EXPRESARTE. Una práctica de educación no formal que promueve la integración social.

Eje 2: Extensión, docencia e investigación.

Autores:

CAVALLERO, Claudia Mabel; MAROA, Claudia Paola; MICARELLI, Fanny; GALVALICIO,

Sandra; RODRIGUEZ, Cecilia; MORIÑIGO, Karina.

Universidad Nacional de San Luis

Argentina

mcavalle@unsl.edu.ar,cmaroa@unsl.edu.ar,fmicarel@unsl.edu.ar, Contactos:

sgalvalicio@unsl.edu.ar, crodriguez@unsl.edu.ar

RESUMEN

Se presenta una práctica integral articulada desde el Programa de Extensión Universitaria "ExpresArte" con el Proyecto de Investigación Consolidado Nº 4-0105 "Las prácticas educomunicacionales: su impacto en la comprensión de los sujetos que interactúan en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje".Integra a docentes y estudiantes de carreras de formación docente, Producción Musical y Comunicación Social

de la Universidad Nacional de San Luis.

Este programa tiene como objetivo primordial generar un espacio de atención a la diversidad en contextos de educación no formal, con niñas, niños y jóvenes que asisten al Comedor de la capilla Virgen de Fátima de la ciudad de San Luís. Incluye dos proyectos: IMAGINARTE: Espacio para jugar y crear y COMUNICARTE: Espacio para ser, decir y hacer en libertad los cuales están conformados por diferentes actividades artísticas que promueven la comprensión y la creatividad. El primero con niños y niñas de 1 a 7 años, y el segundo con un grupo de niños de 8 a 13 años. Investigamos como las palabras, los cuentos, las ilustraciones, la creación plástica, la observación, la conversación, el juego , el uso de las tecnologías, la expresión corporal, les ayudan a estos niños y jóvenes a adquirir distintos conocimientos y comprender el mundo que los rodea. Creemos que toda actividad vinculada al campo del conocimiento artístico, potencia habilidades, desarrolla los sentidos, expande la mente, perfila y fortalece la propia identidad, poniendo en juego la capacidad de discernir, valorar, comprender, representar e imaginar.

La metodología de trabajo consiste en el desarrollo de talleres que propician actividades literarias, plásticas, musicales, corporales y comunicacionales. También se favorece la participación en distintos eventos culturales y presentaciones artísticas que se realizan en el medio local.

Palabras claves: comunicación – arte- transformación social

INTRODUCCION

El Programa ExpresArte consiste en una propuesta, de educación no formal dirigido a un grupo de niños y jóvenes que asisten a un comedor popular, que funciona en las instalaciones de una parroquia de la ciudad de San Luis. El propósito de dicho programa está orientado a generar un espacio que promueva el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de propuestas lúdicas, que involucran distintas manifestaciones artísticas.

A tal fin se retoman algunos lineamientos teóricos que sostiene el proyecto de investigación, en el marco del cual se desarrolla la propuesta, los cuales dan luz a tres conceptos básicos: enseñanza para la comprensión, creatividad y juego.

La Enseñanza para la Comprensión (EpC) nos ofrece un enfoque didáctico desarrollado desde el Project Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, que posibilita un marco para enseñar a pensar. Poder pensar significa comprender en profundidad, con lo cual este enfoque didáctico concibe a la comprensión como la posibilidad de actuar flexiblemente con el conocimiento. Esta idea de comprensión incluye una doble dimensión: pensamiento y acción, dos caras de una misma cuestión, dos dimensiones que están presentes en todo acto humano. El aprendizaje para la comprensión requiere aprender en la acción. No es posible comprender si sólo se reciben datos; aunque, por otro lado, es difícil hacerlo si no se cuenta con la información básica necesaria. Aprender para la comprensión implica comprometerse con acciones reflexivas, con desempeños que construyen comprensión.

