

Arte contemporáneo una experiencia educativa en las escuelas de 0 a 3 años y el centro de arte

Helena Ayuso
Centro de Arte La Panera. Lleida
educacionalpanera@paeria.es

Resumen

¡Los más pequeños visitan la Panera! es un proyecto que se inició en el 2004, con los años se ha consolidado como uno de los proyectos pioneros en el Estado Español donde centro de arte y escuelas de 0 a 3 años trabajan conjuntamente. En este artículo mostramos el proyecto realizado durante el curso 2010-2011, en que el equipo de trabajo se ha consolidado en espacio y tiempo a través de la creación de una *Comisión Panera*. Ésta es nuestra estrategia

para realizar una formación continuada con los profesionales educativos. Concretamente la *Comisión Panera* se reúne mensualmente en el Centro de Arte, con el objetivo de utilizar las exposiciones como herramientas para el conocimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos y de nosotros mismos.

Palabras Clave

Educación Infantil, arte contemporáneo, trabajo en red, recurso comunitario, formación y experiencia.

Contemporary art in an educational experience schools of 0 to 3 years and Art Center

Abstract

Younger visitors to the Panera! is a project that began in 2004, over the years has become one of the pioneer projects in the Spanish state where schools and art center from 0 to 3 years working together. In this article we show the project during the 2010-2011 academic year in which the team has established itself in space and time through the creation of a Commission Panera. This is our strategy for continuing education with educational professionals. Specifically, the Commission meets monthly at Panera Art Center, with the aim of using the exhibits as tools for knowledge and learning of our students and ourselves.

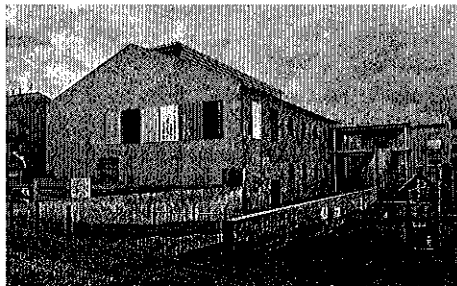
Key words

Childhood education, contemporary art, networking, community resources, training and experience.

1. Introducción y contextualización del proyecto 2010-2011

¡Los más pequeños visitan la Panera! es un proyecto que se inició en el año 2004, por la inquietud de algunas escuelas de querer visitar un nuevo recurso comunitario que se había inaugura-

do en la ciudad. En estos momentos ya llevamos seis ediciones consecutivas, en las que, durante los meses de primavera, una vez pasado el periodo de adaptación a la escuela, los niños y niñas de 1 y 2 años visitan el Centro de Arte La Panera se presenta como recurso comunitario de la ciudad, el cual se ha convertido en un agente colaborador en el ámbito de la educación y las familias.

Centro de arte La Panera, Lleida.
Fotografía, Jordi V. Pou

Con los años el trabajo colaborativo entre las escuelas y el centro de arte se ha consolidado en espacio y tiempo a través de la *Comisión Panera*, esta es una estrategia de trabajo reconocida como formación permanente para los docentes. La *Comisión Panera* se reúne el último martes de cada mes durante todo el curso. El objetivo es preparar la totalidad del proyecto *Los más pequeños visitan la Panera* y traspasarlo al resto de escuelas, que por otras circunstancias no pueden participar en

la comisión pero sí que participan del proyecto. De esta manera la *Comisión Panera* se convierte en una estrategia para dar continuidad al trabajo en red que llevan las escuelas y su relación con las familias.

En esta ocasión ésta ha sido coordinada por Helena Ayuso la técnica en educación del Centro de Arte la Panera y han participado las siguientes maestras Marta Sol, Alicia Vicente, Mireia Montardit, Angelina Roma, Sònia Marí, Dolors Mor, Gemma Gil, Meritxell Serradó, Carme Carbonell, Nuria Solans, Georgina González, Lourdes Jové, Rosa María Aceret, Núria Zaragoza, María Assumpció Orteu. Escoles Bressol Municipales de Lleida. Cristina Flix y Yolanda Trullols. Llar d'infants el Carrilet, Albatàrrec.

