

Nuestro Centro de Artes Escénicas

Proyecto IM/CC de transversalidad entre etapas

Nuestro deseo de avanzar en el diseño y desarrollo de proyectos IM/CC nos ha llevado a construir una estrategia que, desde primaria, invita a cooperar a las restantes etapas. Buscamos construir un proyecto transversal que nos permita seguir afianzando nuestras claves metodológicas y organizativas. Reforzaremos, así, las vías de comunicación y construcción de procesos de aprendizaje motivadores que estimulen, en diálogo, las distintas inteligencias y competencias, sus formatos de pensamiento, la iniciativa, toma de decisiones, la comunicación y expresión.

Amparo
Escamilla
González

Liceo Europa

proyectospedagogicos@gmail.com

Experiencias en un contexto

En el curso 2016-2017 comenzamos a desarrollar, en el Liceo Europa de Zaragoza, una intensísima actividad de impulso a las inteligencias múltiples (en adelante IM) y a las competencias clave (CC). Lo hicimos través de una acción convergente entre metodología de pensamiento (con cinco tipos de técnicas –Escamilla, 2016–) y cooperación, con situaciones de aprendizaje basado en problemas y proyectos.

El proceso de formación y reflexión sobre la práctica, en estos dos cursos, nos ha permitido avanzar en nuevas formas de planificar y obrar. Buscamos profundizar en estrategias metodológicas y, al tiempo, avanzar en un trabajo de cooperación con profesores y profesoras de otras etapas para enriquecer nuestra manera de pensar y actuar. Una manera de dibujar “Más escuela y menos aula” (Fernández-Enguita, 2017).

El dominio de la metodología de pensamiento y cooperación por parte del equipo docente ha contribuido a su desarrollo profesional con el progreso en competencias técnicas e interpersonales. En este proceso, ha sido clave la transformación y la evolución de los entornos de aprendizaje gracias a la utilización de aulas expandidas (apertura de barreras entre clases y empleo del ágora, la tribuna y los escenarios) y la flexibilidad y tránsito entre docentes, alumnado y familias que comunican sus experiencias en distintos espacios a diferentes audiencias.

Las claves del proyecto. Arquitectura y entramado de relaciones

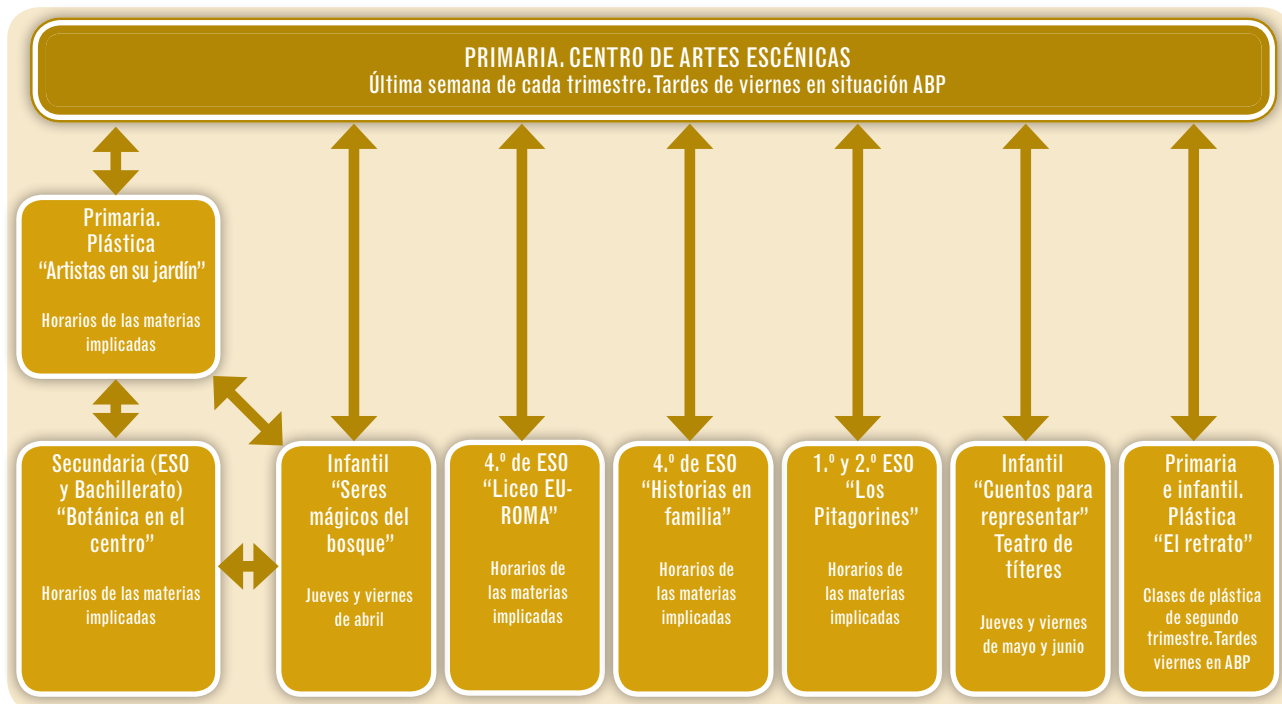
Nos gusta el teatro. El deseo de construir una propuesta integrada, con la aportación de todas las inteligencias, competencias y áreas, con una dimensión transversal, con la que enriquecer el proyecto nuclear de la etapa de primaria, con aportaciones de plástica y con acciones del profesorado, alumnado y familias de infantil y secundaria, nos llevó a pensar en un núcleo generador, un “Centro de Artes Escénicas” (en adelante, CEA).

