

HAL
open science

NUEVAS FORMAS DE EDUCAR ARTISTICAMENTE DESDE Y PARA EL MUSEO. EL DESCUBRIMIENTO ESPACIAL DE LO HABITADO COMO ELEMENTO POTENCIALMENTE TRANSFORMADOR

Andrés Torres Carceller, Júlia Castell Villanueva

► **To cite this version:**

Andrés Torres Carceller, Júlia Castell Villanueva. NUEVAS FORMAS DE EDUCAR ARTISTICAMENTE DESDE Y PARA EL MUSEO. EL DESCUBRIMIENTO ESPACIAL DE LO HABITADO COMO ELEMENTO POTENCIALMENTE TRANSFORMADOR. ARTSEDUCA, 2019, 24, pp.101-116. 10.6035/Artseduca.2019.24.10 . hal-04444511

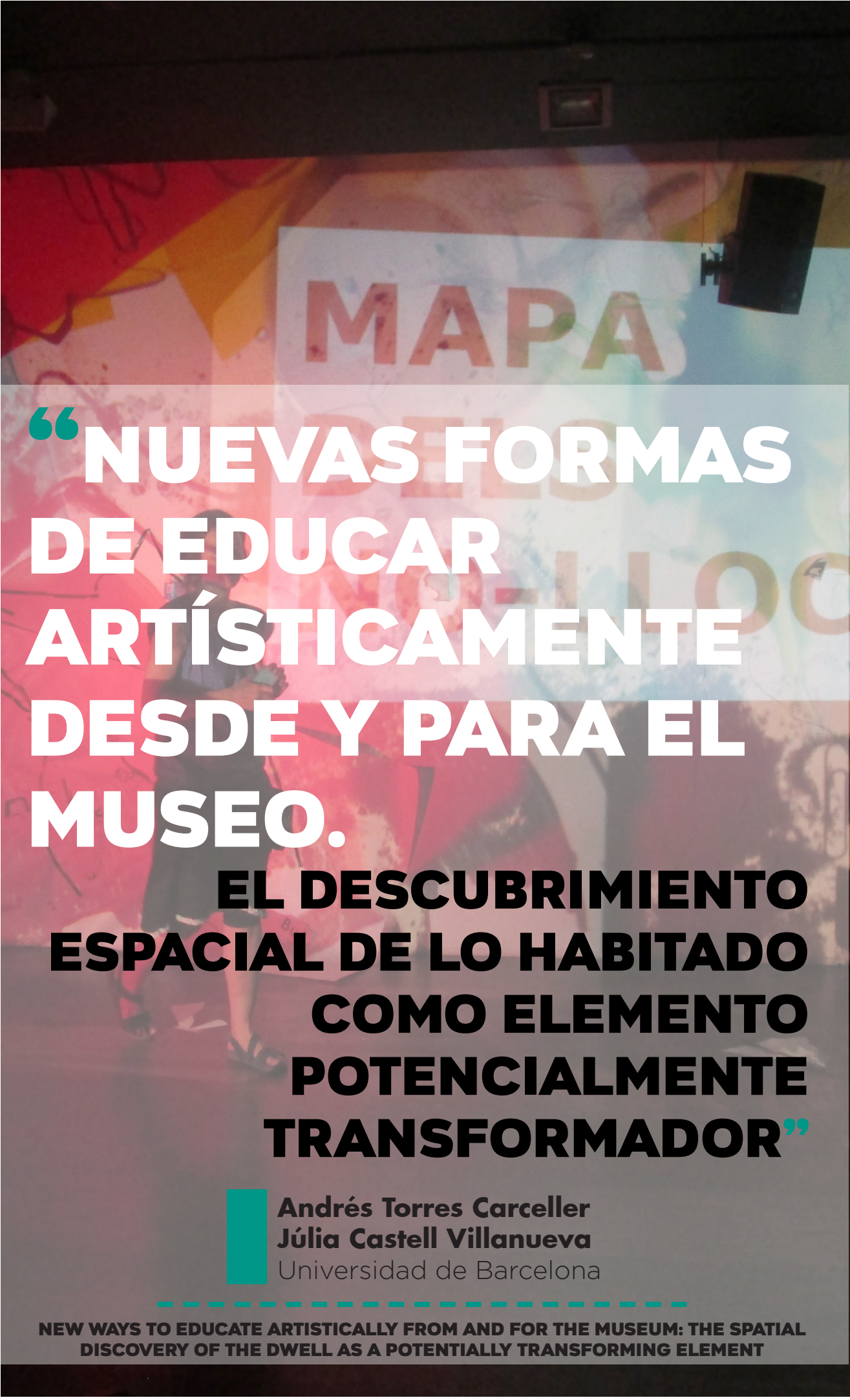
HAL Id: hal-04444511

<https://hal.science/hal-04444511>

Submitted on 15 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**“NUEVAS FORMAS
DE EDUCAR
ARTÍSTICAMENTE
DESDE Y PARA EL
MUSEO.**

**EL DESCUBRIMIENTO
ESPACIAL DE LO HABITADO
COMO ELEMENTO
POTENCIALMENTE
TRANSFORMADOR”**

Andrés Torres Carceller
Júlia Castell Villanueva
Universidad de Barcelona

NEW WAYS TO EDUCATE ARTISTICALLY FROM AND FOR THE MUSEUM: THE SPATIAL
DISCOVERY OF THE DWELL AS A POTENTIALLY TRANSFORMING ELEMENT

