

LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Autora: María ISABEL Cabo Rodríguez

¿Es posible educar sin emociones?, a lo largo de mi vida docente, he vivido momentos maravillosos, todos llenos de intensas emociones que me han proporcionado todos y cada uno de los alumnos/as que me han enseñado y me han formado.

¿Es posible saber manejarlas y buscar estrategias y habilidades para saberlas gestionar?, cada día mi práctica docente me hace responder SI.

¿Es difícil que el alumnado ante una situación de disputa o conflicto sepa reaccionar sin la agresión física o verbal hacia otro/a, utilizando el: ¿para qué lo has hecho? o ¿qué te pasó para reaccionar así? Sí es posible y se consigue.

Tras años de formación en el tema de las Emociones y la Inteligencia Emocional, desde Goleman, pasando por Punset, indagando en el “Corazón” de José Mª Toro, parándome en el “maestro” José Antonio Marina, para finalmente” adentrarme y “envenenarme” en el magnífico mundo del arte contemporáneo de la mano de Javier Abad, comienzo este curso como Proyecto Anual y globalizado un Proyecto de Arte, dirigido al alumnado del Segundo Ciclo de Educación Infantil concretamente en el nivel de 5 años donde se entrelazan dando vida y aflorando las emociones a través del arte contemporáneo.

¿Por qué educar en las emociones a través del arte contemporáneo?, pues porque a todo niño/a le gusta experimentar, crear, dibujar, modelar, observar,... y el arte se presta para sacar lo mejor de cada uno, de forma placentera y sin presión alguna del currículo.

Es importante acercar al alumnado desde Educación Infantil a esta realidad existente del mundo para que estén más cerca del arte y sepan valorarlo.

Trabajaremos a partir de palabras claves como: educación artística, expresión de emociones, artistas conocidos y desconocidos, libertad, colores, instalaciones, materiales de desecho y cotidianos,...

¿Por qué es importante trabajar el arte contemporáneo dentro del aula de Infantil? Porque desarrolla en ellos y ellas la creatividad de forma lúdica, la capacidad crítica al ver una obra de arte, observando la diferencia entre ellas y sus características más importantes; porque el arte está presente en nuestras vidas desde el comienzo de la misma, teniendo como objetivo el acer-

camiento para formarlos de forma integral, donde el docente debe tener una mente abierta y una actitud de aceptación hacia el arte que crea el alumnado. Crearemos arte a partir de objetos cotidianos o de desecho, para crear obras, instalaciones o para sentir.

Algunos objetivos que se pretenden conseguir son:

- Desarrollar la creatividad y la imaginación.
- Desarrollar el lenguaje oral y el escrito.
- Utilizar la expresión plástica como medio para expresar sentimientos y emociones.
- Adoptar actitudes críticas ante obras de arte y producciones.
- Utilizar y reconocer distintas técnicas de pinturas y materiales para elaborar producciones.
- Realizar producciones plásticas de forma colaborativa.
- Motivar al alumnado para que se despierte en ellos y ellas el amor y la motivación por las obras artísticas.
- Utilizar materiales de la vida cotidiana para elaborar Instalaciones Afectivas.
- Conocer conceptos matemáticos a través del arte y sus distintas obras.

¿Cómo llevamos a cabo el aprendizaje?

Los espacios que vamos a utilizar, van a ser el aula, el patio exterior, los pasillos,... Este proyecto constará de varias “Experiencias Emocionales” que se llevarán a cabo durante todo el curso, donde participará todo el grupo- clase Todos y cada uno de los alumnos y alumnas se sentirán artistas y creadores de sus obras de arte, a través de las cuales van a reflejar pensamientos, ideas, sentimientos y emociones.

Todo partirá de la asamblea, donde el docente plantea una serie de cuestiones para comprobar los conocimientos previos del alumnado y su grado de interés y entusiasmo, algunas cuestiones serían:

- ¿Qué es el arte?
- ¿Han estado en algún Museo?
- ¿Saben ustedes como se llaman las personas que hacen obras de arte?
- ¿Qué necesitamos para ser artistas?
- ¿Les gustaría convertirnos en artistas?
- ¿Conocen algún artista?
- ¿saben que con objetos de casa podemos hacer obras de arte?

