

PALABRAS

Historias de vida

Arte comunitario

y escrituras

colectivas

Dr. Javier Abad Molina

Palabras clave: arte comunitario, narración, historias de vida, proyecto, memoria.

1º parte. Arte comunitario y escrituras colectivas

Introducción

Existen hoy en día muchas maneras de escribir. Los textos colectivos están presentes en nuestra era actual de la información y del “post”. La escritura, lejos de ser ya un hecho aislado, entra en diálogo con los otros antes de tomar forma en su versión definitiva. Generalmente se concibe a la escritura como una actividad en la que la persona se inspira aisladamente, tiene una idea y la concreta a través de la producción de un texto, como si la idea pasara directamente de la mente al papel o a la pantalla del ordenador. Pero existen muchas otras maneras de “escribir” y usar la palabra escrita como medio de comunicación pues es posible transitar por diferentes experiencias que las recrean y las convierten en “patrimonio colectivo” y memoria.

El artículo pretende mostrar la contextualización de textos escritos a través de diferentes

propuestas artísticas y la creación de historias de vida cruzadas que toman forma y visibilidad a través de la “ofrenda” de la palabra. Así, la Educación Artística puede favorecer todos los procesos y descubrimientos que sirven para “leer la vida” y crear el deseo por la comunicación de una manera lúdica y significativa. Estas propuestas se basan entonces en la incorporación de lecturas híbridas y textos visuales que están fundamentados en dimensiones biográficas, narrativas, colectivas, coreográficas, espaciales, etc. Estas nuevas maneras de crear textos suponen también maneras de entender la realidad comunicativa en el aula. Principalmente para poner en marcha técnicas y estrategias que activen conocimientos sobre el mundo y la cultura general y que permitan comprender e interpretar de manera adecuada la propia vida como texto y guión abierto a otras voces y aportaciones. Sería aplicable po-

ner en “en primer plano” la propia experiencia vital como vehículo de la imaginación que se va conformando en base a las experiencias y a los afectos. Es decir, construir unas verdaderas narraciones o historias de vida. Y principalmente la creación de una motivación o “deseo” por la comunicación como manera de ofrecer sentido al hecho de comunicar (escribir, mirar, leer o escuchar).

Así, las palabras son el significado y significante que permite compartir el eco de la conciencia y de la memoria. Las palabras, como estructura de pensamiento, han de abrirse camino en el mundo como herramienta para conocernos a nosotros mismos y a los demás. Y para saber que no “estamos solos” en el acto de la comunicación.

Texto colectivo realizado mediante la superposición de firmas y graffitis (Foto: Javier Abad).

Textos colaborativos y diálogos intertextuales

Esta manifestación del texto escrito de manera colaborativa no es nueva y toma forma a través de la politextualidad. Los nuevos dispositivos digitales y redes sociales concretan perfectamente a este tipo de experiencias colectivas. El hecho de poder crear vínculos en un texto, conectándolo así con otros textos

propios o con los textos de otros autores, permite la posibilidad de crear “hipertextos”. En los últimos años se han creado, además, nuevos formatos, como por ejemplo los blogs y los wikis.

Los blogs se construyen a partir de entradas similares a las que tendría un diario personal pero permitiendo, además, comentarios por parte de los lectores que van completando y dialogando con el texto principal. Los wikis son sitios que permiten a los participantes añadir, eliminar o cambiar fácilmente contenidos, convirtiéndose así en herramientas para la creación colectiva de textos. Estos formatos fomentan la interacción, la autoría colectiva y la cooperación entre diferentes usuarios.

Así, un (o una) wiki funciona como un puzzle o mosaico, compuesto de muchas piezas que al final forman un conjunto con significado. Es una obra colaborativa que se enriquece con la participación y que pueden contribuir con aportaciones en la edición con sus opiniones en discusiones. Posee un componente social, pues los propios usuarios estructuran, buscan información y ofrecen la posibilidad de cooperación.

Con respecto a las formas de poliescritura, encontramos, entre otras, los renga, una forma de poesía japonesa que se caracterizaba porque, en lugar de estar escrita por un solo poeta, estaba escrita por varios autores que se turnaban en la composición de las diferentes estrofas de la obra. En la Antigüedad, la forma poética denominada centón se constituía a partir de diferentes versos tomados de poemas

de otros escritores que, unidos, pasaban a formar parte de un poema nuevo. Y más recientemente, los surrealistas encontraron un juego lúdico llamado el “cadáver exquisito”. Hacia 1920, un grupo de escritores que pertenecían a este movimiento surrealista desarrollaron formas colectivas de escritura que consistían en hacer circular una hoja de papel plegada entre diferentes escritores quienes, a su turno, agregaban una línea más de texto a la hoja sin leer las líneas anteriores. Los surrealistas practicaban también otras formas colectivas de escritura, como aquellas en que un escritor proponía una pregunta y otro una respuesta o bien uno una palabra y otro su definición, sin que ninguno tuviera acceso al texto del otro. Estos procedimientos, propiciaban una lógica diferente de la tradicional manera de hacer literatura y obtenían provecho de lo inesperado y de la gran libertad de creación o juego que permitían.

Pero también hay otras maneras en las que la práctica de la escritura se vuelve colectiva y generadora de textos múltiples (se han multiplicado los lenguajes y los códigos para ser también visuales, corporales, coreográficos, híbridos, etc). Todas estas nuevas alfabetizaciones requieren de nuevas estrategias de comprensión e interpretación que ya no se abordan de manera aislada sino colaborativamente para extraer los significados que enriquecen la comunicación y el intercambio.

La escritura es pues, vehículo de nuestra imaginación y anclaje de la memoria. El que escribe escoge de alguna manera al lector, lo imagina y lo construye. Si construimos con la escritura un espacio-tiempo para la comunicación, lo que sucede es que significamos estos lugares para la comunicación. Así, cuando escribimos pasamos entonces de cualquier lugar a un lugar propio al cual invitamos a los otros

para provocar un ámbito de encuentro. Hablamos entonces de lecturas híbridas, textos visuales y multialfabéticos que están fundamentados en dimensiones biográficas, colectivas, coreográficas o espaciales. Nuevas culturas colaborativas como maneras de entender la realidad para el acceso a una cultura eminentemente simbólica.

