

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

“La caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca”. El desarrollo de la libertad en las aulas. Un ejemplo de metodología artística en una actividad de 2º de ESO.

Josep Ferragut Soler (Universitat de València, Universidad Católica de Valencia)

Resumen: Este artículo se basa en una investigación a través de una actividad en el aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º de la ESO. A partir del libro “La caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca” de Bruno Munari y Enrica Agostinelli, se plantea una actividad de creación de historias y su posterior ilustración. Se crea así, una nueva historia a partir de otra ya establecida y conocida por todos, generando una ruptura con lo instaurado. Se trata, de esta manera, de desarrollar la libertad mediante la aplicación de la Metodología Artística como propuesta metodológica.

Palabras clave: Libertad, metodología artística, creatividad, ilustración, educación secundaria.

1. Objetivos o propósitos:

Este artículo está enmarcado en una investigación acerca de la libertad y la educación artística. Se trata de esclarecer las posibilidades de la educación artística para desarrollar la libertad en estudiantes de secundaria. En este caso toma una base teórica y, paralelamente crea una actividad de aula para poder aplicar aquello que se plantea. Más específicamente los objetivos específicos serían estos:

Reflexionar acerca del concepto de libertad.

Buscar principios con los que desarrollar la libertad en las aulas.

Diseñar una actividad de aula que posibilite el desarrollo de la libertad del alumnado.

Obtener información a partir de la experiencia y reflexionar acerca de la actividad.

Confeccionar la metodología artística a partir de los principios desarrollados y reflexionados en la actividad.

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

2. Marco teórico:

La libertad ha sido un tema que grandes pensadores han escrito. Para Kant existe la libertad, y ésta es un postulado de la razón práctica en el que se basa la ley moral. En su tercera antinomia, éste examina “la posibilidad de conciliar la *libertad trascendental* con el determinismo natural” (Beade, 2010, p. 189). Para este autor, la existencia de la libertad no es comprobable al formar parte del ámbito nouménico, si bien es una exigencia de la razón práctica. Es aquí donde radica nuestro interés, ya que podemos reflexionar acerca de la libertad para así tratar de extraer conclusiones quizá válidas en el ámbito práctico.

Según Nietzsche (2000), cuando se atribuye la libertad a la voluntad, a las intenciones, a los actos de responsabilidad un determinado modo de ser, se despoja de su inocencia al devenir. Así pues, sin negar la libertad, la doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. En cambio hablará de otro tipo de voluntad como la Voluntad de Poder.

En Ortega y Gasset (2004) encontramos la idea de yo soy yo y mi circunstancia. Para él, la libertad queda limitada por el contexto en el cual se vive. Astra inclinant, non trahunt, los astros inclinan pero no arrastran. Vida es, a la vez, fatalidad y libertad, es ser libre dentro de una fatalidad dada; y es esta misma fatalidad la que nos ofrece un repertorio de posibilidades determinadas, inexorables, es decir, nos ofrece diferentes destinos.

PROPUESTA TEÓRICA

Lejos de tratar de demostrar su existencia o no, en este texto se planteará su posible desarrollo en el aula. Así en este artículo se proponen tres pasos para desarrollar la capacidad de libertad práctica. Un primer estadio en el cual se *toma consciencia* de las estructuras creadas y el devenir vital. Un segundo momento para la *creación de nuevas historias*, nuevas realidades paralelas, una creatividad espontánea cercana a la improvisación. Y un tercer paso en el cual se puede *proyectar* a futuras estructuras de forma creativa.

Toma de consciencia:

Primeramente, antes de plantear nada nuevo es imprescindible entender aquello que existe, aquello que ya está creado, aquello que es previo a nosotros y ajeno a

---

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

nuestra creación. En el aula se leerá la historia clásica de la caperucita para tratar de desmigalar significados del cuento ya conocido.