La “construcción y puesta en marcha” de ese centro, nos permitía pensar en productos muy creativos y diferenciados que provocaban aprendizajes significativos, con los contenidos, los formatos y lenguajes que exige un proyecto IM/CC. En sucesivas reuniones, entrevistas y correos electrónicos perfilamos ese proyecto nuclear, que junto con otro que se diseñó en secundaria (“Botánica en el centro”), se convertían en el corazón de las propuestas de base en las dos etapas.

Juntos iban a aglutinar poderosas sinergias, entre sí y con otros proyectos más concretos, que se dibujaban en todo el centro. Se hizo absolutamente necesario conformar una arquitectura didáctica singular: un proyecto IM/CC de carácter transversal basado en la reciprocidad, enfatizando la dinamicidad, flexibilidad y cooperación. No solo nos abrimos a que otras etapas colaboren con nosotros, también estudiamos sus proyectos y buscamos puntos de convergencia para enriquecerlos con nuestras experiencias y sus productos.

Así, el mapa refleja los vínculos que se han establecido en el curso y muestra el

marco temporal en que se han trabajado. Apreciamos que, al CEA, se han sumado acciones de todas las áreas de primaria y acciones en formato de proyecto IM nacidas de plástica. Con esta idea, hemos trabajado de manera continuada experiencias para enriquecer el CEA y el proyecto de botánica, generando entre los tres una corriente de vida y cooperación muy motivadoras. Nuestro interés por dar un señalado protagonismo a la educación artística está bien fundamentado en el enfoque IM con investigaciones como las del proyecto "Zero" de Harvard, que defienden el valor del arte como impulsor de diferentes formatos de pensamiento y, en consecuencia, de los distintos tipos de inteligencia.

Reseñable resulta, también, la aportación de Educación Infantil y no menos fructífera y estimulante ha sido la aportación de ESO.

El proyecto: fase I y principales actuaciones

En el primer trimestre construimos la esencia de nuestro CEA: un espacio de experiencias artísticas, científicas y técnicas. Dialogamos, en el Ágora, sobre sus intenciones y carácter. Era esencial que niños y niñas representasen mentalmente lo que un CEA podía albergar. Nuestra ruta IM/CC quedaba orientada por el caleidoscopio (Escamilla, 2017). Una herra-

mienta que integra la perspectiva IM con CC que se trabaja en el proyecto. A partir de un Caleidoscopio de base, el profesorado adapta y contextualiza el propio de cada curso. Empleamos esta herramienta en los trabajos de cada trimestre.

Al final del primer trimestre, se mostraron productos como los siguientes:

- La maqueta del CEA. Con sus dependencias, construidas por todos los cursos: sala de retratos y *photocall*, de proyección, de representación teatral, departamentos (escenografía, maquillaje y vestuario, interpretación, planificación y contabilidad, publicidad y marketing, investigación y estudio de géneros teatrales), la biblioteca y hemeroteca y las aulas.
- La sala de planificación y contabilidad, "en vivo". Con herramientas de cálculo, carteles y murales con distintos tipos de problemas y gráficos que, en los seis cursos de primaria, se habían ideado (individualmente y en equipo) con situaciones que podrían afectar a la viabilidad económica del CEA.
- La sala de retratos y *photocall*. Los retratos se hicieron en proyecto convergente de plástica. Construyeron el concepto de retrato y sus tipos, estilos artísticos y autores relevantes. Seleccionaron personajes y autores teatrales para representarlos con diferentes modalidades

inspirándose en Botero, Modigliani, Velázquez y Andy Warhol, entre otros. Infantil también participó con artistas de relieve en escenografía inspirándose en artistas de relieve en escenografía teatral, como Picasso y Dalí (con su retrato de Mae West). Los *photocalls* sirvieron para que familiares y amigos posaran divertidos.

