

ESCUCHANDO AL NIÑO. EL ARTE EN LA ESCUELA

GREGORIA BATALLA BATALLA

La emoción de lo cotidiano. Instalación realizada por autor desconocido de cuatro años.

Desde 1998, la Escuela Infantil Zaleo colabora con Enter-Arte, grupo de trabajo del Movimiento de Renovación Pedagógica «Acción Educativa», interesado y comprometido en generar, desarrollar y gestionar proyectos artísticos innovadores y ser lugar de encuentro y reflexión para la investigación y la creación en el ámbito educativo. A este colectivo pertenecen profesores de todas las etapas y niveles educativos, desde la Educación Infantil a la Universidad. Los proyectos planteados son comunes para todos los centros, si bien cada equipo concreta el tema a desarrollar en función de la edad de los alumnos y del contexto. A lo largo de estos años se han realizado exposiciones de los trabajos realizados con los alumnos en el Museo de América y en varios centros culturales.

La escucha al niño

El arte contemporáneo tiene mucho que ver con la escuela infantil. Lo mismo que a los artistas, a los niños les gusta hacer las cosas de otra manera. Los artistas contemporáneos realizan acciones en sus obras que los niños constantemente recrean:

- acumular
- mover
- sustituir la propiedad de una cosa por otra
- fragmentar
- simplificar
- repetir

«Trabajar con los niños quiere decir llevar a cabo un quehacer con pocas certezas y muchas incertidumbres; aquello que (nos) salva es el buscar, el no perder el lenguaje de la maravilla que, sea como sea, perdura en los ojos y en la mente de los niños. Necesitamos tener el coraje de desarrollar obstinadamente proyectos y tomar opciones. Esto compete a la escuela y a la educación».

Loris MALAGUZZI

- distorsionar
- ocultar
- envolver
- ordenar
- coleccionar...

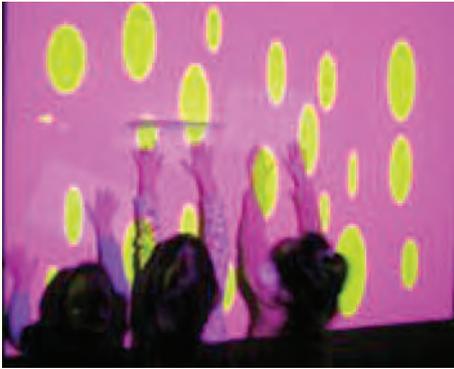
... Transformaciones que pueden continuar eternamente. Todas estas acciones son trasladables a la escuela infantil; acciones que el niño puede realizar manipulando a la manera tradicional pero también a través de las nuevas tecnologías.

Otras conexiones entre la Escuela Infantil y el Arte Contemporáneo:

- La Instalación y el Performance facilitan al artista y al niño la expresión de su creatividad; de hecho en la infancia estas formas de vehicular el arte son la forma natural de expresión dentro del aula y fuera de ella.
- El artista contemporáneo es un buen modelo para el niño, se manifiesta mediante todo tipo de lenguajes y materiales. Expone sus trabajos en galerías y museos, pero sobre todo en el propio estudio, en la calle, en lugares a veces muy poco convencionales.
- Tanto el artista como el niño necesitan mostrar su obra. Cuando se exponen los trabajos de los alumnos se está haciendo VISIBLE LA INFANCIA.

Escuchando al niño del siglo XXI

En nuestra época, a los materiales habituales utilizados para la expresión plástica se añaden, no se sustituyen, aquellos que tienen que ver con las tecnologías en general: mesas de luz, focos que faciliten las sombras, el retroproyector, el proyector de diapositivas, linternas; y por supuesto en el si-

glo XXI el ordenador y sus periféricos: cámara de foto, vídeo, webcam, escéner, grabadoras de sonidos...

En los proyectos de arte basados en estos principios, la integración de las TIC es fundamental. Es difícil no ver en una exposición algún audiovisual, o fotografía digital... La grabación en clase de las «performances» que a menudo realizan los niños tiene un valor incalculable como instrumento evaluador, pero mucho más como medio de divulgar esta etapa única de la infancia.

El niño tiene derecho a una buena educación visual y debe estar inmerso en la cultura visual de su tiempo. El arte sirve para compartir significados. El niño evoluciona según va accediendo al mundo de los símbolos. Para abordar este aspecto las TIC son fundamentales. El entorno entra con una inmediatez absoluta en el aula. El acceso a los artistas y galerías a través de Internet debe ser habitual en el aula, sin dejar de lado, por supuesto, libros de arte, postales, folletos de exposiciones y las visitas a centros culturales y museos. La red ofrece todo tipo de recursos educativos y de ocio. El «mail art», entendido como arte a través del correo electrónico, es una de las formas de transmisión creativa utilizada en nuestras aulas.

Vivimos en un mundo muy visual. Debemos evitar crear receptores pasivos y manipulables. Sensibilizando a los niños hacia la cultura de su tiempo se predispone a éstos a mirar con más atención, a ampliar el campo de su visión, a generar una nueva mirada y poder transformar la realidad cotidiana en una experiencia estética.

