

Toda mi vida profesional como maestro y como profesor de instituto ha estado dedicada al trabajo con la EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Al principio, trabajando con las propuestas “clásicas” que uno ha vivido en su niñez y adolescencia. Después, aplicando lo que otros compañeros/as (más expertos) me aconsejaban. Posteriormente, abrazando las teorías de Lowenfeld y Sterrm. Luego, creando una forma propia de trabajar: una metodología. En los noventa, descubriendo las lecturas de muchas obras decisivas: Eisner, Gardner, Goodman, Vigotsky... y los artículos de lo que se llamó EDUCACIÓN POR EL ARTE. Y, finalmente, procurando destilar de todo ello una forma de hacer creativa, propia y personal, basada en la observación, en la memoria y en la creencia radical de que el arte (la vivencia y la educación artística) merece la pena.

En principio, mucho antes de que en España y en la Región de Murcia comenzáramos a hablar de arte terapia, algunos intuíamos que algo “bueno” debía tener la práctica del arte. Y no lo digo por mi experiencia personal como pintor, que está mediatizada por mis éxitos (pocos) y por mis fracasos. Ni por los estudios de Historia del Arte o de Psicología del Arte (aunque también). Lo digo por la constatación experimental de muchos años trabajando en el taller de artes plásticas: un lugar y un tiempo para la creación artística.

Y además de la experiencia en los diferentes niveles y etapas de la educación obligatoria, incluida la educación compensatoria y la educación especial, mis otras actividades pedagógicas dirigidas a la formación del profesorado (durante muchos años) y a la experimentación en lo que podríamos llamar “aproximaciones a la arte terapia” (en los últimos tiempos),

DOS NIVELES DE TRABAJO

En el trabajo educativo que se suele realizar habitualmente en un colegio o en un instituto, podemos distinguir dos dimensiones de la Educación Artística:

- A) La primera dimensión agrupa a todo el conjunto de trabajos educativos ligados a las programaciones oficiales. Tanto en Primaria como en Secundaria Obligatoria, el nombre de la materia o asignatura que trata de las Artes Plásticas y Visuales es “EDUCACIÓN PLÁSTICO Y VISUAL”.

Esta nueva asignatura, que nació de la mano de la LOGSE, supuso un cambio importante respecto a denominaciones anteriores. Cambió el nombre: se abandonó la antigua denominación de “Expresión Plástica” por Educación Plástica y Visual. Al hablar de EDUCACIÓN se quería señalar un par de aspectos:

- El trabajo educativo implica una cierta dirección o liderzazo del maestro/a o profesor/a. Se reconocen que los desarrollos evolutivos y los aprendizajes deben estar planificados y

secuenciados. Y además, se amplia el objetivo del trabajo artístico en un doble sentido: trabajo expresivo y trabajo perceptivo.

- Se añade a la denominación tradicional (plástica) un genérico que complementa, amplía y engloba a todas las manifestaciones icónicas: las relacionadas con las artes tradicionales (dibujo, pintura, modelado, collage, grabado, escultura...), y las relacionadas con los nuevos medios y formatos expresivos (fotografía, vídeo, cine, animación, cómic, diseño, moda...).

Los cambios no afectaron sola y exclusivamente al nombre de la materia, sino que, tras un debate sobre la fundamentación epistemológica de nuestra materia, se redactaron los objetivos y los bloques de contenidos. Aunque la redacción de los contenidos podría haber adoptado otra estructura, se recogieron las principales novedades teóricas y metodológicas realizadas dentro y fuera de nuestro país:

- Se subrayó la importancia de la elaboración de obras e imágenes por parte de los alumnos/as; pero se mitigó la tremenda presencia de la palabra “expresión” y de la palabra “creatividad” en anteriores reformulaciones curriculares.
- Se destacó la importancia de las Artes Plásticas y Visuales en los procesos de comunicación visual.
- Se mencionó claramente la necesidad de que los alumnos/as, en la medida de las posibilidades de su edad, aprendieran a manejar los elementos visuales (o formales) del LENGUAJE PLÁSTICO-VISUAL.
- Y se creó un último bloque de contenidos para enmarcar las producciones de nuestros alumnos/as en su contexto cultural (el bloque de contenidos se llamó “ARTE Y CULTURA”).

