

Intercambio de experiencias artísticas entre IES, un espacio abierto para la empatía y la consciencia social

Interchange of artistic experiences between secondary schools, an open space for empathy and social consciousness

Josep FERRAGUT SOLER. *Universidad de Valencia, xoosep@gmail.com*

Resumen: Intentando mejorar cada día como docente y trazando un camino que pueda ayudar a otros, relato aquí algunas situaciones que me he ido encontrando en el instituto y me han llevado a reflexionar. A partir de la simple idea del buen humor en la escuela y replanteando el sistema y las inercias educativas podemos pensar en humanizar la escuela. Dentro de un sistema de educación de masas dedicado a satisfacer las necesidades de la maquinaria industrial (Guiroux, 1990), cada vez encontramos más interesante hacer un esfuerzo para trabajar ciertas habilidades personales que creemos necesitan los y las adolescentes.

Siendo conscientes de los errores que se cometen habitualmente en educación tratamos de ir más allá de la sencilla autocorrección, en este trabajo diseñamos actividades que desarrollen la educación emocional: conceptos como la autoconsciencia, la empatía, la colaboración, la cooperación y la consciencia social, planteamos también el modo de trabajo dentro de estas actividades. Queremos mostrar algunas de estas experiencias donde tratamos de aprovechar todo el potencial de la Educación Artística para desarrollar estas capacidades. Pretendemos también crear a partir de estas actividades, un intercambio de experiencias entre institutos para abrir sus puertas y crear lazos. Trabajando para caminar hacia nuestro sueño de cambio, debemos empezar con nuestro cambio personal. “Tornar el mundo menos feo es un deber de cada uno de nosotros” (Freire, 2006:140).

Palabras clave: Educación Artística, inteligencia emocional, intercambio entre IES, empatía y conciencia social

Abstract: Trying to make ourselves better teachers every day, we describe here some of our experiences in the hope they will be of use to others. Starting with the simple idea of humour at school and rethinking the system together with what could be called educational inertia, maybe we could make school a little more human. Within a mass education system “dedicated to meeting the needs of industrial machinery” (Guiroux, 1990), we are firmly convinced that we should be making an effort to work on the personal skills adolescents need.

Being aware of the common mistakes made in education, we try to go beyond simple self-correction and design activities that develop emotional aspects like self-awareness, empathy, collaboration, cooperation and social consciousness, and the best way to instil these qualities. We describe some experiences in which we try to harness the full potential of Arts Education to develop these abilities. We also want to create a method of exchanging experiences between schools, to open doors and build bridges. Working towards our dream of change, we must begin by changing ourselves. “To render the world less ugly is the duty of each of us” (Freire, 2006:140).

Keywords: Arts Education, Emotional Intelligence, interchange between schools, empathy and social consciousness

La educación hoy

Una de mis primeras experiencias como profesor de secundaria me impactó, entraba a clase y alguien hizo un comentario espontáneo y divertido (cosa habitual para la edad), empecé a reír, y una alumna me preguntó ¿qué haces? yo le respondí con otra pregunta ¿qué problema hay? a lo que ella afirmó: “los profesores nunca se ríen”...

¿De verdad que los profesores nunca se ríen? ¿Acaso el buen humor está reñido con la escuela? ¿Un buen profesor debe apartar la risa de las aulas? ¿Queremos vivir en clase sin alegría? ¿Queremos esto para nosotros? ¿Lo queremos para nuestros estudiantes? ¿Para nuestros hijos?

El hecho de reír amplía la perspectiva, ayuda a pensar con más amplitud, a asociar con más libertad, viendo relaciones que pasarían inadvertidas. Una buena risa tiene beneficios intelectuales aún más sorprendentes cuando se trata de resolver mediante una solución creativa (Goleman, 1995). También la risa ayuda a generar bienestar en la comunidad educativa.

Probablemente en una encuesta al alumnado español actual (y seguramente, de la mayoría de los países desarrollados), la gran mayoría afirmarían que van a la escuela motivados por ver a los compañeros, incluso motivados por aprender o

para labrarse un buen futuro; lo que me alarma es la actitud con la que toman el hecho de las clases: un elevado número diría que son aburridas y tensas y que van a disgusto. El aburrimiento lleva a la desidia y al desinterés, y en última instancia a la desconexión de la realidad. Quizá debiéramos pensar más en conectar con los intereses del alumnado.

