

Como si fuera posible recoger sentimientos As if it were possible to collect suffering

Marian Vayreda Puigvert. *Universitat de Girona. marian.vayreda@udg.edu*

Joan Vallès Villanueva. *Universitat de Girona. joan.valles@udg.edu*

Resumen: Se trata de una propuesta como resultado del trabajo conjunto entre la escuela de Arte Pigment y el ESPAI ZERO1 del Museu Comarcal de la Garrotxa, destinado exclusivamente a exposiciones temporales de creación contemporánea y como continuidad de propuestas anteriores de colaboración: REPLICA23 y SONESNAT JUNIOR.

Com si fos possible recollir el sofriment es un proyecto de la artista Anna Manel. la, y se consideró una propuesta interesante y un reto para conversar, intercambiar y crear con los alumnos sobre el tema de la exposición: la muerte y el sufrimiento. Asimismo porque es una artista conocida por los alumnos de la escuela *Pigment*, ya que anteriormente habían realizado un proyecto de apadrinamiento de esculturas y habitualmente ella participa en programas divulgativos en la escuela.

El trabajo desarrollado centra el aprendizaje en la creación y en la investigación artística como ejes de los procesos de conceptualización con el objetivo de atender las dinámicas y los estímulos característicos de los niños. Facilitando procesos de búsqueda, exploración y manipulación sin condicionantes y promoviendo procesos autónomos en los que los mismos niños se planteen dudas e interrogantes y se enfrenten a situaciones cada vez más complejas.

Palabras clave: educación artística, arte contemporáneo, museos, sensibilización estética

Abstract: This is a proposal as a result of joint work between Pigment School of Art and the ZERO1 ESPAI from the Museum District in the Garrotxa, aimed at temporary exhibitions of contemporary art creation and as a continuation of previous proposals of collaboration: REPLICIA23 and SONESNAT JUNIOR.

“As if it were possible to collect suffering” is a project of the artist Anna Manel. la and it was considered an interesting proposal and a challenge to talk, share and create with the students on the topic of exposition: death and suffering. Furthermore. As she is an artist known by the *Pigment* School students, as she previously had made a sculpture project sponsorship and she regularly participates in informative programs at school.

The work is focused on the creation and artistic research as the main processes of conceptualization in order to meet the dynamism and stimuli characteristic of children. Facilitating search processes, exploration and manipulation without conditions and promoting autonomous processes in which the children themselves develop doubts and questions in order to face increasingly complex situations.

Key words: art education, contemporary art, museums, aesthetic experience

He aquí aproximadamente, los términos de este canon uniforme [el de “hombre culto”]: el hombre comenzará su educación aprendiendo lo que es la cultura, no aprenderá lo que es la vida, y con mayor razón ignorará la experiencia de la vida (...) El deseo del joven de aprender alguna cosa por sí mismo y de desarrollar en él un sistema vivo y completo de experiencias personales, tal deseo será apagado y, en cierto modo, aletargado por la visión de un opulento milagro, como si fuese posible resumir en sí, en pocos años, los conocimientos más sublimes y maravillosos de todos los tiempos, y, en particular de las épocas más grandiosas. Es el mismo método extravagante que conduce a nuestros artistas a los museos, en lugar de llevarlos a los estudios de los maestros y, ante todo, al único estudio del único maestro: la naturaleza. Como si pasando apresuradamente por los jardines de la historia pudiéramos aprender las cosas del pasado, sus procedimientos y artificios, su verdadera cosecha vital. Como si el vivir mismo no fuese un oficio que es preciso reaprender sin cesar, que es preciso ejercer sin descanso, si no queremos fabricar tontos y charlatanes.

F. Nietzsche (1874)

Introducción

Este trabajo es el resultado de una actividad realizada durante el curso 2008/09 y en él presentamos un análisis del modelo formativo utilizado, los recorridos realizados y los resultados obtenidos. Es una actividad conjunta realizada entre la escuela de arte Pigment y el espacio de arte contemporáneo ZERO1 del Museu Comarcal de

la Garrotxa, un espacio destinado exclusivamente a exposiciones temporales de creación contemporánea, que da continuidad a otras propuestas conjuntas realizadas con anterioridad: REPLICA23 i SONESNAT JUNIOR.