La inmersión cultural que recibe la infancia ofrece buenas situaciones para crear el “deseo” de comunicar con otros (los niños de la escuela infantil Zaleo se “manifiestan” y recogen firmas).

La memoria de las palabras

(...) Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan... Me prosterno ante ellas... Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito... Amo tanto las palabras... Las inesperadas... Las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen... Vocablos amados... (...) Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras. Confieso que he vivido, Pablo Neruda.

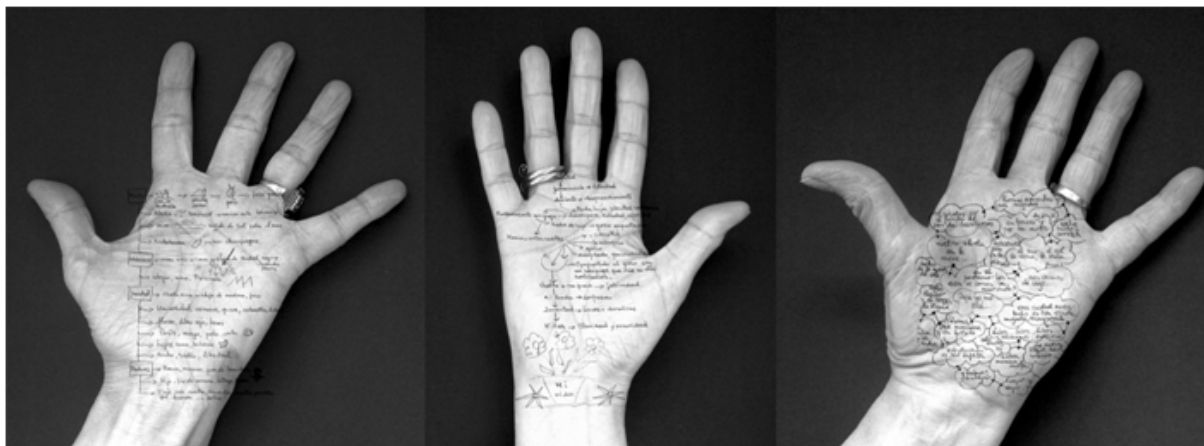
La memoria (como la producción de textos) es una construcción imaginaria humana elaborada de forma individual y colectiva. Sin la memoria depositada en las palabras (y también en las imágenes) no podríamos narrar

nuestras experiencias a los demás y ni siquiera a nosotros mismos. La memoria es el andamio, la estructura que organiza y da cuerpo a nuestras vivencias.

Una memoria entendida como un conjunto de temporalidades entrecruzadas e inconclusas, abierta a múltiples reescrituras del pasado. Es también evocación de la ausencia, atenúa el impacto de la insoportable certeza de que el tiempo pasa y no vuelve, de que las cosas transcurren y ya no están. Por ello, proyectamos la memoria en las palabras donde se sedimenta la constatación de la veracidad y la narración de la experiencia. Decimos que la memoria es frágil como si esa fragilidad fuera inherente al ser humano y modificara nuestro modo de ver y comprender la realidad. Las palabras son entonces nuestras aliadas para preservar el pasado, explicar el presente y entender el futuro.

La memoria acumula “lo que ha ocurrido”

o todo cuanto nos imaginamos que fuera posible que ocurriera. Se manifiesta en palabras e imágenes que nos traen recuerdos y emociones a través de las conexiones que entre ellas se desencadenan. Gracias a ella, se pueden reconstruir las experiencias vividas y reflexionar sobre el sentimiento de pérdida y de presencia. Nuestra memoria “apalabrada” es pues, nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción y también nuestro sentimiento. Por ello, es inconclusa y siempre se está construyendo en la narración personal de los hechos y en el sentido de nuestra propia historia que siempre estamos reinterpretando a través de los documentos que generamos y compartimos en el transcurso de nuestra vida.

“Cartografías de la memoria” (Javier Abad, 2004). El texto traza el mapa de quiénes somos.

Memoria colectiva y memoria personal:

En la memoria se basa la conciencia de nuestra identidad personal, pues sabemos quiénes somos, a pesar de los cambios que nuestro cuerpo o nuestra vida han sufrido. La memo-

ria personal la construimos con los fragmentos dispersos de la experiencia (la existencia en términos generales), y aún sabiendo de su carácter discontinuo, fragmentario, disperso y

selectivo, nos es necesaria para construir nuestro presente y esbozar por ello, quiénes somos. Paralelamente, la memoria colectiva no sólo ayuda a resucitar el pasado, sino que también lo representa y nos obliga a asumir las responsabilidades que de él se desprenden. La creación cultural y artística se ofrece, a menudo, como una resistencia tenaz a esa memoria oficial restrictiva y homogenizadora que se puede pretender imponer. La memoria colectiva, como legado vital, nos sirve de anclaje y referencia en el tiempo.

Porque la conservación de la memoria es el miedo a la pérdida de la identidad y la trascendencia, nos situamos constantemente en un ejercicio tenso que va de la memoria al olvido. En ese espacio intermedio, la actitud de la memoria puede ser ambivalente y contradictoria. Los recuerdos tienden a borrarse o a modificarse, se aumentan o transforman. El

La palabra como testimonio de la memoria.

Vivimos el tiempo del presente continuo, lo que conlleva una urgencia del “aquí” y del “ahora”. Todo debe ser en “tiempo real” y “en directo” para su validez y veracidad en una alteración de las coordenadas espacio-temporales que han regido los ritmos humanos elaborados con plazos más dilatados y lentos (las estaciones del año, los calendarios, la memoria colectiva y la tradición oral, etc) Podemos constatar cómo la sociedad contemporánea ha empezado poco a poco a perder la capacidad de retener su sentido del devenir histórico y ha iniciado un largo proceso de transformación de la realidad en la que se potencia la fragmentación del tiempo en una serie de presentes perpetuos que desarticulan las continuidades temporales.

