

LA PLAZA DE LAS ARTES DEL CEO BETHENCOURT Y MOLINA

Carmen PLASENCIA RAMOS

RESUMEN: Se expone la experiencia desarrollada en la asignatura Educación Plástica y Visual, trabajando con obras de arte fundamentales en el siglo XX con el alumnado de 4.º de la ESO y de PDC. En el aprendizaje resultó esencial el uso de un espacio creativo (la «Plaza de las Artes»), ubicado en una zona exterior del aula, que ofreció mayor flexibilidad y motivación.

PALABRAS CLAVE: proyecto artístico, ARTEspacio, innovación en Educación Plástica, proyectos colaborativos, espacios artísticos, espacios creativos en la escuela.

ABSTRACT: The experience developed in the subject of Visual and Plastic Education, working with fundamental works of art in the twentieth century with the students of 4th of ESO and PDC. In learning it was essential to use a creative space (the «Plaza de las Artes»), located in an outside area of the classroom, which offered greater flexibility and motivation.

KEYWORDS: artistic project, ARTEspacio, innovation in Plastic Education, collaborative projects, artistic spaces, creative spaces in the school.

Imágenes de la autora

1. Los espacios de enseñanza, más allá de las paredes del aula

La «Plaza de las Artes» es un espacio creativo que se encuentra en el CEO Bethencourt y Molina en Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife. Fue creado con el alumnado de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y el Programa de Diversificación Curricular en clase de Educación Plástica y Visual. La idea surgió ante la necesidad de ampliar el aula taller de Plástica, mejorando estética y funcionalmente el patio exterior situado a su lado, convirtiéndolo en un espacio nuevo donde potenciar las enseñanzas artísticas en el centro educativo.

Consideramos que el espacio es un elemento más de la actividad docente, pues es importante el clima del aula y el espacio físico y, por tanto, su configuración juega un papel fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello resulta importante reflexionar sobre las dinámicas que queremos propiciar entre el alumnado, cómo agruparlo de diversas maneras en el aula o fuera de ella, cómo guiar sus interacciones. ¿Por qué la transformación de un espacio educativo podría contribuir a mejorar la calidad de la educación? Porque nos proporciona mayor flexibilidad y motivación al adaptarnos a las necesidades educativas del alumnado. Según algunos expertos en el campo educativo, para fomentar ciudadanos del futuro se busca la flexibilidad de los espacios educativos y el aprendizaje no se limita al aula.

Así, junto al lado del aula-taller de Educación Plástica, una zona común del centro como son las paredes del patio exterior se convirtió en un espacio didáctico, ideal para el estudio de la historia del arte, de la pintura. El espacio no es un fin, es un medio que nos permite trabajar de otra forma las enseñanzas artísticas. El término del espacio como el «tercer maestro» lo acuñó Loris Malaguzzi, pedagogo italiano. Los niños pueden circular libremente por las aulas y los pasillos de las escuelas. Cada aula suele estar tematizada y se crean ambientes que invitan al aprendizaje, a la comunicación y a la investigación. Flexibilizar los entornos de aprendizaje permitirá al alumnado descubrir nuevas formas de aprender y afrontar las tareas (David Thornburg).

El ambiente del centro y del aula constituye un instrumento valioso para el aprendizaje y por eso ha de ser objeto de reflexión y planificación. *Su diseño y uso promueve relaciones, comunicaciones y encuentros* (Gandini).

2. Objetivos y metodología

Enunciamos a continuación, en primer lugar, cuáles son los objetivos pretendidos:

- Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han producido a lo largo del tiempo.
- Conocer las manifestaciones artísticas fundamentales del s. XX.
- Desarrollar la sensibilidad hacia cualquier manifestación artística.
- Convertir el patio exterior ubicado al lado del aula de Educación Plástica en un atractivo espacio didáctico.
- Planificar y llevar a cabo la transformación de un espacio común del CEO.
- Conservar, mejorar estética y funcionalmente esta zona común del centro.
- Tomar conciencia de la importancia, sentido y uso de los espacios comunes del centro.