Entre las diferentes propuestas programadas se selecciona “*Com si fos possible recollir el sofriment*” de la artista Anna Manel.la, ya que por su contenido expositivo permitía hablar, conversar, intercambiar y crear, con los alumnos de la escuela, en torno al tema de la exposición: la muerte y el sufrimiento. También porque la artista era conocida por los alumnos ya que anteriormente habían trabajado un proyecto de apadrinamiento de esculturas y habitualmente participa en conferencias destinadas a alumnos y a madres y padres de la escuela.

Y básicamente el interés como propuesta educativa permitía articularla en dos objetivos básicos:

1. Presentar el arte contemporáneo a los alumnos
2. Iniciarlos en la realidad contemporánea del arte e intervenir con sentido crítico

La propuesta educativa

En efecto, las disciplinas escolares son «materias imaginarias» y «prácticas imaginarias» (Bernstein, 1992). Las formas que adoptan las disciplinas escolares no tienen fundamento alguno en el mundo de fuera de la escuela. Lo que se lleva a la escuela no es lo que hacen los científicos, los matemáticos, los escritores o los artistas; lo que ocurre más bien es que el conocimiento formal de la escuela reformula el conocimiento disciplinar para adaptarse a las exigencias del horario escolar, a las concepciones sobre la infancia, y a las convenciones y rutinas de la enseñanza que imponen tal conocimiento en el currículum escolar.

T. S. Popkewitz (1994)

A menudo los procesos formativos desarrollados en la educación formal no se fundamentan en las necesidades y en las características del aprendizaje infantil. A menudo unos procesos de aprendizaje, parciales e incompletos, mediados por condicionantes curriculares y por preconcepciones que no garantizan un verdadero desarrollo integral, en el que cada individuo se observe protagonista, investigue, explore y conecte sus indagaciones con todo aquello que ya sabe.

Nuestra propuesta (como otras muchas que se desarrollan a través del arte) centró el aprendizaje en la creación y la investigación artística como ejes principales de los procesos de conceptualización. Nuestro objetivo se centraba en atender las

dinámicas y los estímulos característicos en los niños, una realidad infantil que les permite buscar, explorar, manipular sin condicionantes. Procesos autónomos en los que los mismos niños se plantean dudas e interrogantes y se enfrentan a situaciones complejas y a la vez activan sus ideas previas sobre la naturaleza de los objetos.