RESUMEN

En el marco de L'educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes realizado en el centro de arte Arts Santa Mònica de Barcelona, en mayo del 2017, un equipo de docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, diseñamos un ciclo de talleres que fomentaban el descubrimiento espacial desde y para el museo como excusa metodológica para la enseñanza artística. En los talleres, dirigidos a docentes de educación Infantil, Primaria y Secundaria, se abordaba el tema del espacio desde cuatro metáforas conceptuales relacionadas directamente con cada una de las etapas educativas y un último espacio de reflexión con proyección de futuro sobre la práctica docente en las distintas etapas: el refugio (infancia), el tránsito (primaria), el no lugar (adolescencia) y el encuentro (docentes). Utilizando el lenguaje plástico como medio de expresión y comunicación, cada taller conformaba un meditado itinerario de propuestas que utilizaban la interacción directa con el espacio como detonante para reflexionar en torno a cómo habitamos el espacio y sus repercusiones desde un punto de vista educativo.

PALABRAS CLAVE

Percepción del espacio, Educación artística, Museos, Educación experiencial, Formación docente, Actividades artísticas

ABSTRACT

Inside L'educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes conducted at the art center Arts Santa Mònica in Barcelona, in May 2017, a team of teachers from the Faculty of Education of the University of Barcelona, designed a season of workshops that encouraged the spatial discovery from and for the museum as a methodological excuse for artistic teaching. In the workshops, aimed at teachers of Early Childhood, Primary and Secondary education, the theme of space was tackled from four conceptual metaphors directly related to each of the different actors of each educational stage: the refuge (childhood), the transit (primary), the no place (adolescence) and the meeting (teachers). Using the plastic language as a means of expression and communication, each workshop formed a meditated itinerary of proposals that used direct interaction with space as a trigger to reflect on how we inhabit the space and its repercussions from an educational point of view.

KEYWORDS

Space exploration, Arts education, Museums, Educational experience, Teacher education, Creative activities

NUEVAS FORMAS DE EDUCAR ARTÍSTICAMENTE DESDE Y PARA EL MUSEO EL DESCUBRIMIENTO ESPACIAL DE LO HABITADO COMO ELEMENTO POTENCIALMENTE TRANSFORMADOR

Andrés Torres Carceller
Júlia Castell Villanueva
Universidad de Barcelona

¿UN NUEVA FORMA DE RELACIONAR CONTENIDO Y CONTINENTE EN EL MUSEO?

Los diferentes cambios de enfoque y de concepción en relación a los museos, que han venido aconteciendo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, especialmente en cuanto a intercambio de información y a su forma de interactuar con el visitante, no han hecho más que acentuar un constante proceso de acercamiento que también ha repercutido directa o indirectamente en su concepción espacial. De un acercamiento contemplativo y cognitivo, que nos permitía conocer e imaginar cuál es la procedencia del objeto, su autoría o los condicionantes de su contextualización histórico-social, se ha ido pasando paulatinamente a un acercamiento más físico y sensorial que nos permite, por encima de todo experimentar, sentir y emocionarnos.

Este cambio de acento museográfico que nos lleva de una acción eminentemente expositiva hacia una acción educativa más interactiva y experiencial, no afecta únicamente al contenido, entendido desde una concepción "micro" si no también al contenedor, desde un punto de vista "macro" al espacio. La concepción clásica de los museos como templos sagrados, destinados a la salvaguarda del conocimiento reforzaban un claro distanciamiento social y un carácter elitista. Por contra, las nuevas necesidades expositivas acontecidas a mediados del siglo XX, empezaron a favorecer la creación de espacios más diáfanos y neutros que, con los albores del nuevo siglo, han ido permitido progresivamente nuevas posibilidades adaptativas según diferentes usos y requerimientos. Arquitectos como Le Corbu-

sier o Mies Van der Rohe siguiendo una evidente línea funcionalista, revolucionaron en su momento el espacio museográfico con sus simplificaciones radicales para facilitar el acceso a las obras expuestas, posibilitando una conexión más directa con la sociedad.

Los nuevos espacios museográficos de hoy en día deben abrirse completamente a la sociedad si no quieren quedarse al margen, deben permitir la participación y la experimentación, rompiendo la unidireccionalidad comunicativa y favoreciendo su conversión en espacios reflexivos en los que los contenidos expuestos pueden ser analizados, o incluso rebatidos, desde diferentes ópticas.

El concepto de museo está cambiando y su concepción espacial también. Más allá de la perspectiva puramente arquitectónica (Vitòra, Bayo y Artero, 2012), reivindicamos la importancia como elemento educativo del concepto espacial, desde otros puntos de vista. Y nos parece especialmente interesante la visión etnográfica y filosófica de «lo habitado», en la línea que defiende Gaston Bachelard:

La dialéctica de lo lleno y de lo vacío sólo corresponde a dos irrealidades geométricas. La función de habitar comunica lo lleno y lo vacío. Un ser vivo llena un refugio vacío. Y las imágenes habitan. Todos los rincones están encantados, si no habitados. (Bachelard, 2000:130)

El concepto de habitar, se sitúa dentro de este aspecto intangible que deja la materialidad del objeto fuera de su ámbito, aunque se exprese a través de ella (Alberti, Frabboni y Tinagli, 2001). Los límites de la experimentación que supone lo habitado no pueden ser concebidos únicamente en términos de forma o función. Pueden y deben ser interpretados desde otros puntos de vista, por ello, el planteamiento de nuestra propuesta se centra principalmente en la generación de experiencias vivenciales, únicas y personales capaces de generar, en última instancia, una coincidencia de individualidades (Homburg y Giering, 2001) que permitan conformar una nueva mirada colectiva sobre la concepción del museo y su potencialidad educativa y formativa.