El arte implica trabajar desde el plano de las apariencias, tomando como propio un mundo ficticio desde el cual se ven y se desarrollan narrativas paralelas a la realidad. Esa realidad que quizá no sea tan real como se piensa, y al poner en escena se puede dilucidar los mecanismos que ésta conlleva, ampliando así la toma de consciencia del mundo fenomenológico. Esta toma de consciencia es el primer paso en el desarrollo de la posibilidad de libertad.

Dividir el mundo en “verdadero” y “aparente” no es más que un índice de la vida *descendente*. El hecho de que el artista valore más en este caso “la apariencia” equivale aquí también a la realidad, sólo que seleccionada, reforzada, corregida (Nietzsche, 2000, p. 56).

Creación de nuevas historias:

Una vez creada la consciencia de las historias ya contadas, en un segundo paso se puede plantear la opción de crear una nueva historia, una nueva situación, una nueva realidad ficticia que aún no ha sido pero podríamos hacer nueva. Esta parte se pone de manifiesto mientras el alumnado está creando y redactando historias desde su imaginación.

Más allá de la moralidad, podemos pensar que es también en la creatividad, en el acto de creación presente en los humanos donde también se puede encontrar la libertad como “determinación sobre la cual no puede prevalecer ninguna condición sensible al ser totalmente independiente a tales condicionamientos” (Kant, 2000, p. 95).

Es así como basta crear nuevos nombres y nuevas estimaciones y nuevas probabilidades para, a la larga crear “cosas” nuevas (Nietzsche, 2002, p. 133)

Cada uno de nosotros describe, en torno a la verdad, su propia parábola. No existen dos órbitas similares. Y es por eso que los explicadores ponen nuestra revolución en peligro. (...) El alumno siente que, por sí mismo, no hubiese seguido el rumbo al que acaba de ser arrastrado; y olvida que existen miles de sendas abiertas a su voluntad en los espacios intelectuales (Rancière, 2003, p. 35).

Es así como la escuela debe abrir un gran abanico de posibilidades para que cada uno pueda trazar su propia línea de aprendizaje, siguiendo el ritmo y el trazado que de forma natural deviene.

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

Proyección creativa:

Tras trabajar el hábito de crear nuevas historias podemos, desde otro nivel de consciencia, planificar y proyectar la creación previamente a su ejecución. Esto queda patente en los bocetos preparatorios, donde uno piensa cómo irá quedando el cuento mientras dibuja y ve aquello que está dibujando.

Crear es una acción que posibilita situaciones nuevas y la proyección creativa es la planificación de nuevos pensamientos o historias.

Podríamos pensar que ésta es una de las facultades que nos hacen más diferentes al resto de seres vivos. La toma de consciencia posibilita la creatividad, que en último término se materializa en capacidad de proyección. Los seres humanos anticipan sus actividades a través de proyectos, a través del pensar, que “pesa”, y *pesa hacia la realidad* de la que se nutre y a la que al cabo regresa tras bosquejar un mundo de irrealidades (Cortina, 1997, p. 97).

3. Metodología:

3.1 Actividad de aula:

Desarrollo de la actividad en el aula consta de tres pasos, primeramente se escriben historias improvisadas, luego se hace la lectura del libro y tras plantear la actividad ésta se realiza:

Historias cortas de improvisación. Escritura creativa.

Ésta es una primera actividad para poner en marcha la capacidad de improvisación del alumnado.

La actividad se plantea con una primera frase que se escribe en la pizarra. Tras copiar la frase deben continuar la historia de forma libre e improvisada con un tiempo límite de unos 6 o 7 minutos. Dos posibles frases de inicio son:

- El otro día, al salir de clase, mi amigo Pedro y yo...
- Julia estaba en su alcoba, sentada delante del espejo, cuando de pronto...

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

Estructura y lectura del cuento de B. Munari y E. Agostinelli.

Al inicio se escribe en la pizarra el esquema del cuento clásico:

- 1.- Inicio feliz: «Había una vez...»
- 2.- Surge un problema.
- 3.- Deben salir.
- 4.- Se hace un trayecto, proceso (aparece un peligro).
- 5.- Hada, mago, animal o persona les ayuda.
- 6.- Salvan el peligro, solucionan el problema.
- 7.- Vuelven a casa a salvo y con alguna cosa más.

