QUADERNS

Re-activArt(e)

Una propuesta transdisciplinar y experiencial para la formación inicial del docente

Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab)

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Septiembre 2021

ISSN: 2386-2602

https://dpde.uib.cat/Publicacions/materials/

Agradecimientos:

"Re-activArt(e): Una propuesta transdisciplinar y experiencial para la formación inicial del docente" (D1707) 2017-2021.

Proyecto financiado por:

Colaboradores:

Textos explicativos:

Noemy Berbel y Magdalena Jaume.

Edición de la colección Materials. Quaderns de Didàctica Artística Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) y Laboratorio de Música y Arte (Mus&Art Lab).

Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas. Facultad de Educación, UIB.

Coordinación editorial: Magdalena Jaume y Noemy Berbel.

Diseño gráfico: Moiré

En recuerdo de: Antoni Artigues i Bonet

Participantes

Profesorado universitario de la UIB, maestros y maestras del CEIP i ESO Pintor Joan Miró, alumnado de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil de la UIB, alumnado del CEIP i ESO Pintor Joan Miró y artistas/expertos de las diversas disciplinas artísticas implicadas.

Investigadora principal

Noemy Berbel

Profesora de Didáctica de la Expresión Musical (UIB).

Equipo docente/investigador

Magdalena Jaume

Profesora de Didáctica de la Expresión Plástica (UIB).

Fina Pérez

Profesora de Tecnología Educativa (UIB).

Antoni Artigues

Profesor de Filología Catalana (UIB).

Juanjo Bermúdez de Castro

Profesor de Filología Española Moderna y Clásica (UIB).

Mariona Ballester Torrens

Maestra CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

M. Victòria Camacho Jaume

Maestra CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Aina Orcera Duel

Maestra CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Pere Dàvila Pujol

Maestro CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Tomeu Barceló Salom

Maestro CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Carlota Tomàs Pou

Maestra CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Vicent Sánchez

Profesor del CEIP i ESO Pintor Joan Miró, Palma.

Colaboradores

Irene Amengual

Profesora del Área de Didáctica de la Expresión Plástica (UIB) y Educadora de Museo (Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma).

María del Pilar Rovira

Profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears (EASDIB).

María Elena Riaño

Profesora de Didáctica de la Expresión Musical, Universidad de Cantabria .

Adolf Murillo

Profesor de Didáctica de la Expresión Musical, Universitat de València.

Artistas / Expertos invitados

Josep García Cors

Arquitecto e inventor, profesor itinerante en diferentes Facultades de Arquitectura y Urbanismo.

Liliam Weikert García y Jaime Gastalver López-Pazo

Estudio de arquitectura y proyectos culturales La Plasita (Sevilla).

Francisco Cifuentes

Arquitecto del Estudio Aulets y profesor de proyectos arquitectónicos.

Roberto González

Actor y profesor de Lengua y Literatura Castellana.

Patricia Roldán

Bailarina y coreógrafa, es Graduada Superior en Danza (especialidad de Coreografía) en el C.S.D. *María de Ávila* de Madrid.

Qué pretende

Promover en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil de la Universitat de les Illes Balears (UIB) un aprendizaje situado donde los futuros maestros participen en propuestas artístico-educativas conjuntas con el alumnado del CEIP i ESO Pintor Joan Miró. Así mismo, facilitar la cooperación y colaboración entre todos los participantes, del ámbito universitario y del ámbito escolar.

El proyecto 'Re-activArt(e)' se trata de una iniciativa de tres años de duración en la que se ha creado un contexto de encuentro entre artistas y alumnado universitario de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil de la Universitat de les Illes Balears y el alumnado de infantil, primaria y secundaria de la Escuela/Instituto Pintor Joan Miró, para comprender y transformar el escenario material y social en el que habitan.

