

Educación de la capacidad creativa

Mª Natividad Climent Llorca

Profesora de Educación Secundaria, jefe del Departamento de Artes Plásticas
IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm. Alicante.

M^a del Prado Guijarro González-Mohíno

Profesora de Educación Secundaria, jefe del Departamento de Artes Plásticas
IES Altaya de Altea. Alicante

Mª Araceli Vicente Carretero

Psicología y Arte aplicados a trabajo personal y social. Profesora de Talleres y Cursos de Artes Plásticas y Dinámicas
SER-MAR, Calpe. Alicante.

Aproximación al arte abstracto. Introducción

La finalidad de este taller no es únicamente mostrar los conocimientos adquiridos sobre: *El Arte Abstracto*; sino, aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos, reflejados en los temas transversales:

- Respetar las culturas diferentes a la nuestra.
- Concienciar del cuidado del Medio Ambiente.

Así como, ayudarles a expresar sus inquietudes y sus emociones mediante el lenguaje plástico.

La planificación del taller monográfico de investigación, se ha centrado en: la investigación y la propia creatividad, más que en la recopilación de datos o la simple acumulación de información. Pretendemos descubrir y acercar el arte abstracto a los alumnos de Educación Secundaria; dándoles la posibilidad de interpretar las obras utilizando su creatividad e imaginación y sobre todo, que tomen conciencia de su potencial artístico y se atrevan a despertarlo sin miedos. Eliminar los prejuicios hacia lo diferente y lo desconocido. Y ampliar su vocabulario para que sean capaces de comunicar sus emociones e inquietudes. Así como, enseñarles técnicas y procedimientos plásticos que les ayuden a materializar sus proyectos.

El Taller Monográfico de Investigación, llevado a cabo en el nivel de 4º de ESO, con una temporización de 1h a la semana, durante el curso académico 2008-2009, en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Beatriu Fajardo de Mendoza" de Benidorm. Se ocupa también de desarrollar, aplicar y poner en práctica, las competencias básicas previstas por la Educación Secundaria Obligatoria. También es el mecanismo adecuado para que el alumno pueda mostrar la consecución de los objetivos generales.

Objetivos

Este taller de investigación tiene como finalidad alcanzar los siguientes objetivos:

- Conseguir despertar en el alumno, el interés y la motivación, para acercarse sin prejuicios al descubrimiento del Arte abstracto.
- Transmitir pasión e ilusión, formando al alumno para que la investigación signifique: disfrute, crecimiento intelectual y emocional.

- Ayudar a adquirir una disciplina intelectual más adecuada para realizar un trabajo de manera metódica. Fomentando el sentido de autonomía y la responsabilidad individual y colectiva.
- Resolver problemas y tomar decisiones, incorporando el rigor y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como herramienta de aprendizaje y comunicación.
- Formarlos para que sean capaces de expresar y comunicar experiencias, plásticamente, oralmente y por escrito. Dotando al alumno del vocabulario científico y de recursos lingüísticos para una mejor comunicación.

Contenidos

1. ¿Qué es el arte? Búsqueda, estudio y reflexión sobre algunos textos escritos por artistas: V.Kandinsky, A. Tápies, J. Miró, M.Rothko. Y por escritores y filósofos: Tolstoi, Heidegger.
2. 2. Asimilación de la filosofía de la abstracción a partir de Kandinsky. Análisis de algunos textos del libro: “*De lo espiritual en el arte*”.
3. La abstracción. Contexto social como factor determinante. El Expresionismo Abstracto americano: Pollok, Rothko, De Kooning. Informalismo en España: “El Grupo El Paso”.
4. Técnicas, procedimientos y soportes. Dibujo, pintura, dripping, collage, frottage.

Metodología

Planificación:

Previsión de actividades. Descripción sobre las fases y pasos que se han de seguir. Búsqueda de textos e imágenes relacionados con los propuestos por la profesora; estableciendo unos términos para su exposición y debate. Discusiones en grupo, *tormenta de ideas*.

