

Expresarte: una experiencia creativa con adolescentes

Expressing oneself: a creative experience with teenagers

TERESA VILLANUEVA DELGADO*

MARIO ANDRÉS CANDELAS**

Resumen

Desde el programa Adris de la asociación Semilla se comenzó a desarrollar durante el curso 2007-2008 una actividad artístico-educativa que pretende unir al desarrollo creativo de los/as adolescentes la propuesta educativa asociativa. Esta experiencia consistió en la creación de un grupo de artes plásticas con el que trabajar, desde el acercamiento a diversos movimientos vanguardistas cuestiones centrales del desarrollo personal como el acercamiento a la realidad; el objetivo general fue favorecer que estos/as jóvenes pudieran crear una visión de sí mismos como personas dentro de un contexto histórico, explicado a través de la expresión artística. El propósito final fue conseguir la creación de un movimiento artístico propio para explicar cómo son las personas del siglo XXI. Este movimiento, como todos los demás, incluiría las características políticas, económicas, sociales, etc. de la actualidad así como técnicas, herramientas y materiales concretos y específicos del momento.

Palabras clave: creatividad, artes plásticas, adolescentes, vanguardias del siglo XX, desarrollo personal, educación social.

Abstract

The Semilla ('Seed') Association has promoted an artistic-educational activity that was initially developed during the academic year 2007-2008 in order to join the creative development of teenagers with an associative educational proposal through the Adris programme. This experience consisted of the creation of a group of plastic arts to work with, through the approach to different avant-garde movements, central questions concerning personal development such as the approach to reality; the general target was to favour that these young people could create a vision of themselves as people inside a historical context explained by means of artistic expression. The final target was to obtain the creation of their own artistic movement to explain how 21st century's people are. This movement, like all the rest, would include its own current political, economic and social features, as well as skills, tools and concrete and specific materials of the moment.

Key words: creativeness, plastic arts, teenagers, 20th c. avant-gardes, personal development, social education.

* Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1999-2003). Educadora de adolescentes en el programa Adris y miembro del equipo pedagógico en la Asociación Semilla.

** Diplomado en Educación Social. Equipo pedagógico Asociación Semilla.

1. DESCRIPCIÓN

1.1. Enmarcando ExpresArte

La Asociación Semilla nació hace casi 30 años fruto del empeño firme de las muchas personas que creyeron en la capacidad de los jóvenes para transformar su realidad. Nació de la mano de algunos adultos, pero sobre todo de la de aquellos jóvenes que encontraron entre sus gentes un espacio para seguir aprendiendo a ser. Después de 30 años, la Asociación Semilla se define como una asociación de personas comprometidas en la transformación social, que persigue una sociedad sin desigualdades. Su acción se concreta en la integración social de las personas más desfavorecidas.

Actualmente trabajamos para despertar capacidades y generar posibilidades en las personas y colectivos a través del desarrollo de la creatividad, del fomento del espíritu crítico y responsable, del crecimiento personal y grupal, del desarrollo local y de la participación social. Todo ello, a través de ciclos de aprendizaje de acción-reflexión-acción.

Son muchos los programas que se están desarrollando dentro de la asociación, todos bajo los principios educativos que guían la acción diaria:

- Educación con capacidad transformadora
- El valor de la persona
- Educación para la libertad
- Educación como proceso
- Todos nos educamos

La experiencia ExpresArte se realizó dentro de uno de los programas de la asociación, el proyecto ADRIS que es un servicio especializado de atención a adolescentes en riesgo y conflicto social, en convenio con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). Tiene una capacidad de 48 plazas atendidas por un equipo multidisciplinar de profesionales. En ADRIS participan adolescentes del distrito de Villaverde, de entre 12 y 18 años, que cursan enseñanzas secundarias y cuya situación valoran los profesionales del proyecto, del IMMF y de los Servicios Sociales del Distrito.

Desde la Semilla, entendemos que la experiencia educativa está íntimamente relacionada con la creatividad. Reconociendo todas las acepciones del término y haciéndonos conscientes de que nuestros principios pedagógicos y la acción responden a éstas, apoyamos nuestro hacer en una metodología que trata de potenciar esa capacidad de crear inherente a toda persona.