Se ha llevado acabo una propuesta educativa de innovación metodológica y, a la vez, de producción artística transdiciplinar que responde a las necesidades de esta comunidad educativa en el barrio Nou Llevant de Palma. El reto es el de convertir al niño y niña en autor y portador de la propuesta artística que pueda transformarlo a él y a su entorno. El área de Nou Llevant es una zona en proceso de transformación social y urbanística, con una realidad poblacional compleja e intereses económicos muy fuertes. Ante esta situación, uno de los focos cruciales de actuación tendrá que ser, necesariamente, los centros educativos.

El proyecto está integrado por un total de 9 talleres de trabajo colaborativo, de acciones interconectadas mediante el material de creación que se traslada entre los diferentes lenguajes artísticos abordados.

Los estudiantes universitarios de los Grados de Educación Primaria y de Educación Infantil han sido implicados en las diversas acciones educativas y talleres implementados en la escuela, pero no sólo participando sino también en la toma de decisiones relativas al transcurso de la experiencia junto con los maestros, artistas y alumnos, fomentando así el trabajo colaborativo y cooperativo.

Cómo se ha llevado a cabo

En las diversas actividades desarrolladas proponemos una metodología que pretendemos que incida especialmente en la formación inicial del profesorado. Con una práctica activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, individualizada y adaptada al perfil del alumnado (tanto de la universidad como del CEIP i ESO), a sus experiencias, a su estilo y ritmo de aprendizaje y a sus capacidades.

Hemos escogido diferentes tipos de agrupamiento del alumnado, con especial atención al trabajo intergrupo (Universidad-Escuela) para trabajar todos los talleres programados, que se han desarrollado de acuerdo con el plan de trabajo y programa de actividades preparado para cada curso escolar.

Cada taller sigue la metodología del trabajo por proyectos, poniendo las distintas intervenciones al servicio de la propuesta global. La metodología utilizada en todo el proceso creativo ha sido necesariamente activa y participativa. Tiene que atender tanto a los aprendizajes individuales como a los colectivos; tiene que ofrecer situaciones de experimentación y de expresión individual y colectiva en las cuales se haga necesario tomar decisiones individuales y en grupo; debe fomentar las responsabilidades y potenciar el diálogo como instrumento para llegar a acuerdos y para planificar tareas. Las actividades como acciones previstas implican procesos experimentales, cognitivos y actitudinales. Pretendemos favorecer un aprendizaje significativo que integre conocimientos previos del alumnado, que sea altamente motivador, y que promueva el espíritu crítico.

Esta experiencia en el desarrollo de proyectos educativos ha ido acompañada, en paralelo, de una preparación del estudiante respecto a teorías, corrientes educativas y experiencias prácticas en los ámbitos artístico, musical, literario y tecnológico, que están relacionadas con el proyecto. Asimismo, se han realizado una serie de tutorías individuales y en pequeños grupos orientadas a generar un espacio de análisis conjunto con el estudiante sobre el transcurso del proyecto e incentivar su proceso reflexivo sobre el mismo.

Talleres

Las disciplinas y prácticas artísticas utilizadas como herramientas de análisis y transformación social se han abordado desde:

1.

La arquitectura y el arte urbano

2.

La música y el sonido

₹.

La tecnología y mapas geocalizados

4

Las producciones audiovisuales

2°

La poesía

6.

La danza

7.

El teatro físico

A.

La gastronomía creativa

9.

El juego

ARQUI TECTURA Y F/ ARTE URRANO

Conducido por:

Francisco Cifuentes

Estudio Aulets de Arquitectura Magdalena Jaume Universitat de les Illes Balears

a acción iba destinada a fomentar una visión crítica del contexto del barrio, ofreciendo herramientas de análisis del espacio públi-____co por la mediación de un arquitecto a alumnos de primaria y a estudiantes del Grado de Educación Infantil de la Universitat de les Illes Balears.

