primaria de la Universidad de Vigo, entendemos que el arte en la escuela es el medio para promover procesos de

experimentación, fomentar la creatividad e incentivar el desarrollo de ideas originales.

Esta reflexión sobre la importancia de la formación del profesorado en el campo de la educación artística nace de nuestra experiencia educativa con grupos de trabajo de profesores de centros de educación infantil y primaria de la provincia de Pontevedra.

Nuestro objetivo es mostrar las fortalezas y las oportunidades de una formación artística en procedimientos, procesos y recursos, que capacita al profesorado para que de forma autónoma pueda desarrollar diferentes proyectos artísticos y colaborativos en el aula. Partimos de que la actividad artística grupal potencia la multidisciplinaridad y enriquece los procesos creativos (Garrido & Comesaña, 2000).

Las tres experiencias que comentaremos a continuación son: Plan de mejora de bibliotecas. Una ambientación colaborativa; Elaboración de un producto final; Decorando el escenario del cole. La expresión plástica como estrategia pedagógica.

1. Plan de mejora de bibliotecas. Una ambientación colaborativa

El plan LÍA es un acción de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia cuyo fin es mejorar las Bibliotecas Escolares para la Lectura, la Información, y el Aprendizaje (España, Xunta de Galicia, 2011).

Los centros educativos incluidos en este plan reciben un presupuesto específico para dotación de fondos, equipamiento informático y audiovisual, mobiliario, y además se les da una formación específica con profesionales: un bibliotecario les enseña sus funciones (expurgar documento, organizar libros...), y un artista plástico les orienta en el diseño y creación de la ambientación.

Formar al profesorado en la creación de la ambientación de la biblioteca implica primero romper barreras como el miedo al no saber hacer, a experimentar así como despertar su interés para que puedan reconocer su potencial creativo y habilidades plásticas.

La intervención en este tipo de cursos la planteamos en dos fases: abrir miradas y aprendiendo a experimentar.

1.1 Abrir miradas

Antes de comenzar hay que tener en cuenta varias cuestiones sobre la realidad docente. Por lo general, el profesorado de educación infantil y primaria tienen unos conocimientos muy básicos sobre arte, emplean los mismos recursos plásticos y en muchos casos es un mero trabajo de manualidades o a lo sumo

de expresión gráfica. Esta primera toma de contacto consiste en abrir miradas, para ello les mostramos proyectos interesantes y sencillos en su construcción, despertando su interés por el saber hacer.

También hay que comprender que esta formación se realiza en horario de tarde, después de las clases, como mucha la carga horaria encima. Para motivarlos empleamos una metodología dinámica y participativa, de trabajo grupal donde el aprender a aprender sea el leitmotiv de la intervención.

Nuestra experiencia profesional en la creación de escenografías y en la dirección artística de la ambientación de espacios temáticos, nos ofrece un bagaje que nos permite enseñarles recursos asumibles, puesto que ser capaces de desarrollar el proyecto por sí mismos es una de sus principales preocupaciones.

De esta forma comenzamos con el visionado de imágenes de diferentes proyectos comentando los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de intervenir en un espacio: fases del proceso creativo, de dónde nacen las ideas, el tema, la idea estética, los bocetos, la distribución de los distintos espacios que conforman biblioteca, el color de las paredes....

El objetivo principal de esta primera sesión es abrir miradas, conocer sus inquietudes y ayudarles a confiar en sus capacidades, por ello mostrar experiencias similares realizadas con otros centros educativos les predispone positivamente ante el reto de diseñar la ambientación de su biblioteca.

1.2. Aprendiendo a experimentar

En la segunda fase de nuestra intervención trabajamos conjuntamente con el grupo analizando la distribución de los distintos espacios según usos (préstamo, zona de estudio, de nuevas tecnologías, rincón contador...) y tomando decisiones sobre las zonas a intervenir plásticamente y el tema a trabajar.

Nuestra formación es un proceso guiado en el que el grupo van desarrollando las distintas fases adaptándolo a los ritmos de su actividad docente. Es un proceso lento que busca cumplir pequeños objetivos para ver grandes resultados.