El abordar el ambiente museístico desde los procesos artísticos como medio de exploración y aprendizaje más allá del espacio educativo, permite adentrarse en lo real (Frabboni, Galletti y Savorelli, 1980). Dando un uso poliédrico a los espacios según la mirada y la intención de cada individuo, explorando también lugares no habituales (Cerini y Frabboni, 1993), pues, aunque existan espacios que favorezcan o dificulten diferentes acciones, no dejan de representar una estructura de oportunidades (Zabalza, 1987), donde el sujeto más allá de

dejarse ordenar por el espacio puede revelarse y domar el espacio según sus intereses. De tal forma que en el acercamiento al espacio se establece una relación triangular entre la percepción, el actuante y el medio, de tal forma que el conocimiento del espacio es inseparable de la acción (Cabanellas y Eslava, 2005).

Entender el espacio como elemento educativo y fuente de acciones creativas, favorece que las escuelas a través de sus espacios, sus equipamientos y su ambientación cubran las necesidades humanas y pedagógicas de sus habitantes potenciando la relación entre ambos aspectos en lugar de limitarlos, y tal como defendía Malaguzzi: “pensar en una escuela que no prepare para la vida sino que se viva” (citado en Riera, 2005, p.27).

En este artículo exponemos una experiencia didáctica desarrollada con docentes de diferentes etapas educativas en un espacio museístico, empleando los procesos artísticos como medio de indagación y reflexión sobre el espacio como generador de conocimiento.

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA EN EL ARTS SANTA MÒNICA

El centro *Arts Santa Mònica* y el Colegio de doctores y licenciados en Bellas Artes y profesores de dibujo de Cataluña (COLBACAT) en colaboración con las facultades de Bellas Artes y Educación de la Universidad de Barcelona y de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona organizaron la muestra: *L'educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes*¹ que se complementaba con un cuidado programa durante todo el mes de mayo en el *Espacio Residencia* del centro *Arts Santa Mònica*, que incluía: una muestra expositiva, un programa de actividades y un conjunto de talleres que se vehiculan a través de la instalación artística complementaria.

El punto central del ciclo giraba en torno a una muestra expositiva que reunía seis proyectos educativos con enfoques y procesos diversos, relacionados con la educación Visual y Plástica en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Fig.1. Los proyectos, desarrollados en diálogo con la comunidad educativa y su entorno, sitúan todos ellos a los estudiantes como protagonistas activos del proceso y en los que la práctica artística actúa como motor de cambio (Arts Santa Mònica y COLBACAT, 2017). La muestra, por otra parte, incitaba a la creación de una red de redes interconectando los centros participantes², integrados a su vez en diferentes redes educativas (la red *Escola nova 21*, la red de *Escuelas Tándem*, de *Escuelas Magnet*, *Waldorf* o red de *Centros Innovadores* del ICE-UAB) para fomentar una mejora educativa significativa que permita continuar compartiendo experiencias y potenciar sinergias colectivas.

¹ La educación de las artes II. El lugar de las artes: escuela, transversalidad y redes.

² Escola El Puig (Esparreguera), Escola Miquel Bleach (Barcelona), Institut Moisès Broggi (Barcelona), Escuela TretzeVents Waldorf-Steiner (Sant Cugat del Vallès), Escola Dovella (Barcelona), Institut Escola Les Vinyes (Castellbisbal).

Figura 1. Muestra expositiva La educación de las artes II.

El lugar de las artes: escuela, transversalidad y redes.

Fuente: los autores.

Con la voluntad de que la muestra expositiva fuese más allá y provocara una participación y una interacción profunda, un equipo de docentes del Departamento de Didácticas Aplicadas de la Universidad de Barcelona diseñó un ciclo formativo en formato taller, dirigido a docentes de centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, vehiculado a través de un espacio expositivo conformado como una pequeña instalación artística que funcionaba como mapa conceptual del recorrido a emprender y, a su vez, de contenedor de los procesos de trabajo realizado en las diferentes experiencias. El objetivo principal con el que planteamos los talleres era empoderar a los docentes como creadores para conseguir, mediante la acción, despertar en ellos el interés por romper la rutina de sus clases y experimentar desde lo sensorial con nuevas propuestas que salen de las cuatro paredes del aula, incidiendo en la idea de que el tratamiento del espacio no puede ni debe dissociarse de la actividad docente para favorecer el nivel de engagement de los alumnos. Pero para evitar que la experiencia se convierta en un simple trasvase de recetas o actividades, los talleres se plantearon como un elemento potenciador, generador de situaciones, para que los docentes experimentaran en primera persona un planteamiento diferente, realizando acciones ideadas directamente para ellos (docentes) y no para el alumnado. El objetivo no era que ejercitaran algo que posteriormente podían emular y replicar como fórmula, sino fomentar a partir de la propia práctica un proceso ulterior de reflexión sobre el potencial que representa el diseño de actividades para sus alumnos con el espacio como eje vertebrador, aunque lo verdaderamente importante, era el planteamiento abierto de cómo investigar un tema mediante los procesos artísticos.