Desarrollo:

- Breve introducción a los movimientos artísticos del siglo XX, próximos a la abstracción. Descripción y rasgos característicos que los identifican.
- Visualización de obras de arte y biografías relacionadas con los diferentes movimientos artísticos, mediante: DVD, Power Point, internet, películas, láminas, libros y visitas a exposiciones.
- Explicación de las pautas a seguir para la realización de los trabajos. Tanto, gráfico-plásticos, como escritos.
- Utilización de las nuevas tecnologías para dirigirles en la búsqueda de información. Enseñándoles las posibilidades que ofrecen (cámaras digitales, programas informáticos: Power Point, blog para intercambiar información entre sus compañeros y el profesor).

Realización y presentación de los trabajos:

En la evaluación final, se valorarán:

- Trabajo escrito, sobre uno de los artistas elegidos por el alumno. Reflexionando sobre su obra y haciendo una crítica razonada.
- Su capacidad de análisis e interpretación. La realización de diferentes obras plásticas, bocetos y pruebas; copias y creaciones propias. Destacando: la imaginación, innovación y creatividad.
- Una memoria escrita que muestre: las fuentes de información, descripción de la técnica y materiales empleados, dificultades encontradas, soluciones buscadas. Y una evaluación del resultado final respecto a los objetivos iniciales.

Resultados

Introducción musical. Cuña violeta 1919.
AA.VV. "Kandinsky. Origen de la
Abstracción".

Realizado por una alumna con conocimientos
musicales de violín y piano. Interpretando a
Kandinsky.

Conclusión

Descubrir nuevos métodos para acercarse a los conocimientos y aprender a expresarse con un lenguaje diferente, hace que los alumnos sientan curiosidad por investigar y resolver cuestiones, de manera autónoma y crítica. Afianzando su identidad y creciendo como personas.

A partir de la experiencia vivida en este taller, hemos conseguido una mayor comunicación y empatía entre alumno-profesor. Aumentando la tolerancia entre todos los miembros del grupo. Los alumnos han descubierto a través del Arte, que es posible aprender disfrutando y apasionarse con sus proyectos.

Educando la capacidad creativa, ayudamos a descubrir la esencia del individuo y le enseñamos a escuchar su silencio interior, en ocasiones eclipsado por el estridente ruido del mundo contemporáneo.

Bibliografía

AA.VV.: "*Kandinsky. Origen de la Abstracción*". Fundación Juan March. Editorial de Arte y Ciencia S.A. Madrid, 2003.

BAAL-TESHUVA JACOB: "*Rothko*", Ed. Taschen. Hohenzollerning, Colonia, 2003.

HESS BARBARA: "*Expresionismo Abstracto*". Ed. Taschen. Hohenzollerning, Köln, 2006.

KANDINSKY VASILII: "*De lo espiritual en el arte*". Ediciones Paidós. Barcelona, 1998.

TÀPIES ANTONI: "*El arte y sus lugares*". Ed. Siruela. Madrid, 1999.

TOUSSAINT LAURENCE: "*El Paso y el arte abstracto en España*", Cuadernos Arte Cátedra. Madrid, 1983.

Creatividad y reutilización de materiales de desecho. Introducción

A lo largo de mi experiencia profesional como profesora, he tenido ocasión de trabajar con alumnos de secundaria y bachillerato el tema de la escultura a partir de la reutilización de materiales de desecho. Las propuestas de los trabajos se han planteado en torno a dar una vida nueva a objetos inservibles, ensamblarlos y crear nuevas formas a la vez de concienciar a los alumnos sobre el grave problema que genera nuestra sociedad al producir tantos residuos perjudiciales para el medioambiente.