Se abordó el concepto de 'arquitectura', percepción del 'espacio', 'arte urbano' y juego a partir de explicaciones y materiales visuales, en dos sesiones con dinámicas y debates, más dos sesiones en la calle para experimentar y percibir los conocimientos reflexionados. Se buscaron lugares en el entorno del colegio con la intención de reapropiarse del espacio público perdido, a partir de intervenciones artísticas.

Observamos y reflexionamos críticamente sobre el uso y desuso que hacemos del espacio urbano comunitario mediante nuestras costumbres de vida y acciones cotidianas. Debatimos y tomamos conciencia sobre quién ordena el espacio y ordena su uso, y por tanto condiciona nuestras vidas.

Utilizamos el arte urbano como herramienta de intervención, con capacidad para cambiar la percepción del entorno para el individuo, la comunidad y el conjunto de la sociedad. Con la instalación artística y arquitectónica ocupamos espacios conocidos cambiando su uso por completo mediante una nueva propuesta de acción en el lugar. La pieza generó una imprevisible relación, capaz de promover deseos de transformación para mejorar ese espacio vital y de todos, que es el espacio público.

40NIDO

Conducido por:

Universidad de Cantabria Adolf Murillo Universitat de València **Noemy Berbel** Universitat de les Illes Balears

María Elena Riaño

n el plano sonoro-musical, desde una metodología grupal y participativa se abordó una labor inicial de escucha creativa en el barrio, mediante la realización de paseos sonoros por sus calles, la búsqueda de localizaciones y la exploración de las múltiples posibilidades que ofrece el sonido. Posteriormente se llevaron a cabo prácticas fonográficas que documentaron aquel material sonoro que resultó de mayor interés para los estudiantes.

El sonido recogido fue utilizado como material de experimentación para la creación sonora. A partir de este material los alumnos pudieron realizar paisajes sonoros y rutas sonoras por el barrio, así como composiciones musicales, que posteriormente se hibridaron con el lenguaje plástico y corporal. Las nuevas tecnologías se utilizaron como herramienta de conocimiento sonoro de la barriada desde un enfoque creativo junto con otros programas de edición.

Los alumnos de primaria participaron con los alumnos de la universidad en sesiones de trabajo conjunta en el CEIP I ESO Pintor Joan Miró, en el contexto del Barrio, en el Laboratorio de Música y Arte de la UIB (Mus&Art LAB) y en la exposición desarrollada en el Edificio Guillem Cifre de Colonya de la UIB.

TECNO LSA YMAPAS GEOCALT ZAD04

e realizaron dos acciones relacionadas en el ámbito de las nuevas tecnologías: a) mapas geocalizados a partir del material sonoro recogido en el barrio; b) creación de códigos QR de los sonidos y las composiciones musicales del barrio llevadas a cabo con los alumnos de 6° curso del CEIP i ESO Pintor Joan Miró y los alumnos de la UIB.

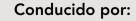
7

Creación de un mapa del barrio con códigos QR para acceder a los sonidos del barrio geolocalizados y a las composiciones musicales del barrio realizadas en el Taller dos.

b

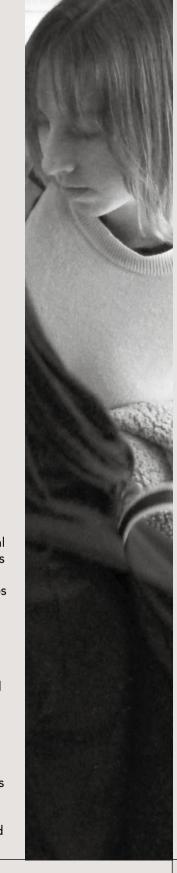
Creación de una exposición (en base a pósteres) que incluyó los mapas de la zona del barrio, donde se recogían los códigos QR de los audios/composiciones musicales.

La exposición se realizó en la Facultad de Educación de la universidad y fue visitada por el alumnado del centro escolar.