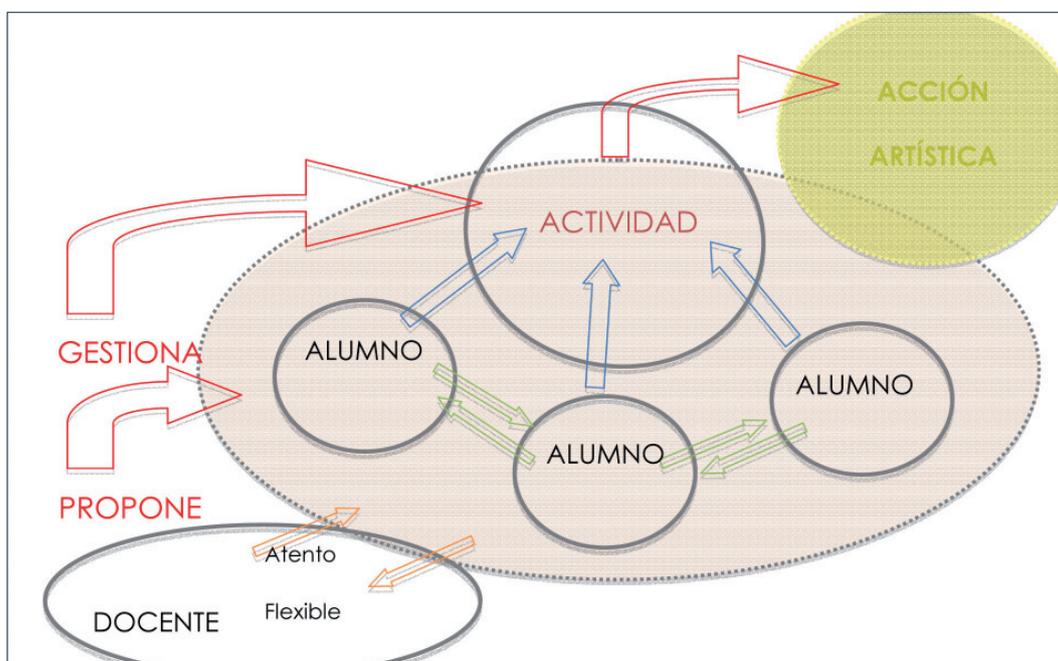

Fig. 1 Espacios educativos que permiten aprendizajes significativos si son gestionados de forma hábil y creativa por los docentes.

La acción docente se desarrolló en un clima que permitió y posibilitó prácticas estimulantes, en las cuales las emociones generadas al construir sus experiencias permitieron constantes procesos de reflexión. Acciones orientadas por los educadores con una actitud *atenta* a los intereses de los niños, *flexible* con una adaptación adecuada a los resultados diversos y divergentes que se produjeron, porque casi en la mayoría de las ocasiones estos resultados difieren de lo planificado, y una actitud *participante* y *tolerante* procurando que las voces de los niños se respeten y participen, a su vez, de forma activa en la construcción final de la propuesta.

Un modelo de aprendizaje basado en prácticas artísticas donde la creación y la investigación van de la mano y no están centradas en secuencias preconcebidas. Son prácticas diferentes y diferenciadas según la tipología del grupo, los procesos de investigación generados y las prácticas creativo-artísticas suscitadas durante los procesos.

He ahí los recorridos de aprendizaje que se realizaron:

1. Analizar el proyecto.
2. Reconocer el “problema” y el objeto de la investigación y creación.

3. Motivar a partir de la descripción de la propuesta a desarrollar y generar interés.
4. Recoger ideas previas respecto al tema a desarrollar.
5. Contrastar las ideas previas con las posibles propuestas a desarrollar.
6. Definir las actividades a desarrollar (atendiendo las ideas previas de los niños e incorporando las modificaciones necesarias).
7. Realizar las actividades de investigación y creación.
8. Analizar los resultados (individuales-grupales); elaboración de conclusiones.
9. Definir el proyecto. Aplicar los aprendizajes realizados en la propuesta final.

Presentamos una propuesta secuencial a partir de las prácticas artísticas, que permitió, de forma atractiva y motivadora, la reelaboración de ideas y la construcción de nuevos conocimientos y significados.

Una metodología que facilitó aprendizajes significativos:

- Se activaron las ideas previas implicadas en la situación-problema.
- Se generaron interacciones con otras informaciones del entorno físico y social.
- Se posibilitó que se reestructuraran las concepciones del alumno sobre el propio aprendizaje.
- Se evaluaron las estrategias utilizadas y los resultados finales.

El contexto de aprendizaje

Pigment, es una escuela no formal, donde alumnos de 3 a 12 años de edad realizan actividades artísticas de hora y media una vez a la semana en horario extraescolar. Los grupos están limitados a diez alumnos de distintas edades, una estructura que permite colaboración, comunicación y entendimiento entre ellos y a la vez un enriquecimiento mutuo.

Atendiendo a los objetivos centrales de la escuela y a las reflexiones que a lo largo de los cursos se vienen realizando, el equipo responsable de la formación apostó de nuevo en educar en, para y con el arte contemporáneo, y así proyectar una nueva experiencia con perspectiva dialógica ubicada en procesos de investigación y de

creación artística, interesados en que esas prácticas estimulen el pensamiento crítico, integren teoría y práctica y estimulen procesos compartidos y de colaboración.

Se trata de una experiencia para potenciar la asociación de conocimiento y afecto, de pensamiento y sentimiento, de razón y emoción, porque los aprendizajes no se generan únicamente mediante la razón. Son los resbaladizos terrenos de lo emocional donde la formación académica fracasa, ya que raramente es observado como elemento importante y no se atiende la emoción como la fuente de energía humana que activa y estimula nuestras conductas.