En cuanto a la metodología, en este proyecto artístico de innovación educativa, hemos utilizado el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Al trabajar por proyectos, los alumnos aprenden investigando, experimentando y viviendo cada uno de los procesos de aprendizaje. La «Plaza de las Artes» nos ha permitido realizar el aprendizaje activo y cooperativo, el alumnado ha sido el protagonista de su proceso de aprendizaje porque se encontraba inmerso en una

situación que le implicaba activamente, lo que ha contribuido al desarrollo de diferentes competencias, al aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos previos de nuestro alumnado, y con los procedimientos que implicaban practicar metodologías activas para lograr atender a la diversidad del alumnado, favoreciendo diferentes agrupaciones del alumnado y posibilitando la interacción entre iguales.

La profesora actuó como orientadora, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje y propiciando en el alumnado el interés, la motivación y el disfrute personal. Los materiales usados son recursos audiovisuales, libros de historia del arte y fotografías a color de las obras seleccionadas. Para realizar la pintura mural utilizamos pintura acrílica para exteriores, rodillos, brochas y pinceles.

3. La adquisición de competencias

En el proyecto se trabajará en el desarrollo, sobre todo, de estas cinco competencias:

— *Conciencia y expresiones culturales* (CEC), mediante la ampliación del conocimiento y uso de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, además de la utilización de las técnicas, recursos, herramientas y soportes

propios de los mismos; también, a través del conocimiento con actitud abierta y respetuosa de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estilos y tendencias de los distintos periodos, así como su empleo como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.

— *Competencias sociales y cívicas* (CSC), pues en la elaboración de este proyecto artístico en trabajo en equipo se contribuyó a la adquisición de habilidades sociales y se fomentaron

actitudes de respeto hacia los demás, de tolerancia hacia las diferencias, de cooperación, de flexibilidad y de comprensión de puntos de vista diferentes.

— *Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor* (SIEE), en la medida en que el proceso de creación artística supone convertir una idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia fue necesario potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de problemas y evaluación y autoevaluación. Además, se ejercitó la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y la autoconfianza, así como el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo.

— *Aprender a aprender* (AA): el alumnado reflexionó y planificó los procesos creativos ajustados a unos objetivos finales; y experimentó con diferentes técnicas, materiales y soportes.

— *La competencia digital* (CD), mediante la cual el alumnado buscó, seleccionó y almacenó información propia de la historia del arte.

4. Contenidos trabajados en el proyecto

Los contenidos seleccionados para el desarrollo de esta propuesta corresponden al bloque I: Expresión Plástica, y se hace hincapié en la experimentación con materiales, soportes y técnicas diversas; en el aprendizaje del proceso de creación artística; y en el reconocimiento de imágenes de diferentes periodos artísticos. Los mencionamos a continuación desglosados:

1. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la realización de composiciones creativas.
2. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales.
3. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la producción de proyectos personales y de grupo, con fundamento en unos objetivos prefijados.
4. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.
5. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
6. Lectura de una obra artística:
 - Análisis de los elementos, soportes, materiales, técnicas gráfico-plásticas.
 - Leyes compositivas.
 - Identificación del estilo artístico y situación del periodo al que pertenece.
 - Explicación del proceso de creación.
7. Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute personal y colectivo.
8. Contribución a la conservación del patrimonio mediante el respeto y divulgación de las obras de arte.

5. Etapas del proyecto

Durante el último trimestre del curso escolar se realizó la transformación de este patio en la «Plaza de las Artes». En las primeras sesiones se explicó el proyecto, analizamos el espacio, las zonas a pintar con objeto de extraerle el máximo partido posible a todas las paredes del patio exterior.