Los profesores no son artistas ni decoradores pero con una formación y orientación profesional adecuada son quienes de asumir un proyecto de creación artística.

1.3. Ambientación de la biblioteca en el CEIP de Campañó

La biblioteca del CEIP de Campañó era un lugar en desuso, ubicada al fondo de un pasillo del segundo piso (Figura 1). Tras plantear una limpieza y ampliación del espacio, se realiza el expurgo de los libros y se retiran los muebles obsoletos

para iniciar la fase de ambientación. Después de realizar un previo estudio del espacio se plantearon tres intervenciones: redistribuir las zonas dentro de la biblioteca, definir el color base de la biblioteca e intervenir en la entrada para acercar la biblioteca a la escuela.

El tema seleccionado para diseñar la ambientación fue el bosque. Se organizaron tres grupos trabajo con la intención de ser eficaces y eficientes pues se tiene muy poco tiempo para la formación, tres sesiones de dos horas cada una. Con cada uno trabajamos diferentes materiales y encauzamos los procesos de construcción.

Este formato posibilita una aprendizaje compartido, unos aprenden de otros, y cuyo último fin es involucrar a los niños/as en el proceso de creación para que así asuman el espacio como propio, lo que revertirá en el uso y cuidado del mismo.

Las actividades realizadas fueron: construcción de un árbol con la técnica de modelado de cartón en la entrada, creación de la pintura mural de un tren en el pasillo interior convirtiéndola en una estantería de novedades, elaboración de hojas con adhesivo para la decoración de los cristales.

En la segunda sesión se inició la construcción de la estructura del árbol (Figura 2), se diseñaron las plantillas a escala de la Figura del tren y se dibujaron y pintaron las hojas de vinilo. También se deja planteado el trabajo a realizar con los alumnos/as de forma que en la tercera y última sesión se inicie el proceso de acabado del árbol (Figura 3, Figura 4).

Este proyecto ilusionó tanto al profesorado, al ver la implicación de los alumnos/as y los buenos resultados plásticos que, autónomamente, diseñaron más intervenciones. Desde la dirección se organizó el trabajo implicando a todo el centro, ello requiere de una Figura que coordine las distintas actividades y defina los tiempos de ejecución, ver pequeños avances motiva a continuar.

El proyecto fue creciendo y como se necesitaban más personal involucraron a las familias, convirtiendo la ambientación de la biblioteca en un actividad extraescolar e intergeneracional.

2. Elaboración de un producto final

El CEIP de Barro ha planteado para este curso 2014-2015 un trabajo por proyectos sobre los Piratas que abarca a todos los cursos, de infantil a primaria. A través de esta temática, que tanto gusta a los niños/as, se han trabajado de forma interdisciplinar contenidos de distintas materias, por ejemplo estudiar las partes de un barco a través de la plástica, elaborar la pirámide alimenticia tras conocer las enfermedades de los piratas, aprender los puntos cardinales para elaborar un mapa del tesoro...

Figura 1 · Entrada a la biblioteca sin intervenir, febrero 2014. Fuente: Propia.

Figura 2 · Construyendo árbol, febrero 2014. Fuente: Propia.

Figura 3 · Proceso de construcción, febrero 2014. Fuente: Propia.

Figura 4 · Resultado de la ambientación de la biblioteca, febrero 2014. Fuente: Propia.

Figura 5 · Escribiendo conceptos, abril 2015. Fuente: Propia.

Figura 6 · Mapa conceptual, abril 2015. Fuente: Propia.

Desde el Centro de Formación y Recursos del Profesorado nos han requerido para orientar a los alumnos a la hora de plantear la elaboración de un producto final para mostrar lo que han aprendido al resto de compañeros/as.

La premisa de la que partimos es que sean ellos mismos quienes tomen la decisión de lo que les gustaría elaborar. Para situarnos planteamos una reunión con los profesores para conocer el trabajo realizado en cada uno de los cursos.

Tras esta reunión comprendimos que para poder orientar a los niños/as en su proceso de creación debíamos de saber de su propia voz qué habían aprendido y darles así la posibilidad de expresarse, pues entendemos que comunicar, contar, exponer les ayuda a interiorizar lo aprendido y también darse cuenta de los conocimientos adquiridos fuera pitando, cantando o jugando.