A continuación se recuerda al alumnado el cuento de la caperucita roja, revisando cómo los pasos del esquema de cuento clásico se suceden en la historia.

Seguidamente se lee alguna de las historias del cuento de “La caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca”, y se reflexiona acerca de las diferencias.

Planteamiento y realización de la actividad.

La propuesta de trabajo se basa en crear un cuento ilustrado, con el pretexto de la caperucita verde. Se trata de plantear una caperucita de un color o concepto determinado (caperucita azul, abstracta, matemática, rockera...), siendo que el concepto o color determina la historia que se va a crear. Asimismo se les indica que deben tener en cuenta el esquema de cuento clásico para *seguirlo o cambiarlo*.

Primeramente se debe desarrollar el texto en base a la premisa: caperucita de un color o concepto determinado. Éste color o concepto debe variar por sí mismo la historia.

Se les explica que el formato del cuento debe de ser de tres hojas DIN-A4 dobladas por la mitad y encuadradas de forma sencilla con hilo o cuerda. De esta forma quedan portada, contraportada y 5 hojas dobles de DIN-A5.

Organizado por:

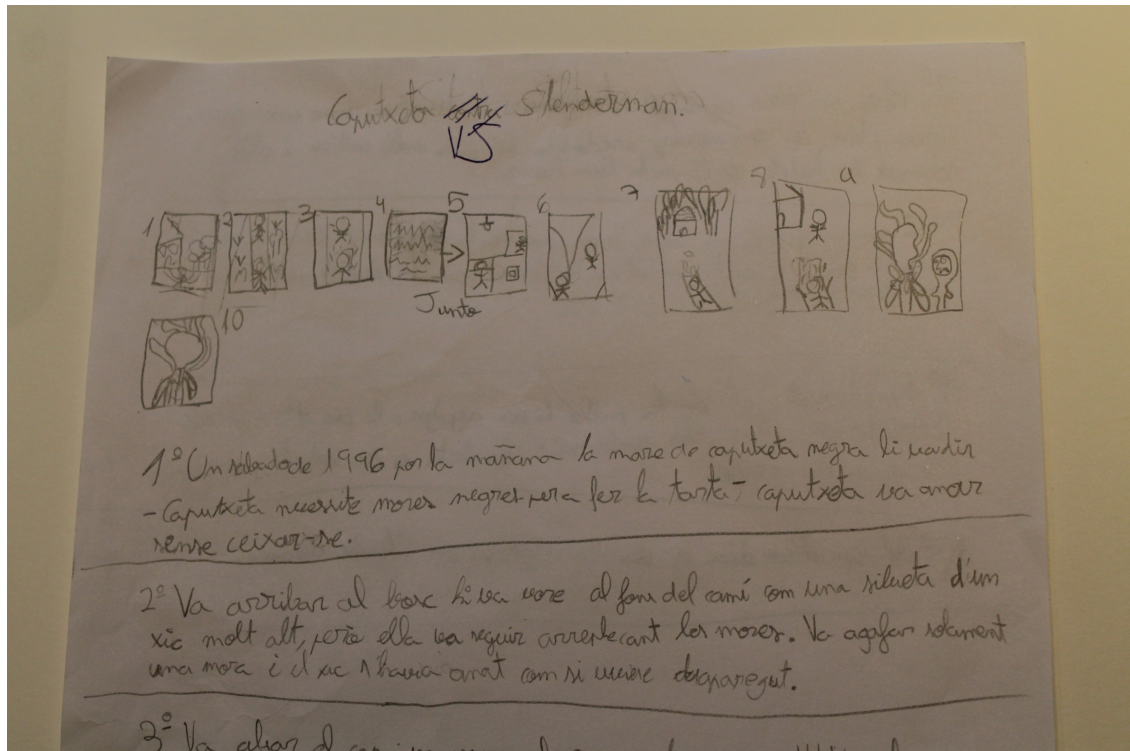
#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

En base a esta organización de debe planificar el cuento, tanto en texto como en imagen y se elaboran esbozos para la estructura de las páginas así como para las ilustraciones.