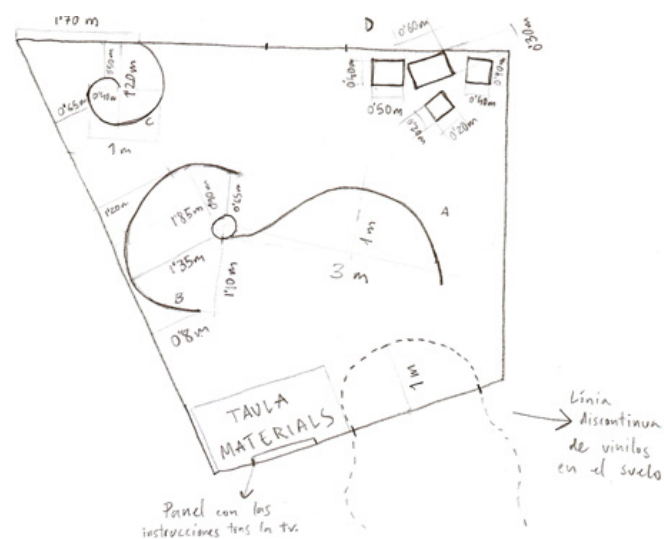
EL DESCUBRIMIENTO ESPACIAL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO EXPERIENCIAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

El ciclo de talleres titulado *4 mirades sobre l'espai i les arts en l'aprenentatge*. Proposta exploratòria al voltant de l'espai com a instrument pedagògic se planteó como un espacio interactivo, ubicado en la antesala a la muestra expositiva, que podía funcionar complementariamente al desarrollo de los talleres o de forma autónoma como espacio de reflexión anexo a la muestra.

La temática de la exposición preveía la afluencia de un público especializado, relacionado directa o indirectamente con el mundo de la educación. El hecho de que los visitantes inicialmente pudiesen tener unos conocimientos previos y una concepción personal sobre la educación Visual y Plástica comportaba un doble reto: la muestra debía responder a las necesidades de un público experto que quería profundizar en los temas a través del desarrollo de los talleres y una visita autónoma abierta a su vez a un público general.

La instalación conformaba en sí misma una obra artística interactiva en constante construcción que animaba a la reflexión y a la inspiración creativa. Este espacio expositivo se construyó como un lugar de pensamiento sobre los retos y las contradicciones de la educación artística que partía de la interacción con y desde el espacio que conforma el museo. La propuesta se articulaba conceptualmente en torno a cuatro temas principales relacionados con el redescubrimiento espacial y el habitar: el Refugio, el Tránsito, el No-lugar y el Encuentro Fig.2 (Castell, Torres, Otero y Navarro, 2018). Estos espacios inexistentes habitados conceptualmente con

cada una de las temáticas se insinuaba museográficamente de forma minimalista con una línea discontinua marcada en el suelo y algunas sintéticas instrucciones para fomentar la interacción.

Figura 2. Planimetría organizativa de la instalación artística que servía como fuente de inspiración y receptáculo de las experiencias generadas en los talleres y por los visitantes autónomos. Fuente: los autores.