- Construcción de una obra dramática, ensayo y grabación en vídeo que se mostró a las familias en una representación en los días previos a las vacaciones de Navidad.
- Mapas cognitivos y visuales para representar los resultados de ejercicios con técnicas de pensamiento (Rueda Lógica sobre el teatro, CTF sobre el porqué nos gustan las artes escénicas, Torbellinos sobre géneros y modalidades de representación escénica).

En el desarrollo de esta primera fase, se impulsan las relaciones entre etapas, tanto a nivel de profesorado como de alumnado. Entre otras situaciones, cabe recordar la celebrada escenificación sobre los retratos y sus tipos que nos hicieron los niños de infantil y sus profesoras: Mari Paz Montañés, Christine Ryder, Ana M.ª Pueyo, Chelo González, Virgi Alonso y Marión Latorre.

Fase II y principales actuaciones

En el segundo trimestre el apasionante reto de potenciar las sinergias entre los dos proyectos nucleares del curso (CEA y "Botánica en el centro") cobró fuerza con la creatividad que aseguraba la propia vitalidad de los proyectos IM de plástica.

Fue así como se concibió "Artistas en su jardín", principal conductor de ambientación, escenografía y diálogos para el CEA, en el 2.º y 3.º trimestre. Al tiempo, cooperaba al enriquecimiento del proyecto de botánica. El director del colegio, Manuel Zapater Galve y algunos de sus alumnos explicaron las características de algunas de las 80 especies que hay en el colegio y prepararon recorridos para ilustrar sus explicaciones. Se acentuó el interés por la botánica y su relación con el arte y repartimos responsabilidades: primer curso,

Morisot, de la mano de Jonathan Sus. Segundo curso, Monet con Fátima Mengíbar y Mónica López. Tercer curso, Caillebote con Conchita Olivés y Lamberto Costea. Cuarto curso, Pissarro con Esther Gil, Jaime Gutiérrez y Alberto Malo. Quinto curso, Sorolla con Rosa Vicente y Luis Carlos Marcén. Sexto curso, Emil Nolde con Ramón Magallón y Lorea Chico. Algunos de los productos que se prepararon en esta fase fueron los siguientes:

- Análisis Asociativo y CTF, en cada curso, de su pintor, con 1-2-4 y Cabezas Juntas Numeradas.
- La reproducción de una obra del pintor y la recreación de otra de sus obras, adaptada a partir de un torbellino de ideas con el folio giratorio.
- Problemas matemáticos relacionados con el pintor, su jardín y su obra (tamaños, pesos, distancias, tiempos).
- Un cartel del pintor para anunciar la exposición de las obras.
- Primer borrador, construido en cada curso, para la obra de teatro del artista. Selección y elaboración de algunos productos de escenografía para representar la obra.
- Grabaciones de infantil en que los niños participan en representaciones variadas (personajes del Antiguo Egipto, cena en un castillo medieval, seres mágicos del bosque).

ACTIVIDADES DE AULA

Una técnica de pensamiento como el análisis asociativo y su ruta-reflexión con preguntas (dónde, cuándo, por qué, quiénes y con qué, bajo qué normas, etc.), se puede aplicar a una enorme variedad de contenidos, como hacen los alumnos de infantil, primaria y secundaria en este proyecto (pintores, autores dramáticos, obras). Seleccione un contenido y contextualice las preguntas para construir su significado con esta técnica.

¿Qué tipo de capacidades puede estimular un proyecto que busque transversalizar experiencias de distintas etapas?

¿Qué tipo de técnicas de pensamiento se pueden emplear en un proyecto en el que deseamos que los alumnos apliquen, piensen y decidan?