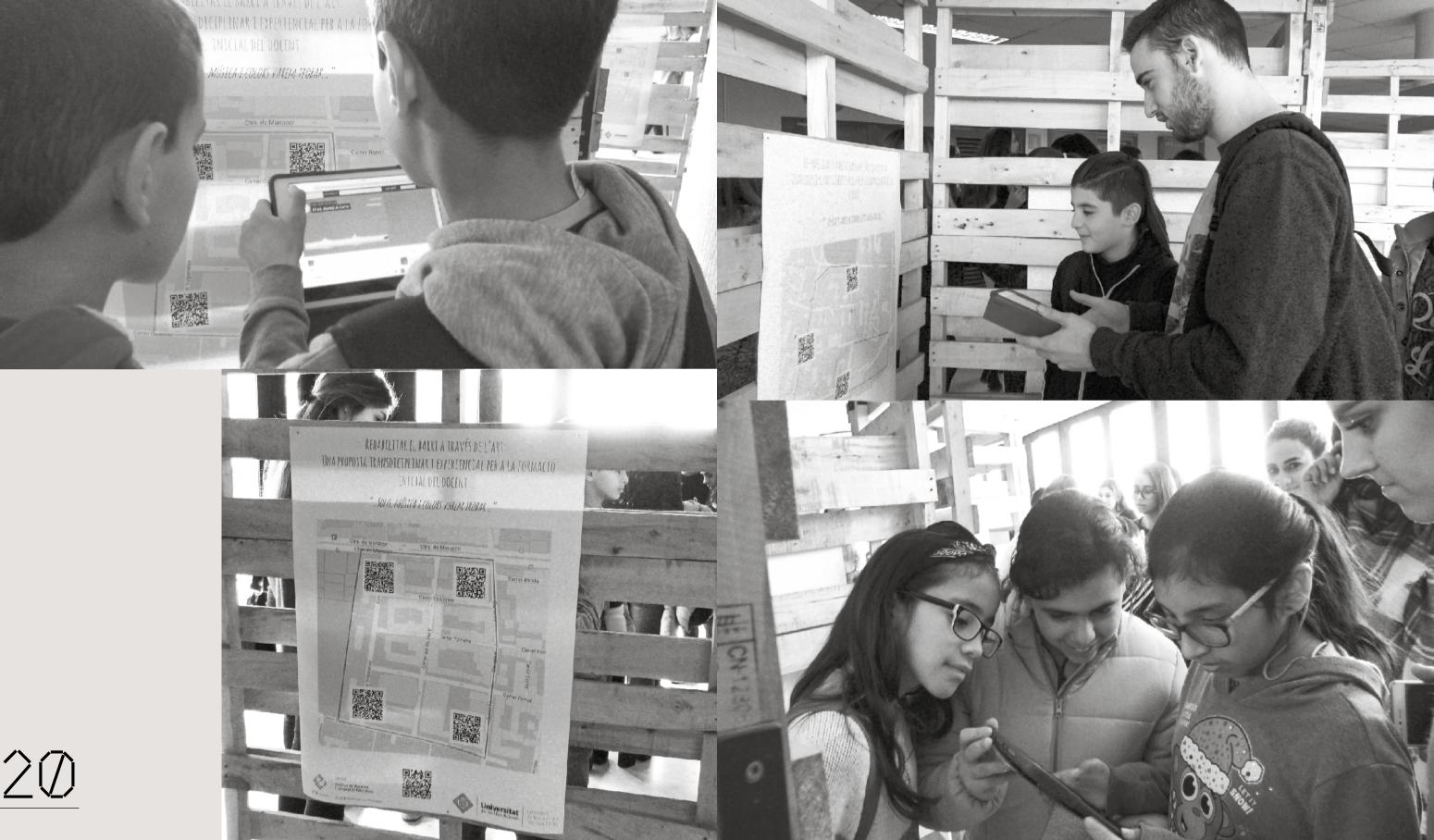

Adolfina Pérez

Universitat de les Illes Balears

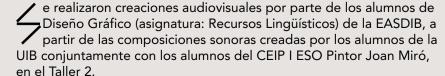

PRODUC CIONES AUDIOVI

Conducido por:

Maria del Pilar Rovira

Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears (ESADIB)

WIFI

Recursos Lingüístics. 3r Disseny gràfic. Escola d'Art i Superior de Disseny de le

Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

A què sona el teu barri?