Procesos de apropiación, investigación y creación desarrollados

Como hemos explicado, la exposición elegida ofrecía la posibilidad de recoger y compartir el sufrimiento de las personas de forma anónima, utilizando las informaciones “recurrentes” que aparecían en los medios de comunicación sobre la guerra del Irak y que mostraban la cruda realidad del importante número de víctimas diario. Esta realidad hizo que Anna Manel•la tomara conciencia del efecto narcótico que tenían las cifras y de como a través de ellas iba desapareciendo el sufrimiento colectivo. Por esta razón quiso dar forma a este dolor que se evapora, entre números y noticias que se amontonan, y que solo tiene una importancia fugaz a la espera de otras nuevas noticias, dolor que no se comparte y que nos aleja de la realidad.

El formato expositivo se basaba en trescientas cajas de acero de 15x15x30 de altura, alineadas con una disposición semejante a los cementerios de víctimas anónimas, un conjunto de cabezas de terracota con expresiones diversas y una reflexión de T. W. Adorno que se proyectaba de forma continuada en una de las paredes de la sala. Elementos dispuestos con un tratamiento espacial que facilitaba el recogimiento, en consonancia con la penumbra que las envolvía.

Durante las sesiones que discurrieron a lo largo de un periodo de dos meses, el trabajo se organizó en torno a prácticas individuales y procesos de elaboración de conclusiones, de forma colectiva.

El primer paso fue anunciar la visita a la exposición de Anna Manel•la, autora de la escultura que los alumnos de Pigment apadrinaron en un proyecto. Para la visita no se preparó ninguna actividad con el objetivo de generar un cierto contraste entre lo que ellos conocían de la misma autora, una escultura tradicional, y la nueva propuesta expositiva ubicada en una estética contemporánea.

El objetivo era propiciar dinámicas críticas y a su vez reflexivas que les permitiera asimilar y comprender tanto el contenido de la exposición como los referentes visuales con los que estaba definida. Fue importantísima la observación participante de los docentes, quienes detectaron las expresiones, los comentarios, las preguntas, la sorpresa de los alumnos, originadas por esta primera relación con la exposición.

En paralelo al proceso de apropiación artística de los niños el docente pudo intervenir, como uno más, en la conversación, atender las demandas y observar las necesidades respecto al hecho artístico contemporáneo. Los comentarios mostraron sorpresa y falta de comprensión de la exposición; por ello se orientó a los niños a un análisis conjunto de los diferentes elementos y del discurso expositivo, para que consiguieran una mirada próxima a la realidad presentada y para ayudarlos a interactuar de forma adecuada con la arqueología de la muerte y los elementos “culturales” implícitos en cada territorio.

A partir de esa primera incursión las actividades preparatorias estaban destinadas a reconocer los sentimientos superficiales, y la práctica habitual de disimularlos, ya que muy pocas veces mostramos y hablamos de ellos, ni de cómo nos sentimos.

Las dinámicas seguidas durante las sesiones permitieron emplear diferentes acciones de creación e investigación, en las que los niños construyeron sus propios discursos personales:

a) Maquillar sentimientos. La primera actividad consistió en pintarse la cara, y pintar a los compañeros de clase con maquillaje para así esconder los sentimientos. Se trataba de hacer evidente que nos ocultamos a nosotros mismos detrás de una “máscara”.

b) Realización de máscaras. Una segunda actividad, en la misma línea de la anterior, fue la construcción de máscaras con barro y elementos de desecho en la que los niños expresaban emociones a través de la cara del personaje que crearon.

c) Regalar emociones 1. La tercera actividad de este primer bloque consistía en regalar emociones a elementos que carecen de ellas y que comúnmente se utilizan, como ejemplo: las piedras y los robots. Se propuso la creación de animales a partir de la unión de distintas piedras. La observación de una primera piedra nos servía para imaginar un personaje que se reproducía con la unión de otras más pequeñas.

d) Regalar emociones 2. Para los robots se utilizó cartulinas de distintos acabados y texturas. Cada alumno presentaba un robot que tenía sentimientos y en un estado de ánimo concreto.