2. Metodología y desarrollo del proyecto

Nuestra metodología de trabajo es crear estrategias (Morin, 2003) para que cada escuela seleccione y aborde los conceptos expositivos que luego integrará en su proyecto de centro. Nuestro punto de partida es **la exposición como herramienta de conocimiento**. Un proyecto expositivo debe mantener un equilibrio de fuerzas entre los componentes estéticos, éticos y conceptuales. Es un espacio de sugerencia, de experimentación, un juego de miradas y de alusiones para un visitante que también a menudo se mueve por el deseo de alcanzar nuevos conocimientos (Picazo, 2008).

En el curso 2010-2011 han sido dos las exposiciones trabajadas: **Un (Inverse) de Txuspo Poyo** realizada des del 26 de enero hasta el 24 de abril de 2011 y Fin **de Silencio de Carlos Garaicoa**,

realizada des del 14 de mayo al 28 de agosto de 2011.

En esta primera exposición **Un (Inverse) de Txuspo Poyo**, el artista parte del elemento central de la exposición, lo que le da título y vertebra el conjunto de la muestra, es una pieza de animación en 3D llamada UN (INVERSE), título que alude tanto a las siglas inglesas de las Naciones Unidas (UN) como el nombre de los estudios cinematográficos Universal. En ella, Txuspo Poyo interpreta el valor icónico del edificio de las Naciones Unidas de Nueva York, originalmente ideado por Le Corbusier, como proyecto originado por la utopía política de la unión entre las naciones del mundo, como símbolo de la arquitectura contemporánea, y como icono para la industria audiovisual. «UN (INVERSE)» lleva a cabo un recorrido virtual por el exterior y el interior de este edificio, pero el propósito no es documental, sino que se trata de una ficción poética llena de imágenes de un gran contenido metafórico sobre la fragilidad del mundo.

Txuspo Poyo es un artista multidisciplinar de amplia trayectoria que en los últimos años ha realizado su trabajo fundamentalmente en el campo audiovisual.

Exposición Un (Inverse) de Txuspo Poyo, Centro de arte la Panera, Lleida.

Fotografía, Jordi V. Pou

Fin de Silencio de Carlos Garaicoa.

En esta segunda propuesta expositiva, los tapices de Carlos Garaicoa representan algunos de los rótulos de antiguos comercios de La Habana con nombres evocadores, como La lucha, Pensamiento, Sin rival o Reina. Textos que pueden leerse habitualmente en los suelos de esta ciudad y sobre los que Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) interviene alterando su significado original por otros como La lucha es de Todos o Reina destruye o redime.

Esta instalación de tapices se encuentra acompañada de dos vídeos que muestran las inscripciones originales de los antiguos comercios, ubicadas en los suelos de la ciudad, por lo que podemos visualizar los textos tal y como se mostraban en su contexto original.

Exposición Fin de Silencio de Carlos Garaicoa.
Centro de arte La Panera, Lleida.
Fotografía, Jordi V. Pou

Fin de Silencio forma parte de una serie de trabajos que Garaicoa comenzó en 2006 con la intervención sobre fotografías de rótulos y tierras de La Habana y que ahora culmina con la creación del espacio de La Panera, totalmente alfonbrado. Este diálogo con el espacio urbano y la arquitectura es una constante en el trabajo de Carlos Garaicoa, cuya obra crea analogías sobre estas estructuras físicas y ciertos modelos de organización social. A través de la deconstrucción de estos contextos viven-

ciales en objetos, dibujos, fotografías o vídeos, Garaicoa nos propone nuevas lecturas de la ciudad, de sus modos de gobierno y de un posible cambio social.¹

A partir de estos dos contextos expositivos y considerando que **el arte es un posible mediador de la formación de conceptos (Eisner, 2004)** iniciamos la *Comisión Panera* presentando estas exposiciones desde esta perspectiva transconceptual, donde el arte contemporáneo se convierte en una herramienta educativa que nos permite desarrollar de forma significativa y funcional las capacidades de nuestros niños.