Actualmente no se discute la importancia que tiene la creatividad en distintos ámbitos de la vida humana. En este programa se entiende la creatividad como el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema, según líneas nuevas o no convencionales. Supone una reflexión, que lleva a la persona creadora por caminos nuevos para ella. Estudiosos del tema afirman que todos los individuos tienen en sí potencial creador y pueden desarrollarlo con diversa intensidad. Asimismo buscar soluciones verdaderamente creativas requiere un espacio para la duda y para la pregunta. Nadie que tenga todas las certezas puede crear, pues ya nada le guedaría por indagar. Es sumamente difícil que quien no pueda jugar con alternativas, con flexibilidad, con originalidad, con asombro, con espontaneidad, superando lo convencional, siendo verdaderamente auténtico, pueda realizar un trabajo creativo. Un científico no sólo requiere lúcida inteligencia, sino también de fantasía. El pensamiento lógico si no va acompañado de imaginación y de valor, puede inmovilizar y paralizar. En el acto creativo, sea en la ciencia o en el arte, se funden necesariamente lo racional y lo afectivo, lo consciente y lo inconsciente, lo filosófico, lo metafísico, lo deontológico, lo ético, lo moral y lo teológico.

El juego como condición de vida es esencialmente pensamiento creativo. Existe una multiplicidad de conceptos acerca de lo que es el juego, no obstante desde el programa se adhiere a la conceptualización realizada por Huizinga, quien trata específicamente este fenómeno humano en forma sistemática, sistematizando algunos conceptos que serán paradigmas para los posteriores estudiosos del tema. Cabe señalar entre otros, su definición de juego en la que plantea algunas de sus características esenciales, tal como la trascendencia cultural del juego en el desarrollo de los pueblos (el juego aparece ligado a los grandes sistemas simbólicos de las culturas). La cultura nace del juego, la cultura en sus formas más arcaicas es un juego. A su vez, el autor explicita los elementos que configuran la acción de jugar: actividad libre, vivida en un como si, fuera de la vida real, sujeta a reglas libremente aceptadas pero imperiosamente cumplidas, desarrolladas en un espacio y un tiempo determinado, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo. Además expresa, que la realidad que impone el juego no es patrimonio exclusivo de una cultura determinada sino que forma parte sustancial de toda cultura sin distinción de clases. Nos interesa particularmente de Huizinga la relación que establece entre juego y cultura. Sostiene que todo aquel que estudia la cultura tropieza con el juego como magnitud dada de antemano, que existe previamente a la cultura, que la acompaña y penetra desde sus comienzos hasta su extinción.

Para enseñar a pensar se necesita una nueva propuesta pedagógica y esto, a su vez, requiere otras formas de organización de los espacios, de los tiempos, de las instituciones educativas que den lugar a otros modos de enseñar. El sistema educativo actual y la rutina censuran con desprecio todo lo relacionado con la expresión de las emociones, la fantasía, el tiempo de juego y el ocio. Por esta y otras razones se considero que la propuesta debía estar inmersa en un espacio de educación no formal que permitiera el desarrollo de la comunicación a través de diferentes manifestaciones artísticas, porque como señala Antonio Skármeta "el arte en sí tiene una oferta liberadora".

EL PROGRAMA EXPRESARTE: Espacio para jugar, crear, ser, decir y hacer en libertad

El Programa de Extensión ExpresArte consta de dos proyectos: 1) IMAGINARTE: Espacio para jugar y crear y 2) COMUNICARTE: Espacio para ser, decir y hacer en libertad, ambos conformados por diferentes actividades artísticas que adoptan como metodología de trabajo los talleres.

Los mismo se organizan a partir de una serie de propuestas que incluyen el teatro, la expresión corporal, la música, la plástica, la literatura y el juego con actividades tendientes a estimular las potencialidades e intereses de los niños y jóvenes que asisten a los mismos, los días miércoles de 9 a 12 hs., desde hace dos años aproximadamente.

El supuesto que orienta la propuesta es que este tipo de intervenciones debería producir un impacto en los aprendizajes tanto escolares como de la vida de relación de sus destinatarios, contribuyendo a elevar la autoestima y el autoconcepto de cada uno de ellos, considerando que son niños y jóvenes que pertenecen a clases sociales de escasos recursos, en condiciones de permanente vulnerabilidad, con reiterados fracasos escolares y en algunos casos con repitencia y deserciones.