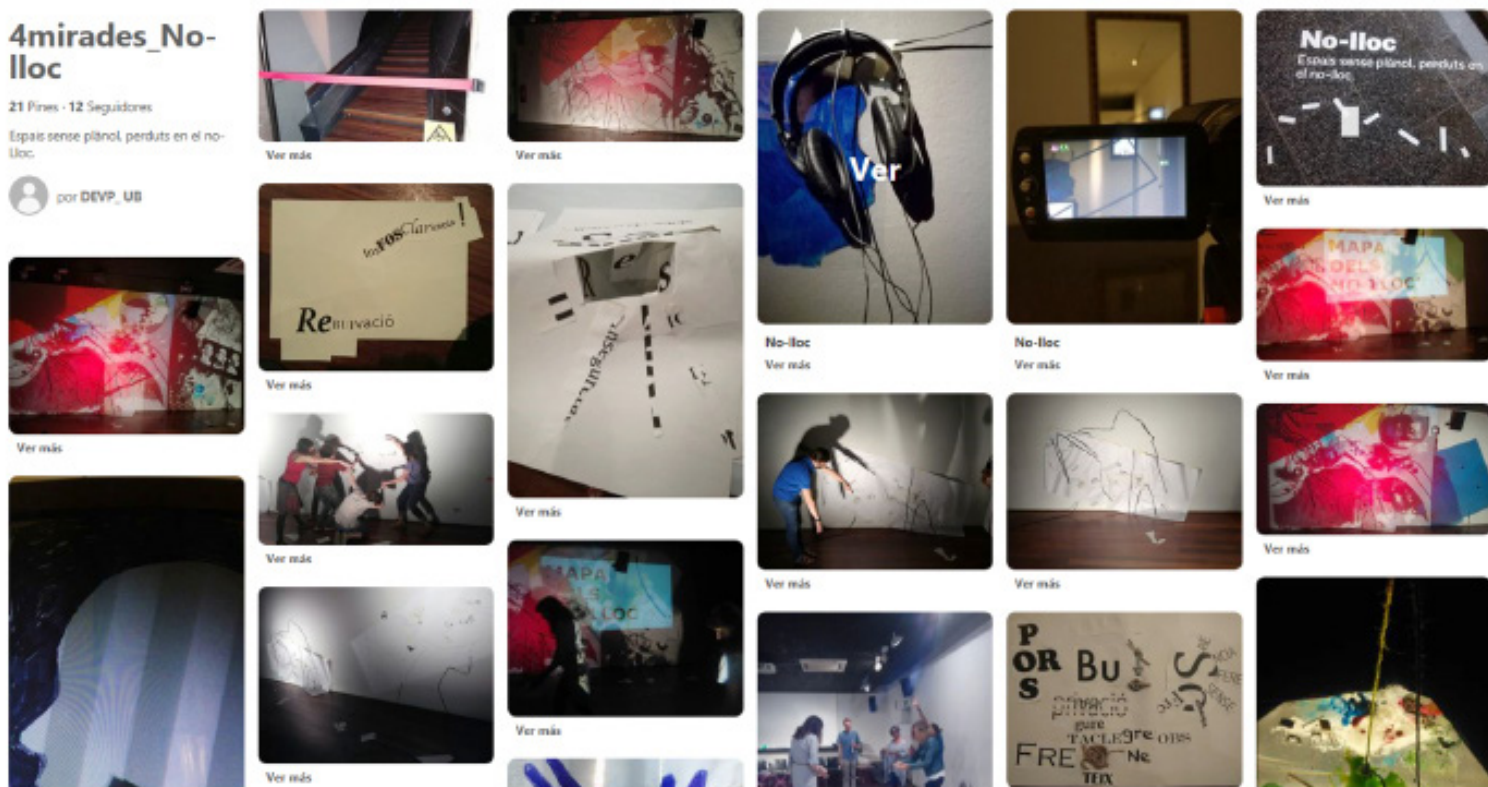
La simplicidad de la línea discontinua configuraba un espacio que semana a semana iba alimentándose con los trabajos plásticos resultantes de cada uno de los talleres y que convivía diariamente con la reflexiones improvisadas que iban dejando los visitantes ocasionales a la muestra y con un espacio virtual al que se podía acceder a través de diferentes códigos QR Fig.3.

4mirades_No-llloc

21 Pines · 12 Seguidores

Espais sense plànol, perduts en el no-llloc

por DEVP UB

Figura 3. Captura de pantalla del espacio virtual creado en Pinterest para la instalación. Fuente: los autores.

Utilizando como referente un viaje metafórico del docente, se conectó cada punto del recorrido, que correspondía a cada taller, con una etapa educativa diferente:

Refugio	Infantil	Búsqueda de momentos íntimos y de recogimiento que nos permiten reconocer el espacio y habitarlo
Tránsito	Primaria	Experimentación y juego intuitivo que nos permite descubrir nuestros gustos y nuestras apetencias para formarnos como personas
No-Lugar	Secundaria	Recorrer un camino interior que nos lleva a perdernos para re-encontrarnos en plena conciencia
Encuentro	Docentes	Dejar de lado miedos e inseguridades para contactar y compartir facilitando un crecimiento interior regenerador

Metodológicamente, cada una de las sesiones respondía a un cuidadoso itinerario de experiencias vivenciales y exploratorias que permitían interactuar con el espacio para redescubrir su potencial educativo desde una mirada artística que permitía, por otra parte, aunque no era su objetivo final, adaptar dichas experiencias directamente en la escuela.

El diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo intuitivo y el conocimiento, entre la emoción y la razón, se evidenciaba en cada una de las experiencias, haciendo que no existiera una única respuesta correcta. Este hecho sumado a la combinatoria de dinámicas individuales y grupales permitía romper bloqueos mentales e inseguridades y activar una participación creativa regeneradora que permitía empoderar al participante en su rol de docente (Torres y Castell, 2017).

Partiendo de un planteamiento lúdico y sensorial, cada sesión planteaba diferentes retos que gradualmente iban resolviéndose y afianzando la construcción de conocimiento promovido desde una doble vertiente reflexiva y expresiva Fig.4. Para ello, se incentivaba el uso de la metodología por descubrimiento combinada con una metodología experiencial que permitía crear aprendizajes significativos conectados directamente con el espacio. El proceso se cerraba con un sistema «metaevaluati-

vo» entendido como un ejercicio de reflexión participativa, donde la percepción de los integrantes sobre lo vivido adquiere un protagonismo principal. (Santos Guerra y Moreno, 2004)

La organización clara y secuenciada de las experiencias de aprendizaje, perfectamente estructuradas y meditadas en cuanto a contenidos y objetivos, ofreciendo una gran diversidad de recursos y materiales especialmente seleccionados y guiados en todo momento por dos educadores, permitió hacer de cada experiencia un reto motivador para los participantes (Calaf y Suárez, 2016) haciendo crecer, sesión tras sesión, una sensación de bienestar y empoderamiento gracias a la cohesión grupal y a la posibilidad de compartir experiencias entre iguales. Un empoderamiento capaz de inspirar creativamente nuevos planteamientos didácticos relacionados con la educación visual y plástica sobre el que se reflexionaba activamente al final de cada experiencia para aumentar la conciencia sobre el potencial de la interiorización del aprendizaje realizado. Fig.5.