A partir de esta sesión extraemos unos conceptos que nos permiten abordar previamente la exposición que más adelante visitaremos con los niños.

En el caso *Un (Inverse)* de Txuspo Poyo los conceptos a trabajar fueron la construcción desde el punto de vista arquitectónico, el sonido a partir de la campana del Edificio de la Naciones Unidas, el movimiento del péndulo de Foucault y los diarios como soporte artístico.

En el caso de *Fin de Silencio* de Carlos Garaicoa: horizontalidad y verticalidad, el circuito y el caminar y la ciudad como entorno próximo a los niños, conceptos todos ellos representativos de la oportunidad multisensorial que daba la exposición desde el punto de vista formal y a la vez conceptual, ya que requería descalzarse antes de entrar.

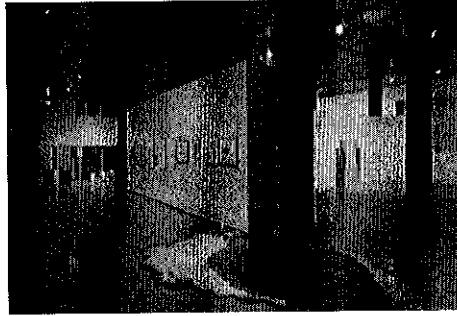
Sesión tras sesión, ampliamos la formación de los conceptos expositivos con

¹ www.lapanera.cat

*Arte contemporáneo una experiencia educativa en las escuelas de 0 a 3 años
y el centro de arte*

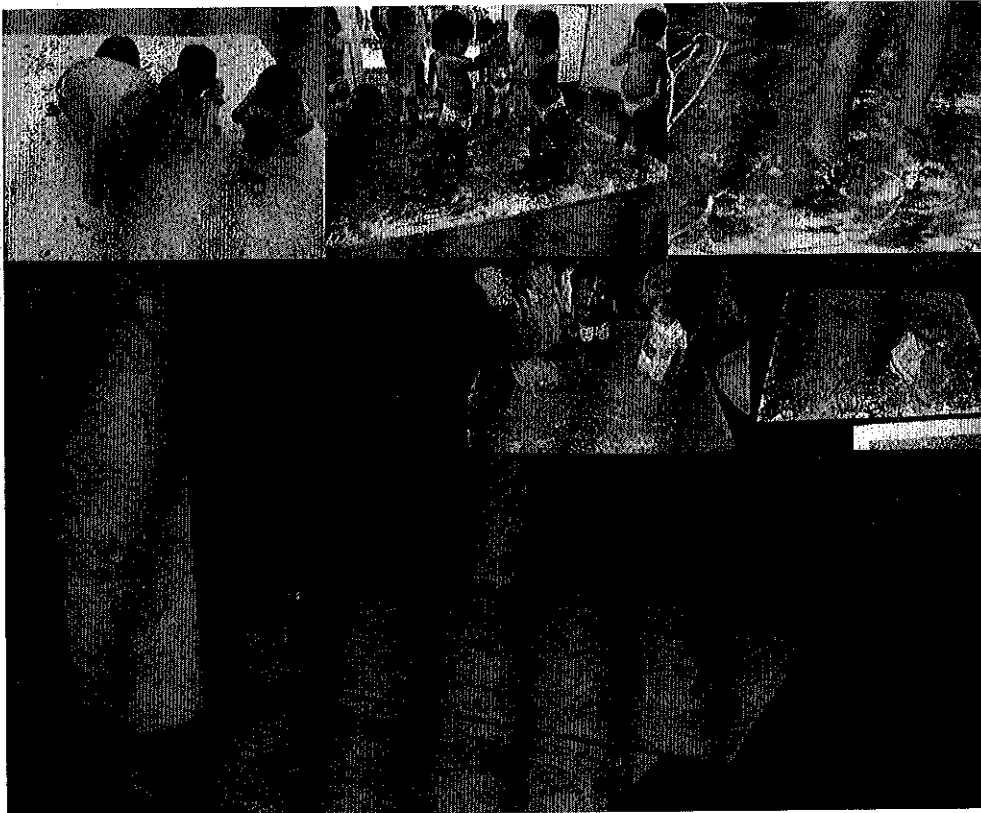
otros artistas contemporáneos y sus procesos creativos, de esta manera nos nutrimos de otros **prestamos de conciencia (Bruner, 1999)** para ampliar nuestros conocimientos en el ámbito artístico y potenciar nuestra creatividad y la de los niños.