En las fotografías siguientes aparecen algunos de los trabajos realizados. Los temas abordados han sido variados: realización de insectos fantásticos gigantes, instrumentos musicales, esculturas abstractas imitando metales, acero, hierro y bronce, etc. Utilizaron envases de plástico o cartón, residuos orgánicos procedentes de podas, ramas, cortezas de árboles, piedras, alambres, cartones, tornillos, restos de piezas industriales, tubos etc. En su construcción debieron no sólo enfrentarse a cuestiones formales y de estilo propio, sino también a los generados por los pesos de los materiales que requerían un estudio sobre cómo dar estabilidad y equilibrio a las obras. Por último, una vez construida la pieza, con los elementos ensamblados firmemente usando colas, alambres, tornillos, cuerdas, etc., abordaron las patinas de color que policroman cada escultura. Para ello usaron pigmentos minerales y en muchas ocasiones aprovecharon el propio color de los materiales.

Objetivos

- La actividad artística genera en los alumnos un estado emocional positivo. Aptitudes como la curiosidad para buscar restos de desecho aprovechables, el disfrute del entorno natural o urbano en excursiones para buscar materiales, además del desarrollo de una actitud crítica sobre la degradación del entorno natural y la búsqueda de soluciones. La concienciación sobre la importancia de la reutilización y reciclaje de los materiales que generamos.
- Disfrutar de la actividad artística al hacer otro tipo de uso más creativo y divertido con los residuos.
- Estimular la creatividad para idear formas originales, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, compartiendo inquietudes, materiales y experiencias durante la ejecución de las obras.
- Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para el montaje de las exposiciones.

Contenidos

1. El ensamblaje como expresión artística a partir de objetos “encontrados” arreglados de tal manera que crean una obra original.
2. Antecedentes históricos. Dadaísmo. Cubismo. Neodadaísmo. Arte contemporáneo: Cesar, Arman, Jasper Jons, Rauschenberg, Arte Póvera, etc.
3. Escultura, esculto-pintura o esculto-arquitectura.
4. Evolución de los materiales escultóricos a raíz de los avances científicos y tecnológicos.
5. Colectivos actuales que reutilizan los residuos con finalidad didáctica y artística BASURAMA, YONIC etc.

Metodología

Planificación

- Descripción del trabajo propuesto, búsqueda de información y pasos que se han de seguir.
- Visualización de imágenes relacionadas con el tema propuesto.
- Aportación de ideas para decidir temas, excursiones, obtención de materiales, etc.

Desarrollo

- Introducción sobre los movimientos artísticos que han utilizado la reutilización de materiales como materia prima de sus obras.
- Recursos: DVD, Power Point, Internet, películas, libros y visitas a exposiciones.
- Realización de los trabajos, afrontando problemas de estabilidad, adhesión entre elementos, patinas para superficies.
- Utilización de las nuevas tecnologías: fotografía digital, uso de Internet para búsqueda de información, Foros, blogs para intercambiar información entre alumnos y profesores, etc.
- Realización de fotografías y videos durante el proceso de elaboración de las obras y del resultado final.
- Montaje de la exposición.

Evaluación

- Se valora la imaginación, innovación y la creatividad, así como la capacidad para resolver los

retos constructivos que el montaje de la obra requiera.

- Una memoria escrita con la información sobre la materialización de la idea y la poética de la forma resultante.

Trabajos realizados por alumnos de secundaria con materiales reutilizados.

Bibliografía

AA.VV.: *Basurama*. Basurama Editorial. Madrid, 2005.

O'REILLY, John: *Distorsiones Urbanas*. Editorial Basurama, Madrid, 2006.

AA.VV.: *La escultura. La aventura de la escultura moderna en los siglos XIX y XX*. Skira/Carroggio, Barcelona, 1986.

RFAD, H: *La escultura moderna*. Edit. Destino, Barcelona, 1994.

AA.VV.: *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Blume, Madrid, 1982.

SCOTT BROWN, Denisse: *El arte en el desecho. Distorsiones Urbanas*. Editorial Basurama, Madrid, 2006.

La energía de los materiales desperdiciados: crear nos crea. Fundamentación

Muestro resultados de varios Talleres, realizados en diferentes contextos sociales y con personas de diferentes edades, desde 5 años en adelante, hasta mujeres adultas, que nunca han tenido la oportunidad de expresar a través del Arte.