Partimos de los conocimientos previos del alumnado, de los artistas que conocían y sus obras. Individualmente buscamos información de Historia del arte, centrándonos en las vanguardias artísticas. Todo el alumnado ha de pensar la obra que le gustaría pintar y debe manifestarlo en voz alta mientras lo anotamos en la pizarra. Realizamos un recuento con las aportaciones e hicimos un listado con todos los artistas. Para finalizar, seleccionamos a los diferentes pintores y estilos artísticos que se caracterizaban por usar un lenguaje pictórico original. En el blog de Plástica se recoge todo el proceso creativo.

En pequeños grupos se realizaron las diferentes reproducciones de las obras de arte con la técnica de la pintura mural, empezando con el dibujo de

las obras en las distintas paredes, aplicando lo estudiado en la teoría del color y en las técnicas pictóricas.

6. Pintores con un lenguaje original, ¿los conoces?

Se seleccionaron los siguientes estilos pictóricos o formas de pintar: postimpresionismo, cubismo, abstracción, fauvismo, surrealismo, neoplasticismo y pop-art. El alumnado seleccionó a los siguientes artistas y a sus obras más representativas:

Joan Miró: *El oro del azul*

Joan Miró: *Mujer ante el sol*

Pablo Picasso: *Mujer con reloj*

Óscar Domínguez: *Mujeres*

Vincent Van Gogh: *Noche estrellada*

René Magritte: *El espejo falso*

Vasili Kandinsky: *Amarillo, rojo y azul*

André Derain: *Puente de Londres*

Piet Mondrian: *Composición en rojo, azul y amarillo*

Roy Lichtenstein: *M-Maybe*.

7. La evaluación

Partiendo de una metodología activa que conlleva un proceso de evaluación formativa, en el que el alumnado se implica en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y que nos permitió una enseñanza basada en competencias, la profesora realiza un seguimiento-control del proyecto que velará por el cumplimiento de la planificación, el proceso y la calidad del trabajo realizado. El proceso de evaluación en un primer momento lo realicé con un diagnóstico que sirvió para tomar conciencia de las necesidades encontradas. El segundo momento tuvo lugar de manera continuada durante el desarrollo de la transformación del patio exterior, a lo largo del proceso de aprendizaje que tiene lugar durante el cambio que se realiza en el patio. El tercer momento llegó una vez finalizada la acción transformadora, evaluándose qué se puede hacer en el futuro para seguir mejorando este espacio.

Los criterios de evaluación utilizados fueron los siguientes:

1. Ejercitar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual mediante la realización de obras plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos prefijados y a través de la utilización de diferentes elementos, soportes y técnicas; el uso de los códigos y terminología propios del lenguaje visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus posibilidades de comunicación, desarrollo de la creatividad, valoración del trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han producido a lo largo del tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de expresión, las estrategias compositivas y materiales utilizados, el periodo artístico al que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la observación directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para va-
lorar

el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación, mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística.

8. Usos de la «Plaza de las Artes»

Se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a potenciar las enseñanzas artísticas. Antes de entrar a la clase de Expresión Plástica y al salir del aula el alumnado diariamente observaba este precioso espacio al aire libre, lleno de colores, de imágenes y de luz natural; desde su creación constituyó un recurso didáctico para estudiar diferentes estilos pictóricos, es una ampliación del aula-taller de Educación Plástica.

Los usos de este espacio artístico para la comunidad educativa han sido muchos, destacando los diversos talleres «Pintamos en la Plaza de las Artes»

con el alumnado de Primaria y Secundaria, además de talleres interetapas, dedicados a dar a conocer de manera didáctica y lúdica, la obra de una serie de pintores destacados en la historia del arte. Los objetivos que se pretendían conseguir con estos talleres se centraban en el desarrollo de la sensibilidad hacia cualquier manifestación artística, expresarse creativamente usando las técnicas pictóricas y expresando tolerancia ante los diferentes estilos artísticos.