Por ejemplo, a través de la exposición *Afinidades electivas* realizada en el Centro de Arte la Panera en el 2009, escogimos la instalación *Pinturas en forma de charco, 2008* de Miguel Ángel Molina como ejemplo de manifestación artística que empleaba el suelo como soporte artístico, igual que Carlos Garaicoa muestra sus piezas des de la horizontalidad.

*Exposición Afinidades Electivas,
Centro de Arte la Panera, 2008-2009*

Este trabajo formativo de la *Comisión Panera* culmina con una propuesta de producción creativa que recoge los conceptos artísticos, aunque este re-

Creer, crear, descubrir, sentir y comunicar. Proyecto "Califes".
BM Secà, en motivo de la exposición Fin de Silencio de Carlos Garaicoa
Fotografías EBM Secà.

torno a la exposición es totalmente abierto, flexible y con posibilidad de adaptarlo a los diferentes proyectos de escuela.

Por ejemplo la Escuela «Bressol» del Secà cogiendo como préstamo el proceso creativo de Carlos Garaicoa y Miguel Ángel Molina hizo una serie de alfombras en las que a través de la pintura y la palabra se mostraban los principios educativos y la filosofía de centro.

Así el trabajo de la *Comisión Panera* se transforma en un **dossier educativo**, esta herramienta nos sirve de estrategia para hacer llegar toda la información de la comisión al resto de escuelas y así puedan participar en el proyecto. Así pues, definimos el dossier educativo como una herramienta informativa y formativa para los docentes que quieren aproximarse a los conceptos expositivos y trabajar la creatividad. Simultáneamente creamos estrategias para aproximar y compartir esta expe-

riencia con **las familias**, con el objetivo de que conozcan un nuevo recurso comunitario de la ciudad, y una nueva forma de ocio cultural con los hijos. Estas estrategias consisten en hacer difusión del proyecto en las escuelas y ofrecer las visitas familiares en el Centro de arte.

Nuestra puesta en escena es la Visita Dinamizada. A la hora de disfrutar de las obras, la visita es interactiva entre niños, educadores y acompañantes.

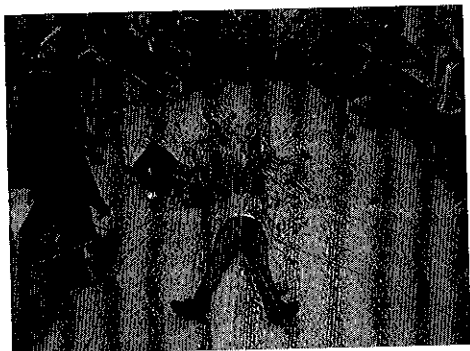
Defendemos el **arte como experiencia (Dewey, 1934, 2008)** y para que esta sea efectiva requieren intervenciones conjuntas entre maestros y educadoras de la Panera para que el niño tenga la referencia de una persona adulta conocida. Además utilizamos elementos de apoyo para potenciar diversas habilidades y capacidades del niño como la participación, la estimulación, la contextualización de algunos contenidos curriculares y el aprendizaje de nuevos.

Visita al Centro de arte la Panera. EBM Magraners y EBM Llívia.
Fotografías de Jordi V. Pou

Paralelamente a estas sesiones de trabajo impulsamos una **formación continuada** con agentes externos, como por ejemplo el Dr. Javier Abad de la Universidad La Salle de Madrid, y con las pre-inauguraciones de las exposi-

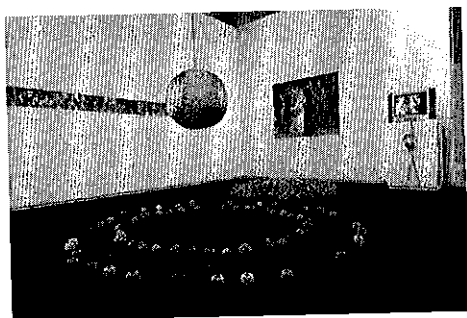
ciones donde artistas y comisarios nos explican su proceso artístico a través de una visita. En esta ocasión las maestras pudieron hablar con los artistas, y concretar el significado de algunos conceptos de las obras.