“Lo que necesitamos es quitar los obstáculos que dificultan que la alegría llegue a nosotros y no aceptar que enseñar y aprender son prácticas fastidiosas y tristes”. (Freire, 2006:181)

En cambio se penaliza la risa, la risa que es fruto de la sorpresa; así se acaba penalizando la sorpresa y sin sorpresa queda una escuela sin alma de escuela y la enseñanza se convierte cada vez más en aquello que escuché de un compañero: “unos apuntes que pasan de la libreta del profesor a la del alumno sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos”. (No quiero decir con esto que todo el profesorado sea así, he conocido gente muy competente en la docencia).

Se debería crear un ambiente de trabajo que propicie la motivación positiva, en primer lugar pensando en la infancia y adolescencia del alumnado y como consecuencia de ello, en el rendimiento académico que éste supondría.

Por suerte la materia de Educación Artística tiene un modelo curricular más permisivo y poroso, que puede generar un territorio cálido y de seguridad compartida donde conseguir un ambiente de confianza y motivación (Huerta, 2011).

Más allá del “fruto de la espontaneidad consciente de los individuos libres” (Horkheimer, 1974:234) el formato de la escuela actual es generada por el sistema que, desde los despachos pocas veces oye lo que ocurre en las aulas. Luego, ya dentro de cada centro formateado, se suelen encontrar una serie de inercias educativas.

El formato de la educación determina las horas de clase, los alumnos por clase, las horas de cada asignatura, qué tipo de asignatura, sus contenidos y objetivos, aspectos de organización... y con esa rigidez de la institución escolar que obstaculiza el contacto directo con el entorno y la actividad interdisciplinar (Membiela, 1997); se puede afirmar que el actual formato no contempla tanto como debiera la parte más humana en la acción educativa.

Aún así, la implantación de la LOE en mayo de 2006 se incluyen las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria, entre las que existen la Competencia social y ciudadana y la competencia de la Autonomía e iniciativa personal. Pero no hay que olvidar que la misma ley es la que genera las pruebas diagnóstico que evalúan sólo algunas de las competencias, entre las cuales no están las anteriormente nombradas.

Por otro lado, cuando hablamos de las inercias educativas, hablamos de replantear lo que vimos hacer como alumnos y ahora hacemos como profesores. De encontrarnos en el conflicto entre lo que nos pareció erróneo y repetimos, entre lo que pensamos que debemos hacer y lo que pretendemos cambiar, entre lo que vemos y nos despierta la alarma en una mente crítica y el salto al vacío donde no podemos agarrarnos por falta de modelos en nuestra memoria.

Entre estas inercias se pueden encontrar algunas de tipo metodológico: memorizar sin la necesidad de entender, valoración del resultado y no del proceso, preguntas con un solo resultado válido, la simplificación de la actividad docente con calificación numérica; y inercias de tipo afectivo y de organización: el premio y castigo, la obligación, el autoritarismo, el poder, el trabajo individualizado...

Existen momentos para una reflexión incómoda, cuando tras la experiencia casi puedes pronosticar, de un solo vistazo, las futuras notas de cada cual... clasificamos numéricamente al alumnado, definimos así a los aptos y los no aptos para acabar marginando en la escuela a aquel que no sea válido.

Repetir la educación que vimos es lo fácil, crearla de nuevo según nuestros principios es el reto; "Seamos realistas y hagamos lo imposible". (El Che)

Se trata de cambiar y mejorar, desde la posición como docentes, la forma que tenemos de dar clase a la vez que planteamos actividades enfocadas a crear ese espíritu social y ese sueño que venimos persiguiendo. Debemos tratar de fomentar en el alumnado la capacidad crítica, el espíritu emprendedor, el trabajo en equipo, la tolerancia entre diferentes, la cooperación como modo de trabajo...