Diversas son las anécdotas sobre las experiencias realizadas en el aula, esta es una de ellas: “nos dispusimos a sentarnos en círculo y a contar cuál era nuestro sueño, que deseábamos por encima de todo... Comenzamos a escuchar atentamente lo que contaba cada uno de ellos/as, “pues yo deseo tener un perrito”, “yo deseo ir a Disney”, hasta que le tocó el turno a un alumno, que apenas sonreía al llegar cada día, y comentó “yo deseo un abrazo de mi madre todos los días”... Ojos abiertos “in extremi”, bocas emitiendo un “ohhhhhhh”,... señores, esto no estaba en los manuales, ni en los cursos realizados, ni en los libros leídos, esto es la realidad de ahora y de una sociedad que vive inmersa en el “corre, corre” y no se para a pensar que lo que tenemos al lado es lo más valioso y lo que más necesita de nosotros.

Ahora inmersos en un proceso de transición entre dos Leyes educativas, en las que las emociones se incluyen en el Currículo de Educación Primaria “cuya finalidad es el bienestar personal y social de la persona, educar para ser felices y por tanto que hayan más éxitos en las escuelas”, es preciso formarnos, dar cabida a este mundo emocional que anida en cada uno de nuestros pequeños alumnos/as. Ya desde la Educación Infantil se introducen las emociones, en cada una de las experiencias que realizamos a diario, no de forma aislada en una asignatura que se comienza “con el toque de un timbre”.

Mi filosofía de trabajo no concibe la escuela sin ir unida, vertebrada a las emociones, una escuela sin abrazos, sin caricias, sin sonrisas, sin ¿qué te ocurre hoy?, ¿tienes algo que contarnos?. La escuela que persigo es una ESCUELA DE VIDA Y LLENA DE VIDA, activa, inmersa en una globalidad “aplastante” de emociones a borbotones, donde eduquemos en libertad, en el buen hacer y en amar lo que hacemos; es preceptivo reseñar cuando acabo mi jornada de trabajo y mis alumnos/as me dicen: “Hoy ha sido el mejor día de mi vida” u otros comentan “ohhhh...¿ya nos tenemos que ir a casa?”, ésta es mi escuela, una escuela viva y efervescente de emociones, donde cada burbujita te hace crecer cada día. Es cierto que colmamos a nuestros hijos e hijas de cosas materiales, regalos, play , TV,... y nos olvidamos de dedicarles un ratito al día a hablar de nosotros, a transmitir lo que sentimos, en mi escuela pretendo y lucho cada día para impregnar la jornada de la maravilla de las emociones ,que nos

hacen ser más felices en este mundo de vértigo en el cual estamos “ahogados” y que mejor nexo de unión que el arte para ser libres.

Ahora expongo algunas de las Experiencias vividas y creadas por mi alumnado en este curso académico.

MI ZAPATO PREFERIDO.-

Es el mes de diciembre y hemos pedido a las Familias UN ZAPATO con un significado emocional. En la asamblea comentaremos, lo observaremos, describiremos (forma, color, tamaño, significado,...); posteriormente el docente les contará la Leyenda del hilo Rojo, leyenda Oriental.

Elaboraremos una instalación afectiva en la cual trazaremos el hilo rojo en un fondo blanco y colocaremos nuestro zapato, esta instalación estará colocada en una zona visible al exterior del aula, zona común, donde apreciaremos cada día.

Esta instalación está inspirada en una creada por una artista japonesa contemporánea, Chiharu shiota (Dialogue from DNA”, 2004).