Valparaiso

Recursos Lingüístics. 3r Disseny gràfic.

Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

Els 9 molins

Recursos Lingüístics. 3r Disseny gràfic.

Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

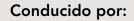

ctividad realizada por el profesor Antoni Artigues en diferentes sesiones en la escuela. Se explicó y se realizaron haikús y tankas con los alumnos de primaria y los alumnos de tercer curso del Grado de Educación Primaria de la UIB a partir de los sonidos capturados y las músicas creadas en la acción sonora (Taller 2).

Antoni ArtiguesUniversitat de les Illes Balears

Cotxes. Ràdio Elena Riera

Escolto el tràfic Un soroll que no para I tu no escoltes

Nins. Aigua Laura Bauzà

Soroll que sona
i repica amb l'aigua
dins la garrafa
Al parc els nins hi juguen
amb molta d'alegria

Ocells. Cotxe Jacqueline Martínez

Passa un ocell Per un instant somia El blau de l'aire.

artimos del supuesto de que las prácticas colectivas son necesarias para el conocimiento del individuo: de sus potencias y de sus límites. Partimos del supuesto de que somos parte de un todo, aunque sólo sea porque todos somos habitantes de un mismo lugar. Partimos de la base de la necesidad del otro como modo de supervivencia.

En este taller desplegamos herramientas para trabajar en red desarrollando así la escucha, la intuición, el compañerismo a través del cuerpo, el movimiento y su efecto en el espacio. Creamos una partitura coreográfica con elementos corales, teatrales y performativos en el entorno de la Fábrica Ribas con un grupo de estudiantes del CEIP i ESO Pintor Joan Miró.

Les transmitimos diferentes pautas físicas que pudieran investigar en grupo, las enmarcamos en distintos espacios no escénicos para transformarlos en escenográficos y exploramos cómo mover al grupo como masa de un lugar a otro. Creamos un contexto de reflexión sobre las diversas herramientas individuales de las que disponíamos para relacionarnos en grupo y cómo éste se organizaba frente a diferentes condicionamientos (espaciales, físicos, temporales...).

Conducido por:

Patricia Roldán
Bailarina y coreógrafa
Magdalena Jaume
Universitat de les Illes Balears

32

FI-CO

n el plano teatral se trabajó a partir de narraciones que los — alumnos del CEIP i ESO Pintor Joan Miró realizaron durante un — taller de creación literaria. Surgió un material muy sensible de sus pensamientos y reflexiones sobre su identidad, sus miedos, sus deseos, que nos ofrecieron información sobre los conflictos vitales de los adolescentes y de su encuentro con el mundo adulto. Fueron corpatidas en un recital con los alumnos universitarios de Grado de Educación Infantil.

De entre todas esas redacciones se extrajo y realizó un material dramatúrgico que fue ensayado y representado juntamente con la composición de danza. Los alumnos de secundaria participaron con los alumnos de la universidad en sesiones de creación conjunta de una partitura "coreográfica a partir de los materiales trabajados" y compusieron con ella una obra única con la danza, con el fin de mostrar la experiencia performativa a toda la comunidad escolar y con un público externo al proceso.

Conducido por:

Roberto González

1 REATIVA

ajo el título 'Comer la calle' el alumnado del CEIP i ESO Pintor Joan Miró y de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil conducidos por La Plasita, hicieron descubrimientos sobre la relación entre la ciudad, la alimentación y el arte.

