

Proyecto Babel - Labeb: “Las tribus” propuesta educativa de arte – acción lúdica

Rosario Naranjo López

U. Autónoma de Madrid (España) rosario.naranjo@uam.es

Resumen

El estudio que se presenta es una propuesta educativa de arte – acción denominado “Proyecto BABEL-LEBAB”. Está dividido en cuatro partes: una explicación sobre la misma, unos fundamentos teóricos sobre juegos y dinámica de grupos, un tercer apartado donde se desarrolla la propuesta educativa “Las tribus”, que consiste en una serie de talleres de carácter práctico para trabajar en grupo sobre contenidos de educación artística. Por último, se analizarán los distintos resultados obtenidos.

Palabras clave: Proyecto, didáctica, educación artística, lenguaje, juego.

Babel – Labeb Project: “Las Tribus” Art Education Proposal – Ludic Action

Abstract

This study is an art-action education proposal denominated “Proyecto BABEL-LEBAB”. It is divided into four parts: an explanation of what the project is about, the theoretical basis of games and group dynamics, an educational proposal named “Las tribus” which involves a series of practical workshops in order to work as a group on artistic education contents, and finally the different results of this education proposal will be analyzed.

Keywords: Project, didactic, artistic education, language, game.

INTRODUCCIÓN

La creación artística y el arte existen desde los orígenes de la cultura humana. Prueba de ello es el hallazgo en Java (Indonesia) de una concha con dibujos en Zig zag de hace 400.000 años, fue realizada por un *homo erectus*. Estos dibujos geométricos son considerados por los expertos en el tema como una muestra de pensamiento complejo. Estudiando la evolución del arte se observa cómo, desde esas primeras representaciones pictóricas ha seguido desarrollándose y transformándose hasta nuestros días. Se ha ido adaptando a los avances técnicos, a las nuevas tecnologías de la comunicación y a internet. Muchos de los autores actuales hablan del uso de las nuevas tecnologías TIC y proponen la utilización de recursos y técnicas del arte actual con el fin de transformar la educación artística.

Con esta propuesta, “Arte - Acción lúdica”, se pretende seguir la línea de la política educativa actual, de las necesidades sociales y del Espacio Europeo de Educación Superior, atendiendo con ella a una necesidad crucial de justicia social. Es una propuesta de trabajo artístico grupal para impartir talleres a un grupo muy numeroso de personas de distintas nacionalidades, con idiomas y culturas diferentes, donde se utiliza el lenguaje universal del arte como medio de conocimiento interpersonal, basándose en el respeto y la valoración de todos los seres humanos y en el reconocimiento y la riqueza de la diversidad humana.

Con la idea tomada de la historia bíblica de “La torre de Babel” se inicia este proyecto educativo BABEL-LEBAB en el que se trabaja la comunicación y el lenguaje del arte, un lenguaje comprendido por todos los seres humanos, con el que poder comunicarse sin el uso de la palabra, un lenguaje que no tiene la barrera del idioma y que es común a todos los seres humanos.

Según la Real Academia Española, Babel significa: “lugar en que hay gran desorden y confusión o donde hablan muchos sin entenderse”. Con esta propuesta educativa, al igual que hacia Leonardo Da Vinci en sus “escritos especulares”, vamos a darle la vuelta a la palabra, la vamos a convertir en lo contrario, en LEBAB, que va a significar orden, claridad y comunicación de todos mediante el lenguaje del arte.

La propuesta “Las tribus” forma parte del proyecto BABEL-LEBAB, que se ha realizado en el curso académico 2014-2015 con los alumnos de la asignatura Fundamentos de la Educación Artística en pri-

maria que se imparte en segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Este proyecto se ha puesto en práctica en el segundo semestre del curso, siguiendo la guía docente de la asignatura tanto en los objetivos como en los contenidos, en los cuales consta: Trabajos tridimensionales, volumen, modelado, talla, construcción y nuevas formas de expresión: audiovisuales, medios digitales, instalaciones, dramatización.

Los alumnos aprenderán los fundamentos y conceptos de la educación plástica, visual y artística, así como las características y aspectos más relevantes del lenguaje visual. Además, la utilización de metodologías didácticas y de organización al servicio de la comunicación intercultural, centrandolo su objetivo en el proceso de aprendizaje. Formando maestros, futuros docentes de educación primaria que sepan atender con el lenguaje artístico a la diversidad cultural desde los principios de igualdad, interacción, transformación social y enriquecimiento entre culturas.