Cada zapato además de poseer un gran valor afectivo, posee una bonita historia que cada uno de los alumnos/as ha querido compartir con nosotros, estableciendo un vínculo familia/escuela, en relación a la entrañable tradición de la víspera de Los Reyes Magos. Todos estos zapatos están unidos por un hilo rojo, que según cuenta la leyenda oriental “las personas que están destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado a su muñeque, el cual no desaparece y permanece en

el tiempo”, como permanecerán unidos ellos a lo largo de su escolarización.

EL ÁRBOL DE LAS EMOCIONES.-

Elaboramos tarjetas de las diferentes emociones: alegría, tristeza, miedo, rabia, sorpresa y vergüenza. Las hemos metido en una bolsa de tela y vamos sacando una a una, hablamos de ellas, como nos sentimos de una manera u otra, nos servirá también para poner la cara cuando sentimos las diferentes emociones (postura de boca, ojos, lágrimas, sonrojados,..) así diferenciaremos unas emociones de otras a nivel grupal y para que empiecen a entender que todas las personas sentimos esas emociones en algún momento y también de manera diferente.

Después irán saliendo cada uno y sacando una emoción, a través de la mímica debemos transmitir ésta y

el grupo clase acertar, y así sucesivamente.

Posteriormente nos vamos poniendo de 4 en 4 y dibujar en una papeleta la cara de la emoción de cada uno de nuestros grupos de trabajo, a continuación elaboraremos un árbol de las emociones con las caritas de cada uno de los alumnos y alumnas, en nuestro pasillo.

EL TARRO DE NUESTRO SUEÑOS.-

Nos reunimos en círculo, como forma de transmitir en todas las culturas y de expresar y ponemos un tarro en el centro, vacío. Comenzamos a hablar de que son los sueños, que nos gustaría soñar, si los sueños existen, ... luego cada uno de los alumnos/as van expresando el sueño que desean, bien lo escriben los que sepan o bien lo escribe la docente (alumnado de 5 años), lo compartimos con el resto de compañeros y compañeras, doblamos el papel y lo introducimos en el tarro, algunos sueños expresados son: DESEO TENER UN FÓRMULA 1, DESEO QUE MIS ABUELOS QUE VIVEN EN VENEZUELA PUEDAN VENIR A VERNOS, DESEO SER UNA PRINCESA, DESEO SER DOCTORA, DESEO VER A MI ABUELA QUE VIVE EN ITALIA,... ahí comienzan a aflorar sentimientos y emociones a través de la expresión oral, se ven caras de tristeza, caras de asombro, pero lo más curioso fue ver como algunos querían cambiar su deseo o su sueño material (coches, motos, barcos) por motivos emocionales, ver a sus abuelos, que su gatito que está en el cielo volviese, ... fue extraordinario ver como crecían en su interior. Finalmente cerramos el bote, en este caso fue la encargada del día y decidimos hacerle un rinconcito a nuestros sueños, este rincón lo

elaboramos en el pasillo común por fuera de nuestra aula.

LOS PARAGUAS ABIERTOS A NUESTROS SUEÑOS.-

La semana anterior hemos pedido a las familias que nos mandasen un paraguas de cada uno de sus hijos e hijas para realizar una experiencia, el paraguas es un objeto cotidiano relacionado con el invierno, estación en la cual estamos inmersos.

Salimos al patio exterior del colegio con nuestro pa-

raguas, donde creamos una instalación efímera, en un primer momento los observamos para en un segundo lugar introducirnos en ésta a través del juego espontáneo.

INSTALACIÓN AFECTIVA.-

Finalmente creamos nuestra instalación afectiva, paraguas que se abren a nuestros sueños y deseos y a

nuestro encuentro con los demás. Esta instalación ha sido inspirada en una instalación realizada en el año 2006 en la Villa Portuguesa de Vilanova de Cerveira,

LAS ESPIRALES DEL CRECIMIENTO.