Los talleres realizados intersectaban la arquitectura y la gastronomía desarrollando el concepto de Gastrosofía, que se entiende como la teoría de los cuidados en torno a la alimentación. Investigaron los hábitos alimentarios de los niños, y concocieron cómo condicionan nuestros paisajes próximos y lejanos; qué espacios se relacionan con el comer; cómo se asemejan los procesos creativos de la arquitectura y la cocina.

Se aplicó el arte como mediador en la sensibilización sobre cómo nos alimentamos en las ciudades, y ejercitamos las habilidades transversales como la gestión del riesgo y la incertidumbre, el trabajo en equipo y la autoconfianza, el pensamiento crítico y sostenible.

Se hizo una compra en el mercado de Pedro Garau por medio de Gymkhana y un reconocimiento de ingredientes. Preparamos un desayuno saludable entre todos y una comida colectiva sobre el mantel cartografía con dinámicas creativas de los hábitos alimentarios y de explicación de recetas.

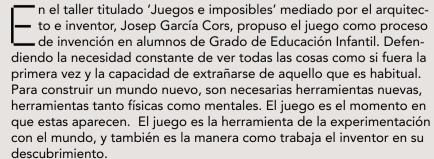
Conducido por:

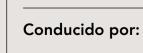
Liliam Weikert García y Jaime Gastalver López-Pazo
Estudio de arquitectura y proyectos culturales La Plasita (Sevilla)
Magdalena Jaume
Universitat de les Illes Balears

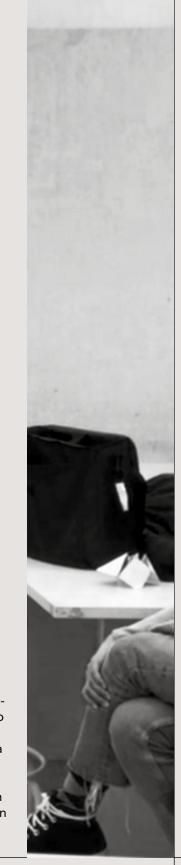

Dr. Josep García Cors Arquitector e inventor

17FRF

as acciones educativas implementadas han interrelacionado el arte con el proceso de análisis y descubrimiento del barrio a partir de diversas disciplinas, generando las condiciones que permitan convertir al espectador pasivo de arte en autor activo y crítico. El niño pasa de ser público receptor a sujeto creador de su propio conocimiento y cultura. El actual reto es utilizar el arte como herramienta de conocimiento del entorno y generador de experiencias estéticas, que promueva la transformación tanto de los sujetos participantes como de su contexto.

Los docentes de los centros educativos tienen una gran responsabilidad en conocer y promover proyectos como estos, que suponen un aprendizaje significativo y transformador, puedan llevarse a cabo. Del mismo modo, desde la universidad, el profesorado tiene la responsabilidad de desarrollar programas de formación inicial de calidad que preparen a nuestros estudiantes para poder afrontar los retos del mañana.

La enseñanza artística no puede ser meramente teórica, ni técnica. Para construir un mundo nuevo hay que tratar de educar la sensibilidad estética, dotando a los educadores de una nueva, rápida y profunda comprensión de todo lo que acontece en su marco social. El arte puede estimular un nuevo sistema sensorial más agudo, más fino, más activo, más crítico; unas capacidades que pueden hacer desear la transformación del mundo y de la vida.

No entendemos el aprendizaje como recepción de contenidos predeterminados, sino como una actividad en que se construye el conocimiento mediante la relación -y el cuestionamiento- de la sociedad y de sus estructuras. Se implica activamente al estudiante universitario con la ciudadanía, el sector educativo y asociativo y las instituciones artísticas, para investigar, generar y difundir herramientas que puedan ser utilizadas en otros contextos e influir en el cambio que necesita la escuela contemporánea. Los futuros maestros aprenden a trabajar de manera colaborativa, comprobando que la transdisciplinariedad ofrece recorridos y resultados inesperados, siempre incidiendo en la necesidad de transmisión y difusión de esos resultados.