Finalmente se elabora el cuento en base a la planificación anteriormente diseñada.

3.2 Metodología de la investigación.

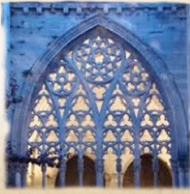
Esta investigación se puede considerar empírica exploratoria. Empírica porque utiliza casos reales en las aulas. Exploratoria porque mediante una serie de casos particulares se intenta extraer información con el objetivo de obtener un conjunto de proposiciones contrastables que representen una teoría (Fernández, 2006, p. 3).

A partir de un bosquejo teórico acerca de la libertad se plantea una actividad de aula ya contrastada, con una metodología coherente con la propuesta. Durante el transcurso de la actividad se hace un seguimiento, una observación dialógica con el alumnado. Tras la finalización de la actividad se les pide que escriban las cinco primeras palabras que le vienen a la cabeza acerca de qué les ha parecido la actividad.

En la discusión de datos y las posteriores conclusiones, esta investigación sigue los principios de la Metodología Comunicativa Crítica, haciendo al alumnado partícipe

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

directo de la reflexión y diálogo acerca de los datos extraídos en la investigación. De esta forma la persona investigadora es una participante más del grupo, asegurando que el diálogo se centra en el tema de investigación (Gómez, et al., 2006 p. 83).

3.3 Metodología artística:

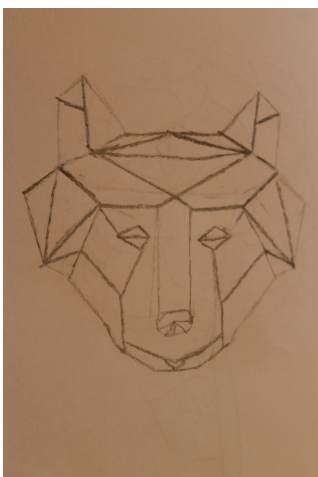
La metodología artística, trata de potenciar un ambiente creativo de aula. Así como trabajar desde la motivación intrínseca del propio alumnado. Tratando de crear unas mínimas reglas de juego desde donde cada alumno/a desarrolla sus capacidades en la medida de sus posibilidades.

Trabajando desde la improvisación en muchos casos, tratando de reinventar la realidad preexistente que nos envuelve y contextualiza, creando un vínculo entre la imaginación basada en palabras y la basada en imágenes. La proyección creativa consciente y, paralelamente y en contraste, la improvisación como herramientas básicas para la creación artística.

La pedagogía del desaprender, la pedagogía de las mil soluciones divergentes, más allá de la única solución convergente

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:

4.1 Realización de la actividad:

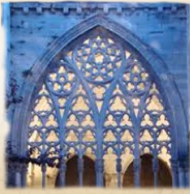

La toma de consciencia de la capacidad proyectiva queda patente en un primer estadio de la actividad, en la cual el alumnado debe anticipar mediante esbozos, cada paso que va a dar en la elaboración del cuento.

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

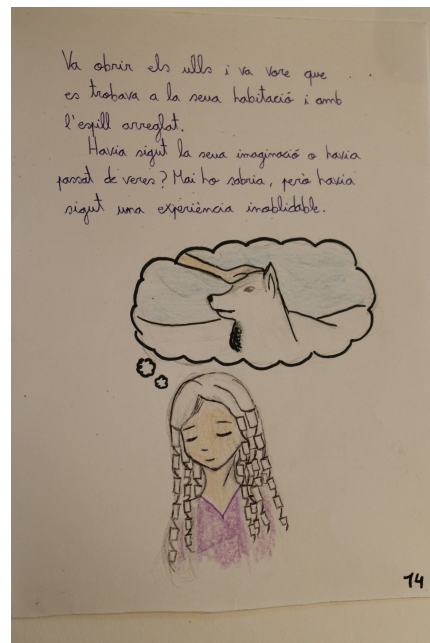
VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

La creación artística flexibiliza la realidad, convirtiéndola en una dócil imaginación que podemos aprehender. Liberando la mente por unos instantes de las estructuras rígidas existentes en nuestra realidad cultural.