En palabras de María Acaso: “Como educadores *artísticos rizomáticos y nómades* hemos también de ser *originales* y desarrollar una *práctica educativa*: Creativa, repensada, no violenta, explícita” (Acaso, 2011:58).

Está dirigido al desarrollo de las cualidades personales tales como sensibilidad, originalidad, creatividad y destrezas manuales con el uso adecuado de materiales, técnicas e instrumentos para la realización de obras artísticas para los distintos niveles de la educación primaria.

Permite conocer el lenguaje artístico, plástico y visual en sus distintas formas y medios de expresión: dibujo, escultura, pintura, grabado, fotografía, nuevas formas de expresión y recursos digitales. También conocerán conceptos básicos sobre la creatividad, los procesos artísticos y las estrategias más utilizadas en la creación de imágenes.

Por otra parte, el alumno aprenderá metodologías didácticas y de organización al servicio de la comunicación intercultural.

Servirá también para conocer conceptos, movimientos artísticos y culturales y las nuevas formas contemporáneas de arte como el *body art*, las instalaciones, la performance o el happening, así como recursos multimedia.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. El proyecto BABEL-LEBAB

Es una propuesta educativa que tiene como objetivo fundamental la enseñanza de la educación artística, plástica y visual. El proyecto intenta estar acorde con las necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI. La propuesta que se presenta está inspirada en la frase de Paulo Freire: “La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor.” (Freire 1977:92).

Se trata de un conjunto de talleres artísticos cuyo objetivo es la comunicación a través del lenguaje del arte, el lenguaje que nos hace ser humanos, que nos diferencia de los animales. El lenguaje del alma, de los sentimientos, el que nos hace llorar de emoción y llega a cambiar nuestro estado de ánimo.

Surge de la historia bíblica la torre de Babel del libro del Génesis.

“La torre de Babel.11,1. No tenía la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos”.

“6. Y dijo: He aquí, que el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje; y han empezado esta fábrica, ni desistirán de sus ideas hasta llevarlas a cabo”.

“7. Ea, pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de manera que uno no entienda el habla del otro”.

“9.De donde se le dio a ésta el nombre de Babel, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra; y desde allí los esparció el Señor por todas la regiones” (Génesis: 11,1- 9: 29).

La propuesta educativa surge de los años de experiencia como docente en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, en estos años se ha ido cambiando la metodología de las asignaturas impartidas y se ha ido adaptando a las necesidades educativas de los alumnos.

Para desarrollo de este trabajo se toma como referencia las palabras de Veà Vecchi:

“en el campo de la Educación, el concepto de conocimiento ha de definirse de manera más profunda y con mayor conciencia, de forma que pueda desarrollarse y evolucionar en

condiciones de mayor entusiasmo y vivacidad cultural, una especie de sensibilidad y rapidez instintivas para responder a estímulos culturales. Y, para definir mejor la palabra *conocimiento*, yo la combinaría con otras palabras como *transdisciplinario* (término propuesto por Edgar Morin), *coparticipación*, *solidaridad*, *humor*, *ternura*, *elegancia* y por último, aunque no menos importante, *belleza* (Vecchi 2013:71).

Es una propuesta metodológica de trabajos por proyectos, donde los estudiantes adquieren, conocimientos, habilidades y actitudes y desarrollan su propia autonomía de aprendizaje. Se utiliza la de dinámica de grupos, que nos servirá para fomentar la comunicación, la creatividad, el dinamismo y el apoyo mutuo entre los estudiantes.

Se ha tenido en cuenta la sugerencia del profesor John Dewey que propone el arte como experiencia, intentado que sean talleres donde lo artístico y lo estético estén unidos.

“Puesto que ‘artístico’ se refiere primariamente al acto de producción, y ‘estético’ al de la percepción y goce,” (Dewey, 2008:54).

En estos talleres se intentara refundir estos dos conceptos.

También se han tomado muchas de las ideas y apreciaciones que el profesor Johan Huizinga hace en su libro sobre el juego.