A pesar de estos cambios (que he presentado de manera muy esquematizada), la mayoría del profesorado, tanto en Primaria como en Secundaria Obligatoria, continuó manteniendo un conjunto de prácticas, actividades, metodologías y ejercicios dónde cabía todo.

En todo caso, en esta primera dimensión, estamos hablando de una asignatura evaluable, que dispone de un currículum determinado por las Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Educación, de libros de texto, de un horario semanal, de un profesorado “especializado” en Secundaria Obligatoria y de un colectivo de maestros “no especializados” en Primaria e Infantil. Y sobre todo, y por encima de cambios curriculares, de un conjunto de prácticas y tradiciones que condicionan los procesos de enseñanza-aprendizaje.

- B) La segunda dimensión de la educación artística (o mejor, del trabajo individual de ciertos maestros/as, y profesores/as) tiene unos componentes que exceden los objetivos y contenidos reglamentarios de las asignaturas: se trata de la utilización de ciertos “poderes” y “posibilidades” del lenguaje plástico-visual, en determinadas situaciones de la periferia institucional.

Independientemente del estado real de la situación educativa institucional, **algunos profesores/as y maestros/as hemos decidido trabajar en una línea teórica y metodológica plural, flexible y comprensiva.** Una línea de trabajo (una actitud, un posicionamiento) que pretende recoger todos los aspectos positivos de las diferentes tendencias didácticas de la educación artística.

Los **objetivos** que pretendemos conseguir con nuestro trabajo son, al mismo tiempo que un listado de metas, una especie de declaración de intenciones educativas:

- 1) **Facilitar la expresión de nuestros alumnos/as, a través de los diferentes modos de elaboración/producción de obras plásticas e imágenes,** siendo conscientes de que la expresividad (conectada con el mundo interior del individuo) no surge espontáneamente; que es necesario crear ambientes ricos en estímulos sensoriales; que la motivación sugerida por el adulto resulta (generalmente) imprescindible; que las propuestas expresivas deben estar situadas en un contexto educativo; y, sobre todo, que las capacidades y destrezas implicadas en el proceso expresivo necesitan un trabajo planificado y sistemático.

- Expresión de las vivencias
- Expresión de los sentimientos y emociones
- Expresión de las ideas
- Expresión de los conocimientos adquiridos
- Expresión de las fantasías, ilusiones y aspiraciones
- Expresión de los temores, dudas, miedos y demás fantasmas interiores/exteriores

Ejemplo:

- 2) **Desarrollar las capacidades creativas,** a través de la vivencia y experimentación de actividades plásticas y visuales. Actividades que pueden estar sugeridas o motivadas por el adulto, o por la visualización previa de una obra de arte significativa, o por la búsqueda de la originalidad en el tratamiento de un determinado material, instrumento, elemento formal o regla de sintaxis. O por el reconocimiento de un problema y por la búsqueda activa y personal de una solución (o de varias).

- Potenciando la imaginación
- La capacidad de resolución de problemas y conflictos
- La capacidad de formular (o encontrar) nuevos problemas
- Proponiendo actividades de exploración y experimentación de nuevos y viejos materiales, herramientas, soportes, técnicas y temáticas

Ejemplos: EL CONTORNO DE UNA SILUETA

3) Aprender a utilizar los dos tipos de “herramientas” básicas que utilizamos en la elaboración/producción de obras plásticas e imágenes:

- Los elementos materiales del proceso: soportes, materiales (usuales e inusuales), herramientas e instrumentos, y (muy importante) vivenciando y tomando conciencia de las diferentes fases o etapas del procesos de creación.

Ejemplos: EL RODILLO EN LOS CAMPOS DE COLOR
EL PERSONAJE (COLLAGE)

- Los elementos formales (visuales o morfológicos) del lenguaje plástico-visual: el color, la forma, la textura, los tamaños, las proporciones, el ritmo, la composición...

