

Transformers: un proyecto para trabajar la tolerancia

Transformers: a project to work for tolerance

Maria Elena Piqueras Calero. *IES Catedrático Pulido Rubio, Bonares (Huelva).*
mayalita@terra.es

Resumen: Este trabajo se desarrolla en el IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares (Huelva) durante el curso 2009 - 2010 con todos los alumnos de 1º ESO bajo la iniciativa y dirección de su profesora de E.P.V. TRANSFORMERS pretende hacer reflexionar al alumnado sobre la raíz de muchos problemas que surgen en las aulas. Altercados que afloran por la incapacidad de ponerse en el lado del otro, sus razones, sus motivos. Utilizando distintas metodologías a lo largo de dos meses los alumnos participan en diferentes actividades que les posibilitarán sentir y comprender lo cerca que está de sus manos lograr pequeños cambios que provoquen grandes soluciones.

El proyecto se llevo a cabo en varias fases:

1. Planteamiento teórico.
2. Reflexiones, debates, recogida de información, propuesta de acciones.
3. Grabaciones teatralizadas en vídeo.
4. Celebración del día de la paz con la performance “Transformers”.
5. Montaje del video y proyección en clase.

Durante todas ellas se utiliza el blog de la asignatura como herramienta de trabajo. En diferentes entradas se van exponiendo los enigmas y reflexiones al alumnado con el objetivo de llevar a cada individuo a sentir la necesidad de trabajar por la paz como algo propio, no como algo impuesto desde fuera. La inmediatez de Internet y su globalidad permiten que el alumnado antes de llegar a clase haya podido leer el enigma planteado y llega expectante.

Palabras clave: educación artística, paz, performance, T.I.C., tolerancia

Abstract: This Project took place in the Center IES Catedrático Pulido Rubio in Bonares (Huelva, Spain) during the academic year 2009-2010 with the collaboration of all the students of 1st year of ESO (In Spanish, Compulsory Secondary Education), and was led by the Plastic Arts teacher. The main goal of Transformers is to make the students aware of the origin of the many problems that arise in their classrooms. For example, conflicts which arise due to people's inability to put themselves in somebody else's shoes and understand the others' reasons for certain actions. By means of different methodologies, the students participate for two months in several activities which allow them to feel and understand how easy it is to achieve small changes which lead to great solutions.

This Project is developed in five different stages:

1. A theoretical approach.
2. Reflections, debates, information research, brainstorming.
3. Recording of role-plays.
4. The performance of "Transformers" in order to celebrate "Peace day"
5. Video editing and its projection in class.

Through these different stages, the blog is used as a working tool. In this blog, different riddles and topics for the students are included with the purpose of making each of them aware of the need to work for peace as an inner value, and not as something imposed from outside. The immediacy of the Internet as well as its easy accessibility allows the students to read the given riddles before the class, so they are engaged and eager prior to the lesson.

Key words: art education, peace, performance, ICT, tolerance.

Justificación

En numerosas ocasiones se establecen discusiones anodinas por defender lo que creemos es la verdad cuando en cualquier caso es "nuestra" verdad. Se tiende a ver siempre las cosas desde un solo lado del prisma: el personal. Se catalogan las cosas como justas, adecuadas o por el contrario injustas e inadecuadas utilizando sólo parte de la información. No nos damos cuenta de que las cosas que suceden, los temas de los que hablamos no tienen soluciones únicas. En la mayoría de los casos no existe la verdad única, sino que en muchos casos es poliédrica. Habrá tantas,

como personalidades y culturas existen. Hay cuestiones que pueden ser buenas o malas según la perspectiva de quien las mire y antes de luchar y usar la violencia para defender esas ideas conviene escuchar las justificaciones, las explicaciones, los motivos que otros dan para defender su verdad, para poder entender. La tolerancia, el respeto, pasa por hablar y discutir para así aprender a respetar en vez de utilizar la disputa o la violencia.