“Las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están impregnadas de juego. Tomemos, por ejemplo, el lenguaje, este primero y supremo instrumento que el hombre construye para comunicar, enseña, mandar ; por el que distingue, determina, constata; en una palabra, nombra; es decir levanta las cosas a los dominios del espíritu. Jugando fluye el espíritu creador del lenguaje constantemente de lo material a lo pensado. Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora y tras ella un juego de palabras. Así, la humanidad se crea constantemente su expresión de la existencia, un segundo mundo inventado, junto al mundo de la naturaleza” (Huizinga, 1984:15).

Es una metodología para enseñar el lenguaje del arte y de las técnicas artísticas utilizando el juego y lo lúdico para ayudar a crear un ambiente de confianza ante el posible miedo o vergüenza que los alumnos sienten frente a esta asignatura.

1.2. El propuesta educativa “Las tribus”

La R.A.E. dice en su definición de tribu: “Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres”.

Partiendo de esta definición se forman grupos de trabajo con alumnos afines. Para empezar, escogen un nombre, un sonido y un movimiento representativo para su tribu, este sonido y este movimiento le va a servir para presentarse al resto de las tribus. Estos alumnos se reúnen en asamblea para configurar sus características y se constituyen como tribu.

El profesor Antonio Lucas habla en su libro sobre el concepto de sociedad:

“De esta manera, un conjunto de personas será sociedad en la medida en que: los miembros estén orientados al sistema o totalidad; se pueda hablar de autosuficiencia, es decir, no sea necesario, cara al normal funcionamiento, una ayuda externa; y, finalmente, haya una autoperpetuación, es decir, el sistema tenga mecanismos establecidos de reproducirse a sí mismo” (Lucas, 1992:51).

Y por otra parte explica lo que la sociedad debe aportar a los individuos.

“Tres son las funciones que debe asegurar al menos cualquier sociedad: 1. Un sistema de fijación de objetivos o fines; 2. Un procedimiento de adaptación de los medios disponibles a los fines propuestos; y 3. Un poder integrador de los individuos al grupo” (Lucas, 1992:52).

Cada una de las tribus va a realizar siete talleres de carácter práctico, donde se realizarán los distintos elementos para caracterizar su identidad como grupo social, como pueden ser: objetos de uso doméstico, monedas, tótem, máscaras, disfraces, e incluso su propio escenario, que les va a servir para realizar la performance como acto final del proyecto “tribus”.

2. METODOLOGÍA

Se trata de un método de trabajo de educación a través del arte, por y para el arte.

La metodología que se va a utilizar está basada en la experimentación, el juego, el taller artístico y el trabajo en grupo. Mediante el lenguaje universal del arte se pretende conseguir: la inclusión social, un acercamiento intercultural y personal y, por otro lado, la valoración y el reconocimiento a la diversidad.

Para el aprendizaje de las distintas propuestas y técnicas artísticas se toma como base el arte-hacer, el arte – acción lúdica.

Rompiendo con lo establecido se proponemos una idea de aprendizaje alternativa basada en las experiencias vividas, ya que suele considerarse que estas son más difíciles de olvidar que las cosas que son leídas o son memorizadas.

“Nuestro método, en la práctica, ha roto con las viejas tradiciones: ha abolido el banco porque el niño no debe estar inmóvil y escuchar así las lecciones de la maestra, y ha abolido la plataforma porque la maestra no debe hacer más lecciones colectivas necesarias en los métodos comunes” (Montessori, 1965:43).

El juego será la herramienta para comenzar a formar grupos de trabajo de forma aleatoria, ya que lo que se pretende es que los alumnos se relacionen, y se conozcan entre ellos evitando los grupos preestablecidos y de esta manera se conseguirá una mayor sociabilización del alumnado.

Se utilizará el juego, el disfrute y la creatividad como ejes conductores para la realización de las actividades y así se conseguirá desde un enfoque curricular interdisciplinar que los alumnos se desarrollen tanto a nivel personal, como en el aprendizaje de valores cívicos y de relaciones inclusivas en las aulas.

Con los grupos de trabajo en el taller artístico, se fomentará la comunicación, la creatividad, el dinamismo, la interacción, la cooperación y el apoyo mutuo. Va a ser un taller práctico, experimental, creativo, expresivo, de investigación y conocimiento de materiales, de procesos, experiencias, sentimientos y posibilidades artísticas.

“El taller toma muchas sugerencias de las artes, tanto pretéritas como contemporáneas. No se detiene tanto a mirar los productos como a captar las sugerencias que nos hacen los artistas, con sus sensibles antenas, a través de sus obras de arte” (Vechchi 2013:67).