Ejemplos: UNA MANCHA CON OJOS
LAS MEZCLAS DE COLORES

4) Educar la mirada visual:

- Todo empieza con el “taller de los sentidos” (abrir ventanas al exterior)
- Y continúa con los juegos y actividades perceptivas (que aunque no sean en sentido estricto actividades artísticas, son la base de nuestra educación perceptiva)
- Estimulando el descubrimiento del entorno (la exploración activa del entorno)
- Potenciando la atención a las cualidades visuales de los objetos
- Incidiendo en las capacidades de observación, descripción y análisis de otras obras visuales
- Fomentando la mirada interior (las visualizaciones, los recuerdos)

Ejemplo: BODEGÓN CON HOJAS DE OTOÑO

- 5) Aproximar a los alumnos/as al mundo del arte y de la cultura visual, de manera lúdica, multidisciplinar y creativa: enriqueciendo su bagaje cultural.
- Educando la sensibilidad estética ante los estímulos naturales, sociales o culturales
 - Apreciando sus propias obras
 - O las de otros compañeros/as
 - O las producciones de los artistas significativos (para utilizarlas como ejemplificaciones o motivaciones)

Ejemplo: MIRÓ

- 6) Fomentar las capacidades naturales de expresión gráfico-plástica: del dibujo, la pintura y el modelado.

- Respetando los ritmos y etapas del desarrollo gráfico-plástico
- Pero enseñando (a partir de ciertas edades) sus respectivos dominios técnicos (para favorecer la capacidad de expresión y comunicación)
- Recuperando etapas y vivencias de la primera infancia (el garabateo, el juego gráfico, las manchas de colores, los amasijos iniciales...)

Ejemplo: POLLOCK

LAS CARAS DE ARCILLA

LOS RETRATOS DE MI TUTORÍA

- 7) Proponer y enseñar otros modos de crear y de representar: el collage, las construcciones y la amplia familia de las estampaciones.
- Porque son las técnicas más adecuadas para potenciar la creatividad
 - Porque permiten activar y poner a prueba otras destrezas manipulativas distintas de las del dibujo, pintura y modelado
 - Porque permiten un acceso más fácil y generalizado a la elaboración de obras plásticas e imágenes

Ejemplo: LAS CERAS Y LAS ESTAMPACIONES

LA MADERA

PERSONAJES

- 8) Utilizar las nuevas formas de producción de imágenes: fotografía, vídeo, cine, animación...
- Porque suponen nuevas posibilidades de expresión
 - Porque complementan los modos más tradicionales de elaboración de obras plásticas
 - Porque la Educación Plástica y Visual no puede ignorar la presencia y el uso de las imágenes en nuestra vida actual (alfabetización visual)

Ejemplo: MANIPULACIONES DE FOTOCOPIAS EN PRIMARIA

MANIPULACIONES DE FOTOCOPIAS EN SECUNDARIA

- 9) Reforzar el papel determinante del cuerpo en la vivencia de los fenómenos estéticos: juegos, dramatizaciones, expresión corporal, danza, teatro, performance, disfraces, escenografías, títeres...
- El cuerpo como primer instrumento creador
 - El cuerpo como lugar de anudamiento de las vivencias, ideas y emociones
 - El cuerpo como tema de las creaciones artísticas
 - La vivencia del cuerpo como motivación

Ejemplo: LA SILUETA

- 10) Conocer el mundo de otra forma distinta a las formas más discursivas, lineales o científicas: interrogarse uno mismo, interrogar el entorno

natural y social, comunicar a los demás, afirmarse en sus propias convicciones...

- Porque pintar, dibujar, hacer fotografías o construir una escultura... son formas de habitar este mundo; formas de conocer este mundo; formas de reflexionar sobre nosotros mismos o sobre los otros.

Ejemplos: LOS ALMENDROS EN FLOR
LA PREHISTORIA

- 11) Convivir, socializarse, respetar las obras de uno mismo, de otros compañeros/as, aceptar las reglas del trabajo creativo en grupo, asimilar los hábitos indispensables en el taller...