El cuadro siguiente muestra las acepciones aceptadas por la RAE para diversas palabras relacionadas con la experiencia creativa:

Creatividad	<ul style="list-style-type: none"> - Facultad y/o capacidad de crear. - Capacidad de producir respuestas originales a cualquier problema.
Crear	<ul style="list-style-type: none"> - Producir algo de la nada. - Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado. - Instituir un nuevo empleo o dignidad. - Hacer, por elección o nombramiento, a alguien lo que antes no era. - Criar
Criar	<ul style="list-style-type: none"> - Nutrir, instruir, educar y dirigir. - Elegir a alguien para una elevada dignidad. - Establecer por vez primera o fundar algo. - Desarrollarse, crecer.
Creación	<ul style="list-style-type: none"> - Acción y efecto de crear. - Obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva. - Crianza - Situación construida. - Edificación de un microacontecimiento transitorio y de un juego de acontecimientos para un momento único de la vida de algunas personas.
Creativo	<ul style="list-style-type: none"> - Que posee o estimula la capacidad de creación. - Capaz de crear algo.

1.2. ¿Por qué?

Tomando las definiciones arriba mencionadas, como guías para la reflexión, desde la Asociación Semilla, entendemos que nuestra labor educativa tiene una clara intención creativa.

Creativa en lo que a la búsqueda de alternativas se refiere, creativa desde el momento en el que buscamos el desarrollo de las personas y de la comunidad, creativa cuando luchamos junto a cada persona para que pueda llegar a recuperar su dignidad y erigirse sujeto activo de su presente y futuro.

Las teorías «situacionistas» definen la creación como una situación construida, un momento de la vida creado concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos, en los que cada persona, siendo fruto de su historia, tiene capacidad para construir su presente, convirtiéndose en responsable de su futuro (Debord, 1999).

1.3. ¿Para qué?

La singularidad del proyecto educativo de los diferentes colectivos sociales viene marcada por la concepción de hombre/mujer que se maneje; en nuestro caso, la libertad y el compromiso en la construcción de una sociedad más justa para todos, son los pilares y la respuesta a esta metodología de educación desde el arte.

1.4. ¿Cómo?

Para concretar las herramientas utilizadas en el proyecto educativo, es necesario atender a la diversidad de programas y de colectivos que participan en la asociación. Los objetivos de cada una de las personas que dan vida a los proyectos hacen que, en cada caso, los recursos educativos y creativos tengan que adaptarse. Para los niños y niñas (y sus familias) el objetivo puede tener que ver con la ocupación activa y saludable del tiempo libre; para los jóvenes, con la formación y la inserción en el mercado laboral, para las mujeres, con el restablecimiento y la potenciación de su identidad, etc.

De esta manera, en cada proyecto se concretan diversas acciones o estilos de educar para la creación. Siempre desde lo más sencillo, con lenguajes cerca-

nos e imágenes referentes que aseguren que la «información» pueda llegar a cada uno.

Si la creatividad es la capacidad para producir respuestas originales y alternativas a las dificultades, cada equipo de educadores analiza esas posibles dificultades y establece el código que considere más adecuado para asegurar que todas las personas puedan ir aprendiendo a «ampliar el foco», esto es, a leer la realidad de diversas maneras y a identificar activamente posibles respuestas.

Con algunos colectivos (niños, adolescentes y jóvenes en formación), la potencialidad de las herramientas creativas (el arte en todas sus vertientes) se hace más palpable ya que se utilizan diversas técnicas para asegurar la experiencia creativa.

El objetivo en todos los casos es hacer consciente a la persona de su capacidad creativa, consigo misma y con su entorno, para facilitar el restablecimiento de su identidad.

1.5. ¿Con quién?

Entendiendo que la creatividad va «de la mano» de intención educativa, queda claro que este camino no se puede recorrer sin contar con otros. Metodológicamente el proceso individual que propone la asociación implica el aprender a ser creativo también dentro de un grupo (que puede ser interno o externo al proyecto). La experiencia de la participación grupal es, sin duda, una buena escuela de creación ya que las decisiones, los acuerdos, las iniciativas elegidas tienen como premisa el ser aceptadas por todos los miembros del grupo, siendo este proceso el idóneo para «ensayar» esa búsqueda constante de alternativas, ese ampliar el foco del que hablábamos anteriormente.

1.6. ¿Qué? (El resultado)

El proceso de participación creativa puede arrojar, en principio, dos resultados: el puramente estético y el educativo. En este punto arranca la experiencia concreta del programa Adris de adolescentes:

«El objetivo es desarrollar una intervención individualizada de carácter social y educativo para dotar a los adolescentes de habilidades personales, recursos y estrategias que les permitan crecer como personas. Se persigue que este desarrollo personal repercuta en su entorno familiar, escolar y social. Por ello resulta prioritario el trabajo con las familias y los centros educativos de los que proceden los adolescentes».

La metodología utilizada en este programa entiende la participación activa como centro del proceso educativo de los adolescentes; desde ahí, la creatividad encuentra una de sus mejores vías de expresión, convirtiéndose el proceso personal de cada adolescente en un camino de constante creación y recreación de su realidad y sus deseos personales.

2. EXPRESARTE

2.1. Dibujando la idea

Durante el curso 2007-2008, los educadores del programa Adris iniciamos una inmersión en el mundo de las artes. La decisión de concretar muchas de nuestras inquietudes respecto a los procesos educativos en una metodología artístico-educativa llegó de la mano una cuestión central para nosotros, la posibilidad de expresar...

Podría parecer que algo tan habitual como «contar» cómo uno se siente, lo que le pasa por dentro, lo que más le gusta o aquello que detesta, los sueños, los deseos, el futuro... es sencillo, sin embargo, nos encontramos ante un nutrido grupo de jóvenes que por diversas situaciones (sociales, educativas, generacionales...), no están acostumbrados a hacerse conscientes, reconocer, nombrar y expresar todas estas cosas que ayudan a irse conformando como persona. Nos encontramos ante un numeroso grupo de adolescentes, chicos y chicas, que viven «enmudecidos», sin apenas palabras para dar razón de su hacerse mayores...

Esta situación nos resultó tan sangrante que rebuscamos entre nuestro bagaje, personal y asociativo, hasta dar con una cabo del que tirar... iniciamos una

actividad centrada en la expresión artística. ¿Pero, cómo? Ninguno de nosotros tenía formación en el tema, más allá de la puramente académica de nuestros años escolares... Y, si una cosa estaba clara, era nuestra decisión de construir no sólo una actividad, sino un espacio artístico-educativo de referencia para los jóvenes del programa.

Afortunadamente, no caminamos solos y, desde otro de los programas de la Asociación, no dudaron en echarnos una mano. Este programa lleva varios años desarrollando una metodología artístico-educativa como inicio del proceso de inserción sociolaboral de los jóvenes, así que encontramos en estos compañeros grandes «maestros» para nuestra recién estrenada aventura.

Tras algunas conversaciones decidimos centrar nuestros objetivos:

- Introducir el arte como actividad de ocio dentro del proyecto, como medio de expresión individual y colectiva.
- Favorecer que los jóvenes puedan crear la visión de sí mismos como personas dentro de un contexto histórico, explicado a través de la expresión artística.

Cada vez íbamos teniendo más claro que lo que queríamos hacer era facilitar espacios en los que los adolescentes pudieran expresar su realidad sin necesidad de rebuscar en un diccionario. Queríamos que se hicieran conscientes de que, a lo largo de la historia, todas las personas han sentido necesidad de expresar sus alegrías, miedos, deseos, reivindicaciones... y que el fruto de muchas de estas expresiones han sido los diversos movimientos artísticos.

Todo el proceso de creación de esta nueva propuesta supuso –supone– para nosotros un gran aprendizaje, ya que nos encontramos planteando una propuesta para la que no sabíamos calcular el alcance. Así pues, nos dejamos guiar por intuiciones y propuestas pedagógicas, para acabar dando forma a esta nueva obra.

Pensamos y preparamos una actividad para un grupo de no más de 15 personas, para facilitar la vivencia grupal, para asegurar espacio suficiente en el local, y, teniendo en cuenta que a pesar de nuestra gran motivación, seguíamos sin ser expertos en el campo de las artes.

Establecimos que cada sesión (dos o tres mensuales de 90 minutos de duración) tuviera objetivos y contenidos propios, para facilitar la entrada en el grupo a nuevos miembros, siguiendo una única línea argumental y un objetivo común. Establecimos un «título» marco para toda la experiencia. «La persona del siglo XXI».

2.2. Modelando la propuesta

Queríamos exponer diferentes movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX, intentando mostrar la influencia del contexto histórico en el movimiento y como éste refleja la filosofía de vida de las personas de ese momento. Para cada movimiento planteamos una pregunta que nos guiase en el proceso artístico-educativo *¿qué podemos rescatar para explicarnos por medio del arte nosotros hoy?*

Dotamos de una estructura estable a cada sesión, en la que, después de una introducción teórica o coloquio en torno a un movimiento, siempre se finalizara con una producción artística, bien colectiva, bien individual.

El propósito final de la actividad era conseguir la creación de un movimiento artístico propio para explicar cómo son —somos— las personas del siglo XXI. Este movimiento, como todos los demás, incluiría las características políticas, económicas, sociales, etc. de la actualidad así como técnicas, herramientas y materiales concretos y específicos del momento.

2.3. Recreando la apuesta

La experiencia se concretó en las siguientes sesiones:

Somos creadores

Objetivos:

- Introducir el arte como actividad de ocio dentro del proyecto Adris.
- Comenzar a crear una visión personal dentro de un contexto histórico, explicado a través de la expresión artística.

Contenidos:

- Introducción del arte como medio de expresión individual y colectiva.
- Búsqueda y comprensión de la persona de hoy (el individuo en su contexto).

Soy una persona del siglo XXI

Objetivos:

- Que los jóvenes se identifiquen como personas del siglo XXI.
- Que identifiquen los elementos de su cuerpo y su personalidad que conforman su persona.

Contenidos:

- Búsqueda y comprensión de uno mismo como persona de su tiempo.

Futurismo

Objetivos:

- Dar a conocer las características del movimiento futurista como vanguardia artística.
- Mostrar el contexto histórico y la relación con la expresión artística de la época.
- Practicar algunas técnicas artísticas del futurismo.

Contenidos:

- Características de la sociedad de principios de siglo.
- Características del movimiento futurista.
- Aplicación de técnicas pictóricas que muestran movimiento y velocidad.

Surrealismo

Objetivos:

- Dar a conocer las características del movimiento surrealista como vanguardia artística.

- Mostrar el contexto histórico y la relación con la expresión artística de la época.
- Practicar algunas técnicas artísticas del surrealismo.

Contenidos:

- Características de la sociedad de principios de siglo.
- Características del movimiento surrealista.
- Los sueños y la creación automática como elementos de la expresión artística.

Expresionismo abstracto

Objetivos:

- Dar a conocer las características del expresionismo abstracto como vanguardia artística.
- Mostrar el contexto histórico y la relación con la expresión artística de la época.
- Practicar algunas técnicas artísticas del expresionismo abstracto.

Contenidos:

- Características de la sociedad de mediados de siglo.
- Características propias del expresionismo abstracto.
- La innovación y la expresión con todo el cuerpo dan lugar a lo abstracto (que no carece de sentido).

Pop Art

Objetivos:

- Dar a conocer las características del Pop Art como vanguardia artística.
- Mostrar el contexto histórico y la relación con la expresión artística de la época.
- Practicar algunas técnicas artísticas del Pop Art.

Contenidos:

- Características de la sociedad del momento.
- Características del Pop Art como movimiento vanguardista.
- Los personajes públicos de nuestra época pueden ser objetos para la creación artística.

Arte Interactivo

Objetivos:

- Dar a conocer las características del Arte Interactivo como vanguardia artística.
- Mostrar el contexto histórico y la relación con la expresión artística de la época.
- Practicar algunas técnicas artísticas del Arte Interactivo.

Contenidos:

- Características de la sociedad del momento.
- Características del Arte Interactivo como movimiento vanguardista.
- Los ordenadores y la tecnología pueden ser un vehículo de expresión artística.

Visita a Caixa Forum

Objetivos:

- Visitar un museo de arte moderno.
- Reconocer las técnicas y los movimientos trabajados en la actividad en otras obras de arte.
- Realizar una actividad con el grupo fuera del local habitual.

Contenidos:

- Participación.
- Pintura moderna.
- Escultura moderna.

- Arquitectura moderna.

Concurso Vanguardista

Objetivos:

- Evaluar los conocimientos adquiridos durante el curso.
- Repasar de modo dinámico lo aprendido en el curso.
- Comenzar con el proyecto final.

Contenidos:

- Exposición de las técnicas, características de las distintas vanguardias, reconocimiento de láminas y obras, herramientas utilizadas y autores.

Creemos la persona del siglo XXI

Objetivos:

- Crear una obra propia.
- Poner en práctica lo aprendido de las vanguardias del siglo XX

Contenidos:

- Puesta en práctica de las técnicas, herramientas y los conocimientos aprendidos.

Evalu-ARTE

Objetivos:

- Evaluar el proceso de la actividad de arte.
- Evaluar la satisfacción de los participantes durante toda la actividad.
- Conocer las potencialidades y los elementos a mejorar.

Contenidos:

- Repaso gráfico del curso.

Los materiales utilizados en cada sesión son muy variados y dependen en gran medida del tipo de vanguardia a trabajar. Así pues, habiendo material habitual (útiles de pintura y modelado principalmente), los ordenadores, aerógrafos, cubos, botellas, etc. fueron apareciendo a medida que las vanguardias cambiaban.

Además, descubrimos que presentar cada movimiento haciendo una recreación en el espacio de sus características más importantes era muy motivador. De esta manera, en cada sesión los espacios cambiaban, pasando de decoraciones pop a elementos surrealistas, futuristas, etc.

A partir de la presentación de la vanguardia se desarrollaban las diferentes actividades, individuales y grupales que pretendían hacer sentir a los jóvenes como artistas de la época (a través del uso de las técnicas, herramientas, etc.), sin olvidar la importancia de hacerse conscientes de que cada estilo responde a una situación, socio-económica y política concreta.

De esta manera llegamos a la última etapa de la experiencia, en la que ellos definieron su propio movimiento artístico a partir de sus claves sociales. También idearon las técnicas y las herramientas que consideraron necesarias para poder expresar sus inquietudes.

Finalmente, ya definido el movimiento artístico, iniciaron el proceso de creación grupal de la persona del siglo XXI, apoyándose en las claves artísticas de este recién creado movimiento.

3. RECOGIENDO EL ESTUDIO

Después de meses de acercamiento a los diferentes movimientos, llegó el momento de comenzar la creación grupal que resumiría el proceso artístico-educativo del curso.

Los jóvenes comenzaron a pensar, esbozar, dibujar, modelar... cada una de las partes de esa persona que iba a ser reflejo de todos ellos. Poco a poco, muchas veces sin saber muy bien por qué y otras muy conscientes de cada uno de sus

movimientos, fueron dando forma a esa imagen mental que, en muchas ocasiones, no conseguían expresar verbalmente. Parecía que uno de los objetivos fundamentales se estaba cumpliendo.

Lo que en principio iba a ser una única creación se convirtió en tres modelos (los jóvenes decidieron presentar tres alternativas y nosotros lo valoramos como una buena defensa de las diferencias individuales en convivencia).

Y por fin, las creaciones pudieron ser presentadas, a la par que cada grupo explicaba los motivos de crear de esta o aquella manera y del uso de esta o aquella técnica. Descubrimos que su capacidad de expresión se había enriquecido notablemente y ellos experimentaron la satisfacción de poder explicar «justo con las palabras que querían» lo que les había llevado a dar tal o cual color, a usar tal o cual material. El resultado fue muy creativo y nada manipulado por los educadores; los jóvenes encontraron la esencia de la persona del siglo XXI.

Tras las diferentes evaluaciones, tanto de los jóvenes como del equipo educativo, llegamos a la conclusión de que la actividad de arte responde a aquellas inquietudes que nos planteábamos a principios del curso. Estamos satisfechos tanto con el trabajo realizado, como con el grupo de chicos que ha apostado por esta actividad, que para nosotros suponía un nuevo reto. Creemos que hemos sabido transmitir nuestra idea del arte como forma de expresión válida para los adolescentes con los que trabajamos. Además sentimos que la actividad ha sido recogida con agrado por todos los que han participado, lo que nos hace plantearnos la continuidad y la mejora para el curso que viene.

BIBLIOGRAFÍA

- BRETON, A. (2002). *Manifiestos del surrealismo*. Madrid: Visor Libros.
DEBORD, G. (2002). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-textos.
GUILFORD, J. et al. (1994). *Creatividad y educación*. Barcelona: Paidós.

- HUGHES, R. (2000). *El impacto de lo nuevo: El arte en el siglo XX*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- MARTIN, S. (2005). *Futurismo*. Köln: Taschen Benedikt.
- RUBIO, O. (1994). *La mirada interior: el surrealismo y la pintura*. Madrid: Tecnos.
- WALTER, I. (2001). *Arte del siglo XX*. Barcelona: Taschen Benedikt.