Si bien cada proyecto tiene sus objetivos y componentes particulares ambos funcionan de manera absolutamente interrelacionada. Esto es posible puesto que comparten una meta en común, orientada a brindar la posibilidad de expresarse y comunicarse a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Para cada año hay ejes transversales que orientan las tareas de cada taller y una propuesta de cierre anual que los integra.

Desde el proyecto **IMAGINARTE**: **Espacio para jugar y crear** se implementa el taller "**Papeles, pinceles y pinturas**" a través del cual se crea un espacio donde el arte es de todos y para todos, donde cada niño puede conquistar sus propias palabras, su propio trazo, sus propios juegos, su propia mirada, su propia interpretación.

Toma como punto de partida, dos lenguajes artísticos –la literatura y la plástica, que más allá de tener códigos diferentes tienen un punto de articulación en las propuestas así como lo tienen en la vida.

Se intenta, desde este lugar articular estos lenguajes con el propósito de generar un espacio lúdico de aprendizaje para enriquecer la imaginación y la creatividad, ambas como capacidades humanas de la que ningún hombre carece, sino que las tiene en menor o mayor potencia, y que pueden manifestarse en cualquier actividad. esto no surge de manera espontánea sino que presupone un proceso de formación desde las más tempranas edades.

Es por ello que el taller esta organizado como un espacio donde los chicos y jóvenes pueden explorar, pensar y conversar sobre los significados que cada uno de ellos atribuye a las creaciones plásticas y literarias.

Las actividades en relación con la plástica involucran tanto la producción como la apreciación de obras de arte. Se considera que a ser "espectador" se aprende y en este sentido todos están en condiciones de aprender a mirar, a establecer relaciones, a recordar, a comparar, a descubrir, a interpretar, a interrogarse y a reflexionar sobre lo que se mira. Además este aprendizaje se disfruta mucho más, si se pone en relación con lo que otros hacen, con lo que otros ven, recuerdan y construyen.

El trabajo parte de la presentación de obras, previamente seleccionadas, de artistas como Xul Solar, Antonio Berni, Milo Lockett, Joan Miró y Paul Klee, a partir de los cuales se invita a los niños a observar sus obras, investigarlas, interrogarlas, incitándolos a producir una significación personal acerca de lo que estan observando.

Teniendo en cuenta que todos pueden desarrollar una "actitud lectora" se busca que tanto los niños como los jóvenes adopten un punto de vista propio y una mirada particular sobre lo que se aprecia en las diferentes obras de arte.

Se trabaja con consignas simples como por ejemplo: ¿Qué nos dice la obra? No se pretende que adivinen qué quiso expresar el autor, sino que descubran por sus medios y confiando en sus lecturas, qué hay en esa imagen; qué sensaciones y sentimientos provocan esas ideas, esas líneas, esos colores y esas texturas.

Las diferencias personales generan diversas lecturas, de esta manera ante una misma obra se producen múltiples interpretaciones y sensaciones. Sin embargo hay algo que llama la atención y es el sentimiento que despierta la obra de Antonio Berni "Juanito Laguna" en su serie "Juanito piruja" y Juanito Laguna remontando su barrilete". Frente a estas imágenes la mayoría de los niños y jóvenes manifiestan que no les gusta. Algunas de las razones que dan son "porque se ve un niño pobre que está siempre rodeado de basura".

Esta apreciación y reflexión sobre obras de arte brinda elementos para trabajar sobre situaciones que causan malestar y que no se expresan en otros lenguajes. A partir de aquí se piensan estrategias para abordar estos temas y otros que van surgiendo en los diferentes talleres.

También lo niños y jóvenes producen sus propias obras de arte utilizando diferentes soportes y técnicas. Con estas producciones se realizan exposiciones en diferentes espacios públicos de la comunidad y se editaron los calendarios del año 2012.

Desde la propuesta literaria, se leen y comparten relatos, historias, cuentos y leyendas de escritores de nuestro país. Estas actividades van alimentando la imaginación y creatividad, que permiten a los niños y jóvenes crear y recrear diferentes historias, que se constituyeron en el argumento de dos producciones que tuvieron sus respectivas puestas en escena: El cortometraje "El Jinete sin Cabeza" y la obra de Teatro Negro "La Naturaleza y yo".