Ejemplos: DIÁLOGOS DE COLOR
MURALES COLECTIVOS

Y todo ello, bajo la mirada atenta, acogedora, modeladora y firme del maestro/a, del educador/a, del profesor/a. Porque a diferencia de otras tendencias teóricas y metodológicas, esta posición comprensiva (que se nutre fundamentalmente de la EDUCACIÓN POR EL ARTE) se basa en el papel determinante que juega el adulto en:

- La creación de un espacio y un tiempo para la creación
- La dinamización del grupo
- La creación de ilusión
- La enseñanza de nuevas técnicas de trabajo
- El respeto a los hábitos de trabajo
- La aproximación a otras obras artísticas
- La supervisión de la obra creada, entendida ésta como una mirada cargada de complicidad, como una referencia que se afirma por su cualidad saber, como diálogo entre el que sabe (pero no impone) y que se atreve a expresar, a dudar, a equivocarse, a explorar otras soluciones distintas de las que espera el adulto.

LO ESPECÍFICO DE LA CREACIÓN – POLÉMICAS ENTRE LOS ESENCIALISTAS Y LOS EXPRESIVOS

Algunos venimos manteniendo la idea (fundamentada en la observación del trabajo educativo, en la propia vivencia de la creación y en las lecturas de diversos libros sobre arte, psicología del arte y biografías de los propios artistas) de que la propia actividad creativa supone, por sí misma, un conjunto de vivencias que pueden aportar algunos posibles “beneficios” para el individuo. O sea, que en la vivencia de un acto creativo, en la realización de una obra o imagen, se conjugan o se ponen en marcha muchos elementos importantes que no deben pasar desapercibidos para los arte terapeutas.

Es verdad que el arte es un medio de expresión, una forma de comunicación con los demás, un medio para desarrollar y ejercitar la

creatividad (con todo lo que eso supone), una toma de contacto con el mundo interior (emociones, sensaciones, fantasías, miedos, conflictos...); o sea, que la actividad artística puede ser utilizada como mediación o como instrumento para otra actividad complementaria (ya sea como simple acompañamiento guiado al unísono del acto creativo, o como verbalización posterior: como diálogo o puesta en común).

Pero además de esta forma de utilización "histórica" o habitual, la vivencia del arte proporciona al sujeto que lo experimenta otro conjunto de experiencias, sensaciones, retos, dudas, aciertos, fracasos y satisfacciones, que convendría detallar, explorar e investigar.

Independientemente de lo que nos puedan aportar ciertas lecturas, mi vivencia personal como pintor y la observación de lo que ocurría con las actividades didácticas experimentadas con mis alumnos/as (dentro del marco educativo convencional) me han estado interrogando durante muchos años. De hecho, en principio, trabajaría a partir de intuiciones (una forma de conocimiento ligada a la creación artística). El resto de trabajo sistemático está por hacer.

- En primer lugar está el tema del papel tan destacado que tienen las percepciones sensoriales (especialmente las visuales, pero no sólo las visuales) en la génesis de una obra expresiva. Creo que toda propuesta o actividad creativa debería comenzar por la interrogación de uno mismo o del entorno del sujeto creador. La obra o imagen nace de una inquietud, de un desarreglo, de una cierta incomodidad en la manera de habitar el propio cuerpo. Por lo tanto, cualquier motivación que nos sirva para dirigir la atención hacia nuestro interior, a nuestras vivencias, sentimientos, emociones, ideas, fantasías o temores, creo que puede facilitar la invitación al juego creativo, a la experimentación, a la plasmación o representación de alguna obra o imagen realizada con el concurso de los materiales e instrumentos plásticos.
- Pero también podemos mirar el entorno (natural o social) con una forma especial de percepción alterada. Puede ser la mirada que sobrevuela nuestras relaciones con los otros, el paisaje, los objetos, las producciones de los demás. Puede ser el sonido, la luz, el ritmo de los hechos. Puede ser la observación especial de las cualidades plásticas y visuales del entorno: una textura, una forma, un color, una sombra... Y, ¿por qué no? Puede ser la mirada que sabe reconocer la poesía de lo inesperado, de lo extraño, de lo desconocido... del fantasma que proyectamos al reconocer lo inusual.
- Un relato, una música, un paseo; la contemplación de la obra de un artista, un juego dramático, un ejercicio de expresión corporal; un recuerdo, un determinado olor, un malestar corporal... Son muchos los ejemplos que podemos mencionar para MOTIVAR el acto creativo. Para evitar la irrupción de una propuesta gratuita, que se convierta en un mero relleno del horario escolar.
- Otro rito fundamental del trabajo creativo es el simple contacto (la piel de las cosas) con los materiales creativos (con los materiales brutos, entendidos como posibilidad de transformación). A veces, en el trabajo con mis alumnos/as, la escueta posibilidad de ofertar unos materiales cargados de expectativas pueden servir de motivación para construir un

aprendizaje; o para facilitar el trabajo creativo (experimental). ¿Qué se puede hacer con unas cajas de cartón? ¿Cómo puedo aplicar la pintura con un rodillo? ¿Qué puedo recortar con unas tijeras? ¿Qué tacos de madera elijo para construir?