Las palabras se instalan en ese presente continuo pero no pueden llegar a reemplazar la experiencia de la realidad por lo que la infor-

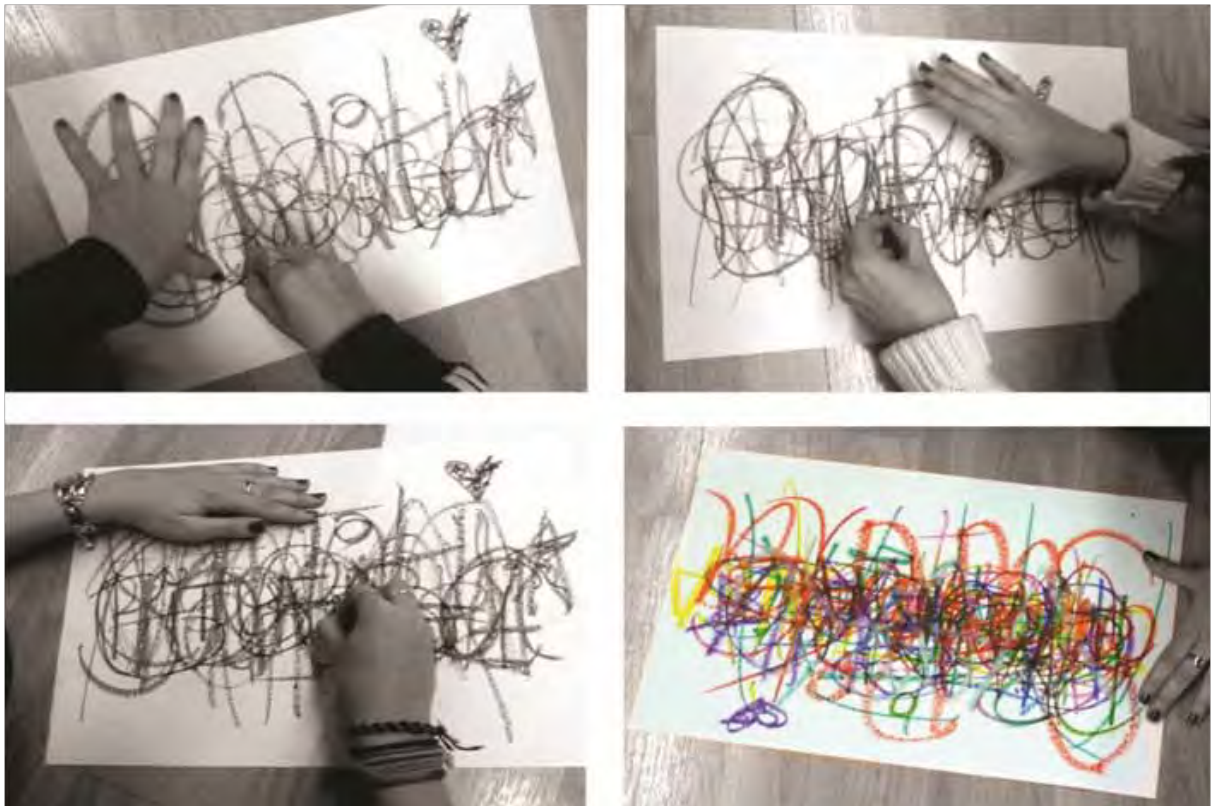
deber de la memoria concretada en una sucesión de palabras y textos se enuncia como una exhortación a no olvidar.

La cuestión no es decidirse por la memoria o el olvido (vana disyuntiva) sino el determinar cómo se recuerda y preguntarse cómo se olvida. Debemos tener en cuenta que la memoria la construimos con los fragmentos escogidos y dispersos de una experiencia que se pierde. El recuerdo no es la experiencia, sino la huella y la interpretación más o menos cercana de lo que ha ocurrido. Sin estas interpretaciones, seguramente nuestra memoria quedaría colapsada si conserváramos todas las imágenes tal y cómo fueron. Lo interesante es lo que queda de todo el cúmulo de experiencias y lo que ha sobrevivido a la erosión provocada por el tiempo y el olvido.

mación, contradictoriamente, puede ser una amenaza para la memoria que acrecienta el olvido. Curiosamente, hasta hace bien poco en la historia de la humanidad, la única manera de “fijar la imagen”, y con ello, el recuerdo, era a través de formas artísticas descriptivas o narrativas, la creación de un monumento (conmemoración viene de memoria), y más recientemente la imagen fotográfica. Pero las palabras siempre serán insustituibles como símbolo de cultura y trascendencia, como legado de la memoria para cualquier tiempo y proyecto humano donde se haga necesaria la transmisión de un mensaje que nos remita al imaginario de estar conectados con nuestra propia historia a través de una sistémica donde somos también, sin lugar a dudas, lo que otros fueron o llegaron a ser.

La escritura como “memoria”. Tabla cuneiforme sumeria y fragmento de la piedra Roseta.

“La firma colectiva” (2011). Performance para diluir el “yo” en el “nosotros” (texto comunitario).

Arte Comunitario

Las propuestas de arte comunitario (o acciones artísticas basadas en las relaciones humanas que se promueven, reconocen y celebran en comunidad), colaboran en la construcción de un relato colectivo basado en los acontecimientos, símbolos y procesos de vida en común que concurren en la escuela como singular “entramado de biografías”. El arte en comunidad se hace visible mediante acciones significativas basadas en la participación, la integración y el compromiso que se sirve de las manifestaciones artísticas como facilitadoras de una convivencia creativa. Son también transmisoras de valores, cultura y afectos que cobran forma y sentido a través de las acciones que promueve un colectivo como proyecto artístico y cultural. De esta manera el arte, como estado de encuentro, es motor de transformación social y educativa como “pretexto” para visibilizar los encuentros y la elaboración colectiva del sentido de lo comunitario a través de unas prácticas culturales y artísticas que

permitan situaciones nuevas como retos y posibilidades de futuro.