De esta forma organizamos cinco sesiones de hora y media cada: 1º, 2º, 3º — 4º, 5º- 6º e infantil.

2.1 Guión de la actividad

Para extraer ideas que les pudieran ayudar en la creación del producto final elaboramos un guión con las dinámicas participativas y creativas que consta de tres partes: elaboración del mapa conceptual, la receta pirata y ¿que te gusta hacer en el cole?

2.1.1 El mapa conceptual

Distribuimos a los alumnos/as en grupos de 5. Los objetivos son:

- Identificar los conceptos que reflejan los conocimientos.
- Establecer conexiones entre las ideas planteadas para definir bloques temáticos.
- Descripción de la actividad: Partimos de la pregunta de enfoque: ¿Qué sabéis sobre los piratas? Trabajo por grupos comentando lo que saben. Escribir una palabra máximo dos, en los papeles de colores (Figura 5). Un secretario/a por grupo las lee en alto. Las ideas se colocan formando familias por conceptos similares (Figura 6). Revisión todas las ideas. Establecer conexiones.

2.1.2 La receta pirata

Seguimos en grupos aunque también se hace un trabajo individual. Los objetivos son:

Figura 7 · En plenario comentando las actividades, abril 2015. Fuente: Propia.

Figura 8 · Grupo de profesores montando la decoración, mayo 2014. Fuente: Propia.

Figura 9 · Detalle del collage, mayo 2014. Fuente: Propia.

Figura 10 · Actividad colaborativa, mayo 2014. Fuente: CEIP Chancelas.

- Recordar las actividades realizadas durante el curso
- Describir el proceso de trabajo a modo de una receta con sus ingredientes y proceso.
- Descripción de la actividad: Cada niño recuerda las actividades realizadas en clase y se ponen en común. El portavoz las recoge y las comenta al grupo, se escriben en el mural para dejar constancia de todo lo que se ha trabajado en clase. Una por una se van comentando destacando destrezas y habilidades empleadas (leer, buscar información, pintar, cantar, escribir...).

2.1.3 ¿Qué te gusta hacer en el cole?

En esta última fase nos colocamos en círculo y se les pregunta ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el cole?. En plenario cada uno se lo cuenta al resto de sus compañeros leer, pintar, estudiar inglés, educación física... (Figura 7) De nuevo hacemos grupos según sus inquietudes y se les pide que inventen una actividad para exponer y contar todo lo que saben de los piratas. Tras un tiempo se vuelcan las ideas al gran grupo enriqueciéndolas con las aportaciones de otros niños/as.

2.1.4 Resultados la intervención

Cada una de las sesiones se adaptaron al nivel del grupo, observamos que la mayoría elige la plástica como la actividad que más les gusta, pintar y construir, esto último nos llamó la atención pues el volumen no se trabaja demasiado en la escuela por falta de conocimientos del profesorado.

Hicimos una evaluación de cada una de las sesiones que reflejamos en un memoria descriptiva analizando las ideas que los niños/as y planteando sugerencias para elaborar el producto final.

Algunas de las propuestas fueron: hacer una exposición verbal apoyándose con imágenes realizadas por ellos mismos de los distintos temas (mapa conceptual de imágenes), construir un barco en volumen y colocar los nombres de las partes, inventar un rap con vocabulario pirata en inglés, inventar un juego de pistas para buscar un mapa del tesoro, etc.

Esta experiencia formativa fue muy enriquecedora pues nos planteó un reto como docentes, no consistía en una formación de contenidos ni recursos artísticos sino proponer una estrategia didáctica para favorecer la expresión, dar visibilidad plástica y visual al aprendizaje adquirido y refundir las propuestas para la elaboración del producto final. Finalmente, nuestra labor ha sido ayudar al profesorado para fomentar la creación de propuestas originales que nazcan de los intereses particulares de los niños/as.

3. Decorando el escenario del cole

La expresión plástica como estrategia pedagógica

Esta acción nace de la necesidad formativa en nuevos recursos plásticos de un grupo de trabajo del El CEIP bilingüe de Chancelas (Pontevedra) para proponer otras formas de hacer tanto en las clases de expresión plástica como en otros proyectos del centro.