De esta reflexión sobre lo que es o no es la verdad de las cosas deriva la palabra Transformers con la que se define este proyecto. En alusión a esa doble verdad que suponen esos coches-robots de la saga. Así como los juguetes son en un primer momento coches y no podría nadie discutirlo tras una manipulación o transformación ese coche cobra vida y se convierte en un robot. Podemos ver como las dos definiciones del objeto serían válidas, son coches y son robots tal y como sucede en cuestiones simples de la vida cotidiana.

Los adolescentes de los primeros cursos de la ESO tienden a ver sus asuntos y pequeñas diferencias de forma radical. Ponerse en la piel del otro, si ese otro es diferente, y sobre todo si ese otro es del sexo contrario es casi una ilusión.

El proyecto Transformer pretende hacer reflexionar al alumnado sobre la raíz de muchos de los problemas que surgen en las aulas. Altercados que afloran por la incapacidad de ponerse en el lado del otro, de sus razones, de sus motivos. Utilizando distintas metodologías a lo largo de dos meses los alumnos participaran en diferentes actividades que les posibilitarán sentir y comprender lo cerca que está de sus manos lograr pequeños cambios que provoquen grandes soluciones.

Marco Teórico

Nuestra propuesta en el aula pretende ser un acercamiento al trabajo por proyectos en el aula entendidos tal y como nos propone Fernando Hernández en la revista Educar nº 26 del 2000: “esta nueva propuesta educativa se fundamenta en el análisis e interpretación de la información, y en promover una perspectiva basada en la comprensión y en la construcción de significados”. El trabajo es más interdisciplinar, el libro de texto deja paso a otras fuentes de información y metodologías, se proponen diferentes actividades encaminadas a la elaboración de un producto final donde es importante que este producto final tenga una proyección fuera del aula el producto final tiene una proyección fuera del aula. En los proyectos el alumnos realizar una serie de tareas pero tiene que saber en todo momento lo qué tiene que hacer, cómo y para qué será. (producto final)

Se trabajan todas las competencias ya que existen diferentes tipos de actividades: captación de conocimientos previos del alumnado, actividades de introducción al tema para motivar al alumnado, actividades de búsqueda y tratamiento de la información, actividades de aplicación, actividades para reflexionar...

El profesor se convierte en guía y es el alumno el que se convierte en protagonista de su aprendizaje.

En los trabajos por proyectos el profesor puede ser el que plantea el tema siempre que lo argumente y en este caso la cercanía a las celebraciones por el día de la paz se convierten en el detonante de todo el proyecto

Objetivos

El objetivo principal de esta experiencia educativa ha sido intentar conseguir organizar el currículum de la asignatura por proyectos de trabajo, tal y como se han descrito en el punto anterior, siendo este uno de los propuestos durante el curso escolar 2009-2010.

La elección de la palabra Transformers que sirve de “leiv motiv” explica de manera metafórica otro de los objetivos del mismo: trabajar el respeto por la opiniones del otro para favorecer la convivencia dentro del aula.

La alusión a la saga de esos juguetes y posteriores películas de coches-robots se establece como una simple analogía que parece resumir de alguna forma en una sola palabra, cercana al mundo de los jóvenes, el mensaje educativo que se pretende transmitir: una misma cosa, un mismo suceso, puede verse desde distintas perspectivas obteniendo de este modo diferentes lecturas y es posible modificar las miradas para encontrar la forma de converger, de encontrar puntos que contribuyen a construir en vez de a destruir.

Se trata de un trabajo del departamento de Educación plástica y visual. De los objetivos concretos relacionados con el curriculum cave destacar:

- Relacionar el lenguaje visual con otros lenguajes escogiendo la fórmula expresiva más adecuada en cada situación.
- Respetar formas de expresión artísticas diferentes a las de nuestro entorno más cercano, apreciando interpretaciones abstractas y el uso que a lo largo de la historia se le ha dado a la proporción, el color u otras cualidades plásticas.
- Expresarse con actitud creativa utilizando códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico.
- Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y comunicación de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.

- Apreciar el conocimiento de diversas técnicas: vídeo, diseño asistido por ordenador etc. así como las posibilidades expresivas que éstas ofrecen valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
- Planificar individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir.