Falta la atención al ser humano en la educación que impera; es la educación pragmática, la que trabaja desde el "puro entrenamiento técnico de los educandos" (Freire, 2001:110), esa educación que trata de dar respuesta a unos exámenes estandarizados y a unos contenidos básicos del currículum sin poder salir de esa espiral de necesidades básicas a cubrir... olvidando cubrir las necesidades de la infancia y la adolescencia.

Porque educar es atender a todas las dimensiones de la persona, tanto desde el ámbito escolar, como desde el ámbito familiar o personal. (Caurín, 2011)

Más allá del currículum y los resultados, se encuentra una adolescencia desatendida, tanto en casa como en la escuela. Quedan de lado las necesidades de expresión, de sentirse afirmado con el otro, de generar nuevas ideas, de disfrutar del proceso sin temer por el resultado, de hacer desde la emoción y no desde la obligación, de verse reflejado en el grupo y también en el todo, empezar a pensar en conjunto de forma holística... primero atendiendo al nivel más personal de cada uno, para poder dar un salto posterior al entendimiento de lo colectivo.

Un día en clase de tutoría, intentando hacer ver la importancia de trabajar desde el planteamiento de ayudar a los demás, una alumna no era capaz de considerarlo siquiera, repitiendo una y otra vez: “si estudiara medicina, sería para ganar mucho dinero, no por ayudar a nadie”. Pienso que en aquella clase de tutoría faltó entendimiento, más que intentar convencer a la alumna se le debe escuchar y tratar de entender su afirmación; para, después de empatizar con ella, quizá intentar crear una reflexión en el aula acerca de los diferentes posicionamientos. La función del profesor empieza y termina haciendo reflexionar al alumnado ya que, según Bartolomé Cossío, de la Institución de Libre de Enseñanza, un niño no es un almacén, sino un campo en el que hay que sembrar (citado por Caurín, 2011).

Experiencias en el aula

En mis días de clase, cada día intento innovar, cambiar algún concepto de base para observar su funcionamiento, y en lugar de continuar con lo de siempre pruebo algo diferente. Todo evoluciona, y ahora me planteo crear actividades directamente enfocadas a aquello que creo que hay que desarrollar, a aquello que pienso que es importante para los estudiantes.

Antes que nada quería comentar un punto importante de la metodología aplicada al aula en el desarrollo de las actividades. Como consecuencia de hablar con profesionales que me asesoran en esta tarea, las actividades de investigación sólo cobran sentido si no puntúan para la evaluación trimestral, es más, para poder comunicar esto a la clase se comentaba del siguiente modo:

- Estas actividades no cuentan para nota... pero yo lo voy a tener en cuenta.

Me quedé maravillado con lo rápido que entendieron que yo, como persona lo tendría en cuenta, que era algo para mí y lo tomaron como un trabajo personal. Se pretende generar con esto, por un lado la voluntariedad y la libertad de cada uno en hacer las actividades, y por otro lado partir de las motivaciones intrínsecas en lugar de las extrínsecas. Creo que incluso se aplicaron más de lo que se aplicarían si las actividades fueran para los boletines de notas.

En las actividades que he diseñado intento trabajar la inteligencia emocional desde las clases de arte en secundaria, más concretamente los conceptos de autoconciencia, empatía, cooperación, colaboración y consciencia social.

- *Intercambio Santa Bàrbara (Tarragona) – Lliria (València)*

Estas actividades se enmarcan en una sucesión de actividades de investigación que he diseñado para el segundo ciclo de la ESO. Esta en concreto trata de desarrollar la empatía así como la consciencia social. Se plantean las mismas dos actividades

en dos institutos diferentes. Cada actividad se plantea para realizar el mismo día en ambos lugares, potenciando la conciencia de conexión y correspondencia.

En la primera actividad se proporciona a cada alumno tres copias de su foto de cara frontal. Las tres copias van recortadas en tres partes, para facilitar romper y separar los ojos, la nariz y la boca. Se trata de jugar a ir probando caras mezcladas entre los distintos alumnos y alumnas de ambos institutos (figura 1). De todas las actividades que llevo diseñadas, esta es en la que más se divierten: juegan, prueban diferentes posibilidades, incluso inventan algún nuevo ser con los ojos de toda la clase.

Fig. 1. Nuevo rostro creado a partir de rostros de alumnado de Lliria y Santa Bàrbara.

