

Un espacio para el arte y la creatividad

José María PEGUERO
Maestro, responsable del taller de plástica
Colegio Público de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra (Teruel)

La Educación Artística desempeña un papel potencialmente vital en la actividad formativa de nuestro colegio. El dibujo, la pintura, el modelado, las técnicas de impresión, el movimiento rítmico, la danza y el juego dramático son medios de expresión de gran fuerza y poder comunicativo, y como tales tienen un lugar importante en la educación de nuestros alumnos y alumnas, ya que contribuyen a expresar los contenidos de sus experiencias, pensamientos, sentimientos, sensaciones y, también, de su imaginación.

Puesto que las personas aprendemos a través de los sentidos, la educación artística es una de las mejores disciplinas para el desarrollo de las experiencias sensoriales, siendo el arte y el valor que su práctica puede desempeñar en la formación educativa, una inquietud presente en las concepciones pedagógicas de Platón, Vigotski, Herbert Read, Viktor Lowenfeld, Arno Stern, Rudolf Arnheim, Howard Garner o Bogdan Suchodolski. Todos ellos conciben la educación artística como una de las actividades más sugerentes y ricas para mostrar

el potencial creador de los niños. Su práctica contribuye al desarrollo de las más variadas capacidades y a la adquisición de hábitos de trabajo, destrezas, sensibilidad estética, libertad en la interpretación de la realidad, comprensión y adaptación al medio. Además, proporciona grandes satisfacciones al expresar los propios sentimientos y emociones, aprendiendo a compartir ideas, materiales, proyectos y a valorar el trabajo de los otros.

UN ESPACIO PARA EL ARTE

Penetrar en el interior del Colegio Gloria Fuertes es acceder a un espacio donde la luz y el arte nos invitan a encontrarnos bien. Un espacio idóneo para favorecer el desarrollo de los sentidos, la convivencia y la educación.

En la vida de este centro, el arte impregna una parte importante de su actividad cotidiana. Las obras artísticas de sus alumnos y alumnas dan la bienvenida y son una carta de presentación de nuestro sentir educativo. Aquí, el arte se recibe y se da, tomando conciencia de la belleza en todo cuanto nos rodea, porque consideramos que todas las cosas deben ser hermosas para ser efectivas.

Contemplar los dibujos, pinturas, esculturas y grabados realizados por los chicos y chicas del Colegio Gloria Fuertes resulta un verdadero placer. Difícilmente podemos permanecer insensibles a su encanto. Han sido creados a través de la visión peculiar de sus ojos inocentes, unos ojos todavía no influenciados por el pensamiento racional de los adultos. Esos dibujos poseen naturalidad, frescura, improvisación, espontaneidad, expresividad, intensidad, pureza, originalidad... Reflejan la esencia de las cosas.

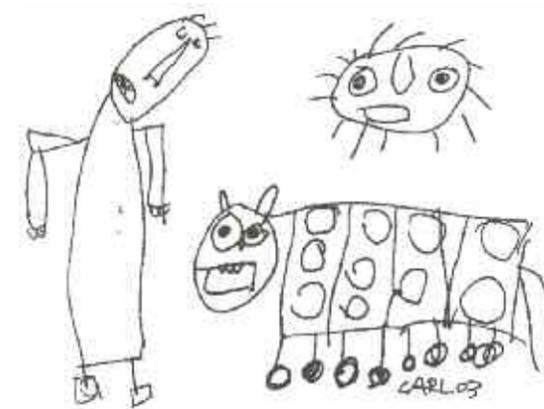

Muchas de estas obras son verdades poéticas que sólo los niños pueden expresar. Los gigantes y cabezudos se hacen transparentes para poder contemplar a sus portadores, los coches parecen de cristal, multiplican las patas de los animales, conocen como es el rostro del sol y de la luna... Hacen visibles cosas invisibles, inaccesibles o nacidas de la fantasía.

Sus autores, estos pequeños artistas desinhibidos de las influencias artísticas externas, expresan con ingenuidad y sinceridad la interpretación de sus experiencias, emociones, sentimientos y pensamientos, porque la expresión en un estado de autenticidad se encuentra en estos niños. En sus trabajos nos ofrecen una parte de ellos mismos: cómo piensan, cómo sienten y cómo ven.