Objetivos más centrados en temas transversales serían:

- Fomentar mediante el trabajo en grupo los hábitos de cooperación y comportamiento solidario, así como el respeto hacia las representaciones artísticas de los compañeros/as
- Plantear un proyecto en el que se proporcionan las mismas oportunidades que ayuden a desarrollar la personalidad del alumno sea cual sea su sexo.
- Las imágenes resultado del trabajo dejan patente la igualdad entre los sexos contribuiremos a un modelo donde se valore el individuo independientemente de su sexo.
- Orientar al alumnado hacia comportamientos justos y solidarios que los capacite para integrarse en la sociedad.

Metodología

Partimos del método constructivista centrado en la creencia de que el profesor actúa de guía en el aprendizaje. El trabajo se plantea como una combinación de diferentes métodos. A destacar:

1. El Método de la discusión: complementario a otros y que puede y debe utilizarse para implicar directamente al alumno y ampliar sus puntos de vista contrastándolos con los de los otros. El profesor prepara las actividades y los temas a tratar cambiando su rol para pasar de dirigente a moderador o coordinador.
2. Aprendizaje por descubrimiento: mediante preguntas guiadas el profesor guía de forma directa al alumno hacia el descubrimiento de las soluciones por sí mismo. Resulta lento pero muy apropiado en las actividades iniciales o las presentaciones de las unidades.
3. La experimentación: en nuestra área sigue resultando imprescindible que el alumno haga cosas. El alumnado experimentará por su cuenta lo que se

explica intentando dar sus propias soluciones y aprendiendo también de sus errores.

4. El análisis y el método investigativo: es una buena forma de hacer al alumno el auténtico protagonista de su aprendizaje. El proyecto promueve trabajos de análisis de las formas, de investigación sobre medios audiovisuales, obra de artistas o movimientos etc.

5. Búsqueda de la Creatividad: se fomenta la búsqueda de soluciones arriesgadas, nuevas y diferentes y el gusto por las interpretaciones personales y distintas. Durante el proceso se utilizan técnicas como el torbellino de ideas, el juego, las asociaciones inusuales etc.

6. Búsqueda de la utilidad: promover actividades que tengan soluciones reales en nuestra materia resulta bastante fácil. Se acerca a los alumnos a las dinámicas de creación de diseñadores o publicistas empujándoles a aportar soluciones que pueden fabricarse.

Desarrollo del Proyecto en el aula:

El proyecto se lleva a cabo en el aula y fuera de ella en varias fases:

1. Planteamiento del tema: enigmas y reflexiones.
2. Reflexiones, debates, recogida de información, propuesta de acciones
3. Grabaciones teatralizadas en vídeo con los resultados obtenidos en la segunda fase
4. Celebración del día de la paz. Desarrollo de la performan preparada “Transformers”
5. Montaje del video y posterior proyección en clase

1. Planteamiento del tema enigmas y reflexiones:

En la primera fase se utiliza el blog de la profesora Educación Plástica con Mayalen (<http://www.edplasticamayalen.blogspot.com/>) como herramienta de trabajo. Mediante diferentes entradas se exponen enigmas y reflexiones al alumnado con el objetivo de llevar a cada individuo a sentir la necesidad de trabajar por la paz como algo propio y no como algo impuesto desde fuera.

El objetivo de estas actividades consiste en sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad del problema de violencia en su vida escolar y como la solución pasa por que sean ellos mismos los actores de la obra en la que encuentren soluciones.

Esta fase se desarrolla a su vez en tres pasos que corresponden directamente a tres entradas del blog. El elemento sorpresa juega un papel importante. La inmediatez de Internet y su globalidad permiten que parte del alumnado antes de llegar a clase ha podido ver el enigma planteado y llega expectante.

1.1 Primera entrada: TRANSFORMERS

(<http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2010/01/transformers.html>)

Como muchas campañas publicitarias El proyecto comienza con una imagen. Una imagen que como en esas campañas invita a la interrogación del que mira. En este tipo de campañas la gente se pregunta que será, porque está ahí, que significado tiene, porque quieren que sea vista, que hay que descubrir, cual serán los productos que anuncia...