Esta actividad trata de plantear, visualmente, que la diferencia entre el yo y el otro no es tanta, o si lo es, y que podríamos haber sido alguien diferente y tal vez lo consigamos. Plantea el objeto visual fragmentado, pero que en su continuidad acabamos viendo como una imagen única. Lo que en psicología Gestalt afirmaríamos que es un todo más que la suma de las partes. Se genera la identidad visual conjunta, tratando de visualizar una identidad más allá del yo, una identidad social.

La segunda actividad se planteó en la siguiente sesión. Se trataba de hacer una fotografía donde un objeto personal que les gustase estuviese en un entorno agradable para ellos dentro del pueblo donde viven.

Esta actividad también se puso en conjunto entre los dos institutos, creando no sólo la envolvente del marco del pueblo, sino también la de objetos de diferentes personas alejadas, y entornos distintos (figura 2).

Fig. 2. Objeto personal de una alumna de Santa Bàrbara dentro de un contexto del pueblo.

Fue muy curioso para mí que los alumnos pidiesen salir a parque del pueblo para realizar ésta actividad ¿es el instituto una burbuja dentro del pueblo?

Quizá ni tan sólo se pueda llegar a entender como pueblo, como cuando alguien viene a recoger a algún alumno debe ir a la clase alguien de conserjería, un intermediario para que ni la familia pueda entrar directamente ver la lección.

Se convierte en el pez que se muerde la cola, donde cuanto más cerrada esté la escuela para el pueblo, el pueblo más cerrado será con la escuela. Si se trata de crear una comunidad de aprendizaje, se deben abrir las puertas, los primeros interesados en la educación de sus hijos son sus padres y eso desde la clase y desde el despacho a veces parece que se olvide.

- *Intercambio Torrent (València) – Amparaes (Perú)*

El vídeo “Correspondències” es una producción del proyecto “Interactuem a l’escola” que se genera desde el Área de Educación de la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià.

En este proyecto (www.interactuem.org) se pueden encontrar muchos más recursos educativos dedicados a promover la reflexión sobre las desigualdades del mundo donde vivimos y de cómo llevar a cabo acciones que transformen estas desigualdades, todo en el marco de la educación por el desarrollo.

Se trata de un intercambio de experiencias entre un instituto de Torrent y otro de Amparaes (Perú). Se inicia pidiendo al alumnado valenciano que diga, delante de

una cámara, si su vida fuera una película, qué título tendría, cómo sería el argumento, y cómo acabaría y porqué. Allí mismo se empieza a debatir, entre el alumnado de la propia clase, la historia de cada uno.

Estos vídeos van a Amparaes, donde el alumnado de una escuela de capacitación agraria debate sobre las situaciones que relatan (figura 3). Estos debates a su vez son grabados y nuevamente llevados a Torrent.

Fig. 3. Fotograma del vídeo "Correspondències". Alumnado de Amparaes viendo los vídeos grabados en Torrent.

El debate de vuelta hace ver nuevamente aquello que se dijo con otros ojos, con otras palabras, genera un replanteamiento de la historia de cada uno. Ampliando los puntos de vista, tratando de comprenderse a uno mismo al tiempo que se empatiza con personas que viven una realidad bastante diferente, en un lugar muy alejado.

Realmente es una experiencia muy interesante para el alumnado de Torrent, aun así he aprovechado el vídeo para pasarlo en mis clases, no sin antes plantear aquello del título y el argumento de la película de cada uno, para adentrarlos en la experiencia que se vivió en este intercambio. Es sorprendente como algunos empiezan a escribir y no paran, explicando su vida sin tapujos y luego entregándote la hoja como el que ofrece un trozo de sí mismo.

- Intercambio Victoria 20 de enero (Guatemala) – Aldaia (València)

Gracias a la ONG "Escoles Solidàries" pudimos participar del Programa de Intercambio de Experiencias Educativas en el Ixcán, Guatemala. Éramos un grupo de docentes y a cada uno se nos asignaba una aldea donde poder intercambiar nuestras experiencias en docencia con otros institutos y profesores. Una vez allí,

con la convivencia, surgieron varias actividades conjuntas y ésta es una de las que trajimos de vuelta para continuar con el programa.