Una educación artística rica y creativa influye desde edades tempranas en el desarrollo de todos los demás lenguajes. Abordar la educación infantil a través del arte supone:

- Desarrollar una capacidad intelectual que vaya acompañada de valores sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos.
- Valorar al niño de una forma integral, teniendo en cuenta todos los lenguajes.

- Appreciar las obras de los demás y respetar al otro, a las personas diferentes, física o intelectualmente y donde todos se sientan incluidos en el lenguaje artístico.
- Aprender a expresar lo que sentimos y que esto nos proporcione una sensibilidad capaz de comunicarnos con los demás y relacionarnos con el mundo en que vivimos.
- Fomentar la capacidad de preguntar, de encontrar respuestas, de descubrir nuevas formas, de volver a recrear, de reestructurar, de encontrar nuevas relaciones, en definitiva de crear.
- Educar individuos críticos, que no se conformen con la respuesta única.
- Interactuar con el medio educando todos los sentidos y desarrollando una sensibilidad perceptiva.
- Educar para una vida y un ocio creativo.
- Valorar el arte de diferentes culturas y facilitar así la integración y el respeto hacia los inmigrantes que tenemos en nuestro entorno, apreciando los elementos propios y originales de cada país.

En la Escuela Infantil Zaleo nos planteamos la Educación Artística fundamentalmente a través de las posibilidades que

Cuadro Navideño (del Equipo Educativo).

Comienzo del Otoño con la visita de la «Castañera».

ofrece el arte de los artistas contemporáneos para el desarrollo de la creatividad. En este sentido abordamos Proyectos de Plástica, de Arte y Ciencia y de Nuevas Tecnologías

El ARTE con mayúsculas: su derecho, nuestro deber

Todos los niños, independientemente de su origen socio-cultural, tienen derecho a participar del mundo artístico y cultural de su entorno. Gran parte de los museos y salas de exposiciones de nuestro entorno son públicos y tenemos que educar a toda la Comunidad Educativa en la convicción de que podemos disfrutar de esos espacios, porque de alguna manera nos pertenecen; se crearon para el disfrute y aprovechamiento de todos.

El Arte de los artistas permite poner en práctica otras formas de programar la actividad plástica en el aula. Los educadores tenemos que ser conocedores del arte actual, es la única manera de compensar desigualdades sociales. Tenemos que ayudar a los niños en la búsqueda de un resultado plástico fruto de un derroche de imaginación, potenciando las expresiones en grupo y mostrando a la sociedad sus producciones desde los propios colegios, centros culturales, bibliotecas públicas, desde los museos, galerías...

¿Qué repercusiones tienen este tipo de proyectos en la Escuela Infantil Zaleo?

Durante el periodo en que se llevan a cabo estas propuestas se produce no un cambio, sino una verdadera revolución a nivel global. La Escuela entera se convierte en un gran taller, no sólo las aulas, sino también pasillos y patios partici-

pando del «caos» creativo. Además nos acercamos a otros espacios para llevar a cabo nuestras experiencias plásticas: la calle, centros culturales del entorno, bibliotecas, los museos...

Aparece la fantasía como motor a veces imprescindible y eje organizador de todas las actividades. Los espacios se cargan de simbolismo. No decoramos la Escuela, la transformamos en cada nuevo proyecto.

Las experiencias plásticas en torno al «arte de los artistas» ofrecen a nuestros niños oportunidades únicas: disfrutar con nuevas técnicas plásticas, grandes formatos y materiales no convencionales que incitan a la curiosidad y la creatividad y que aseguran el aprendizaje sin salirnos del currículum de la etapa, además de posibilitar agrupamientos especiales interniveles e inter-ciclos, generando alternativas innovadoras para el tratamiento de la diversidad.

Con este tipo de proyectos se fomenta el trabajo en equipo, aparece la

oportunidad de intercambiar experiencias con otros centros. Maestros y educadores de la escuela hemos cambiando nuestra visión del arte y lo que es más importante, nos hemos motivado para seguir trabajando con ilusión renovada cada año.

La vinculación con el mundo del Arte eleva el nivel cultural de toda la Comunidad Educativa. Conseguimos que las familias acudan a los museos, ofreciéndoles la oportunidad de introducirse en el arte de vanguardia y de participar en la educación de sus hijos.

Bibliografía

- Catálogo de la exposición «Los cien lenguajes de la infancia». Edit. Reggio Children. Reggio Emilia, Italia 1996
- Revista infanciaeneu-ro-pa. Marzo 2004
- GADNER, Howard. «Educación artística y desarrollo humano». Ediciones Paidós Ibérica. S.A. Barcelona (1994)
- HARGREAVES. D.J. «Infancia y educación artística». Ediciones Morata. Madrid, 1991
- MANUEL H. BELVER Y OTROS, «Arte Infantil en contextos contemporáneos». Ediciones Eneida. Madrid 2005
- MANUEL H. BELVER Y OTROS, «Arte, infancia y creatividad». Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense. Madrid 2003

Sitografía

- <http://www.educa.madrid.org/web/ei.zaleo.madrid/>
- www.enterarte.es
- www.elsafareig.es
- www.reggiochildren.it
- www.artenlaces.com