Partimos de que todos los objetos tienen algo que decir a los humanos y también tienen su propia personalidad y energía. También las palabras de cada ámbito o las expresadas por autores que nos dan a conocer el Arte. Trabajamos con ellas desde nuestra propia experiencia y le damos fórmulas novedosas. Recuperando y descubriendo esa energía, reciclando su apariencia y sustancia para el Arte, hacemos un ejercicio organizado y una diversión que nos hace conocer y conocer.nos.

El conocimiento como la capacidad de comprensión de la vida y sus habitantes, desde una perspectiva expresiva, es recuperar miradas cada vez más intuitivas y creadoras de realidades que nos ayudan a progresar y evolucionar.

Los humanos dando vida creativa y singular a los materiales elegidos de entre los desechados nos creamos y es divertido recrear y dar nuevos nombres a las cosas y a la Vida.

Desde el principio del siglo XX muchos artistas han utilizado materiales de desecho para crear obras bellísimas, por caminos intensos de la Etnología, el Humanismo, la Antropología y la Política en su sentido más noble. Scwitters, Klee, Mir , Picasso, Duchamp, el Arte Povera, Rauschemberg, Beuys, Tapies... Parece de pura lógica acercar la enseñanza al Arte porque nos permite buscar y encontrar nuevas soluciones que hagan posible la convivencia entre los humanos y con la Naturaleza.

Personas importantes en el mundo de la Pedagogía como Montessori, Freinet, Read, Vigotsky y otros nos han indicado la importancia de la innovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje que sumen emociones e inteligencia, Arte y desarrollo de la Inteligencia Emocional. El movimiento de Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva, nos mueven en nuestros días con claridad hacia lo importantísimo de la expresión y la acción creativas. Mis propuestas giran en torno a los temas cotidianos y los objetos también cotidianos, a veces desperdiciados o solamente desaprovechados para la expresión.

Objetivos

- Aprovechar los materiales cotidianos de diferentes ámbitos: los embalajes, los hierros del tren, las sábanas viejas de casa, los embalajes.
- Centrar la atención para conocer los diferentes lugares propuestos con los materiales que los habitan, los propios de cada propuesta.
- Recuperar miradas nuevas sobre materiales que aparentemente no sirven o han sido olvidados en los lugares.
- Descubrir la energía que contienen los materiales y las palabras que los nombran.
- Revelar de forma personal la poesía que llevan en su interior las palabras que nombran a la materia o han sido escritas por otros.
- Admirar la expresión inédita que cada uno aporta al grupo.
- Mostrar a los demás de forma significativa los resultados encontrados en el ejercicio personal y colectivo de la Expresión Creativa.

Metodología

Planificación

- Procesos de investigación / acción, llevados a la expresión plástica, como en cualquier otro proceso de pensamiento Inteligente y Creativo.
- Desarrollamos conceptos, habilidades y valores emocionales y artísticos positivos y contemporáneos. Diálogos creativos.
- Pluralidad, multiplicidad de métodos y técnicas. Reciclamos pensamiento y material desde la creatividad, desde el pensamiento lateral y reciclamos nuestra propia vida, es decir crecemos en lenguaje y experiencia.
- Habilidades de resolución de problemas.
- Procedimientos y modos de la Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva.

Desarrollo

1. Creamos signos de la mente y la emoción hasta llegar a un producto único fruto de la colaboración de la Inteligencia y el Corazón.
2. Ejercicios de Arte y Creatividad contemporáneas: pintura, escultura, frotage, ensamblage, collage.
3. Combinación de objetos, elementos, partes y fragmentos de realidad en una nueva síntesis personalizada y singular.
4. Trabajo con el espacio, el volumen, el color, pigmentos, texturas, liberación de contenidos nuevos.
5. Con materiales y pigmentados diversos, no convencionales.
6. Usamos nuevas tecnologías: cámaras digitales, ordenadores, blogs, y elementos muy cotidianos de la vida diaria.