EL TALLER DE PLÁSTICA

Buena parte de las obras que contemplamos en los espacios del centro ha surgido en el taller de plástica, un lugar donde no hay ni copia ni calco, sino mucha interpretación, imaginación y trabajo para el desarrollo de las imágenes mentales. Es el lugar propicio para ejercitar la mano y la mente, afinar la percepción, sensibilizar el buen gusto y educar el sentido estético. Aquí, la expresión, la comunicación y la creatividad se dan la mano y se interrelacionan. Se experimenta con el color, el modelado de la arcilla y diversos materiales que permiten expresar las ideas imaginativas personales y de grupo. A través de las diversas técnicas empleadas se adquieren hábitos de trabajo y conocimientos artísticos, aprendiendo a dominar los materiales y los métodos de expresión.

Dibujo de Carlos Borraz

El móvil, girando lentamente sobre el espacio central del colegio, equilibrado y perseverante, es testigo y referente de nuestro trabajo cotidiano

Gigantes y cabezudos de las fiestas de Alcorisa (Teruel). Dibujo de Miguel Aznar

Alumnos trabajando colectivamente en un mural de grandes dimensiones

El taller de plástica, además de ser un lugar para el respeto a la singularidad expresiva que emana dentro de cada persona y que la misma práctica artística hace surgir y exteriorizar, es también un espacio para el trabajo colectivo y la sociabilidad. Cuando nuestros alumnos y alumnas trabajan juntos en un proyecto artístico común, aprenden a valorar las ideas de los demás, a compartir ilusiones, responsabilidades, materiales, herramientas, habilidades, esfuerzos, recursos, satisfacciones y éxitos. Toda una lección de convivencia.

Imágenes con la preparación y ensayo de la representación *Planeta Agua*

TRABAJAR EN PROPUESTAS Y PROYECTOS INTERESANTES

Consideramos que la educación para ser eficaz tiene que comprometerse con propuestas interesantes que integren el desarrollo de diferentes disciplinas del mundo exterior e interior. Los proyectos relacionados con el arte, la naturaleza y las vivencias intensas, tienen un interés y una influencia muy positiva en el desarrollo integral de las personas, puesto que agudizan los sentidos e intensifican el aprendizaje, permiten una

formación globalizadora, potencian la capacidad de descubrir y de buscar respuestas, estimulan la mente, son un medio de expresión y de comunicación, desarrollan hábitos sociales, afianzan la personalidad, potencian habilidades y hábitos de trabajo, favorecen la sensibilidad, armonizan lo útil con lo bello y contribuyen al desarrollo educativo.

Cuando nos planteamos un nuevo proyecto tratamos de que sea próximo e interesante, que tenga muchas posibilidades educativas, que pueda integrar conocimientos esenciales de las diferentes áreas y competencias, que acumule riqueza y variedad en las experiencias y que su motivación incida directamente sobre aspectos vivenciales y sensoriales del alumnado.

Un momento fundamental es crear la motivación inicial. Que el alumno/a tenga deseos de conocer y aprender, que se emocione. Pero, antes, es necesario que el maestro lo comunique también con emoción y pasión para transmitir empatía.

En el desarrollo de los proyectos seguimos una metodología activa, priorizando el contacto directo con los lugares, obras y materiales, donde la educación sensorial, manipulativa y artística tengan una prioridad preferente. Potenciamos la experimentación, la creatividad y la funcionalidad. Que el alumnado pueda descubrir las cualidades de los materiales y la eficacia de las técnicas. Percepción, producción y reflexión son claves de cada actividad.

A la hora de expresar los conocimientos adquiridos, buscamos desarrollar las diferentes formas de comunicación: expresión oral, expresión escrita, comunicación artística a través de bocetos, dibujos, modelado, música, expresión corporal... Para quienes les resulta difícil transmitir sus ideas y emociones a través de los medios señalados, utilizamos los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

Las sesiones de trabajo se desarrollan en las visitas, en las aulas, en la sala de ordenadores y en los talleres. La agrupación del alumnado para trabajar puede ser en gran grupo, agrupaciones de dos niveles o en pequeño grupo.