Figura 4. Desarrollo de los talleres.

Fuente: los autores.

Figura 5. Recopilación de momentos vividos en una secuencia didáctica.

Fuente: los autores

DESARROLLO DEL CICLO DE TALLERES CREADO DESDE EL MUSEO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

1 Refugi / Moments i espais de refugi, des de la pertinença, la confiança i el lloc³

En el primer taller abordamos el espacio desde la noción del **refugio**, de nuestra necesidad natural de sentirnos seguros y guarecernos, explorando el espacio con una mirada íntima y primigenia. La metáfora habitual de la concha o el caparazón era un punto de partida, pero desde el enfoque más amplio que nos permite la ecología simbólica, ampliamos el análisis a los aspectos personales que definen nuestros hogares, esos rasgos y valores esenciales de la propia personalidad que favorecen que nos sintamos seguros en nuestro espacio, bajando nuestro nivel de alerta (Rochberg-Halton y Csikszentmihalyi, 1981). Esto es extrapolable a cualquier espacio que hemos dispuesto para reflejarnos, donde podemos olvidarnos del mundo exterior y centrarnos completamente en nuestro yo más íntimo y en nuestro trabajo. Lo que conecta con la necesidad infantil de buscar un espacio de refugio donde nos sintamos seguros, descansar del agotador reto de la convivencia, dándonos un tiempo de introspección, para posteriormente reintegrarse nuevamente con el resto de la sociedad. Ésta necesidad de conexión con uno mismo y la sensación de tranquilidad que conlleva se plantearon como motores creativos del primer taller, para a partir de las propias vivencias generadas en las diferentes actividades y dinámicas, relacionar el concepto de refugio con la necesidad de los alumnos por encontrar estos espacios de paz en las escuelas.

Figura 6. Intervención en el espacio: Espacio de refugio. Fuente: los autores

El taller se iniciaba interpelando los sentidos de los participantes, exponiéndolos a un ambiente cargado e invasivo, que les incomodara para que de forma autónoma, pudieran buscar su lugar de refugio por todos los espacios del museo, acotándolo como tal Fig.6. A raíz de la experimentación fruto de la vivencia previa, los participantes pusieron en común sus sensaciones y su noción de refugio, para después relacionarlo con la realidad educativa de sus propios centros, siendo conscientes de la importancia de la existencia de espacios sosegados para los estudiantes.

A continuación, se planteó a los participantes que debían realizar un libro de artista que aglutinara lo anterior mediante procedimientos artísticos. Sin voluntad emulativa, se les mostraron una serie de obras de artistas que trabajan con el refugio como leitmotiv de sus obras, para que, tras haber experimentado significativamente sobre la necesidad de refugio y haber reflexionado sobre su importancia en las escuelas, fuera un detonante que ayudara a los participantes a expresarlo plásticamente.

³ Refugio / Momentos y espacios de refugio desde la pertenencia, la confianza y el lugar

2 Trànsit / Transformacions i ritus de pas. El trànsit com a experiència vital⁴

El segundo taller, tenía un planteamiento dinámico para indagar sobre el concepto de **trànsito**, dotando al simple hecho de desplazarse como un elemento de creación. En esta ocasión se utilizó como referente el procedimiento situacionista de *la deriva*, que Debord (1999) define como un comportamiento lúdico-constructivo para abordar psicogeográficamente ambientes diversos de forma ininterrumpida, oponiéndose a las nociones tradicionales de paseo o viaje. Durante el desarrollo de los talleres se puso en práctica lo que Deborn acuñaba como deriva estática, poniendo el ejemplo de una jornada completa sin salir de la estación de Saint Lazare, limitando en nuestro caso el campo de acción al centro *Arts Santa Mònica*. Trazando una analogía entre el transitar y el gesto como medio gráfico de expresión. Adoptando el transitar como proceso creativo y secuencial, explorando el cómo nos relacionamos con los otros a través de los desplazamientos en un espacio-tiempo concreto, respetando los andares de los otros, interfiriéndolos o incluso invadiéndolos. Entendiendo la deriva como una forma de estudio del territorio no sistemática, que permite analizar los diferentes ambientes desde una perspectiva no estática con las emociones como elemento amplificador.

Como en el anterior taller, se iniciaba generando una experiencia a los participantes para que, de forma vivencial, exploraran los espacios de tránsito. En esta ocasión, por grupos reducidos, debían deambular por el museo con el objetivo de identificar y documentar gráficamente un espacio que asociaran como un lugar de paso. Tras poner en común los resultados de cada grupo, debían experimentar con dinámicas de paso realizando un dictado de movimientos, donde primero debían registrar gráficamente el desplazamiento que por turnos realizaba cada participante y posteriormente por parejas, transferir el registro de nuestro caminar en la espalda del compañero para que éste lo interprete y plasme nuevamente como en los *transfer drawing* de Dennis Oppenheim Fig.7.

A partir de los resultados de la documentación de los lugares de tránsito y la experimentación, se abre una reflexión sobre lo sucedido, poniendo el foco en qué supone el concepto de tránsito y sus posibles aplicaciones en el aula.

Por último, con la referencia de los collages fotográficos de David Hockney, los participantes deben utilizar el material generado durante el taller para crear un mural en equipo, que trate sobre el concepto de tránsito para realizar una acción creativa que permita plasmar lo experimentado durante la sesión.