- Los materiales plásticos, en toda su amplia variedad, son invitaciones a la experimentación. Pero no sólo los materiales, sino también los instrumentos o herramientas: ¿es lo mismo aplicar la pintura con un rodillo, con una esponja, con la mano o con una brocha? En absoluto: cada instrumento o herramienta encierra unas posibilidades diferentes. En el mismo acto de vivir la experimentación el alumno/a, el sujeto creador, tendrá que tomar nota de los resultados. Se amplían mis posibilidades expresivas (por supuesto); pero, al mismo tiempo, pongo a prueba mis deseos: juego, me arriesgo. O no: me muestro como un sujeto conservador que no quiere vivir la experiencia del riesgo. Porque puedo fracasar. Porque puede que no salga nada gratificante.
- Evidentemente, además de vivir el experimento (diálogo), el sujeto creador que explora las posibilidades de un material o instrumento tiene que hacer continuas observaciones de lo que está pasando allí: en el soporte. Tiene que observar lo que pasa y lo que siente.
- Hay algo en todo esto que conecta con el juego: con la capacidad infantil (quizá olvidada) de jugar. A veces, cuando pinto en mi taller, cuando hablo de la obra de Oteiza, de Serra, de Pollock, de Miró o de Magritte, creo que estoy hablando de la capacidad de jugar.
- Pero avancemos. En muchas de las actividades creativas que suelo proponer a mis alumnos/as, se trabaja la creatividad (por supuesto, a través de la experimentación de los materiales plásticos). Trabajar la creatividad no es una tarea específica de las artes plásticas (qué va), pero existen cierto tipo de juego o propuestas que inciden fundamentalmente en ese campo amplio e indefinido que llamamos creatividad.
- El simple hecho de enfrentarse a una cartulina blanca (lienzo, papel, tablero de madera...), es una vivencia radical. Y digo “radical” porque considero que lo que se siente, lo que se pasa, lo que se vive en esos momentos no puede ser narrado mediante los discursos verbales. De nada valen los discursos (y menos los discursos de los otros). Hay que sumergirse en la balsa oscura de las inseguridades: porque nada está escrito de antemano. En el mismo hecho de iniciar una tarea (la primera pincelada, el primer garabato, el primer apretón que le damos a una masa de arcilla...) estamos activando una serie de acontecimientos que, si nos interesa, podemos trasladar a numerosas situaciones de la vida diaria (familiar, social, laboral...).
- Pero tras ese primer garabato o mancha que ha otorgado vida al soporte, vienen en cadena una serie de decisiones compositivas que supone aceptar el riesgo y la incertidumbre: ¿qué colores? ¿qué formas? ¿qué texturas? ¿en qué sitio? ¿en qué tamaño?
- La creación de una obra o una imagen, ya sea dictada por nuestras exigencias interiores o por la sugerencia de un educador/a, implica un proceso constante de “lectura” de lo que allí (en el soporte) está pasando. Y esa lectura implicará necesariamente una nueva respuesta

(otro nuevo riesgo). Y si esa respuesta no es conveniente o satisfactoria, habrá que reemplazar, borrar o reconstruir.