Evaluación

- Se aprecia la capacidad de expresión personal y del grupo. Con imágenes y escritos.
- Valoramos entre las personas practicantes del Taller los resultados y los comunicamos a los demás.
- Mostramos en forma de libros personalizados, los bocetos más importantes.
- Exponemos en formato de cuadro o escultura los resultados finales del diálogo mantenido con los materiales y la mirada de los otros se suma a la nuestra para validar nuestros resultados.
- Comunicamos con imágenes en paredes cotidianas interiores y exteriores, el trabajo realizado. En páginas de blogs y álbumes de imágenes.
- El sentimiento de satisfacción y entusiasmo es personal y grupal.

Conclusiones

Esculturas, pinturas e instalaciones perfectamente contemporáneas, con materiales reciclados para la mirada y la inteligencia. Se produce el Conocimiento de forma natural, el Aprendizaje es el resultado de la acción y el pensamiento creativo. Para aprender debo investigar como un científico y eso puede ser interesante y divertido. Al descubrir me descubro y descubro mi mundo.

La Educación con el Arte, sirve para organizar la experiencia y la vivencia de uno mismo y las realidades que me rodean. La Inteligencia entrenada en lo emocional, en la intuición y el pensamiento lateral, funda la confianza en uno mismo, lo singular de cada persona. La Mirada expresiva, puede hacer renacer y evolucionar la visión de los materiales y de nosotros mismos.

El diálogo entre el grupo del taller y con los materiales nos permite ser flexibles y adaptarnos a los cambios.

La resolución de problemas nos entrena en la resolución de conflictos personales y grupales, nos acercamos así al conocimiento de una forma ecológica, desde una práctica basada en el reciclado de pensamientos y acciones, es decir nítidamente armoniosa. Todos formamos parte de un proceso de investigación conjunto, donde los investigadores somos tanto profesores como alumnos, que a la vez se reciclan en cada proceso, renovando y ampliando su experiencia personal y académica.

La evolución de las prácticas artísticas en escuelas y talleres, nos permite el crecimiento y el progreso de personas y de conocimientos de forma ecológica. Es decir se conectan energías avanzando en el camino de la real investigación que conoce y se conoce. El método ecológico es la armonización de aprendizajes de todo tipo, de conexión entre los aprendizajes, las personas y los contextos. El Arte es un patrimonio muy beneficioso, al que puede tener acceso cada persona, trabajando lo singular.

El Arte nos permite el desarrollo de la experiencia conectada entre las personas, los conocimientos y los contextos o atmósferas. Creemos que la creación es capaz de inventar mundos nuevos para la evolución armoniosa y también entender los que han descubierto otros creadores.

Escultura. Materiales reciclados.

Técnica mixta, sobre papel.

Bibliografía

DE BONO, E: “El Pensamiento Lateral”. Paidós. Barcelona. 1993.

FRANKL, V: “El Hombre en Busca de Sentido”. Herder. Barcelona.1980.

GOLEMAN, D: “La Inteligencia Emocional”. Kairós. Barcelona.1996. “La Práctica de la Inteligencia Emocional”. Kairós. Barcelona. 2004.

LOWENFELD, V: “Desarrollo de la Capacidad Creadora”. Kapelusz. Buenos Aires.1980.

MASLOW, A: “La Personalidad Creadora. Kairós. Barcelona. Barcelona.1983.

MERODIO, I: “Otro lenguaje: La enseñanza de la Expresión Plástica”. Narcea. Madrid.1984.

READ, H: “Educación por el Arte”. Piados. Barcelona. 1982.

SELIGMAN, E. P: “Aprenda Optimismo”. Ed. B. Barcelona. 2005.

WATZLAWICK: “El Lenguaje del Cambio”. Herder. Barcelona.1983. “El Arte de amargarse la Vida”. Herder. Barcelona. 1984.