De la misma manera se utiliza este tipo de filosofía publicitaria para crear expectación. Así mismo en el aula se realizan este tipo de cuestiones y se invita al alumnado a participar en el juego realizando comentarios en la entrada del blog. Ciertamente son pocos los que se lanzan a escribir pero muchos los que cada día preguntan por la solución al enigma. El objetivo de la actividad es conseguir ese estado de alerta frente a un trabajo que se va a proponer en clase.

1.2 Segunda entrada: TRASNFORMERS II

(<http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2010/01/transformers-ii.html>)

En la segunda entrada se propone un nuevo enigma. Se pregunta por el significado de dos fotografías en sepia. El alumno sólo tiene que observarlas y llegar a una decisión sobre su significado y dejarlo a manera de comentario en el blog.

Se trata de dos fotografías equívocas elegidas para hacer reflexionar a los alumnos sobre los mensajes no tan explícitos que poseen las imágenes aun en el caso de ser fotografías. No existe una lectura de imágenes sino interpretaciones poliédricas de las mismas.

La idea original para esta reflexión y las fotografías se toma de una exposición de fotografías de la Bienal de arte contemporáneo de Sevilla en el 2006 titulada "LO DESACOGEDOR EN EL ARTE, escenas fantasmas en la sociedad global".

1.3 Tercera entrada: TRANSFORMERS: las miradas sobre las cosas son múltiples
(<http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2010/01/transformers-las-miradas-sobre-las.html>)

En la tercera entrada se resuelve a los alumnos y a otros lectores del blog los enigmas planteados días anteriores y se plantea en esas discusiones con los alumnos el enfoque propuesto por Helena Cornelius y Shoshana Faire (1989) “Tu ganas/ Yo gano”.

En su libro estas autoras defienden que “la actitud yo gano/ tu pierdes está impulsada por una compulsión inconsciente de protegerse del dolor de estar equivocado. El enfoque ganador/perdedor es una lucha por el poder en cual cuna persona se erige como triunfadora” (pg. 21) Frente a este enfoque ellas proponen una nueva estrategia para el conflicto. El enfoque “Tú ganas/Yo gano: Todos ganamos”. La ventaja de este enfoque según las autoras “es que descubres soluciones más amplias y las relaciones se hacen mejores y más fuertes; cuando las dos partes ganan, ambas están vinculadas a la solución” (pg.23).

Esta argumentación será el pistoletazo de salida para trabajar en el aula mediante distintas actividades para trabajar la tolerancia con el objetivo de desterrar comportamientos violentos en el aula y en la vida cotidiana.

2. Reflexiones, debates, recogida de información, propuesta de acciones

Terminado el trabajo de reflexiones y comentarios en el blog se plantea a los alumnos realizar un trabajo por la paz. Todos están de acuerdo. Los alumnos tienden a ver el tema de la violencia o la necesidad de paz como algo lejano ajeno a ellos. Piensan en guerras de otros países, conflictos armados etc. Por lo tanto para empezar a hacerlo más personal se les propone una actividad. En grupos pequeños pensarán y dejarán por escrito mensajes de los que habitualmente escuchan entre compañeros contribuyen a enfrentarlos. Comentarios despectivos, humillaciones. A continuación los alumnos tendrán que intentar discurrir como esos mensajes pueden ser transformados para hacerlos positivos o para evitar situaciones de conflicto o violencia.

3. Realización de grabaciones teatralizadas en vídeo con los resultados obtenidos en la segunda fase.

De las frases recogidas se ordenan algunas de las mejores y se van emparejando frases negativas con su contrapartida en positivo. Un grupo de alumnos voluntarios graba en video esas frases de modo teatral durante los recreos. Se instala una cámara delante de un pequeño escenario con un fondo neutro y una luz directa que potencia el efecto solemne. Es una especie de juego en el que un mismo alumno representa

los dos papeles. El de bueno y el de malo. Representa el mensaje hiriente y acto seguido repite un mensaje similar pero dicho de forma menos ofensiva.