Desde una propuesta relacional del arte, los contextos escolares se presentan como imprescindibles lugares de narratividad. Así, cada alumno o alumna, educador o familia, realiza aportaciones que siempre se consideran valiosas por ser únicas e irrepetibles. Cada gesto, imagen o significado, pueden ser el hilo invisible que sirva para tejer el sentido de la narración escolar que se comparte en el espacio educativo como lugar simbólico para la celebración del estar juntos”. Así, los objetos, las imágenes y las palabras son la representación y la memoria de estos procesos como mediadores en la construcción compartida de significados integrados en la vida cotidiana de un contexto y grupo humano determinado, en nuestro caso, la comunidad educativa.

Una referencia del arte contemporáneo en el uso de la palabra y el texto

Obras de Shirin Neshat. Página web de referencia: <http://www.fashion.at/culture/shirin80.htm>

Shirin Neshat (1957) es una artista formada entre dos mundos. Sus fotos son imágenes en blanco y negro de rostros, manos y pies con armas de fuego y textos en árabe escritos con *henna* sobre la piel de poemas de dos mujeres iraníes, las dos completamente diferentes en su forma de pensar. Su obra no se puede exponer en Irán por el contenido de estos textos. En estas fotografías, *Shirin Neshat* se entromete en lo que ella entiende como el rol de las mujeres en el Irán contemporáneo, en sus contradicciones, sus cuestiones y realizaciones; en las dimensiones sociales, políticas y psicológicas de la experiencia vital de las mujeres en las sociedades islámicas contemporáneas. En esta serie de fotografías, *Shirin Neshat*, sola o en compañía de otras mujeres, se presenta siempre con el chador que le cubre la cabeza y el cuerpo y expone solo las partes del cuerpo (rostro, manos y pies) que bajo la ley islámica se les permite revelar a las mujeres en público. La artista escribe sobre la superficie de estas fotografías, cubriendo las partes expuestas del cuerpo con textos en farsi, mayormente de influyentes escritoras iraníes. Actualmente está comprometida por temas más poéticos y filosóficos, quizás menos políticos, además de trabajar en el video y el cine.

La experiencia de cuerpo-texto proporciona un ambiente de aprendizaje e interés por el mensaje escrito. “Formar parte” del texto, a través de una escritura corporeizada, supone una acción significativa que promueve un proyecto de lectura y escritura que parte de un referente del arte contemporáneo. La coreografía espontánea que los niños y niñas realizan a partir de la escenografía creada por el texto (se mueven, buscan, describen, comparten, se emocionan y “leen” al educador como proceso de reconocimiento del mensaje) supone un acto lúdico que promueve

un aprendizaje por mera impregnación. El cuerpo funciona como soporte para un “texto posible” y se adapta a la situación creada. En la recreación de experiencias similares (escritura corporal) Las palabras y las letras recorren el cuerpo de los niños y niñas a través de una proyección, por ejemplo, fragmentándose, relacionándose y fusionándose a modo de paisaje humano donde la palabra escrita se manifiesta como un todo. La intención es “corporeizar” el texto para “apalabrar” lo que consideramos como palabras más significativas del proceso educativo y que se integran en el elemento humano. Entonces sucede que *la palabra es el cuerpo y el cuerpo es también la palabra*.

La experiencia de cuerpo-texto proporciona un ambiente de aprendizaje e interés por el mensaje escrito

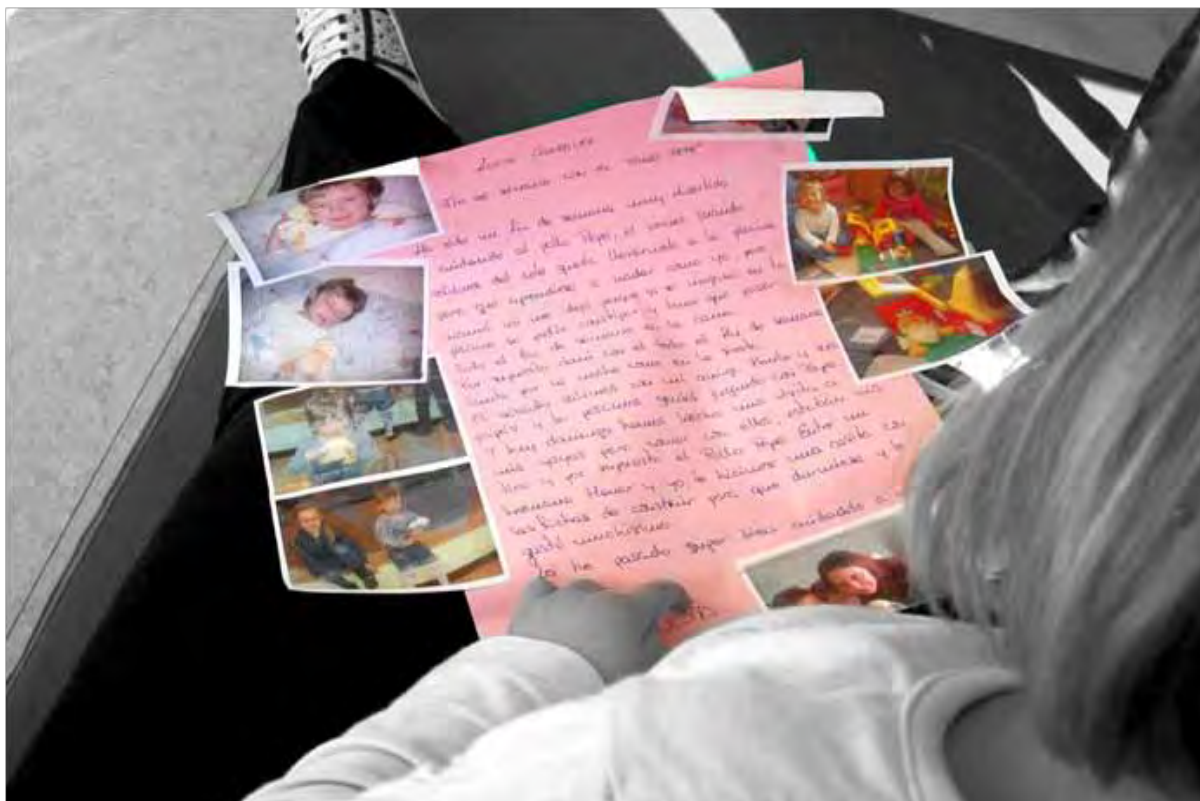
Historias de vida y narraciones comunitarias