Sesión de Formación Continua.

3. Evaluación y visibilidad del proyecto

Debido a la gran cantidad de profesionales y escuelas que participan del proyecto la evaluación se realiza en dos fases. Una primera fase de forma escrita y en la escuela donde todo el claustro a través de un cuestionario abierto valora las distintas fases del proyecto, como la formación, las visitas al centro de arte, las propuestas de trabajo, la documentación.... Y la segunda fase consiste en hacer una puesta en común por parte del grupo de la Comisión de todas las valoraciones escritas y realizar una práctica reflexiva sobre el desarrollo y realización del proyecto con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Proyecto.

9ª Edición de Jornadas de Puertas Abiertas en Centro de Arte la Panera. 2010. Fotografía, Jordi V. Pou

3.1 Jornadas de Puertas Abiertas

Finalmente en el mes de setiembre el proyecto culmina dándole **visibilidad** con las **Jornadas de Puertas Abiertas**, un retorno que tiene como objetivo mostrar las producciones artísticas y los trabajos generados por esos centros y entidades que han seguido durante el curso las propuestas expositivas. Así hacer visible a toda la ciudad la tarea educativa de los diferentes centros de enseñanza y personal docente, es un acto de reconocimiento y evaluativo para el profesorado, los alumnos, los educadores de la Panera en tanto que es un recurso público de la comunidad. Este acto de reconocimiento tan amplio, permite dar a conocer el centro de arte a toda la ciudad y a su comunidad. Muchos de los familiares que visitan las Jornadas de Puertas Abiertas, no conocen el centro de arte hasta ese momento, en el cual descubren un nuevo recurso cultural y educativo.

4. Conclusiones

Para todas las profesionales que colaboramos en este proyecto la valoración que hacemos es excelente, y lo que es más importante el proyecto *Los más pequeños visitan la Panera*, es un

espacio de formación, donde todas aprendemos las unas de las otras, es un espacio donde el Gozo Intelectual de Jorge Wagensberg ha emergido. Por ejemplo una de las maestras decía: «Valoramos el Centro de Arte La Panera como un elemento socializador y de aprendizaje en nuestra comunidad que facilita el acceso a la cultura, no sólo a los niños y niñas sino también a las familias, que en definitiva, serán las que perpetuarán o no que los niños y niñas sean consumidores habituales de las ofertas culturales que ofrece la ciudad. Por este motivo, consideramos este proyecto, como un proyecto a lar-

go plazo tanto en el ámbito escolar como en el familiar, y no como una actividad aislada, que finaliza en la visita a La Panera. Hay que tener en cuenta, que muchos de los niños y niñas que han visitado la Panera durante el período de permanencia en las Escuelas Infantiles, lo siguen haciendo cuando están en Preescolar».

Este trabajo en red es un claro ejemplo de innovación educativa en la comunidad que nos sitúa como uno de los proyectos de arte contemporáneo y educación de niños de 0 a 3 años, pionero en España.

Referencias Bibliográficas

Bruner, J (1999) La educación puerta de la cultura. Madrid. Visor.

Dewey, John. (2008). «El arte como experiencia» 1ª ed. en español. Madrid, España: Paidós.

Eisner, E. (2004) *«El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia»*. Ed. Paidós Ibérica.

Morin, Edgar (coord.). (2003). «Educar en la era planetaria.» 1ª ed. Barcelona, España: Gedisa

Picazo, G. (2008) *L'exposició com a eina de coneixement. Impasse 8 L'exposició com a dispositiu. Teories i pràctiques entorn l'exposició*. Centre d'art la Panera, Ajuntament de Lleida.

Webgrafia

www.lapanera.cat