- Pero además de toda esa cadena de decisiones, está la gran decisión final: ¿cuándo considero que mi obra o imagen está acabada? Nadie que no haya vivido esta sensación, esta duda, esta pregunta constante de ruptura y separación de la propia obra, podrá entender lo que supone el hecho de tener que decidir entre un millón de posibilidades. Y de nada nos sirve, en esos instantes, la conocida cita de Kandinsky de qué en una buena composición nada sobra y nada falta por añadir. Se impone la toma de una decisión final.
- Pero además de todo esto, dentro del proceso de creación artística, hay una última fase que va más allá de esa decisión: la muestra del trabajo a los demás. Ya sea para que el maestro o educador me de su opinión; o para que la vean el resto de mis compañeros/as; o para que forme parte de una exposición colectiva en las paredes del aula o en los pasillos. O para hacer una puesta en común: para hablar de lo que he sentido, de cómo me he sentido; de las dificultades; del grado de satisfacción conseguido. O no.
- A partir de ese momento en el que uno se separa de la obra; la abandona; y le otorga una vida independiente; a partir de ese momento, la obra producida actúa permanentemente como un testimonio o fragmento de la memoria. Y comienza a dialogar: una obra se puede mirar un día, y otro, y otro. Y, al cabo de un tiempo, comenzar a decir cosas que, a lo mejor, no había apreciado en el momento de la creación.

Algo pasa mientras que nos permitimos el ejercicio comprometido del experimento. Algo pasa, y tiene más trascendencia, seguro, que la que nos cuenta la primera impresión. Yo creo que las obras plásticas (en toda su amplia variedad de formatos y medios expresivos) actúan al modo como actúan las “cargas de profundidad”. Al modo en que lo hacen los antibióticos de amplio espectro. Lo que pasa es que necesitamos un tiempo compartido posterior para sacar a flote algunas de esas consecuencias.

Y ahí radica el papel de educador: del arte terapeuta. Del maestro. Del profesor/a que sabe escuchar y rescatar. No es necesario ser un especialista en psicología para poder acompañar o facilitar esa toma de contacto con la propia obra. Al menos en el marco educativo convencional. Eso sí: requiere del concurso de ciertas estrategias didácticas:

- Un día puede servirnos el lenguaje oral (la verbalización). Ya sea para observar, describir o narrar lo que nos ha pasado, de manera individual; o para hacer una aportación al grupo.
- Otro día puede ser el lenguaje escrito: un simple acto de buscar un título para la obra, o de catalogar (dejar testimonio de la creación con el título, el autor, la fecha y los materiales empleados). O de escribir un poema, un comentario, una valoración del propio trabajo.
- Pero también nos puede servir el acompañamiento durante el proceso de trabajo: la mirada aprobadora del maestro, la sonrisa, la sugerencia; el desbloqueo de un mal momento; la indicación precisa de cómo manejar un determinado material o herramienta.

- El mismo aprendizaje (observación, contraste, intercambio) entre iguales: mi obra será vista y examinada por mis compañeros/as, pero yo también examino las obras de los demás; y obtengo recursos. Y me los apropio. Y los transformo.
- Y el “modelado”. O sea, el acto del profesor/a que nos indica cómo podemos sacar más partido a una propuesta, cómo trabajar con una herramienta, o cómo evitar los fracasos rotundos (por ejemplo, la caída de un bote de pintura, la quemadura indeseada con una pistola térmica de silicona...). Una sugerencia adecuada, ofrecida en un tiempo justo, no quita creatividad. Al contrario: desbloquea, abre posibilidades, sugiere vías cerradas para el alumno/a antes del mensaje... Vigotsky lo llamó “zona de desarrollo potencial”.

SITUACIONES:

- A) Trabajo con alumnos/as discapacitados.
- B) Trabajo con alumnos/as con problemas serios de retraso escolar
- C) Trabajo con alumnos/as con problemas de socialización (inadaptados, desmotivados, alumnos/as con problemas familiares, fracaso escolar...)
- D) Trabajo con “dinámica de grupos”
- E) Trabajo de temas transversales: igualdad chicos/chicas, violencia de género, educación vial, educación para la paz...
- F) Trabajo preventivo: trastornos de la alimentación, agresividad y violencia, escasa tolerancia a la frustración, acoso...

Creo que la Educación Plástica y Visual proporciona a los alumnos/as un dominio expresivo y perceptivo, que resultará determinante en el conjunto de sus procesos cognitivos y afectivos.

