

Entornos informales para educar en artes

Huerta, R. y Alonso, A. (Eds.) (2017). Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.

ISBN:978-84-9134-001-0. 206 páginas

Elena Valeros Nájera.
Universidad de Valencia

La salvación de la Educación Artística es posible

En este libro en el que colaboran docentes, artistas e investigadores de diversas procedencias tanto europeas como hispanoamericanas, podemos encontrar una serie de reflexiones acerca de la Educación Artística y su puesta en práctica, tanto en los centros formales como informales. Haciendo hincapié en estos últimos, y en cómo podemos trasladar sus aspectos positivos a la educación en artes que se lleva a cabo en los centros escolares. Se destaca la idea de conseguir una unión fuerte y cooperativa entre escuela, entornos informales de educación (museos, talleres, academias...) y comunidad (familia, ciudad, patrimonio,

política...) para revalorizar la importancia de la Educación Artística y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mejor posible, tanto para los futuros docentes como para los discentes, que se convertirán en los futuros ciudadanos.

Comenzaremos afirmando una realidad social y educativa, y es que la Educación en artes sigue en decadencia en pleno siglo XXI a pesar de todos los estudios que confirman los beneficios que ésta misma aporta al desarrollo de habilidades tanto personales como académicas. Aún así, siguen primando en las escuelas aulas cerradas e inflexibles, compaginadas con una metodología tradicional y academicista que pocas veces abre sus horizontes más allá del dibujo lineal, y en ocasiones la pintura, alejada de las necesidades e intereses de los alumnos, y también de las nuevas técnicas y movimientos artísticos contemporáneos. Por lo tanto, la concepción del arte que predomina en la sociedad, y por consiguiente en las escuelas, es la que se creó en el siglo XVIII. Son pocas las innovaciones educativas que se han podido llevar a cabo, y menos con la ley de Educación vigente, que retrasa y obstaculiza cualquier intento de mejora. En este libro se muestran

una serie de actividades, talleres, creaciones, proyectos e ideas sumamente interesantes y atractivas para poder tomar ejemplo y desarrollar una Educación Artística competente y de calidad.

Antes de entrar en el contenido del libro, me gustaría destacar algunos aspectos del mismo que me parecen significativos. Para empezar la llamativa portada, que ya incita a querer saber más del libro y que representa en perfecta sintonía el mensaje principal que quiere transmitir el documento. Los colores vivos como son el rojo y el verde, que además son complementarios, captan la atención del lector desde el primer momento. Los objetos y el espacio escogidos en la fotografía logran representar de una manera muy bonita y poética esa conexión entre escuela, entorno informal y comunidad. Pues los tres ámbitos se exponen, y además, se exponen desde una visión conjunta, conectada y posible. Rescatando así la utopía a la que se quiere llegar, crear la escuela "ideal" en la que la Educación Artística tiene la relevancia y la valoración que le corresponde realmente.

Otro de los rasgos que hacen de este libro un proyecto especial es la decisión de dejar en el idioma original los textos que encontramos en su interior, así podemos contar con dos artículos en italiano. Es algo que pocas veces he visto en los libros, ya que generalmente optan por un idioma común para todos sus relatos, pero que en cierto modo es interesante e innovador. De la misma manera es remarcable la larga fuente bibliográfica en la que se fundamentan cada uno de los artículos, encontramos una larga lista de autores, desde los más antiguos y de base, a personalidades de la actualidad y modernidad. Por lo que toda la información que se nos brinda en su interior es de calidad.

Adentrándonos en su contenido, señalar primero la claridad y la coherencia lineal que sigue el ejemplar. Todos los textos están relacionados entre sí, recogidos bajo un título que deja claro el tema global a tratar. Sin embargo, su temática es diversa, se tocan varios ámbitos. Pero al desarrollarlo de manera sutil y con correspondencia al artículo anterior, se hace una lectura fácil de seguir y comprensible. Su claro y directo lenguaje consigue que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo a la perfección, esto también se hace posible, o al menos más fácil, gracias a las fotografías y tablas que acompañan al texto. Son una nítida muestra visual de lo que se está planteando en cada artículo, y por lo tanto ayuda a vislumbrarlo a la perfección en nuestra mente. Exponen la realidad planteada y nos dan ejemplares vivos y reales de las posibles soluciones a algunos de los problemas actuales mentados.

