

REFLEJARTE

2014/2015

EMOCIONES PARA TRANSFORMAR
LA ARQUITECTURA

1 | INTRODUCCIÓN

ReflejArte es un recurso educativo que fomenta el desarrollo emocional, cognitivo y social del alumnado a través del arte, funcionando este como un vehículo que aporta **bienestar y seguridad, fomentando la autoestima, la empatía, las habilidades sociales y potenciando la imaginación y la creatividad.**

A partir de la idea de que la creación artística puede ser una **acción lúdica, simbólica y participativa**, el recurso busca desarrollar diferentes habilidades emocionales, sociales y creativas a través del arte. En concreto, las actividades que se proponen profundizarán en el desarrollo de las variables que trabaja el programa educativo de la Fundación Botín *Educación Responsable*:

- Identificación y expresión emocional
- Empatía
- Autoestima
- Autocontrol
- Toma de decisiones
- Actitudes positivas hacia la salud
- Habilidades sociales de interacción, oposición asertiva y autoafirmación
- Creatividad

Las artes influyen en nuestras emociones, y nuestras emociones en nuestra forma de observar la realidad. La creatividad es, en parte, mirar al mundo de forma diferente. Por eso “Artes, emociones y creatividad” es el trinomio que mejor define la misión social del Centro Botín y el objeto de la investigación desarrollada con la Universidad de Yale para aprovechar el potencial que tienen las artes en el desarrollo de nuestra creatividad.

Con *ReflejArte* descubriremos el potencial de las artes, concretamente de las artes plásticas, para el desarrollo de la creatividad y de las habilidades socioemocionales, trabajando en tres etapas interrelacionadas y consecutivas, articuladas en torno a una sesión en la sala de exposiciones o a través de la visita virtual, fomentando en todo momento las variables de *Educación Responsable* anteriormente citadas. Las tres etapas consisten en lo siguiente:

- **La etapa I “ANTES”:** sirve como base e introducción al recurso mediante una actividad de motivación y preparación que se realiza tanto en el ámbito familiar como en el aula. Estimulando la curiosidad, la observación y la toma de decisiones.
- **La etapa II “DURANTE”:** realizarán una sesión en la sala de exposiciones o a través de la visita virtual. La actividad previa habrá generado la motivación y condiciones idóneas para su desarrollo y el máximo aprovechamiento y disfrute de la experiencia.
- **La etapa III “DESPUÉS”:** aúna los dos pasos previos del recurso para, partiendo de todas esas experiencias vividas, facilitar la labor creativa del alumnado, creando sus propias obras colaborativas. Además, el alumnado será el artífice de la exposición *Somos Creativos* que constituirá el resultado final de toda esta iniciativa.

2 | CONCEPTO E HILO CONDUCTOR

La exposición que se trabaja en esta edición es ***Carlos Garaicoa. Orden Aparente***. En esta muestra cerca de 35 obras, realizadas en diversos medios como instalación, vídeo, fotografía, escultura, libros pop-up y dibujos, permiten al visitante un acercamiento al imaginario estético y al discurso crítico de este artista reconocido internacionalmente por una obra en la que **subyace la ciudad como representación de la memoria individual y colectiva**.

Un recorrido único por algunos de los trabajos más representativos realizados por el artista en la última década entre los que destacan una serie de obras que ponen de relieve un **lenguaje propio** a la hora de tratar cuestiones con una marcada carga política o aproximaciones más poéticas.

A través de varias de las obras de Carlos Garaicoa y de las actividades propuestas reflexionaremos sobre la carga afectiva y emocional de la **arquitectura y de los edificios de nuestro entorno más cercano** para descubrir como las emociones, igual que la arquitectura, pueden ser una fuerza transformadora y creativa muy potente.

3 | ETAPA I: ACTIVIDAD PARA REALIZAR ANTES DE LA SESIÓN EN SALA

Objetivo

Esta primera etapa estimula la curiosidad, la observación consciente y la toma de decisiones en una actividad que involucra directamente a la familia y motiva al alumnado para desarrollar el resto del recurso. Esta actividad sirve también de introducción y soporte para las siguientes etapas.

Desarrollo en familia

Conectando con el interés que le suscitan las ciudades y edificios al artista, todos los participantes junto con sus familiares tendrán que pensar y elegir un **edificio o arquitectura en ruina** o no acabado de su entorno, asociada a una emoción y fotografiarlo o dibujarlo.

Desarrollo en el aula

Una vez en el aula, el alumnado llevará y compartirá la fotografía del edificio, idealmente impresas o se imprimirán allí, en el formato que se prefiera que puede ser el del revelado estándar, DIN A5, medio folio o medidas estándar de postal. Después, se generará un espacio para compartir cómo ha sido la elección de sus edificios y la actividad en familia. Comentarán cómo se ha producido la experiencia, haciendo hincapié en las emociones surgidas en este proceso. Algunas preguntas para reflexionar pueden ser: ¿Por qué has elegido ese edificio/arquitectura? ¿ha sido fácil o difícil? ¿qué emoción asocias a este edificio? ¿cómo te has sentido realizando esta actividad con tu familia?