Durante el curso 2014 /2015 se ha realizado la propuesta educativa de la que venimos hablando. Se trata de un proyecto basado en la educación de carácter cooperativo, que está basado en la participación, el dialogo y la reflexión para así desarrollar la creatividad de los alumnos. Tiene un carácter interdisciplinar. Este aspecto es muy importante ya que vincula la educación artística con otras disciplinas como el conocimiento del medio, el lenguaje corporal, la música, la ciudadanía y con el arte actual.

Se ha comenzado organizando grupos de trabajo y cada grupo ha elegido un sonido y un movimiento representativo de su tribu, se han configurado su propia identidad como tribu, se han reunido y han debatido su identidad como grupo, el entorno donde se mueven, el paisaje, el clima, los animales, etc.

Una vez decididas todas estas cuestiones se ha desarrollado parte del programa de la asignatura Fundamentos de la Educación Artística de Primaria del segundo semestre.

2.1. Talleres

Cada una de las tribus va a realizar siete talleres de carácter práctico, donde se realizarán los distintos elementos para caracterizar su identidad como grupo social, como pueden ser: objetos de uso doméstico, monedas, tótem, máscaras, disfraces, e incluso su propio escenario, que les va a servir para realizar la performance como acto final del proyecto "tribus".

1º Taller de modelado y volumen.

Se ha estudiado la arcilla y las técnicas cerámicas: la técnica de la bola, el colombín y las planchas o lámina, así como las distintas posibilidades de decoración cerámica, (poniendo, quitando o presionando barro) y las técnicas escultóricas: bulto redondo, relieves.

Con estas técnicas han realizado casas, chozas, chabolas, vasijas, herramientas, armas, objetos decorativos y otros enseres.

Los materiales que han utilizado han sido: arcillas, palillos de modelar, vaciadores, tornetas, pulverizadores, alambres y plásticos para conservar la arcilla y los trabajos.

2º. Taller de técnicas de vaciado.

Se han realizado relieves y monedas.

Los materiales utilizados han sido: escayola, arcilla, cajas de zapatos, pigmentos y cuters.

3°. Taller de papel *maché*.

Se ha utilizado para realizar marionetas, máscaras, antifaces, coronas, cetros.

Los materiales utilizados han sido: papel de periódico, papel de cocina, cola blanca (acetato de polivinilo), brochas, cubetas de plástico, globos, huevos, pigmentos de colores, barniz mixtión, pan de oro y pan de plata, goma arábiga, talco y betún de judea.

4°. Taller de construcciones con materiales de desecho.

Han realizado construcciones con materiales de desecho para configurar sus tótems y dioses, con cartones, ramas, etc.

Los materiales utilizados han sido: cola blanca, cajas de cartón, envases y materiales para reciclar, alambres, cuerdas pinturas, sprays, hojas y ramas,

5°. Taller de pintura mural.

Han realizado murales para recrear escenarios, paisajes, lugares imaginarios, galaxias, etc.

Los materiales utilizados han sido: papel continuo, acrílicos, rodillos, pinceles y materiales para estampar (hojas, redes, cebollas, zanahorias, etc)

6°. Taller de disfraces y *body art*

Han diseñado la ropa de la tribu acorde con el estatus y la identidad de cada uno de los personajes arquetípicos que han elegido ser.

Los materiales utilizados han sido: bolsas de plástico, retales de tela, papeles variados, maquillajes, *porexpan*, láminas de gomaespuma, sprays, hilos y cuerdas.

7°. Puesta en escena.

Como cierre de los talleres se ha realizado una *performance* de carácter vanguardista en la que se va a combinar elementos artísticos de distintas áreas, tales como: dramatización, música, danza, artes plásticas, luces y recursos multimedia.

Las distintas tribus han mostrado al resto de los grupos sus formas de vida, sus costumbres, sus comidas, cómo se relacionan y cómo se configuran socialmente y políticamente, sin necesidad de la palabra. Retroalimentándose unos de otros.

En expresión del insigne director de teatro Augusto Boal: “todos los seres humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque observan. Somos todos espectadores” (Boal, 2011:21).