Una historia de vida es una narración, un relato o exposición de acontecimientos, ya sean reales o ficticios. El concepto de vida, por otra parte, tiene una gran variedad de interpretaciones, pero hacemos referencia a la vida como la existencia. Es decir, una historia de vida es un relato con los sucesos, más o menos exhaustivos, que una persona vivió a lo largo de su existencia. La historia de vida, por lo tanto, suele resumir los hechos más destacados y significativos. También transfiere valor y trascendencia a sus pensamientos, sus acciones y sus decisiones. La elección de lo narrado dependerá de la visión de la propia persona o del narrador, de cada historia de vida o biografía. Todas las personas, por el

mero hecho nacer, tienen su propia historia de vida como hecho único e irrepetible, aunque no todas estas narraciones vitales alcancen algún modo, soporte o rango de visibilidad y memoria (individual o colectiva).

Las historias de vida resultan fundamentales como aportación para la Educación Artística y la investigación narrativa que se interesa por el Desarrollo Cultural Comunitario (presenta aspectos teóricos y metodológicos relevantes para la elaboración de una historia de vida partiendo de la metodología cualitativa). El método biográfico o de historia de vida está adquiriendo en la actualidad un valor signifi-

cativo en todo el campo de las ciencias sociales pues la historia de vida posee un estatus que resulta de importancia para la investigación de la cultura y el arte. Así, la historia de vida representa la forma pura de los estudios descriptivos. El proyecto que se describe a continuación se basa, en definitiva, en la creación de una narración colectiva e intergeneracional para mostrar una reflexión compartida a través del arte relacional. Y de como la palabra permite aprehender nuestro “patrimonio personal” y transformarlo en acontecimiento humano de participación colectiva y de emoción.

La mejor narración posible para la infancia puede ser la historia de vida de su familia (y por tanto, de la suya propia) presentada a través de imágenes y “objetos depositarios” de texto.

2º parte. Proyecto: Historias de vida

Proyecto intergeneracional a través de la palabra escrita

Pilar de Luna Esparza. CFPA Francesc Bosch i Morata Escuela de adultos (Xàtiva-Valencia) y Clara E. Díaz Rey. Educación Primaria 4º nivel. CEIP Toscal-Longuera (Los Realejos-Tenerife).

“Nuestros niños y mayores son los más grandes creadores y portadores de sabiduría respectivamente” (Pilar de Luna).

“Los niños pueden hacer más cosas de las que a veces los adultos consideramos posibles, pero es muy importante “confiar”, “darles la oportunidad” y “escuchar” (Clara E. Díaz).

Narración de la experiencia:

Esta experiencia parte de los proyectos realizados para la fase no presencial del curso “Leer para aprender. Leer la era digital” realizado en Valencia en julio de 2011 por la UNED y el MEC. Realizando ahora un escrito convergente, ponemos palabras a los hechos y sentimientos que discurrieron en este proyecto de

arte comunitario intergeneracional como verdadero momento en el cruce de las biografías que ofrece una historia de vida. De esta manera se ofrecen a las palabras (el texto escrito como “objeto” de ofrenda, intercambio y comunicación) un nuevo valor para ser puente e intercambio de momentos extraordinarios. Apreciamos pues la palabra como hecho y significado, como condensación de la emoción compartida y acción de “memoria”.

El sentido del proyecto fue realizar una colaboración entre personas de distintas edades (niños de Educación Primaria y adultos) a través de una “pedagogía sistémica” basada en los valores de la educación como lugar de inter-

cambio y comunicación. También redescubrir el mundo a personas adultas que desean crecer juntas en el conocimiento y en los afectos. Esta es ahora su narración:

Presentación de los grupos humanos de la experiencia:

En la CFPA de Xàtiva se trabaja por proyectos y en el curso 2011-2012 no existe separación por materias. Únicamente tenemos Área de Lengua y Matemáticas. La atención es personalizada y cada alumno o alumna avanza a su propio ritmo.

. En el grupo de 4º Primaria del CEIP Toscal-Longuera (Los Realejos-Tenerife) se integra dentro del área de Lengua, el Conocimiento del Medio y la Educación Artística.

Narración del proyecto en sus diferentes partes:

Pilar de Luna explica así, de manera profunda y emotiva, el sentido del proyecto en su inicio: No queríamos convertir este proyecto en un conjunto de las palabras típicas que proporcionan un falso sentimentalismo, sino realmente llegar al alma de nuestros alumnos con una colaboración “cruzada” entre personas de diferentes edades (...). “Nada hay que tengan en común niños con adultos de diferentes lugares...nada excepto una cosa: las

palabras que aman. Con ellas nacen, crecen y evolucionan, con ellas aprenden, nombran, llaman, con ellas cambian, conocen, funcionan, etc.

Esta fue la secuencia de las diferentes acciones realizadas:

. Primera parte: las palabras salen de Valencia: los adultos escriben 2 palabras que significan algo importante para ellos y ellas.

. Segunda parte: las palabras llegan a Tenerife y vuelven de nuevo a Valencia. Los niños las reciben y contestan con una frase y un dibujo que las mismas les sugieren.

. Parte final: llegada a Valencia y vuelta a Tenerife: Los adultos reciben las palabras y devuelven con otra frase y un descubrimiento para los niños y niñas. La solución al puzzle es Historias de vida. Llegada a Tenerife donde reciben las historias y el puzzle.