Debido a los muchos proyectos en los que estaban trabajando el grupo decidió enfocar la docencia en la mejora del escenario del colegio con una decoración permanente. El escenario es un espacio que utilizan mucho a lo largo del curso y requería una renovación. Primero analizamos que tipo de decorado, consensuando que era más interesante hacer algo portátil para poder quitarlo cuando se hicieran otros actos y colocarlo como fondo habitual (Figura 8).

Trabajos diferentes aspectos escenográficos: el color del telón de fondo laterales, el diseño de la decoración y la estructura para colgar los elementos.

En la segunda sesión se concreta la idea estética y se buscan los materiales para su construcción, debido a que el presupuesto es ajustado deben ser materiales económicos y fáciles de manipular. Finalmente, se decide realizar un decorado con trozos de tela, reformulando la técnica de collage, recreando un paisaje con árboles y nubes. El telón de fondo se cambiará por una tela negra que coserán ellos mismos.

Hacemos pruebas para conocer como se trabaja el material: buscar una superficie consistente y ligera sobre la que colocar la tela y probar el tipo de pegamento. También se plantea quién lo va a construir y cómo se van a organizar. Es entonces cuando se propone que la construcción del decorado sea una actividad a realizar entre todos los alumnos/as del centro, haciéndoles partícipes y creadores de la decoración.

A partir de aquí se diseñan una jornada en la que todos los cursos colaboran en la creación de los elementos del decorado. El grupo de trabajo, formado por seis profesores, organiza las tareas e implica a los demás profesores. Se les pide a los niños que traigan telas de casa para tener material suficiente. Durante un día trabajarán conjuntamente en el gimnasio. El proceso de elaboración está planificado: recortar las telas en trocitos, amontonarlas creando bloques por colores, dibujar las siluetas en cartón y pegar los trozos tela (Figura 9).

El resultado de esta actividad plástica colaborativa en que los mayores hayan ayudado a los pequeños, trabajando coordinados y realizando distintas operaciones básicas como recortar, dibujar pegar y seleccionar por colores, con un fin común como es la decoración del escenario del cole (Figura 10).

Conclusiones

Estas tres experiencias muestran la importancia de la formación del profesorado en expresión artística y en consecuencia la necesidad de formadores especializados (Acaso, 2009: 123), como artistas y educadores somos quien de transmitir el saber creativo, enseñando diferentes recursos y procedimientos de la creación plástica a través de una metodología participativa y experimental con el fin iniciar procesos creativos y artísticos en los diferentes proyectos que implican a la comunidad educativa.

La didáctica de las artes plásticas y la cultura visual es uno de los pilares en la formación del profesorado (AAVV, 2011: 9), puesto que les facilita herramientas para introducir el proyecto artístico en el aprendizaje multidisciplinar de sus alumnos/as, interiorizando distintas realidades, problemas o contenidos desde la creación y la creatividad.

Nuestra experiencia demuestra que la formación en expresión plástica y cultura visual, por muy pequeña que sea, siempre abre miradas despertando en el profesorado el interés por experimentar y por aprender a aprender, desencadenado así el proceso de aprendizaje colaborativo.

Referencias

AAVV (2011) *Didácticas de las artes plásticas y la cultura visual*. Madrid: Akal. ISBN: 978-84-460-3114-7.

Acaso, María (2012) *La educación artística no son manualidades*. Madrid: Catarata. ISBN: 978-84-8319-932-9.

España, Xunta de Galicia (2011) *Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a Información, e a Aprendizaxe* (Consult. 2015/04/14) Disponible en

<http://www.edu.xunta.es/web/node/2280>
Garrido, Celeste & Comesaña, Ángel (2000). *Creatividad artística grupal. Tesis para el Máster Internacional de Creatividad Aplicada Total*. Director. David de Prado Díez. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Santiago de Compostela.

L'Ecuyer, Catherine (2013) *Educar en el asombro*. Barcelona: Plataforma. ISBN: 978-84-155-7742-3.