

EL PROYECTO *ESPAI C_ROOM 13 BARCELONA*

Espai C_Room 13 Barcelona es un proyecto artístico, inclusivo e innovador, que se caracteriza por incorporar espacios de creación en las escuelas de Educación Primaria gracias a la figura del artista residente. Éste comparte el taller y sus procesos de creación con el alumnado. Se consigue así que los procesos de creación artística invadan las metodologías de la escuela y sean percibidos y vividos de forma natural por todos los participantes.

ESCOLA JOSEP M DE SAGARRA

Nora, la artista residente de la escuela Josep M. de Sagarra, trabajando junto a un niño en el *Espai C*.

Mar Morón Velasco y Gemma París Romia
 Coordinadoras del Proyecto *Espai C* y profesoras de la Unidad de Didáctica de las Artes Visuales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

mar.moron@uab.cat / gemma.paris@uab.cat

A lo largo de nuestra trayectoria como artistas, profesoras e investigadoras en el ámbito de la Educación de las Artes Visuales, percibimos la importancia de la presencia del arte y de los procesos de creación en las escuelas. Estamos convencidas que las experiencias artísticas y los descubrimientos que se realizan a través del Arte son imprescindibles en la formación de todas las personas porque contribuyen al objetivo que creemos que ha de tener la educación: acompañar a los niños y niñas en un camino rico en acciones que les permitan construirse como personas únicas, críticas y libres. Los espacios de creación, espacios

de libertad con seguridad, se convierten en ensayos para la vida: lugares donde crear, pensar, decidir, interactuar. Espacios donde ser y estar.

La inquietud de mejorar la escuela en relación a las competencias cognitivas, personales y sociales está presente en políticas progresistas y en entornos vinculados a una educación viva y activa. Investigadores de todo el mundo ven en las artes esta posibilidad de transformación y enriquecimiento individual y social, Iwai (2002, p.25) nos explica como «las experiencias educativas actuales que insisten en la importancia de la educación de las artes se han impuesto alrededor del mundo». Programas que se centran en el aprendizaje que fomenta la creatividad han despertado interés. Como nos explica Bamford (2009, p. 21) «las artes están destinadas a ocupar un papel crucial en la educación, con el objetivo de facilitar a los alumnos las competencias sociales e intelectuales que necesitarán para sobrevivir en un futuro difícil de predecir».

EL TALLER DEL ARTISTA «ENTRA» EN LA ESCUELA

El proyecto consiste en ubicar un taller artístico en la escuela, en el que un artista emergente realiza sus procesos de creación y lo comparte, durante algunas horas a la semana, con los niños y niñas de la escuela. Así, el artista se ve beneficiado con tener un taller de grandes dimensiones y equipado para poder trabajar en su obra, y la comunidad educativa cuenta con un artista trabajando en la escuela.

El *Espai C* se configura desde el diseño y construcción que realizan colectivamente los niños de la escuela y el artista. La gestión de los materiales, de los proyectos, del tiempo y el espacio es conjunta, y se construye a partir de negociaciones y comisiones de trabajo mixtas. La organización no viene dada por la decisión de los adultos, sino que los niños son los co-protagonistas de todos los acuerdos que se toman en relación al espacio-taller. En este proyecto el artista no es un profesor de arte, sino que es un creador. Su función es desarrollar su trabajo creativo; todo lo que allí va ocurriendo despierta un interés de forma natural en los niños que acuden de forma voluntaria a realizar también sus procesos de creación, a experimentar con los materiales, con las técnicas que el artista utiliza para la consecución de su obra. En este descubrimiento aparecen ganas de saber cómo construir, cómo representar, cómo interpretar, cómo relacionarse estéticamente con el mundo, es decir, las niñas sienten la necesidad de elaborar sus propias reflexiones en relación al mundo que le rodea y a sus inquietudes más íntimas. Son los principales protagonistas de sus procesos de creación que llevarán a cabo bajo la mirada atenta del artista que comparte estas transformaciones. Un artista, un adulto, con quien poder hablar y relacionarse, a quien pedir ayuda si necesitan, con quién interaccionar durante los

procesos de creación, y quién les proporciona un modelo de persona que participa activamente en la vida de manera intensa, crítica, responsable y creativa. Se trata de compartir los procesos creativos desde la libertad, la seguridad y el respeto.