Se graban a muchos alumnos y alumnas y muchos mensajes. Esa batería de imágenes se guarda para el vídeo final del proyecto.

4. Celebración del día de la paz desarrollando la performan preparada:

TRANSFORMERS

La idea para la performan llamada TRANSFORMERS es original de la profesora de la asignatura pero recordando las palabras de Torrance en su obra la Creatividad plural “La creatividad se cría en tierra de libertad” se plantea a los alumnos que con absoluta libertad den sus opiniones y participen con sus ideas para hacer la performance algo más personal. En un ambiente casi de juego surgen muchas mejoras, algunas disparatadas, pero otras con mucho sentido aportando frescura a la actividad. Se aúna todo y se explica en cada grupo de primero como va a quedar finalmente.

Se les explica lo que en el mundo artístico son las performan. Como los artistas las utilizan en muchas ocasiones como una forma de activismo social para reivindicar cuestiones como la ecología, la paz, los derechos humanos, etc.

El día de la performan se organiza en el centro un horario especial para los grupos de 1º de ESO en el que las tres primeras horas son para las actividades del departamento de plástica. Los profesores que a esas horas deben impartir clases a los alumnos participan de diferentes maneras ayudando a la organización pero son los alumnos los verdaderos actores de su obra.

Participan todos los alumnos de 1º de ESO, casi 100 alumnos y como no, su profesora. Siguiendo las instrucciones de G. Heinelt (1979): “...descender al nivel del que aprende, o sea, iniciar un proceso de regresión para identificarse ampliamente con el alumno y darle la posibilidad de identificarse con él” (pg. 114) deber ser una característica imprescindible para el maestro creativo.

El trabajo de información, reparto de tareas y preparativos es arduo. Finalmente el 29 de enero se celebra el día de la paz y se publica un post con las fotografías de este día. Las fotografías se agrupaban en tres conjuntos que explican paso a paso la performan.

4.1 La preparación

Durante los días anteriores y esa misma mañana se dibuja el suelo de las pistas deportivas una gran elipse del tamaño de medio campo de fútbol que marca el

terreno a ocupar por la performan y en su interior la silueta de una paloma que es la forma que finalmente se verá desde arriba al terminar la obra*.

4.2 La pelea

En la primera parte de la acción se trata de simular una pelea entre jóvenes. Los chicos y chicas se pelean hasta que suena una gran traca de petardos. Se representa esas peleas de jóvenes por la noche en discotecas en las que alguien saca un arma y varios caen heridos tan típicas de los noticieros sensacionalistas. En nuestro caso muchos caían (los buenos) y otros muchos los malos quedaban en pie. Comenzaba a sonar la música del rap del grupo Falsa Alarma, Desde ese momento los que quedan en pié son policías que siluetean los CSI. Con tizas blancas dibujan la silueta del caído.



Fig. 1. La pelea



Fig. 2. La pelea



Fig 3. Dibujos siluetas

4.3 La fiesta

Terminadas las siluetas y animados por la canción “Color Esperanza” de Diego Torres que comenzaba a sonar, todos juntos comienzan a TRANSFORMAR esas imágenes de muerte en otras de vida llena de color.

Continúan sonando canciones alegres y alusivas a la paz que los alumnos han grabado mientras van dando color a las siluetas. Los chicos y chicas utilizan el color emulando el trabajo de varios artistas abstractos que se han visto en clase.

En el último capítulo de su obra psicología de la creatividad Manuela Romo (1997) nos habla de cómo una dimensión necesaria de la creatividad es la necesidad de una fuerte motivación intrínseca hacia el trabajo y el deseo de logro. Si hasta ese momento había alumnos que no habían llegado a conectar con el proyecto el ambiente lúdico se convirtió en esa poderosa ambición para realizar el trabajo y terminar la actividad plástica de decorar las siluetas hasta dejar la obra terminada en el patio para que todos la vieran.