Fase III y principales actuaciones

En el tercer trimestre hemos recibido contribuciones de mucho interés. En 1.º y 2.º de ESO Carlos Trullén, Antonio Calvo, Javier Isla y Leticia Ruiz han cooperado con el proyecto "Los Pitagorines", que diseñó y representó obras de teatro en las que se interrelacionan los conocimientos adquiridos sobre geometría e historia en la Grecia clásica. El alumnado escribió los textos, plasmando lo aprendido con las matemáticas propias de la Grecia clásica y aspectos esenciales del arte, la ciencia y la filosofía griegas. Emplearon técnicas de pensamiento como el análisis asociativo, rueda lógica, entrevista y seis sombreros de pensamiento. Las dos sesiones en las que lo presentaron a primaria resultaron verdaderamente estimulantes: la atención y el interés que despertaron fue enorme y los diálogos y preguntas, sorprendentes.

En 4.º de ESO, con Leticia Ruiz, Javier Isla y Juan Antonio Esteban, el proyecto "Historias en familia" ha construido relatos de valor histórico entrevistando o recopilando información de miembros de las familias y describiendo cómo vivieron

ESO e infantil han regalado a primaria representaciones con obras propias y cuentos adaptados. La atención y el interés que despertaron fue enorme y los diálogos y preguntas, sorprendentes

algún momento relevante del pasado: Guerra Civil, época de Franco, Transición. Lo han presentado a 4.º, 5.º y 6.º de primaria para desarrollar un coloquio sobre las posibilidades de llevar estos relatos a algún género dramático.

En latín de 4.º ESO, con María Jesús Hernández, han creado una compañía de teatro. No se trataba tanto de "hacer teatro" como de entender el proceso: pasos necesarios para una representación. Leyeron en clase fragmentos de todas las obras de Plauto, repartiendo los personajes y variando los papeles para que todos participaran. Se eligió, por votación, que la escena sería de la obra *Anfitrión* y dieron nombre a la compañía: Liceo Eu-Roma. Realizaron un primer ensayo con vestuario y *atrezzo* del alumnado. Investigaron sobre la puesta en escena del teatro romano en distintas fuentes bibliográficas y pusieron en común los conocimientos adquiridos. En equipos, pintaron los decorados, el cartel anunciador y el programa de mano. Se realizó una prueba. Visitaron el Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta. Finalizaron con un mural-producto de todo el proceso y compartieron con primaria la experiencia.

Educación Infantil nos ha obsequiado con deliciosos cuentos adaptados para teatro de títeres construidos en las aulas y presentados en el ágora. Con ellos hemos disfrutado enormemente.

La etapa nuclear, primaria, ha desarrollado en esta última fase, productos como los siguientes:

➤ Galería de autores. Cada curso aporta un análisis asociativo con mapa cog-

nitivo y visual sobre un autor de teatro y su obra. Asimismo, de 1.º a 6.º han presentado ruedas lógicas o análisis asociativos y CTF con mapa mental y visual sobre géneros y modalidades teatrales y razones de su valor (tragedia, comedia, drama, experimental, musical, de títeres). Lo exponen a todos.

- Construcción y decoración de dos salas del CEA: maquillaje y vestuario y publicidad y marketing. Cada curso contribuyó con disfraces y caretas del autor y sus personajes y con carteles para difundir la obra.
- Vídeos con obras relativas a dramatizaciones de "Pintores en su Jardín".

El proyecto finaliza con un festival en el que las familias disfrutaron con las obras

grabadas y visitan las dependencias del "CEA" y los trabajos desarrollados con la metodología de pensamiento y cooperación. Un curso apasionante en el que hemos reforzado estrategias de pensamiento y metacognición y estrategias de cooperación y comunicación. Pero, sobre todo, un curso en el que hemos aprendido mucho sobre cómo afianzar las habilidades desarrolladas y cómo compartir conocimiento y emoción y trabajar de forma transversal con otras etapas. Tenemos el firme propósito de seguir en esta doble vía de exploración y logro: profundizar en lo tratado y buscar nuevas vías de comunicación y cooperación. Y ya tenemos planes a tiro de nuestros caleidoscopios. Porque nos envuelve una maravillosa "fiebre loca y aventurera". O una fantástica cordura. Las dos cosas •

HEMOS HABLADO DE

Inteligencias múltiples; competencias clave; proyectos; técnicas de pensamiento; transversalidad; caleidoscopios.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en marzo de 2018, revisado y aceptado en junio de 2018.

PARA SABER MÁS

ESCAMILLA, A. (2017). *Familias que estimulan las inteligencias múltiples*. Madrid: CCS.

ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Barcelona: Graó.

FERNÁNDEZ ENGUIA, M. (2017). *Más escuela y menos aula*. Madrid: Morata.