Figura 7. Dibujo transferido.
Fuente: los autores.

⁴ Refugio / Momentos y espacios de refugio desde la pertenencia, la confianza y el lugar

3 No lloc / Espais sense plànol, perduts en el no-lloc⁵

A partir del concepto acuñado por Marc Augé (2008), el tercer taller aborda el tema del espacio indefinido, realizando un recorrido desde lo conocido a indagar cognitivamente sobre espacios impersonales y anodinos desde la propia subjetividad. Como comenta Helena Tatay (Bosco, 2012), cartografiamos el mundo en un intento de registrar la realidad en que vivimos. Los mapas codifican, traducen y representan territorios físicos, mentales y emocionales. Esta nueva mirada de la realidad, que nos hace inevitablemente cambiar de perspectiva, se vehicula a través de un pensamiento artístico que nos permite dotar de significado los vacíos que nos genera como individuos la sociedad y nuestro entorno. Este proceso de renovación realizado mediante la experimentación directa con el espacio, conlleva una carga emocional de gran intensidad que favorece la investigación plástica como medio exploratorio.

El taller se iniciaba ante un mapa cartográfico titulado como *mapa de llocs*, invitando a los participantes a partir de ese punto de referencia a emprender un viaje para explorar los confines que determinan los lugares, de los no lugares, empleando en su punto de partida el planteamiento azaroso de las *promenades surrealistas*, donde con la ayuda de la metamorfosis que la nocturnidad brinda a la ciudad, se explora la realidad oculta subyacente, más íntima y sensorial. Lo cual sumado a la idea de la ciudad como laberinto que plantea Baudelaire (1974), nos permitía alejarnos de una concepción lógica del espacio, partiendo del concepto de mapa como herramienta para codificar y traducir el territorio, mezclándolo con la psicogeografía situacionista, para establecer un paradójico mapa tangiblemente intangible, no de un lugar, sino de un espacio mental y conceptual que representa el no lugar.

Tras la experiencia inicial de desubicación, donde los participantes se ven obligados a prescindir del sentido de la vista, se les plantea que compartan las sensaciones que han vivido, definiendo a partir de sus intervenciones el concepto de no lugar, asociándolo posteriormente con la adolescencia y su sensación de desubicación.

Con los términos empleados en la reflexión sobre el concepto de no lugar como material creativo, proponemos a los participantes que experimenten individualmente rompiendo los códigos establecidos creando un poema experimental, que emplee las letras como grafismos y no como un elemento constructor de significado a partir de unas reglas estipuladas Fig.8.

Figura 8. Trabajando en los poemas experimentales.

Fuente: los autores.

⁵ Refugio / Momentos y espacios de refugio desde la pertenencia, la confianza y el lugar

Figura 9. Acción cooperativa de dibujo corporal.

Fuente: los autores.

Las obras resultantes tampoco funcionarán como obra finita, pues serán la base del mapa del no lugar que tendrán que crear en el espacio, utilizando fragmentos de sus poemas como topónimos que serán dispuestos de forma azarosa, para después a partir de la proyección de sus sombras, delimitar el territorio Fig.9.

Y finalmente describir su geografía emocional experimentando con diferentes medios de proyección, de tal forma que no se lograra una imagen estática, sino que el mapa del no lugar fuera cambiante Fig.10. El taller se iniciaba pues con el mapa de los lugares y concluía con el de los no lugares, pero como expresa el propio Augé (2008:84):

El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación.

Figura 10. Mapa de los no lugares.

Fuente: los autores.

Figura 11. Ordenando ideas mediante Visual thinking.
Fuente: los autores.

4 Trobada / Diàlegs i relacions, espais de trobada⁶

El último taller se concebía como un ágora, donde mediante el **encuentro** con uno mismo y los demás, con la base de las experiencias de los anteriores talleres, hacer balance y proyección de futuro, reflexionando sobre el papel de las artes en la educación, compartiendo y generando conclusiones e ideas nuevas con el resto de participantes mediante metodologías activas como el *role playing*, que no deja de ser un proceso de cocreación basado en la espontaneidad, o el pensamiento visual como medio de análisis, configurando los pensamientos mediante estructuras variables que ordenan los conceptos para favorecer la creación de nexos entre ellos Fig.11.

Este último taller permitía conectar todo el aprendizaje significativo acumulado en las anteriores sesiones para utilizarlo como material de empoderamiento capaz de permitirles vencer inseguridades, miedos o reticencias, liberándose de ataduras, para replantearse creativamente su perfil docente y poder reelaborar su forma de encarar la actividad educativa. Pues durante el transcurso de las anteriores sesiones habían compartido problemáticas derivadas de su desempeño como especialistas de educación Visual y Plástica en sus centros, sintiéndose aislados e incomprensidos por parte sus compañeros, así que el taller sirvió también de refuerzo motivacional al compartir experiencias entre iguales.

Algo fundamental, porque el objetivo de los talleres no era simplemente abordar con una perspectiva artística el tema del espacio con los docentes, sino que fuera un detonante que influyera en los docentes y sus alumnos. Finalizando el ciclo haciendo énfasis en potenciar la idea de *difusión* -conectando con la importancia de la interconexión entre centros que recoge la exposición-, para que lo trabajado hasta entonces y todas las ideas que han ido apareciendo no se queden aquí, sino que como un virus se propaguen fuera de este ciclo de talleres, *infectando* sus aulas y centros educativos.