Desde la mirada de algunos de sus protagonistas, el *Espai C* se define como:

«El Espai C es un lugar donde puedo expresar mi creatividad artística y es muy divertido. Ahora mismo estoy en el Espai C y estoy haciendo algo para la clase. Espero que les guste a todos y todas. Es algo que será un símbolo para la clase de 5º.»

Niño de la escuela Miralletes

«En la escuela Sagarra los alumnos de educación infantil y primaria pueden ir al Espai C tres veces por semana en grupos de ocho niños de edades mixtas. Los alumnos eligen cuando quieren ir y lo que quieren hacer, fomentando el trabajo por cuenta propia y la creación libre. Lo entendemos como un espacio relajado donde niños y niñas comparten procesos y experiencias con el artista. Está dirigido por tres comisiones de trabajo: ideas, mantenimiento y economía; y coordinado en una asamblea.»

Maestra de la escuela Sagarra

«El Espai C_Room 13 Barcelona no es sólo un espacio de creación en la escuela de Els Encants, ha sido también un espacio de diálogo y reflexión para todos.»

Artista residente en la escuela de Els Encants

EL PROYECTO ROOM 13 INTERNATIONAL

El precursor del *Espai C* es el proyecto *Room 13 International*, una red internacional de artistas residentes que nació en Escocia hace más de veinte años, y que se ha implantado en países de todo el mundo. La idea original nació el año 1994 en la escuela Caol, situada en Fort William, Escocia. En esta escuela invitaron a un artista a trabajar, Rob Farley, que se convertiría en el impulsor principal de este proyecto. Actualmente, el *Room 13 International* se ha convertido en una red que supera los 80 estudios en distintos países del mundo (Reino Unido, Nepal, Sud África, Francia, Austria, Turquía, EEUU, etc.) promoviendo en las escuelas metodologías más democráticas, participativas, activas, creativas e inclusivas a través de las Artes.

El proyecto *Espacio C_Room 13 Barcelona*, forma parte de esta red internacional, y sigue sus objetivos, adaptándolos a la realidad educativa de cada una de las escuelas y a la idiosincrasia de los artistas.

ESCOLA MIRALLETES

Espacio C de la escuela Miralletes. Urgell, el escultor residente, preparando con un niño la maqueta para la siguiente escultura.

A través del *Espai C* se intenta:

- Fomentar la creatividad y la emprendeduría de los niños, poniéndolos en contacto con jóvenes creadores y sus procesos creativos.
- Facilitar el contacto entre educación y cultura.
- Promover el valor del arte y su presencia en la escuela.
- Promover una educación más activa, flexible y democrática.

ESCOLA ELS ENCANTS

Espai C de la escuela *Els Encants*. Los niños y las niñas están diseñando sus ilustraciones junto a la artista, Anna.

ESCOLA JOSEP M DE SAGARRA

Unas niñas experimentan libremente con las posibilidades del barro y el agua en el *Espai C* de la escuela *Sagarra*.

ESCOLA MIRALLETES

Creaciones del *Espai C* de la escuela *Miralletes*.

- Mejorar metodologías, organizaciones y equipamientos de los centros educativos para mejorar la inclusividad del centro y el éxito escolar.

En el *Espai C* aparecen sinergias muy ricas entre los niños y el artista, provocando sismos que mueven a todos los implicados. Como así afirma Urgell, artista residente de la escuela Miralletes: «El *Espai C* ha sido un revulsivo en mi trabajo y en la forma en que me enfrento a los proyectos, el hecho de co-crear con los niños me ha contaminado positivamente y he adoptado algunas de sus metodologías proyectuales. Antes

trabajaba de una manera más académica y ahora me he ido a un terreno más experimental, más arriesgado, más libre.».

