

CIUDADES SOSTENIBLES SUSTENTADAS EN PROYECTOS CREATIVOS. REFLEXIÓN Y PROPUESTA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SUSTAINABLE CITIES BASED ON CREATIVE PROJECTS. REFLECTION AND PROPOSAL FROM ARTISTIC EDUCATION

PILAR MANUELA SOTO-SOLIER

Profesora Ayudante Doctora. Área de Didáctica de la
Expresión Plástica.

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad
de Granada.

Campus de Cartuja, SN (España) 18071.

Email: psolier@ugr.es

FRANCISCO MANUEL MORENO-GÓMEZ

Profesor Sustituto Interino. Área de Didáctica de la
Expresión Plástica.

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad
de Granada.

Campus de Cartuja, SN (España) 18071.

Email: fmanuelmoreno@ugr.es

PEDRO CHACÓN-GORDILLO

Profesor Contratado Doctor Interino. Área de
Didáctica de la Expresión Plástica.

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad
de Granada.

Campus de Cartuja, SN (España) 18071.

Email: pchacon@ugr.es

PALABRAS CLAVES

*Arte Contemporáneo, Ciudad, Educación
Artística, Proyectos artísticos-didácticos,
Sostenibilidad, Medioambiente.*

KEY WORDS

*Contemporary Art, City, Arts Education,
Artistic-didactic projects, Sustainability,
environment.*

Resumen

La ciudad es un ámbito de experimentación vital y un lugar de continuo aprendizaje. Tanto es así que un recorrido por el entorno urbano puede ser una manera de aproximarse al conocimiento del patrimonio y del arte contemporáneo, considerando el valor estético y experiencial de diferentes manifestaciones creativas, que van desde los grafitis hasta el diseño publicitario, pasando por la escultura, las instalaciones artísticas, el arte de acción o relacional que se encuentra en calles, plazas, etc. en el espacio público de todas las ciudades en el mundo. Sin embargo, más allá del componente estético y relacional, la idea de sostenibilidad y compromiso medioambiental debe estar integrada en la planificación urbanística y en el concepto que tenemos de nuestras ciudades, transformándolas en entornos realmente habitables y respetuosos con la salud de la ciudadanía.

En este texto se exponen las bases teóricas de la importancia que tiene concebir y construir una ciudad sostenible para el siglo XXI, sintetizando una propuesta basada en la creación, concretamente en proyectos artísticos-didácticos que fomenten la sensibilización y concienciación para poder impulsar y diseñar un nuevo modelo de ciudad, respetuosa con su pasado patrimonial y capaz de generar nuevas ideas, reorganizando el espacio y aglutinando la aportación desde la creación colectiva. Desde el punto de la Educación Artística, es fundamental implementar experiencias que incidan en esta línea de trabajo y que garanticen la consolidación de estos criterios a medio y largo plazo.

Abstract

The city is an area of vital experimentation and a place of continuous learning. So much so that a tour of the urban environment can be a way to approach to knowledge of heritage and contemporary art, considering the aesthetic and experiential value of different creative manifestations, from graffiti to advertising designs, including sculptures, artistic installations, action or relational art found in streets, squares, etc. in the public space of all the cities all over the world. However, beyond the aesthetic and relational component, the idea of sustainability and environmental commitment must be integrated into the urban planning and the concept we have of our cities, transforming them into real habitable environments and respectful with the health of citizens.

In this text, the theoretical bases of the importance of conceiving and building a sustainable city for the 21st century are presented, synthesizing a proposal based on creation, specifically in artistic-didactic projects that promote sensitivity and awareness in order to promote and design a new city model, respectful of its past heritage and capable of generating new ideas, reorganizing the space and bringing together the contribution from collective creation. From the point of Artistic Education, it is essential to implement experiences that affect this model of work and to guarantee the consolidation of these criteria in the medium and long term.

Introducción

Las reflexiones que han surgido sobre la conservación del medio ambiente a partir de los 70 hoy son más actuales que nunca: los recursos naturales se han empobrecido y los incidentes ambientales son frecuentes. La idea de un crecimiento económico infinito está siendo unánimemente rechazada. Muchas lenguas, tradiciones y lo que llamábamos sabiduría popular están desapareciendo. Los riesgos y las posibilidades a los que nos enfrentamos requieren un cambio de paradigma que solo puede darse en nuestras sociedades mediante la educación y el aprendizaje. Se reconoce cada vez más el papel de la educación como catalizador para la edificación de un futuro mejor y más sostenible para todos, situación que llevó a la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005). Nos enfrentamos a obstáculos significativos y las ciudades se están convirtiendo en protagonistas del desarrollo sostenible, la ciudad como escenario y laboratorio del arte y la cultura contemporánea en el cual se promueven cuestiones referentes a educación, desarrollo de sociedades inclusivas, equidad de alimentos, gestión del agua, etc. hay que ser conscientes de que las ciudades son uno de los entornos clave de la humanidad para diseñar soluciones para el futuro.