Uno de los ejes transversales de los talleres es el de la formación en valores, lo cual resulta una tarea compleja, pero posible de alcanzar, si se ponen en práctica conocimientos y pasión. En este sentido la literatura, la plástica, el juego, la expresión corporal y musical son herramientas fundamentales para propiciar desde edades tempranas el desarrollo de nociones valorativas.

La propuesta incluye el trabajo con los valores en relación al cuidado de uno mismo y de la naturaleza. El amor y el cuidado hacia nuestro propio ser y hacia lo que nos rodea llevará a amar y apreciar el mundo natural y a actuar en relación con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación.

En este contexto, se implementa en el predio de la Parroquia, una **huerta orgánica**, con el propósito de generar conciencia, en los destinatarios, de la importancia que tiene el

cuidado de nuestro medio ambiente. Al mismo tiempo se pretende enseñar que existen otros modos de generar el propio sustento alimentario y que la huerta es una alternativa posible de ser replicada en sus hogares.

A lo largo del año, los niños, jóvenes y adultos, que participaron de la actividad tuvieron oportunidad de vivenciar todo el proceso que se inició con la formación de los integrantes del programa en el tema. A partir de aquí se arma el espacio en el que se organiza la huerta, se prepara la tierra, se siembra. A estas tareas le sigue el cuidado y desmalezamiento, el riego, la eliminación de plagas, etc. Se recogen los frutos que se utilizan para elaborar distintas recetas que se comparten con todas las personas que asisten al comedor y se sugieren otras para que realicen en el hogar.

Expresarte a través del juego, es el segundo taller que se implementa desde el Proyecto Imaginarte, y también se presenta como un eje que atraviesa al resto de las propuestas del Programa.

Teniendo en cuenta que el juego es la actividad primordial de la infancia, ya que genera múltiples beneficios en el desarrollo físico, cognitivo (intelectual), social y afectivo (emocional) de los niños, se propone a través de él, crear oportunidades para que los niños y jóvenes puedan aprender acerca de sí mismos y del ambiente que los rodea.

Como actividad específica del taller se recuperan los juegos tradicionales, entendiendo por tal aquellos juegos que datan de mucho tiempo atrás pero aún siguen perdurando, pasando de generación en generación.

Es importante que en medio de tanta tecnología se rescaten estos juegos que tanto divertían a nuestros padres y nuestros abuelos, en los recreos, en el patio de la casa o en la calle.

También se diseñan y elaboran juegos de mesa y de piso como rompecabezas, juegos de cartas, calidoscopios, entre otros.

Desde el proyecto **COMUNICARTE**: **Espacio para ser**, **decir y hacer en libertad** se implementan los talleres "**Jugando con el cuerpo**", "**Expresarte a través de la música**" y "**Teatro infantil y Juvenil**".

El primero tiene como propósito que los niños, jóvenes y adultos puedan sentir y reconocer su propio cuerpo así como también expresarse y comunicarse a través de él. En este sentido el juego dramático, resulta un medio para expresar problemáticas referidas al esquema corporal e identidad personal.

Este taller cobra mayor importancia ya que se convierte en la rutina de inicio de cada encuentro, la expresión corporal y musical logra armonizar cada encuentro y acercarnos de manera más distendida y relajada a las siguientes propuestas de trabajo de cada taller.

La música es otro de los ejes que atraviesa todos los talleres, en tanto es un elemento fundamental que contribuye a que los niños y jóvenes puedan expresarse de otra manera y favorece la integración al grupo.

Con la música, la expresión corporal de los niños se ve progresivamente mas estimulada. Utilizan nuevos recursos para adaptar el movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo, mejorando su coordinación.

Por su parte el taller de **Teatro infantil y Juvenil**" tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños y jóvenes, potencializando sus capacidades para la expresión creadora y la acción solidaria frente a su entorno.

Se presenta como una primera experiencia de expresión artística a través del juego y la dramatización, teniendo en cuenta que la expresión dramática incide en el mejoramiento de las relaciones interpersonales.