- Se adquieren capacidades
- Se mejoran las habilidades y las destrezas
- Se amplían las formas y modos de representación
- Se manejan materiales usuales e inusuales para elaborar obras e imágenes
- Se resuelven problemas compositivos

Y todo ese amplio bagaje de capacidades, mejoradas, enriquecidas, pueden estar a disposición de otras funciones compensatorias: si tenemos la suerte de poder actuar en las grietas del sistema organizando un taller de actividades creativas con los alumnos/as más necesitados, independientemente de las enseñanzas regladas, el profesor/a, el orientador/a, el maestro/a de apoyo o el tutor/a, podrá disponer de mejores herramientas para utilizar las artes plásticas y visuales en alguna de las posibles utilidades de lo que llamamos arte terapia:

- Para trabajar la paciencia y el autodomínio

- Para poner a prueba nuestro equilibrio
- Para lograr mostrar de manera expresiva alguna cualidad positiva que queramos destacar (al grupo o a nosotros mismos)
- Para rescatar algún recuerdo
- Para descubrir un nuevo tema de diálogo
- Para aprender a compartir
- Para aprender a escuchar al otro
- Para facilitar procesos educativos
- Para obtener satisfacciones

Quiero acabar esta ponencia con la frase que escribió una alumna de tercero de la ESO, hace unos años. Presento brevemente la situación: tras hablar con la comisión de fiesta de la localidad, conseguí que mis alumnos/as de tercero y cuarto de la ESO pudieran hacer el cartel anunciador de ese año. Cada alumno/a elaboro una propuesta. Cada alumno/a se enfrentó a una tarea compositiva en donde tuvieron que poner a prueba todo el bagaje de conocimientos y habilidades que se había trabajado a lo largo de los años anteriores. Pasaron dos meses. La exposición se presentó en el centro cultural de la localidad. Acudieron los padres y las autoridades. La exposición fue un éxito. Todos felicitaban a los alumnos/as por sus trabajos. Finalmente, por votación, se eligió un trabajo para el cartel de ese año, y cuatro trabajos más como menciones especiales (o para otros años). Además de la exposición, en una esquina de la sala, instalé un trozo de papel continuo para que mis alumnos/as, o todo aquel que quiesiera, pudiera escribir algo, a modo de grafiti espontáneo. Una de las alumnas de tercero, de un curso “perdido”, rechazado, criticado y fracasado en los estudios, escribió: “Por fin hemos hecho algo bueno”.

Esa alumna, en la actualidad, obtuvo su graduado y está realizando un módulo de formación profesional. Las vivencias de aquellos dos meses aún perduran en sus recuerdos. Son las “cargas de profundidad” a las que me refería.

JUAN MARIANO BALIBREA

ESQUEMA GENERAL DE LA CHARLA

¿QUÉ QUIRO DECIR?

ACOMPañAR DE IMÁGENES

1) HABLAR DE LOS DOS NIVELES.

- Lo institucional: la educación plástico-visual (infantil, primaria, secundaria)
- Otras posibilidades de trabajo: acción tutorial, alumnos/as con necesidades educativas especiales, alumnos/as desmotivados, fracaso escolar, alumnos/as conflictivos...

2) PRESENTAR LAS TRES DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.

- Trabajo creativo/expresivo
- Trabajo perceptivo: educar la mirada
- Cultura y artes visuales: apreciar el arte

- Algunos objetivos
- Algunos ejemplos de trabajo creativo, expresivo, metodológico, apreciación del arte, los materiales

3) DESTACAR ALGUNAS EXPERIENCIAS EXPERIENCIAS:

- A) LOS ALMENDROS EN FLOR Y LA EXCURSIÓN PARA TRABAJAR LOS ÁRBOLES (EL PAISAJE)
- B) EL CAMPO DE COLOR
- C) BODEGÓN CON HOJAS
- D) LAS CAJAS: DIFERENTES POSIBILIDADES METODOLÓGICAS
- E) EL FOTOMONTAJE: APROXIMACIÓN AL SURREALISMO
- F) LOS TEMAS TRANSVERSALES
- G) RECUPERAR A POLLOCK

4) OTRAS POSIBILIDADES:

Las artes plásticas y visuales como complemento de:

- a) La acción tutorial
- b) Dinámicas de grupos (parejas, grupos...)
- c) Alumnos/as desmotivados/alumnos/as conflictivos
- d) Una válvula de escape: el taller de artes gráficas