El lenguaje del arte no tiene confusión, está basado en hechos y no en palabras.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA

Cabe destacar la funcionalidad de este proyecto en tres aspectos principalmente, el aspecto académico, seguido del social y el de desarrollo personal.

En cuanto a los aspectos académicos, se han adquirido los conocimientos artísticos que figuran en la guía docente de la asignatura. Principalmente, se consigue dominar los conceptos y fundamentos de la educación artística, plástica y visual en la educación, y comprender los aspectos fundamentales de sintaxis y semántica del lenguaje visual. Después se experimenta y se usan materiales, técnicas e instrumentos para la producción artística. También se conocen las distintas formas y medios del lenguaje artístico plástico visual (dibujo, pintura, escultura, fotografía, medios digitales, formas contemporáneas de expresión artística, entre otros). Además se produjo un aumento de las inquietudes de los alumnos en función de sus propias demandas, que más tarde les servirá para aplicarlo a su futuro trabajo docente.

En el aspecto del desarrollo personal, se ha favorecido el desarrollo de la autoexpresión, la percepción, la comunicación y la autoestima desde la creación plástica y visual. También ha sido una experiencia la puesta en escena ya que los ha hecho tomar conciencia de sí mismos y controlar sus emociones en las aulas. Aumentar la confianza en sí mismos y en los demás, expresándose de forma plástica. Se desarrollan además capacidades de liderazgo, competencias transversales y desenvolvimiento en la vida, así como autonocimiento, que ayudarán a desarrollar una mayor calidad de vida posterior. Se desarrollan las cualidades personales, los potenciales propios, dones e inteligencias múltiples (relacionados con las artes plásticas, sensibilidad, originalidad, etc). También se aprende a desarrollar la creatividad para desarrollar los procesos y estrategias en la creación de imágenes plásticas.

Atendiendo a los aspectos sociales, se han obtenido resultados muy satisfactorios en estos talleres, todos los alumnos se han integrado plenamente en los grupos, han colaborado con sus compañeros y se han ayudado unos a otros, aportando cada uno sus puntos fuertes, su toque personal.

Se ha conseguido que se hagan responsables y que compartan esta responsabilidad, que sean conscientes de que con la colaboración de todos se consiguen muchas más cosas y la sociedad funciona mejor. También que todos somos necesarios y se funciona mejor cuando se tiene una mayor implicación y solidaridad en los grupos de trabajo.

Los alumnos se han repartido el trabajo y se han programado las sesiones, se han reunido para elegir la música, para ensayar la coreografía y la puesta en escena de su performance art y han colaborado y quedado fuera del horario lectivo. Fomentando así de alguna manera el objetivo del taller, la comunicación y el entendimiento general.

No ha existido en ningún grupo discriminación por razón de sexo, religión, ideología. Con estos talleres se ha conseguido la integración de todos los alumnos del grupo. Ha sido muy interesante observar la lealtad de todos ellos con su grupo, ya que sabían que si no colaboraban podrían perjudicar al resto de los compañeros. Han aprendido a valorar la diversidad y la integración intercultural.

Se han desarrollado y puesto en práctica metodologías didácticas y artísticas para la comunicación intercultural. Se atiende a la diversidad cultural desde los principios de igualdad, interacción, transformación social y enriquecimiento entre culturas, usando un lenguaje común.

En esta propuesta el profesor adopta un papel de mediador-guía, rompiendo así la figura tradicional. Como docentes, se necesita la adaptación a las nuevas realidades sociales que se encuentran en las aulas día a día.

Referencias Bibliográficas

- ACASO, María. 2011. **Didáctica de las artes y la cultura visual**. Akal, Madrid (España).
- BOAL, Augusto. 2011. **Juegos para actores y no actores**. Alba, Barcelona (España).
- DE AUSEJO, Serafín. 1970. **Sagrada Biblia**, Herder, Barcelona (España).
- DEWEY, John. 2008. **El arte como experiencia**, Paidós, Barcelona (España).

- FREIRE, Paulo. 1977. **La educación como práctica de la libertad**, Siglo XXI de España Editores, Madrid (España).
- HUIZINGA, Johan. 1984. **Homo ludens**, Alianza editorial, Madrid (España).
- MONTESSORI, María. 1965. **Ideas generales sobre mi método**, Editorial Losada, Buenos Aires (Argentina).
- VECCHI, Vea. 2013. **Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil**, Ediciones Morata, Madrid (España).