Me gustaría resaltar la idea expuesta en algunos artículos que se centran en la arquitectura y el espacio de los centros escolares. Defienden que la estética de éstos es un reflejo del tipo de educación que se desarrolla en su interior. Su lectura consigue una reflexión sobre muchos detalles de los que seguramente no habías recapacitado anteriormente. Para mí sucedió algo muy similar a cuando estás creando un grabado por primera vez,

tienes que dar una vuelta a tus procesos mentales e intentar pensar a la inversa. En este caso, los documentos nos relatan la gran importancia que tiene que una escuela diseñe sus estructuras conforme a su ideología y sus objetivos escolares, y no al contrario. Es decir, que la escuela y su construcción se adapte a la metodología y política escolar del mismo centro, y no al revés como suele pasar. Para ello, se considera sumamente necesario que los futuros docentes tengan un conocimiento sobre todo este tipo de aspectos arquitectónicos y espaciales, de su organización, selección y decoración, con el objetivo de poder crear escuelas que favorezcan un aprendizaje activo, dinámico, significativo y motivador; y que sólo con verlas se pueda captar este mensaje. Así pues, se indica que sería beneficioso aportar alguna asignatura a lo largo de la carrera de Magisterio donde se proporcione un espacio temporal de tiempo para dar información y potenciar la reflexión acerca de este tema tan poco dado a conocer entre docentes, cuando realmente son ellos los que van a pasar la mayor parte de su tiempo bajo estas estructuras y estéticas escolares. Es más, dependerán en muchas ocasiones de las mismas para poder desarrollar de manera efectiva sus proyectos de aula.

Otro tema que destaca en el volumen es el uso adecuado de las TIC y todas las puertas que éstas abren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso especialmente en la de la Educación en artes. En muchos de los documentos se citan webs de Internet que pueden servir de ayuda a los docentes, recursos electrónicos y la novedad de los Museos en red. La tecnología nos ha brindado la oportunidad de poder expandir y mover de forma más rápida e internacional la cultura artística tanto mundialmente conocida (los clásicos de la historia del arte) como lo más novedoso, incluso lo tratado como “marginal”. Es mediante las redes sociales como la sociedad de hoy en día se conecta, ¿por qué no usarla en beneficio del arte y la cultura?. Es mediante todos estos nuevos instrumentos electrónicos y digitales el que se haya podido construir en muchas ocasiones la conexión que tanto he comentado a lo largo de esta reseña: escuela, entornos informales y comunidad. Las TIC son unas buenas aliadas para la educación, siempre que se hayan estudiado y diseñado los objetivos que se quieren lograr con ellas, planteado los problemas que pueden suscitar y posibles soluciones a los mismos. Es decir, siempre que se haya pensado con anterioridad y no se utilicen únicamente porque representa la novedad y la moda del momento. Es por ello que el profesorado tiene que estar informado y actualizado acerca de estos nuevos recursos con los que el alumnado (y ellos mismos) están en contacto diariamente. Saber sacar su máximo partido, ayudar a los discentes a ser capaces de manejar de manera controlada y madura este tipo de dispositivos y programas, y aprender a hacer frente a aquellos problemas que puedan suceder a su mal uso.

Finalmente, pero no por ello menos importante, me ha gustado mucho la comparativa que se hace en uno de los artículos en relación a las clases de arte de los colegios y de las academias. En este documento se destacan una serie de características y comporta-

mientos que se desarrollan en las Academias que podrían trasladarse también a las aulas escolares, ya que son profundamente determinantes a la hora de potenciar la Educación Artística en su máxima calidad y disfrute. Esto es algo que hemos vivido todos, tanto cuando éramos pequeños como jóvenes y adultos, el aprendizaje es más significativo y duradero cuando te sientes valorado y “libre”. En el momento en el que no se juzga, ni existen pruebas a pasar y la relación docente-discente es más íntima. Todo esto hace que se genera un ambiente de aprendizaje relajado basado en la libertad, la motivación y la confianza, que se traduce a un aumento de la autoconfianza, la seguridad y las ganas de aprender. Por lo tanto, se crean alumnos activos, comprometidos con sus tareas y curiosos por lo que les rodea y su cultura.

En definitiva, este libro es una herramienta muy útil sobre todo para los docentes. Encontramos en sus páginas proyectos e investigaciones interesantes, innovadoras y creativas que promueven una Educación Artística de calidad, rompiendo con los esquemas tradicionales y anticuados, y que se aproximan a crear una escuela flexible y adaptable a los nuevos tiempos desde la perspectiva artística, pedagógica y metodológica. Nos devuelve la ilusión, la magia y la esperanza mediante todos los ejemplos creados y puestos en práctica que relatan, al poder ver que es algo real y que se puede lograr con mucho esfuerzo, cooperación, colaboración y ganas.