Se crean así nuevas estructuras y nuevas historias pertenecientes a narrativas personales.

4.2 Palabras para reflexionar.

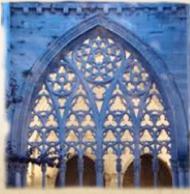
Tras finalizar la actividad se pide al alumnado que escriba las cinco primeras palabras que piensa sobre qué le ha parecido la actividad.

En un total de 107 alumnos de 6 grupos diferentes se han tenido en cuenta 439 palabras que se ajustan a aquello que se pedía.

Organizado por:

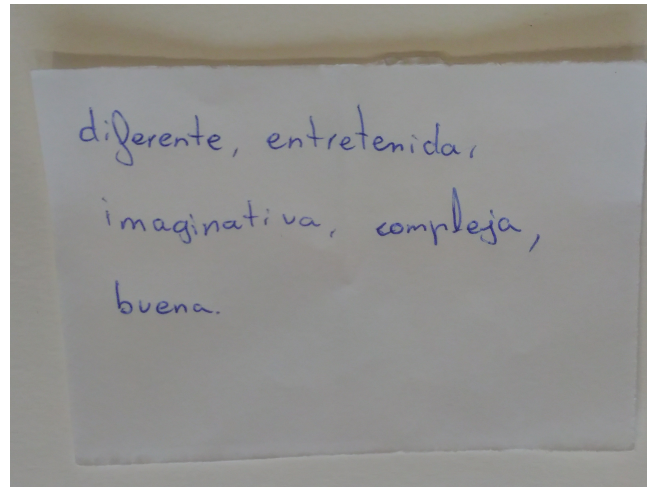

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

Estas 439 palabras se han categorizado en cinco bloques conceptuales, así se obtenemos 182 palabras que hacen relación a un sentimiento agradable (divertido, entretenido, agradable...), otras 125 palabras que hacen referencia a la creatividad (creativa, imaginación...). Palabras como largo, difícil y costoso han obtenido un total de 82 palabras. Aburrido solamente ha obtenido 13 palabras. En la categoría de inclasificables podemos encontrar 37 palabras en conceptos tan dispares como “relativa”, “otro mundo” o “vida”.

Tras dialogar con los grupos acerca de estas palabras se acepta generalmente con buen grado que es una actividad divertida y que se lo pasan bien haciéndola. Tras contemplar la parte creativa de la actividad, se resume en que la propia actividad pide un alto grado de imaginación. Ésta es, precisamente, una de las condicionantes de la actividad, se les pide imaginar y pensar en un grado elevado y a esto se atribuye parte del concepto de dificultad. Asimismo, el hecho de plantear primero la actividad desde los esbozos y el proyecto les causa esa laboriosidad. Aún así, tras preguntar en general están de acuerdo en que es una dificultad superable y necesaria para la correcta elaboración del cuento.

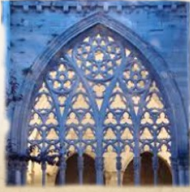
5. Resultados y/o conclusiones:

A partir de la revisión rupturista de un cuento clásico se plantea la creación de nuevas historias y nuevas estructuras narrativas. El arte forma aquí una pantalla consciente en el cual nos vemos reflejados como creadores de nuestra historia.