De este contexto surge la idea de conocer las reflexiones los alumnos/as, las propuestas que pueden aportar al tema de desarrollo sostenible de su ciudad, el nivel de innovación y creatividad que son capaces de desarrollar. Para ello se diseña una actividad fundamentada en Proyectos Artísticos Educativos en base a los contenidos curriculares de la asignatura de “Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas”, en el grado de Educación Primaria donde el uso de la mediación artística a través del Arte contemporáneo, concretamente el Arte Público, sea un vehículo intermediario para fomentar la educación para el desarrollo de las competencias y habilidades que les van a permitir una formación integral y a su vez el desarrollo sostenible de su entorno. Para realizar los proyectos se dividen en grupos en subgrupos de 5-6 alumnos/as. El proyecto se plantea como un trabajo cooperativo que fomenta el respeto a los demás, contribuye al desarrollo de la inteligencia interpersonal. Por este motivo, la actividad fomenta las competencias sociales y cívicas. “En el mismo sentido, los contenidos de elaboración, diseño y producción activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor del alumno/a” (Decreto 220/2015). El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla tanto dentro como fuera del aula, en la ciudad.

Fases del proyecto:

- Primera etapa: conceptualización y reflexión sobre los conceptos de desarrollo sostenible en la ciudad.
- Segunda etapa: Sinergias entre educación e investigación a través del Arte Contemporáneo: Arte Público (performance y/o arte de acción, estencil-graffiti)
- Tercera etapa: puesta en práctica de la parte empírica de la investigación, documentando de forma audiovisual el proceso de trabajo realizado tanto dentro como fuera del aula y los resultados

obtenidos. Finalmente, se realizará exposición de las conclusiones obtenidas.

Recursos para evaluación y autoevaluación del proyecto: Observación directa y colaboradora, notas de campo, fotografías, vídeos del proceso de trabajo en grupo, portafolio.

Recursos para transformar la realidad de su ciudad: la obra o mensaje realizado a través del arte público (performance y/o arte de acción, estencil-graffiti) Entrevistas. Documentación y exposición del desarrollo reflexivo y creativo.

Objetivos

Esta investigación se centra en aplicar los principios y las prácticas de la Educación Artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Esta investigación pretenden analizar las reflexiones, inquietudes, el nivel de motivación y respuestas del alumnado ante la complejidad de los problemas, para ello se plantean dos objetivos:

Describir cómo los proyectos artísticos-didácticos basados en el Arte Contemporáneo o arte público, puede contribuir favorablemente al desarrollo del espíritu emprendedor, creativo e innovador del futuro docente, todo ello dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Diseñar una propuesta de actuación fundamentada en Proyectos Artísticos Educativos basados en los contenidos curriculares de la asignatura de “Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas”, en el grado de Educación Primaria donde el Arte Público, sea un vehículo intermediario para fomentar valores, reforzar identidad y dar soluciones a problemas actuales relacionados con la sostenibilidad o medio ambiente.

Metodología

Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es una educación para la acción, la metodología está enfocada a la participación y colaboración, procesos de enseñanza aprendizaje basados en Proyectos Educativos, un método de aprendizaje que permite alcanzar unos objetivos y resolver problemas a través de un proceso de indagación en la realidad más cercana, la cultura. Con un enfoque de enseñanza-aprendizaje constructivista, en el cual el aprendizaje es más eficaz cuando la actividad es experimentada por el alumno/a. Un aprendizaje significativo que se construye en base a interrelaciones y experiencias artísticas, lo que denominamos Educación Basada en las Artes -Art Education Research- (Marín, 2003: 465). Esta metodología da lugar a proyectos que tienen como objetivo innovar en educación a través del arte contemporáneo y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el alumnado conecta sus experiencias de vida con los contenidos del currículo. Para ello se crea un paralelismo del alumno/a- artista, según Bourriaud (2008):

El artista-alumno/a habita las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el

contexto de su vida (su relación con el mundo sensible o conceptual) en un universo duradero. Toma el mundo en marcha: es un "inquilino de la cultura", retomando la expresión de Michel de Certeau. La modernidad se prolonga hoy en la práctica del bricolaje y del reciclaje de lo cultural, en la invención de lo cotidiano y en la organización del tiempo, que no son menos dignos de atención y de estudio que las utopías mesiánicas o las "novedades" formales que la caracterizaban ayer. (p.12)

El Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (ABPA), posibilita conectar los contenidos curriculares con problemas reales que afectan al alumnado por lo que el componente motivador está garantizado siendo una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre los participantes, con un objetivo principal la obtención de un producto y/o experiencia final que tiene un efecto en su entorno real. Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos al mismo tiempo que suscita el trabajo colaborativo. Los alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Así mismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la evaluación del aprendizaje. El diseño de un proyecto no se agota en el foro docente, necesita, como nos recuerdan múltiples experiencias y estudios sobre este tema de la intervención sustantiva y directa del alumnado de forma que le haga sentir que se refiere a algo suyo y que le afecta directamente. El protagonismo de un proyecto resulta siempre compartido y dentro de un esquema de participación y diálogo. (Pozuelos, 2007)

1. Cultura como recurso y Educación como estrategia de desarrollo sostenible

Como docentes, partimos de la premisa de que la educación para el desarrollo sostenible no es una opción sino una prioridad, un reto.

En este contexto, el presente trabajo ofrece una reflexión acerca de las posibilidades que presenta la mediación artística a través proyectos artísticos-didácticos creativos integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para favorecer la educación para el desarrollo sostenible y ambiental de los alumnos/as. Método que posibilita y promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos en el cual los alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Así mismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la evaluación del aprendizaje (Thomas, 2000).

Para ello se indaga en prácticas pedagógicas como la del Centro de Estudios de Educación Ambiental (CEEA) esta idea es desarrollada por un grupo de profesores, el documento plantea uno de los principales desafíos la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). También se investiga en el llamado "Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible" que designa a la UNESCO como organismo rector de la promoción del Decenio comprendido entre los años 2005 y 2014 y cuyo valor en el que

se sustenta es el respeto por los demás, por el planeta y por lo que nos ofrece este. La EDS nos plantea a todos el reto de adoptar nuevos comportamientos y prácticas que garanticen nuestro futuro y el del contexto en el que vivimos (Unesco 2007, 2016).

La educación está en el centro de la Agenda de Desarrollo Sostenible y es esencial para el éxito de las Metas que se plantean, como queda declarado en el documento, “Educación para transformar vidas” (UNESCO, 2016), la Meta 7 pretende:

Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura, entre otros medios. (Unesco, 2016, p. 16)

Por su parte, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística que se celebró en Seúl (2010), “La Agenda de Seúl”, en su objetivo tres encontramos las prioridades en las que se centra esta propuesta de proyecto didáctico-artístico, aplicando los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Desde la perspectiva artística el arte ha estado relacionado con el ser humano desde sus inicios y por lo tanto con su pensamiento, con su forma de comunicarse con los demás, promoviendo el diálogo entre personas y culturas, el respeto y la comprensión cultural.

Por otra parte, para abordar esta investigación en el contexto educativo actual hacemos referencia al informe Delors (UNESCO, 1999), de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, ya que en esta investigación nos basamos en los cuatro pilares claves que este informe expone y sobre los cuales debe organizarse la educación a lo largo de la vida, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. (UNESCO, 1999:34)

1.1. Arte Público, sensibilización y transformación ciudadana

Una vez concebida la cultura como recurso y la educación como estrategia, la ciudad se convierte en el escenario y laboratorio ideal para Arte Público ya que esta es una de las manifestaciones artísticas preocupadas por las condiciones espaciales de los lugares donde se experimenta y por las formas de recepción de éstas, por públicos que se van haciendo cada vez más diversos. Según Lippard (2001) este impulso de contextualización se centra en una preocupación, cada vez mayor, de los artistas a finales de los sesenta, por unir el concepto de cultura al de lugar, entendido éste como emplazamiento social. El Arte público en su día planteó una forma de trabajar diferente, basándose en dos preocupaciones fundamentales, ligar la cuestión contextual al significado y explorar nuevas formas de relacionalidad e implicación del público con las obras, primero, a través de la indagación de vías de interacción directa de los espectadores con el proyecto artístico presentado y buscando otros emplazamientos más complejos como son la ciudad, la naturaleza o los sistemas de comunicación. (Del Rio & Collados, 2013)

Por otra parte, el arte y la experiencia estética igualmente ayudan al desarrollo de nuevas perspectivas y estrategias de aprendizaje que permiten al alumnado el desarrollo de los ejes vertebrales de la educación y la cultura para el desarrollo urbano sostenible, para su desarrollo personal y social dentro de su contexto personal, familiar y educativo. Según Elichiry y Ren Egatky (2010) la Educación Artística:

Es una forma de desarrollo de la sensibilidad que involucra un concepto amplio de cultura, ya que plantea interés por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con los otros. (Elichiry & Regatky, 2010, p. 130)

Vygotsky (2010), en su Teoría Sociocultural, no sólo da una gran importancia en el aprendizaje al contexto social, sino que además pone de manifiesto que para que el individuo aprenda necesita de esa interacción social como motor de desarrollo, una participación proactiva con el ambiente que les rodea.

En este punto, el arte desde hace muchos años dejó de entenderse como un proceso personal aislado para transformarse en un proceso el cual no es solo personal, sino que también repercute en lo colectivo, y al contrario, puede empezar en lo colectivo para transformar lo personal. El arte, como la persona, no se puede ver como un ente aislado, sino que necesita de esa interacción con el contexto y con los demás lo que hace que estas teorías de Vygotsky (2010) cobren aún más sentido. Por otra parte, haciendo referencia a la teoría sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, Joseph Novak (1983), propone que construir significado implica pensar, sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo diferente, sobre todo para crear nuevos conocimientos. La experiencia estética es justamente eso. El proceso artístico implica pensar, sentir y actuar para poder construir y transformar la cultura. Según Blanco (2001):

Arte Público sería todo arte dotado de un cierto compromiso político al que se le presupone una localización pública y una recepción participativa [...] El artista público es aquel cuyo trabajo es esencialmente sensible a los problemas, necesidades e intereses que definen esa entidad esquivada y difícil de definir que es ese lugar y que muchos identifican con la comunidad o público (Blanco, 2001: 29).

Por otra parte, Lippard (2001), en *Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar* (1995), define Arte Público como, "Cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio". (Lippard, 2001: 53).

En este proyecto trabajamos el Arte Contemporáneo como:

- Fuente de experiencia vital
- Medio para el desarrollo de la experiencia estética y la comprensión cultural
- El Arte Contemporáneo es un producto sociocultural ligado a las características políticas, sociales, económicas y culturales en que se enmarca, esto le servirá al alumno a comprender e interactuar

con el mundo que le rodea modelando así no sólo su identidad personal sino también la cultural.

- Medio para el desarrollo de la actitud crítica: invita al alumnado a que reflexione sobre las obras, los artistas y su interacción con la realidad que les rodea.
- Multiplicidad de lecturas o interpretaciones que ofrece el Arte Contemporáneo: cada persona debido a sus características y experiencia personal la vive de manera distinta.

2. Desarrollo de la propuesta: Proyecto Educativo Crea-Ciudad

Todas las características del Arte Público expuestas anteriormente son las que nos interesan para fundamentar este proyecto didáctico ya que posibilitan de forma excepcional la adquisición de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de la asignatura. Dentro del Arte Público encontramos conjunto de procesos artísticos colaborativos como el de Estética relacional (Bourriaud, 2007), Arte contextual, Arte comunitario o colaborativo (Palacios, 2009), hasta llegar al Artivismo, un arte reflexivo, crítico, a favor de la sociedad, mediante procesos que en la mayoría de los casos son experiencias relacionales efímeras pero en otras ocasiones se resuelven mediante la creación de murales (muralismo mexicano, Diego Rivera, José Clemente Orozco etc.), grafitis, stencil, instalaciones artísticas o performance, narrativas visuales y plásticas en las que se centra esta investigación.

La instalación artística. Es un género de los años 70 con la función de generar cambio, de transformar sociedades. El concepto de instalación y performance son manifestaciones del arte contemporáneo, términos que inscriben contextos de creación y experiencia estética cuyo eje central es el tratamiento dado al espacio y la relación de éste con la obra total, con el artista y con los espectadores (Abad 2009, p. 6). En el contexto educativo pasa a ser una experiencia educativa-artística cuyo eje central es el tratamiento dado al espacio y la relación de éste con la obra total o proyectos didácticos artísticos y con los alumnos/as que crean y hacen que el resto de compañeros contribuyan de forma colaborativa en dicha creación. En la mayoría de las ocasiones, las instalaciones se presentan integradas por distintos elementos, materiales, productos auto-creados, texto, imágenes dinámicas y/o en movimiento, vídeo, que permiten la transformación del espacio y a su vez fomenta experiencias educativas interactivas.

Performance. En la década de los sesenta y los setenta, las propuestas artísticas que se desarrollaban bajo ese concepto de desmaterialización, exigían materiales efímeros como el tiempo, el lenguaje, actos, etc. A esa concepción de lo efímero, tenemos que añadir la concepción de la realidad presente, en la que se reúnen al artista, la obra y el público en un mismo momento, en el momento del proceso creativo. Este tipo de acciones artísticas happening, Fluxus, festivales, etc. que en su momento se denominaban de forma general eventos, pasaron posteriormente a utilizar el término de performance (Torrens, 2007, p. 11), como denominación genérica. También el término Body Art o arte del cuerpo, fue considerado otra opción dentro de la acción. En este tipo de arte, vemos como el cuerpo se convierte en un sistema de signos. El papel del

artista pasa a ser de coordinación, convirtiéndose en catalizador de la acción creativa.

El stencil es una forma de transmitir un mensaje que siempre ha ido asociado a una imagen rebelde y auténtica. Artistas como Banksy o su antecesor, Blek Le Rat, han ayudado a expandir e internacionalizar esta técnica que tiene un pasado considerablemente más lejano. En inglés stencil significa plantilla. Esta técnica es sencilla, básicamente consiste en crear una imagen o forma en negativo recortando una superficie plana como una cartulina, creando así la plantilla. A continuación, se coloca sobre un soporte y se aplica pintura en spray sobre ella, de forma que la imagen positiva queda plasmada sobre dicha superficie.

El proyecto se divide en dos partes: 1ª Parte: Intervención artística la creación de un stencil y/o graffiti, “recuperando” alguno de los espacios conflictivos de la ciudad. Y la 2ª Parte la transformación de un espacio a través de una instalación artística (instalación, video-instalación, foto-instalación, espacio sonoro, etc.) entorno que el alumno cuestiona y valorando la viabilidad del proyecto y la posible repercusión (Figura 1.)

Características relevantes en los proyectos artísticos: la superación de una nueva acción educativa, social, política que no representa sino “presenta” nuevas formas de comunicar; concienciar y sensibilizar; el desarrollo positivo de identidad; explorar problemas de sostenibilidad en la ciudad; buscar soluciones y abogar por el cambio; compromiso con la comunidad; acciones que se basen en el arte y la creatividad; el factor sorpresa, en la capacidad de emocionar arte como forma pacífica de contrapoder, etc.

En esta investigación nos interesan las reflexiones, inquietudes, el nivel de motivación y respuestas del alumnado ya que a través del arte público es un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto social [...] y sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas” (Palacios, 2009: 199). Participar en un proyecto así implica poner en funcionamiento estrategias cognitivas complejas tales como planificar, consultar, deliberar, concluir, informar en definitiva, integrar la reflexión y la acción como un proceso compartido con objeto de elaborar respuestas sólidamente argumentadas (Bottoms y Webb, 1998). Así, el desarrollo de determinados conocimientos y competencias como el pensamiento crítico y divergente, la búsqueda de soluciones, el tratamiento de problemas reales, el rastreo y gestión de la información, la negociación de significados, la participación en equipo, la autoevaluación o la presentación de resultados con diferentes formatos y lenguajes describen algunas de las habilidades que se ponen en juego a lo largo de un proyecto.

Entre los contenidos curriculares y objetivos de aprendizaje nos centramos en las siguientes competencias:

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Y como objetivo principal de la asignatura, la formación inicial del profesorado de Educación Primaria en Educación Artística Plástica y Visual para el desarrollo de su futura docencia en este ámbito. Trata de aportar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos para la capacitación del alumnado para impartir esta materia en la Educación Primaria. Y como objetivos específicos reflexionar y verbalizar sobre los problemas del arte y las distintas soluciones aportadas por las culturas y valorar la observación del entorno como medio y estímulo para la representación y creación artística.

1ª Parte: Proyecto bidimensional. Espacios de empoderamiento ciudadano: Estencil-graffiti.

Artistas de referencia: Banksy (Artista anónimo de Inglaterra) y, El “Niño de la Pinturas” Raúl Ruiz (1977, Granada)

Banksy y El “Niño de la Pinturas” son los referentes estudiados y analizados por sus características conceptuales, plásticas y visuales, ellos trabajan principalmente en dos dimensiones, crean murales en lugares estratégicos, remueven conciencias a través de sus críticas a la sociedad actual, reflexionando siempre sobre temas de sostenibilidad, diversidad, etc. que nos preocupan y ocupan en este trabajo. Realizan grafitis y murales que no dejan indiferente a nadie, se han convertido en auténticos iconos. Banksy, través de temas como el consumo desenfrenado, el trabajo infantil, la guerra o el, realizan críticas a la sociedad y política actual que han llegado a ser expuestas en museos. Por su parte, entre las temáticas del “Niño de la Pinturas”, destacan la infancia e inocencia de los niños, la fuerza de la mirada interior por encima de la superficialidad, el respeto a la naturaleza, la denuncia de la violencia y de la competitividad, apuesta por el respeto a las diferentes culturas y una reivindica la justicia social. Obras realizadas con gran sutileza entrelazando dibujo, pintura y textos que en ocasiones son inventados pero sobretodo son de autores relevantes como Federico García Lorca.

Llegado este momento, los alumnos comienzan el proceso de transformación de sus propios espacios a través del stencil-graffiti. Etapas del proceso creativo:

- Etapa de definición del problema: En primer lugar realizaremos un seminario visualizando, fotografiando y tomando notas sobre los aspectos relevantes relacionados con el tema de la sostenibilidad o medioambiente de la ciudad, se visitaran los espacios que de antemano les resulten de interés al alumnado. Posteriormente en el aula se realizará en cada grupo una tormenta de ideas sobre qué tema se va a trabajar con stencil-graffiti. Una vez se ha seleccionado y consensuado el tema entre todos, cada grupo de alumnos/as desarrollará su idea a partir de este. Es interesante que el tema elegido no se trabaje solamente desde el área de Educación Artística y sostenibilidad sino que se aproveche para trabajarlo desde otras disciplinas dando un enfoque transversal e interdisciplinar. Todas las áreas tienen cosas interesantes que aportar al respecto y esto servirá para que los alumnos/as aumenten su campo de conocimiento y para engrandecer la obra, es decir, cuantas más realidades conozcan más rica será la obra en contenido y forma

- Etapa de investigación: Una vez que tenemos la idea o el tema sobre el que vamos a construir es hora de buscar en diferentes fuentes (Bases de datos, profesores, etc.) que autores han trabajado la temática que hemos seleccionado y cómo lo han hecho. Si el alumnado posee información acerca de los autores y sus procesos de creación e investigación con los materiales tendrán una visión más amplia del tema, lo que facilitará la creación de su proyecto.
- Etapa de formulación: Es el momento de pensar que es lo que se quiere transmitir y cómo podemos transformar el espacio para conseguir nuestro objetivo. El alumnado en primer lugar debe investigar las posibilidades de transformación que tiene el espacio elegido en la ciudad, cómo lo va llevar a cabo y la viabilidad de este proyecto, que materiales emplearán y de qué manera van a intervenir. Para hacerlo pueden realizar en un cuaderno campo con dibujos o pequeños planos que les ayuden a materializar sus ideas.
- Etapa de experimentación: En esta fase los alumnos deben poner en práctica su idea para comprobar si los materiales y el espacio elegidos son los adecuados y expresan lo que ellos habían pensado. El artista o el alumno/a-creador no consigue sus objetivos en el primer intento sino que lo logran gracias a la indagación y experimentación con diferentes elementos y técnicas. Debemos dejar que los alumnos/as trabajen de manera autónoma y sean ellos mismos los que decidan qué crear y cómo hacerlo, pero si los alumnos se encuentran perdidos los guiaremos y ayudaremos para buscar soluciones.
- Etapa de elaboración: comienza el proceso de materialización del proyecto en el espacio elegido.
- Exposición/Proyección: evaluación y auto-evaluación del proyecto artístico educativo.

2ª Parte: Proyecto tridimensional. Crea-ciudad Arte público: Instalación-performance

Artistas de referencia: Santiago Cirugeda (artista-arquitecto sevillano), Daniel Canogar (Madrid)

Santiago Cirugeda (1971) y Daniel Canogar (1964), son los referentes estudiados y analizados por sus características conceptuales, plásticas y visuales, ambos trabajan principalmente en tres dimensiones, igualmente remueven conciencias a través de sus críticas sobre cuestiones sociales actuales, reflexionan sobre temas de sostenibilidad, diversidad, etc. sus obras están dirigidas a promover, una intención socializadora y participativa, la investigación, la formación y la intervención artística. Cirugeda, lo hace mediante la conformación de espacios arquitectónicos alternativos, propuestas abiertas a la participación ciudadana y al reciclaje de materiales, ejemplifica el avance hacia una ecología social que logra aunar, a colectivos de la geografía española interesados, como él, por los lugares autogestionados en los que se produzcan el intercambio educativo y el fomento del pensamiento político y social propios de la cultura del procomún. (Spínola & Blanco, 2013)

Por su parte Daniel Canogar también reflexiona sobre temas de sostenibilidad, lo hace con materiales reciclados, de desecho, los soportes que usamos para almacenar información cuestiona el impacto de estos en la sociedad actual, pero lo hace con una peculiaridad, en sus creaciones predomina el video-proyección, trabaja con la video instalación como espacio de reflexión e inmersión.

Es el momento de que los alumnos/as comiencen el proceso creativo con sus diferentes etapas de investigación para la transformación de un espacio o entorno de su propia ciudad a través de Arte público: Instalación-performance:

- Etapa de definición del problema: En primer lugar realizaremos un seminario visualizando, fotografiando y tomando notas sobre los aspectos relevantes relacionados con el tema de la sostenibilidad o medioambiente de la ciudad, se visitaran los espacios que de antemano les resulten de interés al alumnado. Posteriormente en el aula se realizará en cada grupo una tormenta de ideas sobre qué tema se va a trabajar con la instalación artística o la performance. Una vez se ha seleccionado y consensuado el tema entre todos, cada grupo de alumnos/as desarrollará su idea a partir de este. Es interesante que el tema elegido no se trabaje solamente desde el área de Educación Artística y sostenibilidad sino que se aproveche para trabajarlo desde otras disciplinas dando un enfoque transversal e interdisciplinar. Todas las áreas tienen cosas interesantes que aportar al respecto y esto servirá para que los alumnos/as aumenten su campo de conocimiento y para engrandecer la obra, es decir, cuantas más realidades conozcan más rica será la obra en contenido y forma.
- Etapa de investigación: Una vez que tenemos la idea o el tema sobre el que vamos a construir es hora de buscar en diferentes fuentes (Bases de datos, profesores, etc.) que autores han trabajado la temática que hemos seleccionado y cómo lo han hecho. Si el alumnado posee información acerca de los autores y sus procesos de creación e investigación con los materiales tendrán una visión más amplia del tema, lo que facilitará la creación de su proyecto.
- Etapa de formulación: Es el momento de pensar que es lo que se quiere transmitir y cómo podemos transformar el espacio para conseguir nuestro objetivo. El alumnado en primer lugar debe investigar las posibilidades de transformación que tiene el espacio elegido en la ciudad, cómo lo va llevar a cabo y la viabilidad de este proyecto, que materiales emplearán y de qué manera van a intervenir. Para hacerlo pueden realizar en un cuaderno campo con dibujos o pequeños planos que les ayuden a materializar sus ideas.
- Etapa de experimentación: En esta fase los alumnos deben poner en práctica su idea para comprobar si los materiales y el espacio elegidos son los adecuados y expresan lo que ellos habían pensado. El artista o el alumno/a-creador no obtienen sus objetivos en el primer intento sino que lo logran gracias a la indagación y experimentación con diferentes recursos, elementos, técnicas, procesos, etc. Debemos dejar que los alumnos/as trabajen de manera autónoma y sean ellos

mismos los que decidan qué crear y cómo hacerlo, pero si los alumnos se encuentran perdidos los guiaremos y ayudaremos para buscar soluciones.

- Etapa de elaboración: comienza el proceso de materialización del proyecto en el espacio elegido.
- Exposición/Proyección: evaluación y auto-evaluación del proyecto artístico educativo.

Tabla resumen del Proyecto Educativo Artístico Crea-Ciudad

Temporalización	Proyecto	Contenidos	Contexto a trabajar	Profesionales	Alumnos/as	Recursos y soportes	Metodología Proyectos Educativos Artísticos
1ª evaluación 15 sesiones aprox. 3 sesiones semanales.	Espacios de empoderamiento ciudadano: stencil-graffiti	Aprender a conocer Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a ser.	Contexto educativo y ciudad	Reuniones.	Relaciones entre subgrupos de los grupos del mismo centro.	-Aula de referencia. -Aula para reuniones. -Otros espacios exteriores (Ciudad).	Trabajo colaborativo en grupo. -Aprendizaje guiado. -Alumno activo en el proceso de aprendizaje. -Experiencia educación artística visual y plástica
				Desarrollo de red virtual para dar difusión al proyecto.		-Ordenadores, tablets, proyector y pantalla, pantalla de proyector, sistema de sonido y software.	
2ª evaluación 21 sesiones aprox. 3 sesiones semanales.	Crea-ciudad Arte público: Instalación-performance	Aprender a conocer Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a ser.	Contexto educativo y ciudad	Reuniones	Relaciones entre subgrupos de los grupos del mismo centro.	-Aula de referencia. -Aula para reuniones. -Otros espacios exteriores (ciudad).	-Trabajo en grupo. -Aprendizaje guiado. -Alumno activo en el proceso de aprendizaje. Experiencia educación artística visual y plástica
				Red virtual.		-Ordenadores, tablets, proyector y pantalla, pantalla de proyector, sistema de sonido y software.	
Evaluación-Autoevaluación							

Tabla 1. Tabla resumen del Proyecto Educativo Artístico Crea-Ciudad. Fuente propia (2017)

3. Conclusiones

Para terminar, y a modo de conclusiones, solo cabe señalar que este tipo de experiencias de enseñanza aprendizaje basadas en el arte contemporáneo siguen siendo desconocidas para el alumnado, ya que por

experiencia y habiendo recogido información en cada curso a través de cuestionarios se puede comprobar que es necesaria una alfabetización audiovisual y plástica del arte contemporáneo como generador de experiencias y por tanto de cultura. El alumnado desconoce a los artistas contemporáneos, y por tanto, los lenguajes y estrategias de comunicación contemporáneos. El Arte Contemporáneo, en este caso, el Arte Público nos muestra cómo a través de este tipo de prácticas artísticas se puede ofrecer una educación alternativa igualmente válida y enriquecedora para la sociedad, albergando en ella un futuro mejor. Hablamos de Educación Artística sostenible por y para la vida, para la transformación personal y social, para la construcción y transferencia de conocimientos basados en experiencias.

Así lo manifiestan los ciudadanos, que participan de forma activa en estos proyectos aún conscientes de que puedan rozar algunos límites de lo prohibido. Es importante destacar esta actitud y pensamiento crítico que subyace detrás estas obras que claman por una rebeldía consciente, sensata y razonada, todo ello interpelar el espacio social bien sea ante los poderes administrativos, gubernamentales, o por ser espacios conflictivos, abandonados, etc. son conflictos que traspasan las propias fronteras geográficas. En definitiva, el Arte Público nos invita a reflexionar sobre el estado de las cosas, fomentando espacios donde la generación del procomún sienta las bases para el éxito comunitario lejos de los cánones políticos que no reconocen la autogestión como medio de generación igualitaria del bien común. (Spínola & Blanco, 2013)

4. Referencias

- Abad Molina, J. (2009). Iniciativas de educación artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela Infantil. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Ausubel, D.P; y Novak, J. (1983) *Psicología educativa*. Méjico, Méjico: Trillas.
- Candela, I. (2007). *Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990*. Madrid: Alianza. Elichiry, N. E. Y Regatky, M. (2010). *Aproximación a la Educación Artística en la escuela*. *Anuario investigaciones*, 17. Ciudad de Buenos Aires. Ene/ dic.: 129-134
- Blanco, P. (2005) Prácticas colaborativas en la España de los años noventa. En Carrillo, J.; Estella Noriega, I. y García MaraS, L. (Eds.) *Desacuerdos: sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español*. Guipúzcoa: Arteleku
- Bottoms, G., & Webb, L.D. (1998). Connecting the curriculum to “real life.” *Breaking Ranks: Making it happen*. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals. (ERIC Document Reproduction Service No. ED434413)
- Del Río A. y Collados A. (2013) Modos y grados de relación e implicación en las prácticas artísticas colaborativas. *Creatividad y Arte*. *Creatividad y Sociedad*, N° XX.
- Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Recuperado de http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf

- Felshin, N. (2001) ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. En Blanco, P. ; Carrillo, J.; Claramonte, J. y Expósito, M. (Eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp.73-94.
- Lippard, L.R. (2001) *Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar*. En Blanco, P.; Carrillo, J.; Claramonte, J. y Expósito, M. (Eds.): *Modos de hacer Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 51-72.
- Nicolás, B. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Marín Viadel, R. (2003). *La investigación en educación artística*. En R. Marín Viadel (coord.). *Didáctica de la educación artística* (pp. 447-498). Madrid: Pearson.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1959). Declaración de los Derechos del Niño. Recuperado de: <https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Recuperado de: http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. París, Francia: UNESCO/Santillana.
- Llivina, M J. (2012). *La educación para el desarrollo sostenible en el contexto de los problemas globales del desarrollo*. La Habana, Cuba: Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]. (2007). Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible: el decenio en pocas palabras. París, Francia: Unesco. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629s.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]. (2016). Educación para transformar vidas: metas, opciones de estrategia e indicadores. Santiago de Chile: UNESCO. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245278S.pdf>
- Pozuelos, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos: descripción, investigación y experiencias*. Sevilla: Ediciones MCEP.
- Spínola E., Blanco Barrera R. (2013). La educación social en el urbanismo activista de Santiago Cirugeda. *Revista Croma*. nº 8. P.87-95. Lisboa:FBBAU
- Vygotsky, L. (2010). *Pensamiento y Lenguaje*. España: Ediciones Paidós.

Tabla 1. Tabla resumen del Proyecto Artístico Educativo. Fuente propia. (2018)