El taller se convierte en un espacio colectivo de creación artística donde se comparten ideas, reflexiones y conocimiento. Este contacto provoca la posibilidad de crear en libertad a través del dibujo, la pintura, la fotografía, el *collage*, la ilustración, la escultura, la animación, el vídeo, etc.

Como Lowenfeld expone, el objetivo de los espacios de creación artística no es únicamente la producción artística en sí misma, sino que el niño crezca de forma más creativa y sensible y pueda aplicar su experiencia en las artes a cualquiera de las situaciones vitales en que éstas puedan ser aplicadas (citado en Efland, 2002).

Hemos podido investigar cómo estos espacios, que permiten la producción de creaciones artísticas libres, desde el deseo y necesidad de los protagonistas, están fomentando el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y personales: los niños imaginan, inventan, crean, ponen en funcionamiento diferentes tipos de pensamientos, deciden, se autoregulan, mejoran las relaciones sociales, se ayudan, ponen en práctica valores éticos y morales que facilitan un ambiente amable donde crear y crecer.

CAMBIOS ESTRUCTURALES

Como conclusión a estos primeros años de vida del *Espai C*, podemos afirmar que este proyecto se ha convertido en un elemento transformador para todos los implicados. Queremos destacar como ha conseguido cambios estructurales en algunas escuelas a través del uso de las comisiones y las asambleas, acercándolos a procesos más democráticos. La opinión de los niños está más presente al tener espacios donde compartir ideas, necesidades, resolver problemas, para organizarse, para relacionarse de otras formas y para construir.

La presencia del artista incorpora un profesional del mundo del arte en la escuela, una persona que utiliza el lenguaje visual y plástico de manera habitual para expresarse. En el último curso, en una escuela había un escultor, en otra una ceramista, y en la tercera una ilustradora. Los artistas acercan los conocimientos técnicos y conceptuales de un lenguaje artístico en concreto. Y lo que es más importante, los niños perciben como el arte «designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más. (...) La aspiración a la calidad impulsará al artesano a progresar, a mejorar antes que a salir del paso con el menos esfuerzo posible.» (Sennet, p.37) Esta percepción de que la motivación es más importante que el talento, hará progresar a los niños en todas las competencias antes mencionadas, desde sus características iniciales en su propio recorrido.

Las relaciones entre maestras y niños también se han modificado, las primeras han podido comprobar cómo a través del arte son capaces de hacer, de crear, de construir con libertad, de tomar decisiones, de formar parte de un equipo, pensar el lugar en el que quieren estar y de qué manera aprender.

Destacar también como niños con ciertas dificultades de atención y relación en el aula han encontrado un espacio de conexión consigo mismo y con el artista, quien desde una relación entre iguales da seguridad y tranquilidad a estos niños para mostrarse y ser ellos mismos.

Hemos comprobado como el aprendizaje es un proceso dialéctico y social (O'Loughling citado en Agirre, 2005) y el *Espai C* facilita relaciones libres desde la única recompensa de construirse a sí mismos y ser felices. Al ser un espacio en que no hay juicio de valor, se desarrollan experiencias estéticas verdaderas y significativas para el niño.

En forma de conclusión, afirmamos que la educación debería tener presente el arte y los procesos de creación artística como fuente imprescindible a la hora de pensar en la formación de los ciudadanos de una sociedad democrática, tolerante, participativa e inclusiva.

PARA SABER MÁS

- **Agirre, Imanol (2005).** *Teorías y prácticas en educación artística.* Octaedro: Barcelona.
- **Efland, Arthur (2002).** *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales.* Barcelona: Paidós.
- **Freire, Heike (2007).** «Room 13. Un espacio para crear», en *Cuadernos de Pedagogía*, núm. 373, pp. 18-23.
- **Iwai, Kaori (2002).** «La contribución de la educación artística a la vida de los niños». En *Perspectivas*, vol. XXXII, núm. 4.
- **Sennet, Richard (2009).** *El artesano.* Anagrama: Barcelona.