⁵ Refugio / Momentos y espacios de refugio desde la pertenencia, la confianza y el lugar

A MODO DE CONCLUSIÓN

El planteamiento de los talleres enlaza con la importancia que Dewey (2004) concede al valor de la experiencia como elemento generador de aprendizajes significativos, que suponen una transformación del individuo por la relevancia del conocimiento obtenido de esta manera. La experimentación libre y sensorial de cada sesión permitía activar la habilidad para razonar, resolver problemas y estimular el pensamiento crítico y creativo, desarrollando la capacidad para cuestionarnos lo que percibimos para encontrar nuestras propias respuestas, puesto que en los procesos artísticos cualquier acción es impredecible debido a que las intenciones iniciales se modifican durante el proceso mediante múltiples variables e interacciones. Por lo que el individuo debe desarrollar la capacidad de reacción mediante el pensamiento creativo, generando sus propios aprendizajes a través del tanteo. Así pues, el aprendizaje significativo desarrollado en este contexto de descubrimiento espacial nos ayuda en última instancia a entender y a dar sentido a todo lo que nos rodea. Siendo un detonante para reflexionar sobre los espacios educativos y el lugar del arte en la es-

cuela. Nuestro objetivo no era crear obras de arte, sino generar a través de los procesos artísticos experiencias autoformativas que permitieran afrontar el tema del espacio desde las propias necesidades de cada participante en los talleres. No ofrecíamos soluciones, explicando recetas ni actividades ya creadas, que puedan ser implementadas tal cual, en las aulas, sino expandir un enfoque creativo que permita generar nuevas propuestas didácticas para ser desarrolladas en diferentes etapas y contextos educativos a partir de la experimentación plástica. Creando en los talleres las situaciones y el contexto adecuado para que de forma autónoma los participantes actuaran libremente y alcanzaran sus propias conclusiones. Potenciando, de esta manera, la figura del docente creativo y proactivo, que no se conforma con reproducir siempre las mismas actividades, sino que afronta la educación desde posicionamientos autocríticos que le llevan a investigar y reelaborar nuevas vías, explorando de manera inconformista nuevas maneras de implementar propuestas innovadoras en sus centros.

REFERENCIAS

- Alberti, A., Frabboni, F. y Tinagli, P. (2001). *La scuola di base*. Milán: Bruno Mondadori.
- Arts Santa Mònica y COLBACAT (2017). *L'educació de les Arts II. Els llocs de les arts: Escola, Transversalitat i Xarxes*. Recuperado de <http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/ARXIU-LEDUCACIO-DE-LES-ARTS>
- Augé, M. (2008). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Gedisa.
- Bachelard, G. (2000). *La poética del espacio*. Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Baudelaire, C. (1974). *Poesía completa*. Madrid: Río nuevo.
- Bosco, R. (5 de agosto de 2012). Cartografías artísticas. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/ccaa/2012/08/04/catalunya/1344106292_745179.html
- Cabanellas I, y Eslava, C. (2005). Los territorios vitales de la infancia. En Cabanellas I, y Eslava, C. (coord.) *Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía*. Barcelona: Graó.
- Calaf, R. y Suárez, AA. (2016). *Acción educativa en museos. Su calidad desde la evaluación cualitativa*. Gijón: Trea.
- Cerini, G. y Frabboni (1993). *Sui sentieri della riforma. Didattica e organizzazione nella scuola elementare*. Perugia: La nuova Italia.
- Castell, J., Torres, A., Otero, C. y Navarro, E. (2018). *4 Mirades sobre l'espai i les arts en l'aprenentatge*. Recuperado de <http://hdl.handle.net/2445/120011>

- Debord, G. (1999). Teoría de la deriva. En *Internacional Situacionista*, 2 (pp. 50-53). Madrid: Literatura Gris.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Eugene Rochberg-Halton, E. y Csikszentmihalyi, M. (1981). *The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frabboni, F., Galletti, A. y Savorelli, C. (1980). *El primer abecedario: El ambiente*. Barcelona: Fontanella.
- Ribera, M.A. (2005). El espacio-ambiente en las escuelas de Reggio Emilia. *Indivisa: Boletín de estudios e investigación*, 3, 27-36.
- Santos, M.A. y Moreno, T. (2004). ¿El modelo de la metaevaluación educativa? Consideraciones sobre epistemología, método, control y finalidad. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 9 (23). 913-931. <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/881/881>
- Torres, A. y Castell, J. (2017). Sentir el espacio: Los procesos artísticos como medio de investigación educativa. En Núñez, J.C. et al. (Comp.). *Temas actuales de investigación en las áreas de la Salud y la Educación* (627-634). Almería: SCINFOPER.
- Homburg, C. y Giering, A. (2001). Personal characteristics as moderators of the relationship between customer satisfaction and loyalty. An empirical analysis. *Psychology and marketing*, 18 (1), 43-66.
- Vitòra, Bayo y Artero (2012). Reflexiones en torno a un museo de arquitectura. *Hermus*, 9 (4), 32-40. <https://www.raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313544/403662>
- Zabalza, M. (1987). *Didáctica de la Educación Infantil*. Madrid: Narcea.