Presentación de los grupos humanos de la experiencia:

Pilar escribe: Esta experiencia es intergeneracional, empieza cuando el adulto que le ofrece el “pie” al niño o niña para que prosiga la narración (esto ocurre en la vida y en la escuela: los niños tienen la voz, pero los adultos la palabra). Es una manera de plantear un texto

colectivo, como un “patchwork” de palabras, casi un experimento literario basado en el texto escrito para cruzar dos biografías (la de una persona mayor y la de un alumno de Educación Primaria). Es un juego encadenado que

no sabemos cómo va a terminar, pero que comienza con un simple gesto: escribir una palabra significativa en una hoja de papel. Algo así como poner la primera pieza en una construc-

ción que no sabemos todavía qué forma tiene. Los niños de Primaria continúan el texto que piensan a través de la palabra enviada y que les sirve de inicio:

Las palabras escritas y enviadas por los adultos fueron:

Hiena, octubre, alquiler, gamba, hijas, caléndula, estrellas, niño, salud, caballo, ecología, juguete, Elizabeth, paquete, kikiriki, calle, pensar, margaritas, camisa, grecorromana, trompeta, caricia.

Segunda parte: la intervención de los niños

Clara (educadora de 4º de primaria) habla a sus alumnos de las personas que han enviado las palabras (adultos que están ahora estudiando porque no tuvieron, por distintas circunstancias, esa oportunidad cuando eran niños o niñas). Lo hace con mucha emoción y con sensibilidad. El proceso que sigue es el siguiente:

. Ofrecer una hoja recibida desde Valencia a cada niño o niña. La lean en alto y se la presenten al resto de los compañeros y compañeras.

. Sugerirles que la palabra que les ofrecen es el “erase una vez” de lo que ellos quieran escribir a partir de la palabra recibida: puede ser arriba, a continuación, sobre, debajo, etc. Pueden usar bolígrafos o rotuladores. Algo breve o algo extenso, a elegir. Es decir, que su “historia

de vida” se una con la de la otra persona adulta. También que les escriban algo a ellos y ellas. Algo bonito, un saludo o que se presenten.

. También les solicita añadir algún dibujo sobre la hoja: dibujar la palabra ofrecida o la situación que la palabra les sugiere. Finalmente, crean un “mundo” de palabras o frases (también dibujos e iconos) con el pie que les ofreció la palabra del adulto. Han seguido la narración de vida a partir del “Erase una vez” de esta palabra inicial.

Clara, transcribe ahora literalmente las frases que fueron escritas por los niños y niñas sobre el soporte original (en negrita la palabra inicial ofrecida por el adulto):

TENGO UN PRIMO QUE CUMPLE EN **OCTUBRE** Y ME QUIERE

YO TE **ALQUILO** MI CORAZÓN

LA **GAMBA** ES ROJA COMO TU CORAZÓN

MIS **HIJAS** ME QUIEREN MUCHO

LA FLOR **CALENDULA** ES COMO TU
LAS **ESTRELLAS** ASEN PENSAR
Y MAJINA EL **NIÑO** QUE ERAS TÚ ANTES
CUIDA TU **SALUD**
EL **CABALLO** ES BELOS COMO TU CORAZON
YO CUIDO LA **ECOLOGÍA** Y ME GUSTAN LOS ANIMALES
ME IMAGINO UN **JUGUETE** TAN DIVERTIDO COMO TU
LA CARTA DE **ELIZABETH** SE FUE DE CASA Y VUELVE OTRA VEZ
TOMA UN **PAQUETE** DE PAPAS QUE AQUÍ ESTAN MUY BUENAS
MI GALLINA HACE **KIKIRIKI** Y TE MANDA UN BESO
LA **CALLE** ES TUYA
TIENES QUE **PENSAR** CON TU CORAZÓN
ESTRELLA LA **HIENA** NUNCA TE COMERA PORQUE ERES BELLA
LA FLOR **MARGARITAS** ES TAN BONITA COMO TU
LA **CAMISA** ES BELLA COMO TU CORAZON
ESCRIBIR ES BONITO. BEBE- CLARA- NUBE- LUNA- AMOR- TE QUIERO-
GRECORROMANA -HOJA
EL SONIDO DE LA **TROMPETA** ME LLEVA HASTA TI
LA **CARICIA** DE MIS DOS HERMANOS

Una de los remitentes añade, por ejemplo, esta frase a su destinatario o destinataria:

Me llamo (...) y mi madre (...), a mi me gusta pintar y bailar y a mi madre, coser y hacer puzles. Yo vivo solo con mi madre y estoy triste porque se me murió mi abuelo y tú pareces mi abuela.

Parte final: la respuesta de los adultos y el envío del puzzle

Pilar recibe días más tarde los textos y escribe como reflexión del momento:

Muchos de ellos se emocionan al comprobar muchas casualidades que les han llegado al alma. Por ejemplo, Antonia le escribía un niño que tiene 5 pájaros, y es que ¡ella también criaba pájaros! Otro ejemplo, a Pepica le ha tocado Lucia (10 años)...pues es que ¡su nieta se llama Lucía y tiene 10 años!

En esta última parte:

Los mayores escriben ahora el posible final de la historia. Se realiza una *lluvia* de ideas en clase con los adultos. En un principio pensamos que escribiesen una palabra como conclusión. Por ejemplo con la frase: El sonido de la trompeta me lleva hasta ti....

Conversación y preguntas relacionadas: *¿Y qué otras cosas llevan el sonido?, ¿y qué otras cosas llevan las ideas o los sentimientos?, ¿a qué se parece una trompeta?, ¿qué cosas suenan?, etc.* Por ejemplo, la palabra “voz”. Puede ser algo más metafórico y ser la palabra “silencio”. La intención ahora es que se sustituya la palabra original por la nueva y que la frase siga teniendo sentido, el que sea.