También hemos realizado un video didáctico, y unas fichas para estudiar a los artistas y sus estilos artísticos. Al final es un importante escenario, decorado para realizar los proyectos artísticos interdisciplinarios con Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y con Artes Escénicas, tomándose fotografías, acogiendo las orlas del centro y varias exposiciones en la Semana Cultural del CEO Bethencourt y Molina.

Talleres de Pintura

Decorados para los proyectos artísticos

9. Conclusiones y valoración de los resultados obtenidos

A partir del análisis de los resultados extraemos algunas conclusiones:

- 1) Con los cambios realizados, nuestra aula taller de Expresión Plástica se ha ampliado con las pinturas murales de la «Plaza de las Artes». Antes del proyecto artístico era una simple zona de paso, mientras actualmente es un espacio artístico, un recurso didáctico creado para potenciar las artes en el centro.
- 2) También nos aporta aprender a observar la realidad desde otra perspectiva, el estudio de las imágenes y aprender a disfrutar de los museos. Favorece los aprendizajes artísticos, mejora la creatividad.
- 3) Enumeramos las aportaciones al proceso de aprendizaje: el aprendizaje significativo, el trabajo grupal, la mejora de la autoestima y autonomía, además de fomentar la convivencia y la asistencia a clase, la participación positiva y activa en el desarrollo de experiencias creativas, el conocimiento compartido. Este espacio influye en nuestra motivación, nos permite desplazarnos libremente por el aula y trabajar también en la «Plaza de las Artes» nos genera una mayor autonomía en el trabajo y estar en un entorno de aprendizajes flexibles.
- 4) El grado de satisfacción de los agentes implicados fue enormemente favorable por parte de la comunidad educativa. Mejoramos las instalaciones del centro a través del arte, hemos creado un escenario para las enseñanzas artísticas perdurable en el tiempo. El alumnado está muy motivado para realizar pinturas murales en el aula y en otras zonas comunes del CEO Bethencourt y Molina.

Por ello creo que es necesario seguir creando espacios que estimulen la creatividad y la interacción comunicativa. Una propuesta de mejora para el futuro es techar la «Plaza de las Artes».

10. El reconocimiento externo

La «Plaza de las Artes» en ganó en 2018 el Premio Innovación ARTEspacio, creado y desarrollado por la artista y docente Ángeles Saura (GICE-UAM, Grupo de Investigación para la mejora de la calidad educativa de la Universidad Autónoma de Madrid), con el objetivo de apoyar y fomentar la innovación educativa, así como la presencia de la educación artística en las aulas y centros educativos. En la UAM vienen realizando observaciones directas de espacios artísticos creados en centros escolares de diferentes lugares de España e Iberoamérica. Con la finalidad de fomentar la creación de los mismos convocaron este certamen, patrocinado por InSEA (*Internacional Society for Education through Art*), GICE-UAM y AULA.

Esta experiencia ha logrado una notable presencia en las redes sociales a través de estas direcciones web:

<https://eduespaciosconcolor.wordpress.com/2018/02/02/la-plaza-de-las-artes-premiada-en-el-i-concurso-internacional-artespacios-creados-por-la-uam/>

<http://proyectoartespacios.blogspot.com/search/label/España%3A%20CEIP%20Bethencourt%20y%20Molina%20PREMIO%202018>

<https://carmenplasencia.wordpress.com/2019/05/18/taller-de-pintura-en-la-plaza-de-las-artes/>

<https://www.youtube.com/watch?v=BfXhvvXhy9M>

<https://www.youtube.com/watch?v=9g7QUTwk-Ts>

<https://eduespaciosconcolor.wordpress.com/2019/05/22/taller-de-pintura-1a-en-la-plaza-de-las-artes-del-ceo-bethencourt-y-molina/>

Bibliografía

ACASO, M.: *Pedagogías Invisibles. El espacio del aula como discurso*, Madrid, Editorial Los Libros de la Catarata, 2012.

Colección de Pintores, Madrid, Libros TASCHEN.

RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF: *ARTE del siglo XX*, Madrid, Libros TASCHEN, 2018.