El taller esta planteado como un espacio donde se pueden expresar emociones y sentimientos, sintiendo el placer de crear y construir puentes entre la realidad y la imaginación.

Se propone un acercamiento al trabajo actoral, a fin de ayudar a los niños y jóvenes a descubrir el mundo que los rodea desde la sensibilidad, explorando las posibilidades expresivas del cuerpo y de la voz, ensayando la técnica de la improvisación, buscando desarrollar la imaginación como motor para producir teatralidad.

La propuesta incluye un taller de títeres donde se construyen y se juega con títeres, los cuales además de estimular la creatividad, abren un mundo para la expresión y la comunicación.

En este sentido juegos, comunicación, expresión creadora, imaginación van de la mano en todas las propuestas que se acaban de describir y que se integraron en dos grandes producciones que cerraron las actividades de cada año.

La primera fue la filmación de un cortometraje "El jinete sin cabeza" y la segunda la presentación de una obra de Teatro Negro: "La naturaleza y yo".

En ambas propuestas los protagonistas principales fueron tanto los niños y jóvenes como algunos adultos, particularmente una mamá, quienes participaron desde el inicio, es decir, desde el momento que se comienza con la elaboración del guión y continúa con la práctica a través de juegos teatrales de cada uno de los roles de los personajes, para culminar con la presentación en ambas oportunidades en el auditorium Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis.

Los resultados

En base a los resultados esperados y los indicadores propuestos para la valoración del desarrollo del programa, se analiza el impacto del Programa en los siguientes aspectos: **El impacto del programa en los niños, jóvenes y adultos**, quienes lograron:

- Comunicarse con sus pares desde el respeto y la aceptación del otro como diferente.
- Apropiarse de los diferentes lenguajes artísticos, consiguiendo expresar sentimientos y emociones a través del cuerpo, la música, la expresión plástica y literaria. El acercamiento a estos lenguajes favoreció el desarrollo de la imaginación, la creatividad, logrando vencer la inhibición, la timidez y reforzando la autoestima y el autoconcepto.
- Construir los relatos que constituyeron el argumento de las dos grandes puestas en escena: El cortometraje "El Jinete sin Cabeza" y la obra de Teatro Negro "La Naturaleza y yo".
- Vivenciar la experiencia de ser protagonistas y actores en dos disciplinas diferentes: el cine y el teatro, teniendo en cuenta que cada una de ellas exige una exposición diferente ante el público que ambos casos ovacionó su trabajo.
- ➤ Asumir la responsabilidad y el compromiso que estas tareas requieren por proyectarse a largo plazo.
- ➤ Desarrollar valores en general y en particular en torno al cuidado del medio ambiente. Más allá de los procedimientos que adquirieron en relación al sembrado y cuidado de la tierra (a partir del trabajo en la huerta) aprendieron a valorar los frutos de nuestra madre naturaleza y a reconocer la importancia que reviste cuidarse y cuidar al otro a través de la proposición y defensa de acciones que protejan el medio ambiente.
- Divertirse y disfrutar de estos espacios de trabajo donde se expresaron sin temor a equivocarse y donde fueron escuchados.

El impacto del programa en los aprendizajes formales de los niños y jóvenes, en tanto en la escuela se observaron cambios importantes en sus aprendizajes. Señalan los docentes entrevistados:

".... te sorprende el verlos como están trabajando. Y obviamente quedas fascinado cuando ves el trabajo final, que ves no tus alumnos sino que estas viendo a actores profesionales directamente. Como si toda la vida han hecho expresión corporal, que hubieran actuado,

hecho cortos, hubieran sido actores. No.. es impresionante el cambio y como te impacta ver"

El impacto del programa en la comunidad. Las familias reconocen que el trabajo realizado desde los talleres ha impactado en los aprendizajes de sus hijos, manifestando que se ha despertado, en algunos casos, un mayor interés por la lectura y la búsqueda de textos literarios. En otros casos se reforzaron intereses por la música, el baile y la actuación. Reconocen que estos espacios son muy valiosos en tanto los chicos no sólo tienen la posibilidad de aprender desde las diferentes expresiones artísticas, sino que además es un espacio de contención, un lugar que los saca de las "atracciones" de la calle con los peligros que esto conlleva.