Pilar ofrece su comentario en este momento: Pero a los adultos les resultó muy complicado construir pensamiento metafórico, así que les salió del corazón contestar a esas cartas/palabras con la emoción que sintieron. Preparamos unas frases y cada uno escribió lo que quiso dentro de su nivel, y preparamos juntos un puzzle para los niños. Todo surgió de forma natural y desde sus deseos. Por último las

Debíamos enviar una sorpresa fácil de hacer y que fuese un intríngulis para los niños y niñas, así que hemos hecho entre todos un puzzle que han pintado y decorado. El mensaje del puzzle cuando lo unes son las palabras. Nuestros grupos de alumnos y alumnas no tienen nada que ver y ahí estaba el reto de este proyecto. Hemos realizado un proyecto por avión. ¿Qué es eso? Que nuestras palabras han viajado...y varias veces de Valencia a Tenerife durante el proyecto.

hojas viajaron de nuevo por correo a Tenerife donde los niños y niñas recibirían la sorpresa final.

Durante los correos cruzados con Pilar y Clara, ésta última escribe: esta experiencia de arte sugiere el movimiento de las ondas del agua, pues comienza con un primer acontecimiento que se va expandiendo (visitas de los abuelos e incluso bisabuelo de uno de los alumnos al centro educativo). La metáfora de Clara es muy bella y mejor “imagen” no es posible encontrar. Las ondas y las olas son el movimiento visible del agua, pero también están impulsadas por algo que no se ve a simple vista. Esa energía del movimiento continuo del vaivén del mar o el dibujo perfecto de los círculos concéntricos son las representaciones de la pura vida. Este cuento inacabado es también la narración que va y viene o se expande infinitamente. En esa historia nosotros somos apenas gotas de agua... y somos lluvia o mar porque hay alguien delante y también habrá detrás para dar sentido a lo que somos y quienes somos.

Valoración del proyecto

Pilar ofrece esta valoración en la redacción final del proyecto: Podemos darle varias interpretaciones pero lo hemos titulado “Historias de vida” y es que este proyecto ha conectado la vida de personas muy diferentes: alumnos de 4º de Primaria con adultos de más de 30 años. Sus vidas se han conectado a través de estas palabras significativas que han intercambiado y que se convierten de alguna manera en escritura colectiva. Y ¿qué tiene esto de artístico? Pues mucho y es que se trata de un juego de ida y vuelta, “palabras cruzadas” donde personas se entregan y consiguen cruzar sus biografías a través del lenguaje escrito.

La valoración del desarrollo de la propuesta artística ha sido muy positiva. El objetivo principal se ha conseguido: cruzar las historias de dos generaciones a través de la palabra y el viaje. Los adultos se han emocionado, compar-

tido y conocido a otras personas de una forma que nunca hubiesen imaginado. Han volcado su corazón a ciegas gracias a este proyecto que les ha abierto sus mentes. Y eso es un proyecto artístico: provocar la reorganización de la mente humana de forma diferente. Sobre todo para mis alumnos ha sido una “inyección de vida” en su rutina. Como maestra... la experiencia ha sido muy excitante, y es que contactar con estas personas y confiar en el trabajo que hemos creado desde el primer momento te hace enorgullecerte de tu trabajo y del tiempo que inviertes. Nos hemos sentido un poco más felices...y hemos reído juntos. Y muchas gracias por la esta experiencia a mi tutor Javier Abad y a nuestra compañera Clara Díaz.

Valoración final de la experiencia realizada por Clara:

Lo primero que sentí al proponérmelo fue que parecía “una pequeña locura”, “travesura”, “transgresión”, poner en contacto a unos “viejos de Valencia” con unos niños de “Los Reales”, a través de una palabra...

Cuando vi el Power Point que mandó Pilar y pude ponerle rostro a esas personas sentí mucha emoción, en esas fotos estaba condensada una vida de trabajo y dificultades, también estaba la ausencia de una escuela a la que no pudieron asistir y disfrutar, esa escuela que yo quiero para mis alumnos, esa posibilidad que nos da de abrir una ventana al mundo más allá de donde vivimos y trabajamos. Lloré también porque en esas fotos estaban “mis mayores”, no se, me dio mucha ternura.

Intenté que la mirada de mis alumnos sobre ellos fuera más allá,...vieran dentro de los ancianos y...vieron a sus abuelos y bisabuelos. Por fin, llegaron por avión las palabras y cuando las recibí tuve un momento de “pánico”, qué podían hacer mis alumnos con palabras como “grecorromana”, “gamba”,... y sin embargo, ellos las hicieron suyas y las transformaron, fue un momento “mágico”.

Me confirma que los niños pueden hacer más cosas de las que a veces los adultos consideramos posibles, pero es muy importante “confiar”, “darles la oportunidad” y “escuchar”, si no ese momento se pierde y ni te enteras que ha pasado.

También este proyecto me proporcionó un placer inesperado, tres personas que no se pueden ver cara a cara y que se conocen muy poco (Pilar-Javier-Clara) trabajan en un proyecto común que además no desarrollan ellos, sino

que lo hacen a través de otras personas (niños y mayores), es como una red o madeja que parte de un punto, crece, se ramifica y vuelve al inicio y que puede terminar o seguir hasta...”que tú quieras”.

Valoración final de la experiencia realizada por Pilar:

La propuesta de este proyecto ha sido todo un descubrimiento, los alumnos de alfabetización de mi clase han respondido con energía a todo lo que les propusimos. Estaban fascinados, no se podían creer que unos niños desde tan lejos pensasen en ellos y les dedicasen unas palabras tan especiales.

En un primer momento sentían miedo, pensaban...”esos niños tan listos se van a reír al ver que no sabemos tanto como ellos” y así lo transmití a Javier y Clara. El respeto tenía que primar en el proyecto pues se trataba de hacer CRECER a estas personas para COMUNICARSE con lo que ya sabían. La elección de sus palabras favoritas fue todo un reto: las pensaban, me las decían, las escribían en sucio, me preguntaban...se sentían inseguros...y finalmente las DIBUJABAN. Estuvimos nerviosos toda la semana pensando en cuándo vendrían de vuelta y que sorpresa nos esperaba.