Experimentada la forma en que afloraban las sensaciones y los sentimientos, era necesario un segundo paso de reconocimiento interior y por ese motivo se construyó un móvil. Un elemento físico que se mueve casi mágicamente, por sorpresa, como si de una realidad interior, intangible como los estados afectivos. El móvil nos permitía atravesar el límite de lo exterior a lo interior, donde encontramos los sentimientos, entrar en un mundo abstracto y difícil de describir:

e) Reconocer sentimientos. Descubrir, poner nombre a las sensaciones experimentadas, conocer la disposición emocional que tienen los individuos, las sensaciones más o menos confusas y de difícil justificación racional. Una vez descritos, hablados y compartidos algunos sentimientos (timidez, amistad, miedo, separación, tristeza, autoridad, amor...) se hicieron representaciones abstractas mediante collage.

f) La afectividad nos hace humanos. Se realizaron esculturas de pequeño formato que tenían como única condición no tener cara. Los alumnos tenían que expresar mediante estas esculturas las emociones que habíamos estudiado, caracterizar los estados afectivos, representar las emociones, ser capaces de expresar (representar de su interior hacia el exterior). Proyectar sentimientos experimentados mediante objetos inanimados.

Exposición en la Sala 15: *Com si fos possible recollir els sentiments*

Como propuesta final los alumnos deciden captar sentimientos y conservar recuerdos. Para desarrollarla era necesario que los alumnos buscaran elementos personales, familiares, objetos que formasen parte de sus recuerdos.

Se analizaron los objetos y se discutió la forma de presentarlos. Atraparlos en bolsas de plástico transparente al vacío y no en cajas cerradas y opacas; cumplía el deseo explícito de los niños de que todos pudieran verlos y tocarlos. Además conseguir el vacío permitió eliminar todo aquello que sobra, el aire... que las bolsas contuvieran sentimientos solamente. No serían recipientes vacíos como los de la exposición, serían recipientes transparentes y superllenos de emociones...

Como colofón y en forma de conclusión se encargó al artista Keneth Russo un vídeo en el que mostrara su visión personal y de contraste sobre las dos exposiciones.

Referencias bibliográficas

Calbó, M.; Vallès, J.; Vayreda, M.; Admetlla, J.; Juanola, R. (2005). Las ciudades como museos: arquitectura del imaginario, en *Arte infantil en contextos contemporáneos* / coord. por Carmen Moreno, Manuel H. Belver, Silvia Nuere Menéndez-Pidal, Madrid. pp. 113-126.

Juanola, R.; Calbó, M.; Vallès, J. (2005). *Educació del patrimoni: visions interdisciplinars: arts, cultures, ambient*. Servei de Publicacions de la UdG / Documenta Universitaria, Girona.

Nietzsche, F. (1874). *De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida*. Consideraciones intempestivas, t. II, Aguilar, Madrid, 1932, pp. 147-148.

Popkewitz, T. S. (1994). Política, conocimiento y poder. Algunas cuestiones para el estudio de la reformas educativas. http://www.oei.es/reformaseducativas/politica_conocimiento_poder_popkewitz.pdf (descargado 7-12-2010).

Vallès, J. (2008). Los Museos espacios para valorar al otro. *CÓDICE Boletín Científico y Cultural del Museo Universitario Universidad de Antioquia*. Medellín. Colombia. pp. 30-40.

Vallès, J.; Vayreda, M. (2007). Efímeramente una instalación: una propuesta educativa entre la tradición y la postmodernidad. En *Museos de arte y educación : construir patrimonios desde la diversidad / coord. por Roser Calaf Masachs, Olaia Fontal Merillas, Rosa Eva Valle Flórez*, Ed. Trea. Oviedo. pp. 437-453.

Vallès, J. (2007). Apadrinamos esculturas: un proyecto para el conocimiento, la valoración y la conservación del patrimonio escultórico. Paunero, F. X.; Montero, C. (coord.). *Patrimonio, turismo y educación en Puebla y Girona*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. pp. 213 - 229.

Vallès, J.; Vayreda; M. (2008). Experiencias en la Educación del Patrimonio. Construyendo puentes para un futuro inclusivo. Bitartean. Arte y educación, De Diego, N; San Millan, B.; Vidador, M. (coord.) *Aprendiendo con Arte. Patrimonio y sociedad*. CEDERNA GARALUR. pp. 69 - 84.