El impacto del programa en los integrantes de ambos proyectos,

- Logramos conformar un equipo de trabajo interdisciplinario, lo que nos permitió alcanzar y superar los objetivos propuestos. Cada uno aportó desde su disciplina de formación, pero lo más importante fue la posibilidad que tuvimos de enriquecerse y aprender del otro en esta experiencia.
- Aprendimos mucho de los niños, jóvenes y adultos que participaron de la propuesta, quienes nos expresaron y comunicaron sus experiencias de vida que también enriquecen la nuestra.
- ➤ Por otra parte, esta experiencia de trabajo con el arte, nos ha permitido reflexionar en relación a nuestras propias prácticas docentes, en tanto nos brindó la posibilidad de pensar que es viable la atención a la diversidad desde los espacios creados para aprender haciendo. Esto nos obliga a repensar y replantear la formación de los futuros docentes.

A manera de cierre

La propuesta partió de considerar que todos los niños y jóvenes están potencialmente dotados para disfrutar y construir conocimientos de la realidad y la cultura, porque las producciones y expresiones culturales artísticas resultan una forma de manifestación y una necesidad inherente al hombre, no un lujo.

Sin embargo se considera, que por diferentes razones, no todos tienen la posibilidad de acceder de manera asidua a estas experiencias de aprendizaje temprano, fundantes de la constitución del sujeto.

En este contexto nos propusimos generar un espacio para que un grupo de niños y jóvenes, pertenecientes a un sector de bajos recursos económicos del medio, .pudieran tener acceso al arte a través de sus diferentes manifestaciones, recuperando el juego como un derecho.

A lo largo de los dos años de trabajo intensivo actuamos convencidos de que a través de las palabras, los cuentos, las ilustraciones, la creación plástica, la observación, la conversación, el juego dramático, el uso de las tecnologías, la expresión corporal, etc. estos niños y jóvenes aprenderían muchas cosas que los ayudarían a comprender el mundo que los rodea, puesto que toda actividad vinculada con el campo del conocimiento artístico, potencia habilidades, desarrolla los sentidos, expande la mente, perfila y fortalece la propia identidad, poniendo en juego la capacidad de discernir, valorar, comprender, representar e imaginar.

Actualmente se pueden confirmar estos supuestos que guiaron las acciones del programa, a partir de los cambios observados en las producciones que surgieron de cada taller, con un gran impacto en el desarrollo emocional y en la valoración de la autoestima y el autoconcepto, de sus destinatarios.

Se considera que estas propuestas de educación no formal constituyen un campo amplio y favorable para continuar trabajando en pos de brindar una educación acorde a las necesidades de un vasto sector de la población que vive una situación de desventaja social. Por otra parte es un campo fértil para continuar haciendo de la extensión universitaria una fuente permanente de producción y difusión de conocimiento, recuperando de esta manera una activad que históricamente forma parte de nuestras universidades.

Bibliografía

Blythe, T. & col. (1999). La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. Paidós. Bs. As

Dadamia, Oscar (2001). *Educación y Creatividad. Encuentro en el nuevo Milenio*. Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires

Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. Paidós. Bs. As.

Huizinga, Johan (2000). Homo Ludens. Alianza Editorial. Madrid

Larrosa, J & Skliar, C (2006). Entre Pedagogía y Literatura. Miño y Dávila. Buenos Aires

Perkins, D. (1999). ¿Qué es la comprensión? en M.Stone Wiske (compil) La enseñanza para la comprensión. Paidós. Bs. As.

Pogré, Paula (2004). Escuelas que enseñan a pensar. Papers Editores. Buenos Aires

Stone Wiske, M. (1999) Comp. La enseñanza para la comprensión. Paidós. Bs. As.

Tishman, S., Perkins, D. & Jay, E. (1998). *Un aula para pensar. Aprender y enseñar en una cultura de pensamiento.* Aiqué. Bs. As.

Villena, Hugo, (1999). Títeres en la Escuela. Ediciones Colihue. Buenos Aires