Se dio la casualidad que la campaña “Un euro llavor de pau” (un euro semilla de paz), que organiza Escola Valenciana, se destinaba a la ONG Escoles Solidàries para la construcción de una escuela rural en el Ixcán. Era la oportunidad de aprovechar una actividad que se hizo allí y retomarla aquí, con la idea de solidarizar, concienciar y empatizar al alumnado valenciano con la situación de sus iguales en Guatemala.

Tras una secuencia de imágenes de la vida cotidiana de los niños en el Ixcán, empezaba la actividad: en medio folio cada uno de los alumnos/as de clase dibujaban la silueta de su mano, y en los dedos ponían de izquierda a derecha su nombre, su edad, su país, su comida preferida y su idioma, luego en la palma de la mano escribían porqué es importante la educación para ellos, y luego la podían pintar de colores.

Tras hacer y leer las manos del alumnado valenciano se pasaban manos de la actividad que hizo el alumnado guatemalteco (figura 4); es fácil verse reflejado en la mano de otra persona de la misma edad, pensar que tiene algunas situaciones similares debido a la adolescencia, aunque otras también diferentes por los contextos. Pensar que esa misma actividad de carácter tan personal, se haya hecho por alumnado tan lejano, pero a su vez tan cercano visualizándolo en la pantalla del aula.

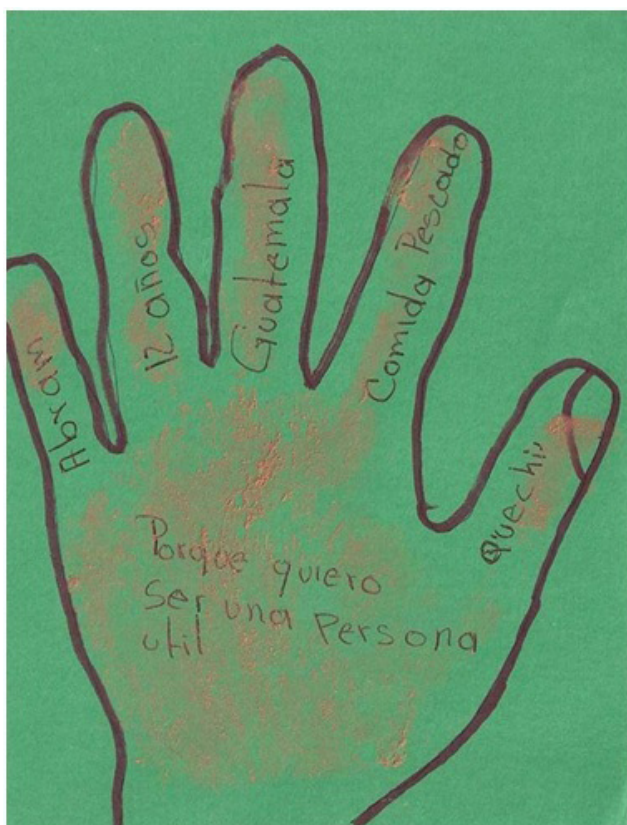

Fig. 4. Actividad de la mano, realizada por un alumno guatemalteco.

Conclusiones

En un momento en que la ética está desahuciada por el poder de los mercados, somos las personas de la calle las que tenemos que ir creando espacios donde esta pueda restaurarse. Siempre con cada acción, con cada mirada y con cada palabra ser coherentes con lo que pensamos y piedra a piedra construir aquel sueño en el que creemos.

En la dictadura del materialismo, lo importante queda oculto a los ojos. Más allá de exámenes, trabajos que corregir, actitudes inapropiadas o números en una libreta donde luego hacer las medias, los profesores tenemos la gran oportunidad de trabajar con las personas, desde el aula, desde la convivencia día tras día con nuestros alumnos.

Hablo de humanizar la escuela ¿O en algún momento de nuestra historia moderna fue humana?