Fig. 4. Transformación de imágenes



Fig. 5. Transformación de imágenes

5. Montaje del video y posterior proyección en clase a cada grupo.

Como verdadero colofón a esta performan se monta un vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=7x09FgZ_erM) que recoge y ordena las imágenes grabadas con los mensajes de los alumnos y las de la performan, tomando finalmente todo el proyecto su sentido. Una vez terminado se proyecta el video en cada grupo.

Evaluación

Los días posteriores a la fiesta se recogen las impresiones del trabajo. Se ven las imágenes subidas al blog en clase y se comentan sensaciones. En esas conversaciones después del visionado pudimos comprobar como los alumnos estaban muy

satisfechos del trabajo realizado y desean que las pistas se dejen de utilizar unos días para que se pueda apreciar su trabajo.

Pero la mayor reacción se produce semanas después al visualizar el vídeo. Todos desean una copia y se decide dejar una para el IES para que sirva como tarjeta de visita. Se puede mostrar a los nuevos alumnos del centro o estudiantes que vienen de intercambio al centro como los Comenius como ejemplo de trabajos que se desarrollan en el IES. Otra copia se deja en el departamento de orientación que puede utilizarse para el trabajo en las tutorías.

No se elaboran instrumentos de recogida empírica de datos específicos para valorar el impacto del proyecto pero se constata el hecho de que durante el resto del curso el alumnado trabaja de forma más colaborativa. Se disminuyen los conflictos y el grado de satisfacción aumenta. Este punto si queda documentado en el cuestionario de evaluación final de la asignatura que se efectúa a final de curso utilizando como medio los comentarios de la entrada del blog titulada EVALUACIÓN FINAL.

Lo primero que quiero que hagas es dar un repaso visual por los trabajos que has hecho durante este año conmigo. Pica en la barra de la derecha en el menú MIS ENTRADAS POR TEMAS, la pestaña de 1º de ESO (ve dando para atrás hasta el post del 26 de septiembre 2009).

Ahora, una vez refrescada la memoria contesta en un comentario las siguientes preguntas. Puedes colocar antes de la respuesta el número de la pregunta y puede ser anónimo o no, pero deja al menos el curso y grupo:

1. **¿Crees que has aprendido algo? Explica tu respuesta.**
2. **¿Que trabajos son los que más te han gustado?**
3. **¿Y cuales menos?**
4. **Que es lo que más te ha costado.**
5. **En esta asignatura intentamos trabajar valores como el orden, limpieza, el respeto a las ideas del otro, el reciclado... ¿Te parece bien trabajar estos valores? Explica la respuesta.**
6. **En general ¿cual es hoy tu grado de satisfacción respecto a esta asignatura?**

No consideramos oportuno entresacar frases de los comentarios de este cuestionario pasado a los alumnos pero de la lectura de los mismos a veces poco claros o infantiles se desprende con claridad que: los alumnos son conscientes de que en la asignatura han trabajado, han aprendido cosas, y que sorpresivamente se han divertido.

Referencias bibliográficas

Cornelius, J. y Faire S. (1989). *Tú ganas, yo gano. Como resolver conflictos creativamente*. Madrid: Gaia Ediciones.

Gardner, H. (1987). *Arte, mente y cerebro*. Buenos Aires: Paidós.

Heineilt, G. (1979). *Maestros creativos-alumnos creativos*. Buenos Aires: Editorial Kapeluz.

Logan, L. y Logan, V. (1980). *Estrategias para una enseñanza creativa*. Barcelona: Oikos Tau S.A.

Romo, M. (1997). *Psicología de la creatividad*. Barcelona: Paidós.

Saegesser, F. (1991). *Juegos de simulación en la escuela*. Madrid: Aprendizaje Visor.

Torrance, E. P. (1993). *La Creatividad plural. Sendas para indagar sus múltiples perspectivas*. Barcelona: Ed. PPU.

Torre de la, S. (1993). *Creatividad Plural*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias S.A.

Hernández F. y Ventura M. (1992). *La organización del currículum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un caleidoscopio*. Barcelona: Ed. Graó.