“LA PALABRA” que grandiosa fue la llegada del sobre con esos colores y ¡con esas letras

tan distintas a las tuyas! Se sintieron felices, por unos minutos estaban cerca de unos niños que tanta alegría les transmitían, como si fuesen sus propios nietos. En fin...se los imaginaban y preguntaban... ¿Éste cómo se llama? ¿Aquí que pone? Yo se las leía, poco a poco, con pausas, los mayores reían y comentaban. Observaban los dibujos, ya que algunos de mis alumnos no han dibujado de niños y ahora les parece difícilísimo. ¡Qué mágico descubrir que en ellos se encendía una luz, fue muy motivador y durante semanas hablamos de ellos! Niños y mayores unidos por esas palabras.

El final fue todavía mejor...casi un día de fiesta. Llegué a clase, preparé proyector, PC, cables, moví las mesas... Cuando pudieron ver las caras de aquellos niños, en aquel colegio, sujetando SUS LETRAS algunos soltaron una lagrimita (aunque esto es nuestro secreto, eh?). Gracias a Javier y a Clara de parte de todos...estamos deseosos de repetir experiencia.

Conclusión

A modo de conclusión final sobre este relato de la experiencia, ofrecemos una *imagen-palabra* que muestra una “constelación” de conceptos, interpretaciones y sugerencias:

Narración visual de la experiencia

Parte inicial del proyecto. Los adultos del CFPA Francesc Bosch i Morata escriben las palabras iniciales de su historia de vida. Se basan para ello en sus gustos o experiencias personales.

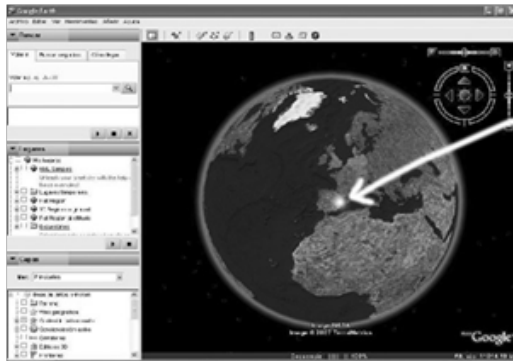

Gracias a Paco, Juan Carlos, Antonia, Pepica, Josefa, Ana, Enriqueta, Miguela, Cati y Estrella.

Las palabras llegan ahora a los niños y niñas de Educación Primaria. Clara explica el proceso:

Llega la propuesta
Hablamos de nuestros mayores
Leemos cuentos que nos hablan de palabras y emociones
Proponemos que vengan a vernos abuelos y bisabuelos
que nos cuenten su infancia y también cuentos
La próxima semana vendrá el bisabuelo de Marina
Vemos las imágenes de nuestros amigos de Valencia
Buscamos Valencia en Google Earth

Clara sugiere que la palabra que ofrezcan sea el comienzo o “*erese una vez*” de lo que quieran escribir a partir de la palabra recibida como “*regalo*”. Les ofrece la posibilidad de escribir algo bonito y amable, siendo conscientes de que su “*historia de vida*” se conecta con otra persona.

Imagen del grupo, memoria colectiva del importante momento, mostrando los textos realizados.

Los niños y niñas escribieron una breve descripción que presentaba su identidad por detrás del folio. Así se asemeja más a una carta personalizada para los adultos que ofrecieron la palabra.

Muchas gracias por su amable participación a los niños y niñas del CEIP Toscal-Longuera: Ruth, Cristian C., Cedric, Jonathan, Miranda, Marina, Tackot, Meritxell, Óscar, Iru, Daniel B.; Arianna, Aday, Diego, Javier Jesús, Lucia, Karen, Daniela, José, Alejandra. Christian y Daniel.

Las palabras llegan de nuevo al aula de los adultos. Las leen y encuentran coincidencias entre su propia historia de vida y algunos detalles de los textos que han escrito para ellos los niños.

Como cualquier argumento hay una presentación, un nudo y un desenlace. Los adultos cierran la narración de la "historia de vida" ofreciendo algo a los niños como manera de conectar con su emoción en el deseo de escribir una palabra que no "saben" todavía, pero que "sienten".

El texto final y escritos realizados serán siempre el eco de cada biografía y narración de vida.

Referencias bibliográficas

- ABAD, J.; PALACIOS, A. Escribir el lugar. Collaborative projects in public spaces. (2009). En Revista Internacional Journal of Education Through Art. Pp.195-206.
- ABAD, J. (2007): Experiencia estética y arte de participación: el juego, el símbolo y la fiesta. En "La Educación Artística como instrumento de integración intercultural y social". Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.
- ABAD, J. (2008): Compromiso del artista contemporáneo en contextos educativos. El artista residente como colaborador del proyecto estético. En "El arte contemporáneo en la Educación Artística". Coords.: N. Antúnez, N. Ávila y D. Zapatero. Pp. 181-187.
- ABAD J.; RUIZ DE VELASCO, A. (2009): Ecología Humana: Espacios, Relaciones y Sentidos. Madrid, Universidad La Salle.
- ABAD, J. (2009): "Usos y funciones de las artes en la Educación y el Desarrollo Humano". En Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. Coords: Lucina Jiménez, Imanol Agirre y Lucia G. Pimentel. Colección Metas Educativas 2001. Organización de Estados Iberoamericanos y Fundación Santillana. Pp. 17-23.
- BOURRIAUD, N. (2006): Estética Relacional. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora.
- BRONFENBRENNER, U. (1987): Ecología del Desarrollo Humano. Barcelona, Paidós.
- CALAF, R. y FONTAL, O. (2010): Cómo enseñar arte en la escuela. Madrid, Síntesis.
- CARNACEA, Á; LOZANO, A. Coords. (2011): Arte, Intervención y Acción Social. La creatividad transformadora. Madrid, Editorial Grupo 5.
- CASACUBERTA, D; Rubio, N.; Serra, L. (2011): Acción Cultural y desarrollo comunitario. Barcelona, Graó.
- HERNÁNDEZ, F. (2007): Espigador@s de la Cultura Visual. Barcelona, Octaedro.
- HERRERA, D; RIVAS, J.I. (2009): Voz y narración. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad. Barcelona, Octaedro.

Páginas web:

<http://educar.ferengi.com.ar/Content.aspx?Id=197>

<http://www.uveproducers.com/leer/experimentando/index.html>