Encuentro en la imagen un enorme motor de emociones, tanto personales como conjuntas. Aún más si lo que hacen es unir unas personas con otras, unos puntos de vista con otros. Veo en el intercambio de actividades de carácter artístico un gran puntal de concienciación social, un gran puntal para reparar lo que se dañó, o incluso para empezar un nuevo camino. La imagen rememora, y puede sorprender, tiene una fuerza diferente a la que tiene el sonido o la palabra. La imagen emociona y sugiere, y va más allá de los lenguajes para crear el suyo propio.

En el proceso, el alumnado también disfruta de las actividades, pero también algo se les remueve por dentro, incluso se les sugieren nuevos lenguajes para poder expresar todo aquello que tienen interiorizado.

Por otro lado, el modo de desenvolverse en el aula y desarrollar las actividades es uno de los pilares fundamentales del cambio en la educación. Si el profesorado nos olvidamos de aquello que no nos gustó cuando éramos alumnos, si cometemos los mismos errores y pasamos de la autoridad al autoritarismo ¿cómo vamos a pedir a alguien que fue pueblo, ahora se acuerde que lo fue, cuando ya es poder? ¿Cómo vamos a pedir que empatice el policía con el manifestante, si olvida el tiempo en que no vestía de uniforme...?

Y no solamente se trata de ir a clase y hablar de empatía, consciencia social y cambio, se trata de ir a clase con actitud empática, generando con cada actividad y con cada gesto esa consciencia social y ese cambio que nos proponemos. Viendo en el profesor la coherencia y la claridad en sus ideas el mismo alumno entenderá estos conceptos.

Tener una visión determinista de la historia nos dejaría inmóviles, hemos de tener claro que no existe la neutralidad en la educación, incluso no hacer nada para cambiar es tomar una posición conservadora. Cualquier persona que pretenda tomar otra posición debe formar parte de esto y aportar lo que esté en sus manos. A mí me mueve la obligación de trabajar las emociones en el aula, y con ello hacer un mundo menos feo ¿Y a ti? ¿Qué te mueve?

Referencias bibliográficas:

Aristóteles (1986). *Política*. Madrid: Alianza.

Caurín, C. (2011). Prólogo del libro: *Soy Mediador, soy mediadora. Un programa de formación en resolución de conflictos y mediación escolar. Tercer ciclo de Educación Primaria*, de la autora: Haro Martínez M.D. Valencia: Ed. Llorens.

Duncan, N. (2007). Trabajar con las Emociones en Arteterapia en *Arteterapia Vol. 2*. Madrid: UCM, pp. 39-49.

Freire, P. (2006). *Pedagogía de la tolerancia*. México: CREFAL.

Freire, P. (2001). *Pedagogía de la indignación*. Madrid: Morata.

Goleman, D. (2000). *Inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.

Horkheimer, M. (1974). *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.

Huerta, R. (2011). *L'activitat docent des d'un punt de vista didàctic en L'activitat docent. Intervenció, innovació, investigació*. Girona: Documenta Universitaria, pp. 395-410.

Llopis J.A., Caurín, C. (1997). *Valores ecológicos y escuela. II Conversaciones Pedagógicas sobre Educación y Desarrollo Sostenible*. Valencia: Universitat de València.

López Cao, M. A. (2008). Cognición y emoción: el derecho a la experiencia a través del arte en *Pulso n° 31*. Madrid: Universidad Cardenal Cisneros, pp. 221-232.

Marxen, E. (2009). La etnografía desde el arte. Definiciones, bases teóricas y nuevos escenarios en *Alteridades 19* (37). México: UAM, pp. 7-22.

Membiela, P. (1997). La problemática integración de las transversales en la escuela, en *Libro de los Avances en la Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones, pp.301-306.

Robinson, S. K. (2010). *Changing Paradigms* (Video). EEUU: TED.

Rosenberg, M. B. (2006). *Comunicación no violenta*. Buenos Aires: Gran Aldea.

Sadr Haghghian, N. (2011). Deshacer lo investigado en *En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica*. Barcelona: MACBA, pp. 29-43.

Segura, M., Arcas, M. (2010). *Educación de las emociones y los sentimientos*. Madrid: Narcea.

Suess, A. (2007). Arte, terapia y transformación social en la intersección entre el postestructuralismo y teoría crítica en *Arteterapia Vol. 2*. Madrid, UCM: pp. 27-37.

www.interactuem.org