Organizado por:

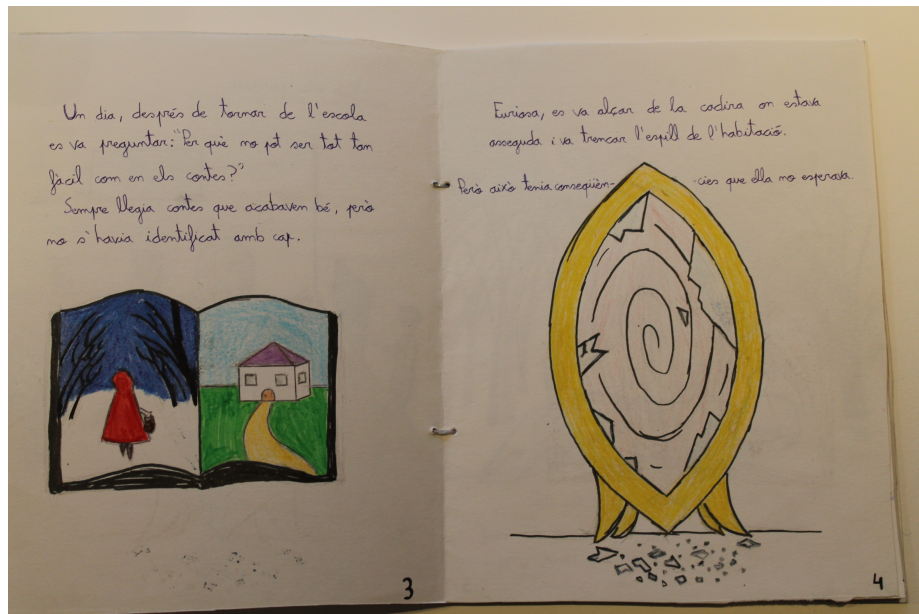

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

La creatividad existente en la actividad queda patente en la recogida de datos de las palabras, casi un tercio de los conceptos se refería a la imaginación y luego en diálogo abierto en el aula se confirma.

En el mismo diálogo se conviene en que el grado de dificultad, aunque alto, está ajustado al nivel. De hecho la actividad se ajusta a las necesidades específicas de cada alumno por su propia metodología de solución abierta, contemplando así la atención a la diversidad.

La fuerte carga de libertad de elección es quizá el punto de dificultad añadido de la propia actividad. Siendo esta toma de decisiones la que posibilita al alumnado al empoderamiento de su aprendizaje y, por qué no, de la narrativa de su propia historia.

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:

Se ha creado una actividad en la que se desarrolla la libertad. La observación de narrativas y la reescritura de estructuras fomentan la toma de consciencia de la realidad presente.

Organizado por:

#CIMIE19

Lleida, 4 y 5 Julio 2019

VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Educación: La puerta a toda mejora social

Se empieza a confeccionar la metodología artística como medio de desarrollo y ejercicio de la libertad. En base a la creatividad en el aula, la reescritura de narrativas y las actividades de solución abierta se determinan las pautas para la creación de nuevas actuaciones en el aula.

7. Bibliografía:

Beade, I. (2010). Acerca del carácter cosmológico-práctico de la "Tercera antinomia de la razón pura". *Anales del seminario de historia de la filosofía vol. 27*, Universidad Complutense, Madrid, pág 189-216.

Cortina, A. (1997). Una ética estructurista del carácter y la felicidad (Perfil zubiriano y aristotélico de la ética de Aranguren). *Isegoría: Revista de filosofía moral y política nº 15*, pág 93-107

Fernández, V. (2006). *Introducción a la investigación en ciencias sociales*. Working paper del Departament d'empreses, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Gómez, J. et al. (2006). *Metodología Comunicativa Crítica*. Barcelona, España: El Roure Ed.

Kant, I. (2000). *Crítica a la razón práctica*. Madrid, España: Alianza Ed.

Munari, B. Y Agostinelli, E. (2010). *La caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca*. Madrid, España: Ed. Anaya.

Nietzsche, F. (2000). *Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo*. Madrid, España: Alianza Ed.

Nietzsche, F. (2002). *La gaia ciencia*. Madrid, España: Ed. EDAF.

Ortega y Gasset, J. (2004). *¿Qué es filosofía? Unas lecciones de metafísica*. México DF, México: Ed. Porrúa.

Rancière, J. (2003). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Barcelona, España: Ed. Laertes.

Organizado por:

