

El territorio como herramienta de aprendizaje artístico

Metodología docente para la asignatura de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea

Territory as a tool for an education on Arts

Pedagogical methodology for a Contemporary Creation Studio

Soto, Alba

Facultad de Comunicación y Artes, Departamento de Bellas Artes, Universidad Nebrija, Madrid, España, albasotoart@gmail.com

Resumen

En el siguiente artículo expongo mi metodología de trabajo como docente de la asignatura de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea, materia que me permite explorar, junto con los estudiantes, procesos artísticos diferentes a los normalizados en las aulas universitarias. Mi interés prioritario reside en ofrecerles herramientas para indagar sobre el territorio cotidiano y su relación con el mismo; a nivel físico, sensorial y simbólico, a fin de ampliar y desarrollar la experiencia artística como herramienta transversal hacia nuevas miradas y significantes posibilidades expresivas, que van más allá del material, formato y discurso establecidos en la academia. Para abordar estos factores utilizo el cuerpo, el espacio y los elementos que nos rodean como materia principal de investigación experiencial.

Palabras clave: Arte, Educación, Territorio, Cuerpo, Espacio

Abstract

This article presents the teaching methodology of the course “Contemporary Art Projects”. This course gives the students the opportunity of exploring innovative artistic processes; different than what is commonly used in most classrooms. The main interest consists of offering the students a variety of tools to explore their quotidian in a physical, sensory, and symbolic level, so that their artistic experience develops transversally. Such development facilitates new viewpoints and opens significant expressive possibilities that are not limited to the formats and discourses narrowly recognized by academia. To engage in this learning process, students are encouraged to create awareness of their bodies, their ambient and other surrounding elements as the matters of their experiential research.

Key words: Art, Education, Territory, Body, Space

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo surge de la necesidad de hacer evidente la falta de herramientas de aprendizaje en las escuelas de Bellas Artes, relacionadas con la exploración y apropiación del territorio como motor para el desarrollo del proyecto artístico y creativo. A través de este escrito pretendo compartir un nuevo enfoque metodológico, dirigido a la formación en las Bellas Artes, que ayude, precisamente, a concebir el escenario cotidiano como detonante para relatar, esbozar o desarrollar ideas.

El panorama general actual de las universidades españolas, lo mismo que en la educación primaria y secundaria, sigue estando arraigado en la repetición de patrones educativos homogeneizados, que olvidan la diversidad procesual que existe a la hora de abordar un proyecto. Tampoco es muy común encontrar espacios para el intercambio e interrelación de disciplinas, por lo que continuamos aceptando la estrechez de puntos de mira, encerrados en resultados conocidos, que reflejan ideales alejados de la realidad personal y profesional de los estudiantes, más allá del contexto universitario. Por este motivo, considero que el trabajo hacia la toma de conciencia del territorio que nos rodea, nos descubre lugares compartidos con otras áreas de conocimiento y con otros modos de ver, de estar y de percibir el mundo; para cuestionarlo, replantearlo o reinterpretarlo.

La mayoría de las asignaturas prácticas en las facultades de Bellas Artes involucran únicamente talleres que abordan, en relación a infraestructura y enseñanza técnica, habilidades relacionadas con el dibujo, la pintura, la escultura o las nuevas tecnologías. Es cierto que las clases de proyectos son mucho más libres a la hora de definir lenguajes pero, por lo general, el discurso se antepone como generador del propósito. Esta manera de enfocar el proceso creativo requiere la toma de una dirección conceptual antes del comienzo de la investigación, por lo que el avance práctico dependerá del mundo de las ideas y será dirigido por la razón, olvidando el azar o la percepción como motores impulsores fundamentales, que nos acercan al territorio como un lugar repleto de significados que probablemente no habíamos tenido en cuenta hasta el momento de exploración.

En las clases normalizadas donde se desarrollan proyectos artísticos nos encontramos, por supuesto, con trabajos sólidos y coherentes, pero en muchas ocasiones han perdido la frescura de la experimentación y los resultados finales se tornan similares entre ellos. El trabajo de indagación a partir del territorio potencia el riesgo y la capacidad de asombro, ya que nos invita a adentrarnos en los desconocidos caminos que nos brinda la intuición. El encuentro con los universos que nos rodean, pero que hasta el momento no hemos verbalizado, nos sirve como motor para la creación, ya que si se desmenuza y estudia con la conciencia que merece, se podrá definir más adelante con palabras e incluso a través de un lenguaje más académico o riguroso.

Para finalizar este apartado expondré algunos ejemplos primordiales de corrientes artís-

ticas del siglo XX y XXI, que utilizan y entienden el territorio (espacio, cuerpo, objeto, materia) y sus posibles connotaciones (políticas, sociales, psicológicas, simbólicas, etc.), como base fundamental de su desarrollo. Expresiones artísticas que el alumnado integrará y comprenderá más profundamente a partir de la metodología propuesta: *Performance Art*, *Arte de género*, *Arte Cyborg*, *Instalación*, *Land Art*, *Video instalación*, *Video Mapping*, *Site Specific*, *Activismo*, *Arte Urbano*, *Arte Relacional*, *Arte Objetual*, *Arte Povera*, *Arte Pop*, etc.

2. PLAN DOCENTE

“Lo que enseña un docente es su personalidad creativa” declaró el director teatral Juan Pastor en un taller que tomé con él hace años. Escuchar esta frase me ayudó a afianzar y a reconciliar mi rol como artista con mi rol como docente, aceptando ambos como lenguajes inclusivos de una misma mirada y experiencia. Comprendí que era el momento de ofrecer mi particular forma de hacer y de entender el mundo; la oportunidad de trabajar en clase como me hubiera gustado que trabajaran conmigo.

Para entender mi propuesta considero necesario exponer que mi formación transita las Bellas Artes y las Artes Escénicas, especializándome en el uso de herramientas interdisciplinarias y performativas para la práctica artística y docente. Gracias al entrenamiento constante, como creadora que conjuga ambas disciplinas, descubro la importancia del territorio como factor primordial para el aprendizaje artístico. El Arte Dramático y la Danza me conectan de forma directa y rotunda con el cuerpo, con el espacio y con los sentidos, y la experiencia estética y el trabajo de escucha que estos lenguajes suponen, los correspondo constantemente con el mundo de las Artes Visuales y los procesos de aprendizaje dedicados. Es importante aclarar que cuando hablo de territorio no lo imagino como lugar de o para la representación; me refiero a la toma de conciencia del y a través del cuerpo, de los espacios que éste habita y de los elementos circundantes. Estos factores son fundamentales para la construcción identitaria, social y política y, por lo tanto reconocidos como materia fundamental para el proceso y pensamiento artístico; procesos que generan heterogéneos planteamientos y caminos perceptivos y sensitivos que normalmente pasamos por alto.

Mi aportación metodológica, complementaria a otros enfoques didácticos de formación para las Bellas Artes, compete, desde la práctica performativa, la escucha interna y externa (autoconocimiento y contexto) como impulsadora principal para la acción y el pensamiento artístico, cualidades intrínsecas en el arte, pero que no se refuerzan en las asignaturas competentes como capacidades fundamentales para la creación.

Durante los siete años que llevo impartiendo la asignatura de Taller Proyectos de Creación Contemporánea, me he encontrado con innumerables casos de estudiantes con la formación teórica necesaria y el desarrollo de habilidades artísticas suficiente como para enfrentar un proyecto artístico determinado. Sin embargo, se bloqueaban si no saben exactamente y de antemano lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y a qué

resultado tienen que llegar. Esta situación genera en el alumnado frustración e insatisfacción continua, identificada como el terror a la hoja en blanco del escritor o del dibujante. Considero primordial, por lo tanto, que el docente les genere confianza y herramientas que les inciten a abrir puertas hacia lo desconocido, desde lo conocido, en vez de enseñarles un camino limitado con una única salida estipulada por el sistema del arte establecido. Tim Ingold lo explica de un modo muy claro poniendo como ejemplo su proceso como músico.

“El trabajo musical no es creado, sino que es creciente y renaciendo continuamente mientras vive. Es como una corriente incesante y empezar a tocar es empujar tu barca hacia la corriente, sin saber lo que acontecerá. Es una iniciativa plagada de riesgos. Los errores y deslizos ocurren, y cuando lo hacen, no hay marcha atrás que los corrija. Sólo podemos rehacernos y continuar con la música.” (Ingold, 2016, Pág.5)

“Si enseñar tuviese que ver con disponer signos y ofrecer pistas, la didáctica perdería su condición normativa de guía, modelo, método, conducción y ocuparía el lugar del acontecimiento, de la singularidad y de la diferencia (Vitorino, 2015; Corazza, 2015)”. Citado por Luz Elena Gallo (Gallo, 2016, Pág. 200). Recorro a esta cita porque esto es exactamente lo que perseguimos; que cada estudiante aborde los procesos en relación a su personalidad creativa, que dependerá de su experiencia y su mirada, su concepción de él mismo y de lo que le rodea, para transformar la clase en una vivencia y hacer de esta vivencia un viaje transformador.

Los modos de exploración que no se centran exclusivamente en el resultado final son fundamentales, ya que nos brindan seguridad ante el proceso y capacidad de adaptación. Si además trabajamos con recursos que potencien la participación y estimulen la confianza, la honestidad y el placer por investigar, los estudiantes estarán atentos y aparecerá la diferencia que esconde lo aparentemente conocido, encontrando nuevos y sorprendentes modos de expresión, que localicen, confronten y liberen sus inquietudes, deseos y necesidades expresivas y comunicativas, para llevar a cabo proyectos artísticos de manera independiente. La metodología que propongo está basada en la metáfora de la aldea, planteamiento que explicaré en el siguiente apartado.

3. LA ALDEA

El primer día de clase, para introducir la metodología docente a los estudiantes, se dibuja un mapa en la pizarra que explica de un modo muy sencillo la estructura de trabajo. Como metáfora se presenta una aldea donde se asienta la profesora, ésta les da un utensilio simbólico a cada uno de ellos para que entrenen con él y se hagan camino entre la selva, regresando al cabo de un tiempo para compartir sus experiencias y descubrimientos al grupo.

– LA ALDEA. (El Aula). Es el lugar al que acudirán cada semana los estudiantes para el entrenamiento.

Fig. 1

– EL ENTRENAMIENTO. (Espacio de trabajo en horario lectivo). Las principales herramientas que se utilizan para entrenar son las que existen en el momento presente, sin necesidad de recurrir a nada más: **el cuerpo, el espacio y los elementos que nos rodean.**

Fig. 2

Cada entrenamiento estará guiado por una serie de ejercicios experienciales específicos, dedicando cada sesión a un concepto determinado: El elemento vivo, el objeto, el entorno natural, la palabra, la acción, los Mass Media, el trabajo colaborativo en el entorno urbano y la instalación Site Specific en los espacios de la universidad.

– LA SELVA. (Espacio de trabajo en horario no lectivo). Al acabar el entrenamiento se harán camino en la selva con los conocimientos adquiridos “utensilios simbólicos”, para profundizar y realizar un proyecto basado en los conceptos trabajados.

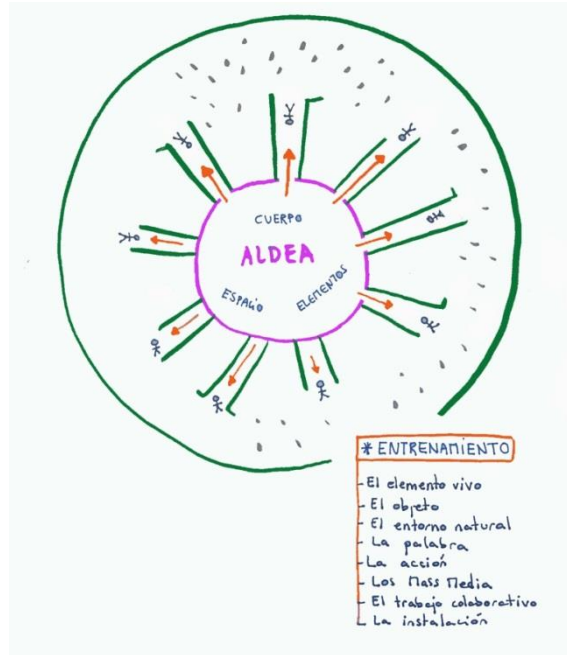

Fig. 3

Cada semana volverán a la aldea para mostrar y compartir sus descubrimiento en forma de proyectos artísticos.

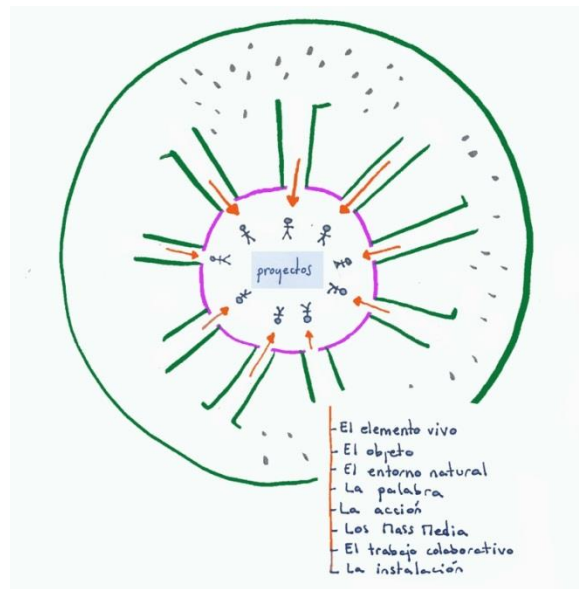

Fig. 4

Hasta el momento, el aula dedicada a esta asignatura en particular ha variado cada año, pero siempre ha sido un espacio dedicado a asignaturas teóricas; con multitud de mesas posicionadas jerárquicamente, una detrás de otra, dirigidas hacia la mesa del docente. Lo más importante, en estos casos, es plantear un posible cambio en la organización del mobiliario, labor que realizan cada día los estudiantes como preparación para comenzar el entrenamiento. La intención de este acto ritual es que hagamos nuestro el espacio y lo sintamos acogedor y disponible.

“La elección del mobiliario que se utiliza en las aulas así como su distribución, es uno de los sistemas de comunicación del currículum oculto visual más importantes mediante el que se transmite el mecanismo de reparto del poder en el aula (...) que instala al profesor en una situación de superioridad con respecto a los alumnos, es un tipo y un sistema de distribución del mobiliario que otorga todo el poder a este último.” (Acaso y Nuere, 2005, Pág. 214)

Es necesario crear un ambiente distendido de confianza para nos sintamos cómodos los unos con los otros y que el intercambio de conocimientos sea fructífero.

4. ENTRENAMIENTO

Las herramientas de entrenamiento nos ayudan a comprender el territorio cotidiano como impulsor principal de creación artística contemporánea. Gracias a este conocimiento basado en la experiencia, se abren a nuevas concepciones perceptuales, conceptuales y emocionales, que hacen del aprendizaje algo significativo.

“El conocimiento sensible explora el mundo. Intuye que hay variaciones sensibles del mundo para conocer, que hay diversidad, que no solo existe el orden científico explicador del mundo, del horizonte único de verdad, de la apropiación del saber objetivo. Las variaciones sensibles relacionadas con el conocimiento no son un fin último en esta manera de conocer, son operaciones por las que se conoce, tales como: imaginación, impulso, abstracción, espiritualización, sentido inventivo, presentimiento, inducción, contemplación, crítica. Potencia múltiple del devenir en el conocimiento sensible, que no se consuela con las respuestas rápidas, certeras, definitivas, y prefiere las respuestas provisionales e inestables.” (García-Gutiérrez 2013, pág. 336)

Recordemos que los ejercicios que se proponen semanalmente durante el entrenamiento sirven para romper bloqueos y abrir nuevas posibilidades expresivas a la hora de abordar los proyectos. En este caso los proyectos estarán ligados a los conceptos de aprendizaje semanal que presentamos en el apartado de Aldea.

“Sabernos mantener en la incertidumbre, afirmarnos en la imprevisibilidad de la vida, interesarnos por la complejidad del mundo, atender las irregularidades de la existencia y las peripecias del acontecer. Prestamos atención a lo que nos rodea y a sus circunstancias, nos dejamos sorprender por lo que sucede.” (García-Gutiérrez 2013, pág. 339)

Antes de atender a las herramientas principales de la metodología, introduzco dos factores clave que ayudan a general la atmósfera apropiada para el entrenamiento: La relajación activa y la conciencia de grupo.

Relajación activa

Al comenzar cada clase, además de la reestructuración del aula, considero importante guiar un ejercicio de relajación, para que los estudiantes se activen y al mismo tiempo se desprendan de las tensiones que pueden interrumpir los procesos creativos.

Dependiendo del estado del alumnado se pueden llevar a cabo diferentes propuestas para la relajación. Existen decenas de variantes que hacen hincapié en diversos aspectos, como puede ser el despertar de los sentidos, la toma de contacto con la respiración, la visualización, la manipulación de articulaciones, etc. Durante mis años de mi experiencia he visto resultados muy rápidos y sorprendentes en lo que respecta a la presencia y capacidad de atención. Si el cuerpo está presente y despierto, está preparado para recibir y para pensar.

Conciencia de grupo

La conciencia de grupo es clave para el avance de la clase, ya que aunque trabajen de modo individual, es importante que se sientan parte de una comunidad; interiorizar que no están aprendiendo solos, que pueden compartir procesos e inquietudes con sus compañeros y que gracias al apoyo del grupo y a través de la confianza y el respeto, podrán desarrollarse de un modo mucho más pleno y satisfactorio. Gracias a este trabajo valoran a cada uno de los componentes desde su particularidad y éstos se tornan disponibles para escuchar y comunicar sin juicios y miedos. En definitiva se vuelven más flexibles para integrar y aportar nuevos discursos. La atmósfera deja de ser un espacio de competencia comparativa y se transforma en un lugar de intercambio, donde sólo caben opiniones constructivas. *“No estamos solos, estamos juntos haciendo la misma cosa de distintas maneras. Todos formamos parte de algo, lo que es importante para el equilibrio de una persona creativa, ya que de vez en cuando nos podemos encontrar muy solos, porque el mundo está loco, va muy rápido y es muy agresivo.”* (Taraborelli, 2013)¹.

¹ Arnold Taraborelli ha sido mi maestro de expresión corporal siete años consecutivos hasta su jubilación. Durante los meses de mayo y julio del 2013, le realicé una serie de entrevistas para acercarme a su visión del mundo a través de sus palabras. Las citas mencionadas son parte de esas entrevistas.

Las relaciones que se generan en la clase son clave fundamental del aprendizaje porque se sienten acompañados y aprenden con gusto y sin esfuerzo, gracias a la libertad expresiva que genera la complicidad.

Fig. 5. Ejercicio sobre la concepción del espacio. Estudiantes en clase de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea. Año académico 2014/2015 y 2015/2016.

5. HERRAMIENTAS CLAVE

Cuerpo

Como explica Flor María Jiménez Bolaños, desde el cuerpo sentimos la vida en todas sus dimensiones, es el lugar donde existimos y desde el que nos comunicamos. Gracias a él aprendemos conectándonos con nosotros mismos y con nuestro entorno; experimentamos y nos relacionamos con los otros cuerpos y con el mundo (Jiménez, 2017, pág. 198) Gracias al trabajo con y desde el mismo despertaremos la intuición y conoceremos más sobre nuestra identidad y particularidades, éstas nos darán pistas sobre lo que nos interesa, lo que queremos alcanzar y sobre el camino que tenemos que seguir para conseguirlo.

El cuerpo es la herramienta clave para la sensibilización, la experimentación y la expresión.

“La experiencia del enseñar desde y con el cuerpo exige pensar la educación sin copias, modelos, imitaciones o representaciones. En términos didácticos se altera la percepción y se desacomoda lo que aparece como entidad estable, inmóvil, idéntica, repetida, homogéneo que se equipara con lo “idéntico” o “lo mismo”. Intenta tomar distancia de esa educación igualitaria, común, normalizada que se instala en el «ES» y en el «deber ser»; de esos discursos heredados que se repiten sin diferencias; de discursos y prácticas despojados de un saber sobre nosotros mismos; de esa educación que (nos) confirma lo que ya sabemos y de esos lenguajes reproductores que desvían la creación.” (Gallo, 2016, pág. 202)

Nuestros cuerpos manipulan los elementos y transforman el espacio a partir del movimiento; se desplazan y se aquietan creando multitud de fuerzas y estructuras compositivas. Organizan formas, texturas y ritmos que dibujan las diferentes escenas sociales y culturales. Surgen también repeticiones y sonidos que, conjugados con palabras, nos ayudan a percibir variaciones que nos conectan con el conocimiento, la memoria y los estados de ánimo.

Fig. 6 Proyecto sobre la Acción, realizado por Hugo Prieto para la asignatura de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea. 2018.

Espacio

Para trabajar sobre el espacio tenemos que estar con el cuerpo presente y explorarlo con todos los sentidos, es importante transitarlo para reconocerlo. Debemos apropiarnos del territorio para reinventarlo y reinventarnos al mismo tiempo.

Gracias a estas herramientas conocemos, desde la vivencia, las características físicas: dimensionales, lumínicas, sonoras o cromáticas, pero también las conceptuales, conductuales, sociológicas, simbólicas, narrativas, poéticas o metafóricas, que nos hacen cuestionarnos y que prestemos más atención a lo que nos rodea. Se dispara no sólo la imaginación, sino también la curiosidad que nos incita a seguir investigando.

“Ampliar el campo de la arquitectura no sólo a los objetos – construcciones estáticas- sino también a los cuerpos –relaciones de inestabilidad y sensibilidad-. A su vez, propone un posicionamiento sensible tanto para ofrecer nuevas formas narrativas arquitectónicas que contemplen lo que siente un cuerpo, como para ofrecer nuevas formas de visibilizar, analizar y rehumanizar situaciones espaciales abyectas mediante los conceptos operativos propuestos.” (Cano, 2016, pág. 10)

Fig. 7 Proyecto Site Specific, realizado por Natalia Minguela para la asignatura de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea. 2015.

Elementos que nos rodean

En el entrenamiento los estudiantes descubren y utilizan como herramienta de aprendizaje los objetos y materiales que nos rodean, a fin de encontrar lo que quieren expresar artísticamente a través de lo que evocan y provocan sus características particulares, significados ocultos y simbologías. Es igual de interesante trabajar con un objeto industrial, repleto de connotaciones políticas y personales, que con un elemento fresco, como puede ser un limón, mucho más maleable y lleno de evocaciones sensoriales que despiertan la memoria de los sentidos. Ambos elementos hacen que viajemos hacia lugares desconocidos que sirven de impulso para la creación artística.

Fig. 8 Proyecto sobre El Elemento Vivo, realizado por Margarita Díaz para la asignatura de Taller de Proyectos de Creación Contemporánea. 2014.

La saturación de alicientes visuales y sonoros en menos medida, están debilitando la percepción selectiva. Los ejercicios relacionados con la investigación de los elementos circundantes, a través del cuerpo y del espacio, proporcionan un recurso creativo inagotable que nos reconecta con la calma y la curiosidad, despertando la atención, la imaginación y la capacidad crítica. “Crossley (1995, p. 45) ha señalado que la percepción implica tanto sensaciones como significados: no es solo una reacción física ante los estímulos del mundo, sino una “experiencia significativa” (meaningful experience) (Vanini et al., 2012).” (Sabido, 2016, pág. 70)

6. LA SELVA

Recordemos que la Selva sirve como metáfora que representa el espacio personal de cada estudiante fuera del aula.

Como ya hemos comentado, una vez acabada la clase, los estudiantes recogen lo aprendido y a partir de esto realizan un proyecto fuera del horario lectivo. Por lo general los proyectos se ejecutan semanalmente y a pesar de que parece poco tiempo para la realización de un proyecto interesante, resulta ideal para liberar cualquier bloqueo; los alumnos reaccionan con urgencia y rapidez concediéndole espacio a la intuición, lo que proporciona proyectos muy frescos y originales. Si los estudiantes entrenan para salir a la Selva con decisión, ganas y los ojos bien abiertos, volverán con propuestas muy interesantes para recoger, integrar, mostrar y ofrecer al grupo.

Cada semana lectiva se presentan los hallazgos en el aula, transformados en proyectos artísticos en cualquiera de sus variantes. No importa el formato, la técnica o el concepto que presenten, ya que considero que, en este caso, no es deber del docente intervenir en inquietudes personales, siempre que respeten los límites marcados por los bloques de trabajo determinados de la asignatura.

Una vez presentado el proyecto, la profesora, con la colaboración del resto de los estudiantes, comparte sus opiniones, ofreciéndole posibilidades de mejora y direcciones sobre las que seguir abriéndose camino; es el momento de pensar y dialogar juntos. Los resultados pueden ser procesos en desarrollo, presentaciones artísticas en clase o pequeñas piezas acabadas, la idea es que al final de curso hagan balance y recojan las herramientas aprendidas y los frutos de estos proyectos sirvan como trampolines para en un futuro realizar proyectos de mayor envergadura.

7. CONCLUSIONES

A modo de conclusión expondré los grandes cambios y avances que experimentan los estudiantes durante el curso, gracias a esta metodología de trabajo:

- Expanden sus lenguajes creativos, abriendo un campo de nuevas posibilidades para la creación y presentación de proyectos artísticos.
- Potencian la confianza que fortalece su identidad personal y social y abre paso a la intuición.
- Amplían la percepción hacia lo que les rodea, entendiéndolo como herramienta para la práctica artística contemporánea.
- Toman conciencia de sí mismos y de lo que pueden aportar, para realizar un trabajo creativo honesto, adaptado a sus capacidades, deseos y necesidades.
- Mejoran la calidad de sus trabajos, gracias a la disciplina que acarrear los ejercicios de clase y la realización de proyectos.
- Aprenden a trabajar en grupo y a desarrollar un trabajo colaborativo desde la aceptación y el respeto.
- Desarrollan la capacidad de adaptación, ante la variedad de ejercicios y propuestas.
- Abren sus horizontes hacia nuevas formas de hacer y de pensar, despertando la curiosidad infinita y la pregunta como impulso creativo.
- Acaban con los prejuicios que les bloquean no les permitían disfrutar de la creación.
- Pierden el miedo a expresarse y a comunicar, hacen divertido lo que antes les resultaba embarazoso.
- Son más independientes y autosuficientes a la hora de abordar un proyecto.

8. REFLEXIONES FINALES

“El cuerpo-artista concibe el mundo como fenómeno estético. Da forma, da valores, toma posesión, esto es, ve procesos de creación en las actividades propias del mundo.”
(García-Gutiérrez, 2013, pág. 338)

Considero que las herramientas formativas, que se apoyan en el territorio circundante como elemento fundamental de acción para la educación, deberían estar integradas como instrumentos pedagógicos básicos hacia la transversalidad. En la educación primaria y secundaria supone muchísimo esfuerzo llevar a cabo cierto tipo de ejercicios que no se correspondan de manera directa con el material didáctico obligatorio, como explicaría Hernan Javier Pinzón *“La escuela tradicional, como la conocemos hoy en día, tiene sus fundamentos en ese pensamiento racional; además, fue concebida para unificar y universalizar el conocimiento.”* (Pinzón, 2014, pág. 196). Pero la universidad es un espacio con libertad de cátedra dedicado a la investigación y al pensamiento, por lo que la concibo plataforma propicia para acercarnos a las competencias estipuladas, rompiendo los patrones metodológicos y culturales impuestos en la educación obligatoria.

Gracias a las facetas transversales de esta metodología, podemos encontrar diferentes formas de adaptación para impartir conocimientos en otras asignaturas o talleres relacionados con el ámbito de la creatividad y la cultura contemporánea. Espero, por lo tanto, que este artículo sirva de inspiración para docentes de todas las áreas de conocimiento y a fundadores de programas y estructuras académicas, a fin de que hagan uso de su personalidad creativa y rescaten con placer lo que les rodea, acercando el territorio como inspiración principal para abordar los estímulos de aprendizaje.

Llegados a este punto y para finalizar, considero oportuno exponer algunas de las reflexiones que han escrito los estudiantes sobre a la experiencia de la asignatura:

“Creo que esta asignatura me ha hecho ver posibilidades infinitas donde antes ni siquiera me paraba a pensar. Me ha abierto la mente de alguna manera. La diferencia que encuentro yo con el resto de asignaturas de esta carrera es la libertad total y absoluta. La libertad de crear. La libertad de crear cualquier cosa. Tener una idea y además llevarla a cabo a través de lenguajes artísticos con los que no había trabajado nunca. En definitiva, creo que esta asignatura me ha hecho crecer como persona y también como artista. Me ha brindado la oportunidad de poder experimentar con toda libertad y sentir la confianza para poder desarrollarme en cualquier tipo de ámbito.” (P.G, 3BA, UNNE)²

“He podido evadirme y reflexionar en un sinfín de cuestiones artísticas, y también sobre

² La citación ha seguido la siguiente pauta: El nombre aparece en cursiva, puesto que se trata de un pseudónimo, seguido de númeroBA que corresponde al curso académico y las siglas son la universidad donde estudian. Las reflexiones son de estudiantes que cursaron la asignatura durante el año académico 2017/2018.

aspectos que nunca antes me hubiera parado a pensar. Me siento muy realizada y orgullosa porque no me imaginaba capaz de hacer trabajos tan bonitos con tan poco.

También me ha resultado de mucha utilidad los consejos y ejercicios de relajación que hacíamos en clase, sobre todo para despejar tanto mi cuerpo como mi mente y después estar más abierta para abordar cualquier situación.” (M.D, 3BA, UNNE)

“A medida que ha ido avanzando el cuatrimestre he ido adquiriendo una mayor libertad y confianza en mí misma a la hora de pensar en diferentes proyectos creativos. Considero que el ambiente creado en la clase ha sido muy agradable y esto en cierta medida ha ayudado a visibilizar y a apreciar el progreso. Gracias a muchas técnicas de relajación junto a consejos proporcionados por parte de todos los alumnos y profesor ha sido fácil evolucionar o al menos aprender a escuchar y aceptar. Me ha sorprendido la asignatura y me llevo de ella la capacidad de reflexión y el conocer la gran cantidad de posibilidades que existen en el mundo del arte.” (N.S, 3BA, UNNE)

9. AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres y a Oscar por ayudarme a conceptualizar mi metodología, y a los estudiantes que tanto se han involucrado en la misma.

10. REFERENCIAS

- FERRANDO, Bartolomé. *Arte y cotidianeidad hacia la transformación de la vida en arte*. Madrid: Árdora Ediciones, 2012. 156. ISBN: 978-84-88020-47-5.
- KAPROW, Allan. *La educación del des-artista*. Madrid: Árdora Ediciones, 2007. 125. ISBN: 84-88020-23-6.
- ACASO, María, NUERE, Silvia. “El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen”. *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol.17. <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/6657>: 2005, 205-218.
- GRAEME CHALMERS, F. *Arte, Educación y Diversidad Cultural*: Grupo Planeta, 2003. 164. ISBN: 9788449313899.
- SABIDO RAMOS, Olga. “Cuerpo y sentidos; el análisis sociológico de la percepción”. *Debate feminista* 51. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300317>: 2016, 63-80.
- PINZÓN MANRIQUE, Hernán Javier, “El cuerpo de la experiencia estética”: *Revista de investigaciones UNAD*. Vol. 13: 2014, 2, 95-104.
- JIMÉNEZ BOLAÑOS, Flor María. “Hacia una búsqueda de metodologías de Cuerpos Expresivos en la educación”. *Revista Rupturas* 7: 2017, 2, 193-214.
- INGOLD, Tim. “La creatividad que se experimenta”. *Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio*: 2016, 5.

CANO CIBORRO, Víctor Manuel: “Narraciones espaciales desde el cuerpo”: Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio: Vol. 4: 2016, 1.

GALLO, Luz Elena: “Una didáctica performativa para educar (desde) el cuerpo”. Revista Brasileira de Ciencias de Esporte: 2017, 39 (2), 199-205.

GARCÍA GUTIÉRREZ, Carme Emilia. “El cuerpo-artista en tono estético en la educación corporal”. Educ Educ. Vol 16: 2013, 2, 329-342.

11. BIO

Alba Soto Doctora en Bellas Artes y artista en activo. Desde el año 2007 es profesora universitaria y ha impartido seminarios en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hochschule für Kunst Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, SAIC School in the Art Institute of Chicago, entre otras.

Ha realizado una larga lista de exposiciones de dibujo y pintura y su trabajo artístico multidisciplinar se ha mostrado en festivales y exposiciones nacionales e internacionales en EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc. Esta práctica, combinada con la labor de comisariado, le ha permitido organizar exposiciones y encuentros en España y Estados Unidos y colaborar, compartiendo experiencias y procesos, con multitud de artistas de todo el mundo.

Alba Soto holds a Ph.D in Fine Arts and actively works as an artist. She studied Visual and Scenic Arts, she is a specialist in interdisciplinary arts and performance and creates tools for her teaching practice. From 2009 to 2015, she served as the chairperson and professor of Fine Arts at Universidad Nebrija. She has conducted workshops and seminars at a number of universities around the world, including the Kymenlaakson University of Applied Sciences in Finland; the UCA University for the Creative Art in the UK, Hochschule für Künste Bremen in Germany and Universidad de los Andes in Colombia. Her performances, video art and drawings have been showcased at a number of national and international festivals and exhibitions in USA, China, Poland, Germany, Bolivia, Ecuador and Italy.