La función del maestro/a es crucial para el desarrollo de la actividad y puede hacer mucho alentando, sugiriendo, enriqueciendo, favoreciendo el autodescubrimiento y el intercambio de ideas, dando oportunidad para utilizar diversidad de materiales y técnicas nuevas, demostrando interés por lo que está haciendo el alumno o la alumna, ayudándole a disfrutar en su actividad, animándole a que exprese sus pensamientos y acciones espontáneas, potenciando el afán investigador y valorando lo maravilloso que es tener imaginación. Que cree un ambiente de confianza y que favorezca las actitudes de participación activa.

Con frecuencia, nos resulta apasionante sumergirnos en proyectos en los que, a modo de «arte total», se integran las diferentes posibilidades expresivas y artísticas: la dramatización en armonía con la danza, la música, el color, las formas, los volúmenes, el ritmo, las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. Tal es el recuerdo de

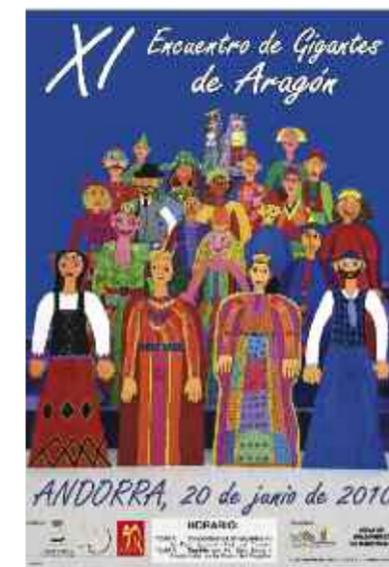
Grupo de 8º con el montaje de sus figuras y cartel del XI Encuentro de Gigantes de Aragón

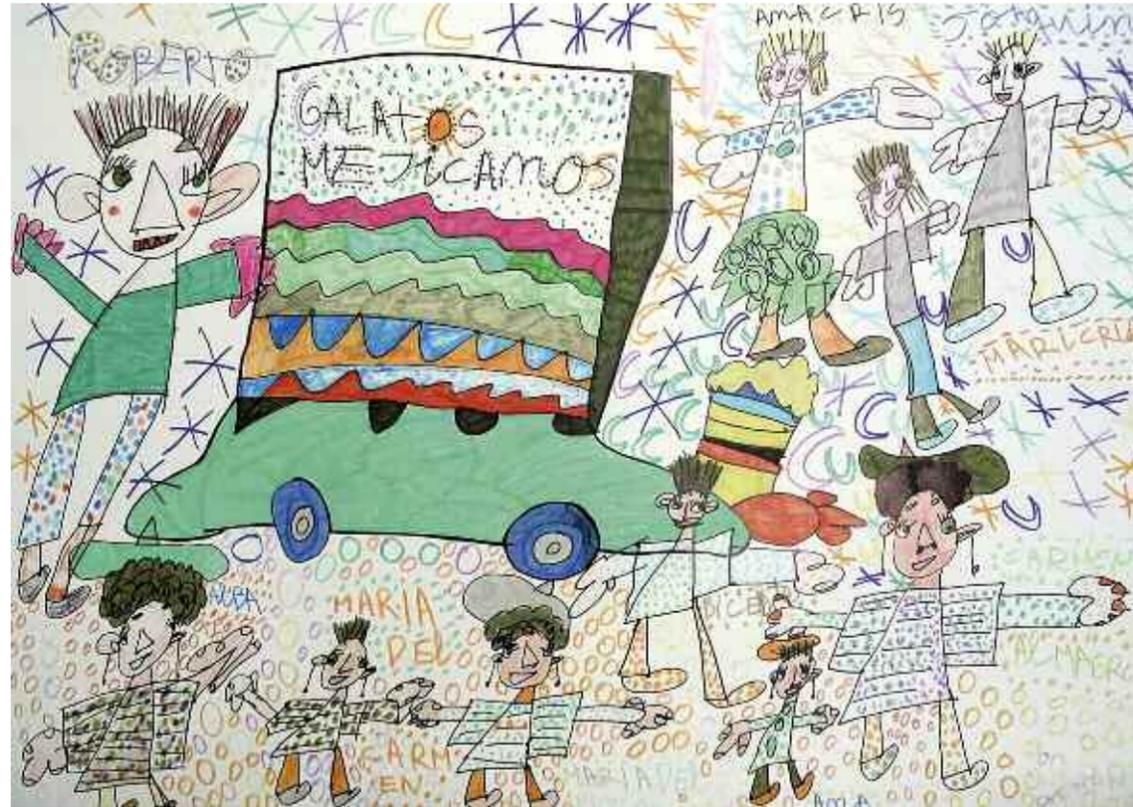
la representación y montaje audiovisual de *Planeta Agua*, recogido en DVD y colgado en Internet.

La finalización de un proyecto la celebramos haciendo partícipe a todo el centro con la exposición de los trabajos, organizando una fiesta, una representación, un montaje audiovisual, una presentación exterior y, sobre todo, valorando a nuestros pequeños y grandes artistas.

En varias ocasiones, el conjunto de las obras originadas en un proyecto las hemos sacado al exterior, porque buena parte de ellas no pueden quedarse guardadas en carpetas, ni deleitar solamente a quienes tenemos la suerte de convivir en nuestro colegio.

Tenemos el compromiso de hacerlas llegar a otras personas para que las conozcan, las valoren, las disfruten y se sorprendan. Así, las esculturas surgidas de nuestro trabajo sobre las pinturas rupestres del Parque Cultural del Río Martín, estuvieron expuestas durante el verano de 2003, compartiendo espacio en las salas y paneles informativos del Centro de Interpretación Antonio Beltrán de Ariño. En 2005, año del Quijote, los trabajos artísticos que nuestro alumnado realizó a partir de varios capítulos de *Las aventuras de Don Quijote de la Mancha*, estuvieron itinerantes en quince poblaciones y centros culturales. Las esculturas, dibujos, serigrafías y figuras de cerámica originadas en el proyecto *Los iberos en nuestros pueblos*, fueron expuestas en los Centros de Interpretación de la Cultura Ibera de Oliete y Alloza, durante los veranos de 2006 y 2007, respectivamente. Más recientemente, el ayuntamiento de Andorra nos encargó el cartel anunciador del XI Encuentro de Gigantes de Aragón y con los trabajos previos y las figuras que aparecen en dicho cartel, presentamos una exposición en el entorno de dicha celebración.

Dibujo de Carmen Almagro mostrando su comparsa en las fiestas de Alcorisa

EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS

A lo largo de los 27 años de vida del colegio Gloria Fuertes, además de los cientos de dibujos con los que nuestros alumnos nos han deleitado, muchos han sido los proyectos artísticos llevados a cabo y muchas las obras que han surgido fruto de la ilusión, la confianza, la colaboración, el trabajo constante y la exigencia. Con frecuencia, estos proyectos han sido realizados en colaboración entre las aulas y los talleres de madera, textil, jardinería y plástica.

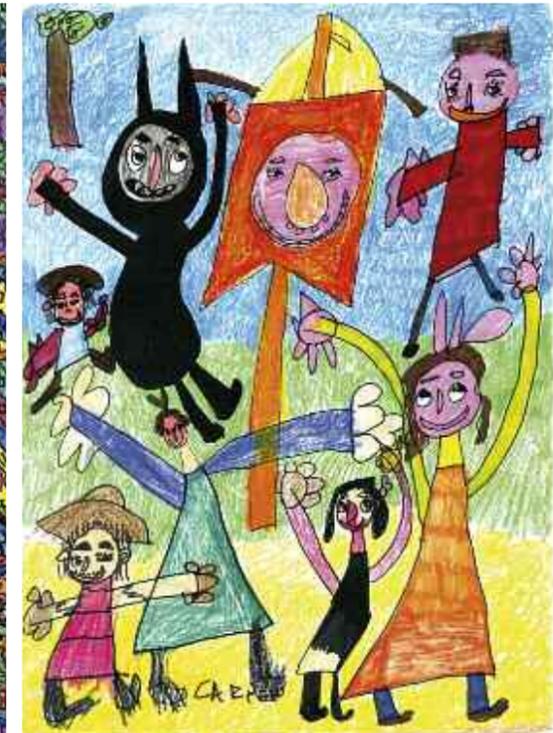
Unos proyectos nos han llevado a otros, configurando una cadena de experiencias que, ahora, deteniéndonos en una visión del tiempo transcurrido, evidencian que la capacidad creativa es ilimitada. Siempre hay algo nuevo que hacer, algo nuevo que descubrir, algo nuevo para sorprender y deleitar, algo nuevo para enseñar.

Nuestros alumnos y alumnas nos han enseñado, a través de sus dibujos y pinturas, algo tan importante como son las fiestas de sus pueblos. Gracias a ellos conocemos la fiesta de «La Champanada» de Castelserás,

La mujer embarazada de las pinturas rupestres de Los Chaparros, en Albalate del Arzobispo (Teruel), sirvió de motivo a Lucía y a Pilar para hacer sus personales dibujos

En el abrigo de Los Estrechos de Albalate del Arzobispo se encuentra una interesante figura con la cabeza radiada. Vanesa dibujó esta encantadora interpretación

Las pinturas de Goya Autorretrato, El entierro de la sardina, El pelele y La maja vestida, recreadas por Juan Luis, Carmen, Asmae y Jairo

el fútbol-vaca de Alcañiz, las carrozas de las fiestas de Alcorisa, las vaquillas de Ariño, la charanga de Esteruel, los toros de fuego de Andorra...

Las visitas a lugares cercanos de nuestro patrimonio fueron el origen de singulares interpretaciones artísticas recreadas a partir de la observación de las pinturas rupestres del Parque Cultural del Río Martín o de los motivos decorativos de la cerámica encontrada en los poblados iberos de Alloza, Oliete y Alcorisa. Del mismo modo, los monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad y de los pueblos de Teruel, así como las esculturas urbanas de Andorra, encontraron nuevas visiones en los dibujos y las pinturas de nuestros chicos.

Los viajes siempre han sido experiencias llenas de ilusiones, de vivencias intensas y de recuerdos que han

potenciado el deseo de comunicación a través del lenguaje oral, la escritura y la representación plástica. Nuestros libros de viajes están llenos de dibujos y pinturas que son reflejo de los recuerdos entrañables vividos en Madrid, Cuenca, Galicia, Murcia, Tenerife, Sevilla, Cantabria, Salamanca, París, Barcelona, Perpiñán, Toledo... Sorprendentes fueron los personales autorretratos vestidos de esquadores pintados por los asistentes a la semana de la nieve, en las pistas de esquí de Valdelinares.

Otros proyectos nos han permitido conocer la vida y la obra de los grandes personajes de la historia, como el trabajo que ilustra la vida de Mahatma Gandhi y del que tantas consideraciones hemos recibido, o las ingenuas recreaciones realizadas en torno a las pinturas de Francisco de Goya.

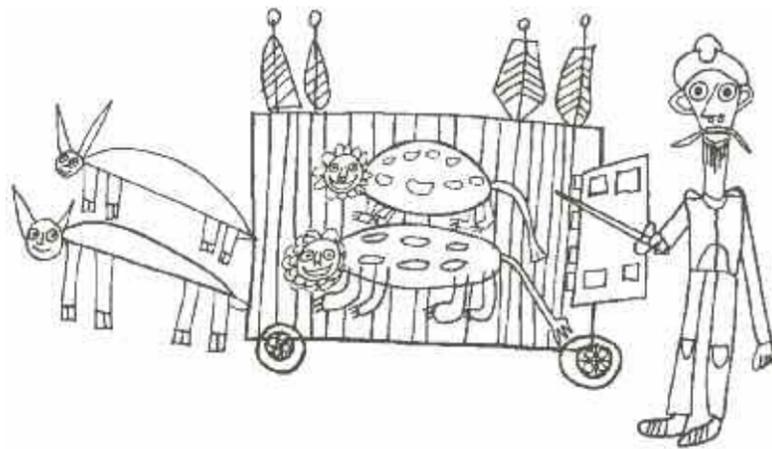

Carteles de Hugo y Silvia en homenaje a Gloria Fuertes a partir de sus poemas

También la literatura y la tradición oral han sido el origen de encantadoras ilustraciones para recordar los capítulos más conocidos de *Las aventuras de Don Quijote de la Mancha*, el cuento popular de *La pulga y el piojo* que nos contaron personas mayores de Andorra, el cuento gitano *La gallina negra* y otros cuentos interculturales, *La historia del dragón*, el delicioso libro *El hombre que plantaba árboles* del novelista francés Jean Giono o los poemas de nuestra querida Gloria Fuertes.

Al igual que los grandes artistas comprometidos con las inquietudes sociales, nuestros pequeños artistas han pintado murales invitando a la paz, al cuidado del medio ambiente, a la protección de nuestro patrimonio y a la consideración de las tradiciones populares; carteles exigiendo una reflexión sobre los artículos que configuran los Derechos Humanos o un compromiso con los cuidados que nuestro entorno merece, invitándonos a la plantación de árboles, al reciclado del papel y del vidrio, al consumo responsable y al ahorro del agua y de la luz. Por supuesto, los más concienciados son los propios autores.

Las técnicas de impresión, en ocasiones imprevisibles, invitan a la sorpresa, al desarrollo de la intuición, al juego de las variaciones, a la monocopia o a la reproducción casi infinita de un motivo. Son los monotipos, los linóleos y las serigrafías las técnicas que usamos con mayor frecuencia. Precisamente, fueron las posibilidades de reproducción de la serigrafía las que nos animaron a realizar los calendarios que, desde 1985, son un referente en nuestro colegio. La preparación del tema, la selección de los motivos, el diseño de las composiciones y todo el proceso de impresión y montaje de los calendarios es una de las experiencias más apasionantes para nuestro alumnado. Durante el tiempo que dura su elaboración, el espacio de plástica se transforma en un taller de serígrafo.

Dibujo de Juan Manrubia sobre la escena de don Quijote y los leones

Algunas de las obras artísticas han surgido de materiales sencillos, humildes o retirados de su utilidad: papel, cartón, ramas, malla metálica, telas, restos de madera, objetos diversos... Hemos aprendido que para hacer arte basta con la combinación ingeniosa de materiales sugerentes que originan collages multicolores, máscaras de gran expresividad, dinámicas figuras y el móvil que girando lentamente sobre el espacio central del colegio, equilibrado y perseverante, es testigo y referente de nuestro trabajo cotidiano.

El uso de esos materiales sencillos también nos ha dado la posibilidad de construir esculturas de mayor tamaño a partir de bocetos y maquetas. Entrañable ha sido la *Dama de las Estaciones*, una escultura de dos metros de altura, construida a partir de una estructura de cañas y alambre, modelada con cartones y periódicos y decorada con las ideas y bocetos del alumnado. Ella

Este grupo de alumnos y alumnas, trabajando en equipo, efectúa el proceso de impresión en serigrafía del calendario: preparando las cartulinas en blanco, imprimiendo con la pantalla, sacando las hojas impresas, transportándolas y colocando las copias en un tendedor para su secado

Hojas del calendario de 2010, dedicado a valorar cuanto nos aportan los árboles

Máscaras construidas con materiales diversos

Escultura-banco
construida en el
patio de recreo

nos ha acompañado a lo largo de varios ciclos, transformándose a través de la decoración de elementos alegóricos a cada época del año, coincidiendo con las fiestas en las que todo el centro participaba mediante representaciones, canciones, bailes y la gastronomía propia de cada estación. Otras esculturas como la niña que da la bienvenida, el eterno mirón del tablón de anuncios, la cocinera que anuncia el menú de cada día y aquellas surgidas de una nueva lectura de nuestro patrimonio, animan los rincones y pasillos del centro. El rey mago nos acompaña en los días previos a la Navidad y los muñecos articulados amenizan nuestras celebraciones y fiestas.

De la plasticidad del modelado de la arcilla han surgido encantadoras figuras, recipientes, y maquetas, algunas de las cuales han servido para la posterior construcción de las esculturas y fuentes que se hallan en el espacio del patio de recreo. Allí, junto a la bancada decorada con los signos del zodiaco esgrafiados por nuestros artistas, esos elementos artísticos invitan al juego y al disfrute en armonía con la naturaleza.

En el Colegio Gloria Fuertes, en ese espacio para el arte donde la expresión plástica proporciona grandes satisfacciones, se vive una de las mayores experiencias: la de compartir y disfrutar con los demás.

Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes
Fuente Baja, 28, 44500 Andorra (Teruel)
Teléfono y fax: 978 84 26 52
Dirección de correo electrónico: ceeandorra@educa.aragon.es
Web: colegioglorigloriafuertes.es