La espiral es utilizada en la escuela como espacio de juego y de convocatoria y celebración, ella propone un recorrido para el encuentro y es símbolo de crecimiento y evolución (Javier Abad, El juego simbólico). Hemos visto diferentes arquitecturas de arte contemporáneo en soporte visual con la pizarra digital, como

la "spiral jetty" de Robert Smithson creadas con rocas basálticas en un malecón. Creamos, estableciendo decisiones, compartiendo "para hacer algo juntos". La espiral crece a medida que vamos colocando las tapas recicladas, y seleccionadas y clasificadas por colores y tamaños. Jugamos a hacer espirales con nuestros zapatos, y los vamos colocando en un papel continuo blanco formando una espiral gigante. A continuación, formamos otra espiral con objetos cotidianos del aula.

Finalmente realizamos una espiral con tapas de botellas recicladas, donde primero las hemos clasificado por colores y tamaños, en trabajo colaborativo.

JUGANDO A EMOCIONARNOS.-

Actividad interciclo, con alumnos de 5 años y de Primero de Primaria. Consistía en hacer grupos heterogéneos, donde hubiese alumnado de todas las clases; una de las docentes entró en el aula de sorpresa con una careta de un "ser de otro mundo", se trataba de buscar el shock, la ruptura en ellos y ellas, ¿que despertaba?, la reacciones fueron diversas, algunos se asustaron, otros permanecieron inmóviles, otros se taparon los ojos, otros se rieron,... luego hemos expuesto qué hemos sentido y qué emoción ha despertado. Hemos concluido que todos expresamos las emociones de manera diferente. Hemos hablado sobre ellas, cual les ha gustado más, jugado a gesticular.... tras esto debíamos escoger y llegar a un consenso sobre la emoción

que haríamos en grupo. Finalmente las exponemos al grupo clase como hemos llegado a los acuerdos de cada emoción y del color escogido para cada una de ellas. Colocamos nuestras emociones por la clase y por los pasillos del cole.

SONRISAS, 25 ILUSIONES ` POR RECORRER.

“La sonrisa es el primer movimiento, por excelencia que abre el corazón y nos acerca al otro” (Jose Mª Toro)

Leeremos un cuento y comentaremos sobre lo que le ha ocurrido a la Protagonista (Un cuento para sonreír). Luego la docente enseña un saquito con una sorpresa en su interior, nos vamos levantando y sacando uno a uno del saco, veremos que lo que sacamos son sonrisas... ¿sonrisas de quién?, toca adivinar, son las sonrisas de nuestros compañeros y compañeras de clase; tendremos que adivinar colocando en la alfom-

bra la sonrisa que corresponde a cada uno de ellos, jugamos a hacer parejas. Cada uno de los alumnos/as sale y debe hacer con mímica algo que nos haga sonreír. Nos pondremos en dos filas uno en frente de otro, debemos hacer sonreír a nuestro compañero/a de enfrente, sin tocarlo. Con nuestras sonrisas realizaremos una obra artística, en días pasados hemos pintado tetrabrik con témperas, que hemos ido reciclando de los desayunos de clase. Confeccionaremos un tapiz colocando los tetrabrik, como si de un "tetric" se tratase hasta quedar formado en su totalidad. Posteriormente colocaremos nuestras sonrisas, abiertas a la ilusión de seguir creciendo y nuestro objetivo ser "sembradores" de sonrisas, desde que llegan por la mañana hasta que se van al finalizar la jornada, porque la sonrisa es el recurso para que los aprendizajes se interioricen felizmente. Abrirte a la sonrisa es vivir emocionalmente feliz.

Evaluar este Proyecto es casi imposible, expresarlo con palabras difícilísimo, lo que yo he sentido y lo que visto que han sentido, transmitido, crecido mi alumnado, es intransmisible, "solo el que lo vive lo puede sentir, por eso solo el que hace puede aprender y si lo hace desde dentro más".

Alternativa:

A pesar de la dificultad de expresar en palabras lo que se siente en un proyecto tan emocional, he de mencionar que "Solo el que lo vive lo puede sentir, por eso solo el que hace puede aprender, y si es desde dentro, aún más".

Centro: CEIP Tomás de Iriarte