Duración

El tiempo estimado de realización de esta actividad es de dos sesiones en el centro educativo.

Recursos

- Web de la exposición [🔗](#)
- Dossier de prensa [📄](#)

4 | ETAPA II: SESIÓN EN LA SALA DE EXPOSICIONES (virtual)

Objetivo

Esta segunda etapa, consiste en una sesión de trabajo con las obras de la exposición **Carlos Garaicoa. Orden Aparente** donde a través de la interacción con algunas de las obras presentes, desarrollaremos la identificación y expresión emocional, la empatía, el autocontrol y diferentes habilidades sociales en grupo.

Esta muestra recoge obras muy potentes visualmente que a través de multitud de técnicas y materiales nos hablan de varios temas relacionados con la ciudad como representación de la memoria individual y colectiva, de la fragilidad y del poder transformador de la arquitectura, de la ruina, y en fin, de un proceso creativo que integra texto e imagen en un mismo soporte de una manera directa, efectiva y visual.

Las obras propuestas trabajarán la **arquitectura como expresión creativa y emocional transformadora**. Cómo están diseñados los edificios, el tipo, forma y estilo que sean y dónde son colocados, nuestra vida (y emociones) quedará condicionada por ellos. A través de preguntas y comparaciones diseñadas para trabajar las obras escogidas en la exposición, los alumnos identificarán y expresarán emociones propias y ajenas, desarrollando su empatía.

También cómo las **emociones tiene un gran poder transformador**. Todo proceso de creación y de cambio parte y se genera de una emoción (de una intención o de un deseo); y del mismo modo, las creaciones artísticas más valiosas nos devuelven emociones sorprendentes y con gran poder transformador. A través del trabajo en equipo, la escucha activa y la toma de decisiones, los alumnos aprenderán a gestionar sus habilidades emocionales para impulsar su creatividad, aumentando así su autoestima, en la última etapa del recurso.

Desarrollo

En la exposición y a través del trabajo e interacción con algunas de las obras presentes, desarrollaremos la identificación y expresión emocional, la empatía, el autocontrol y diferentes habilidades sociales en grupo. Los mediadores y/o el docente fomentarán en todo momento el auto-descubrimiento, el asombro y la imaginación del alumnado, realizando dinámicas inmersivas y cambios de perspectivas, entre otras.

Así mismo, el mediador y/o docente hará referencia a la actividad de creación previa realizada con las familias y en el aula, apoyándose en los ejemplos de las obras de la exposición y haciendo comparaciones entre los diferentes procesos creativos. Además, buscará visibilizar y trabajar las conexiones y transferencias entre la práctica artística y creativa a escenarios y situaciones de nuestra vida cotidiana.

En esta sesión se trabajarán tres o cuatro obras seleccionadas previamente y para ello el docente puede ayudarse de las fichas de trabajo adjuntas en el apartado de recursos a continuación.

Recursos

- Visita virtual exposición [🔗](#)
- Fichas de las obras seleccionadas [📄](#) [📄](#) [📄](#)
- Video de la exposición [🔗](#)

Duración

Una sesión con las obras de la exposición de 55 minutos aproximadamente.

5 | ETAPA III: ACTIVIDAD DE CREACIÓN DESPUÉS DE LA SESIÓN

Objetivo

Crear, a través de materiales libres, una obra que integre todo lo trabajado, haciendo uso de aquellas ideas que mejor encajan en su proyecto.

A partir de las experiencias vividas por los alumnos con las obras y la exposición, deberás facilitar su labor creativa con el objetivo de que creen sus propias obras. En esta etapa es donde los participantes dan rienda suelta a su creatividad y con la ayuda de su imaginación y emociones, además de todo lo aprendido y vivido en las dos etapas anteriores se convertirán en verdaderos artistas.

Desarrollo

A partir de la idea de expresión artística como **acción lúdica, simbólica y participativa** el recurso busca en esta edición crear una experiencia única de aprendizaje vivencial y emocional a través de creaciones colaborativas.

Educación Primaria

A partir de un debate que relacione lo vivido y trabajado en la exposición, tendrán que elaborar, por clase, un **proyecto de edificio ideal que contenga una valla publicitaria en 3D**, que muestre un deseo a través de la palabra (un mensaje). Esta escultura deberá contener todas las fotografías y dibujos realizados antes por cada niño. Podréis utilizar elementos reciclados como cartones pero también cintas adhesivas de colores, hilos para proyectar el mensaje de la valla. Después cada centro deberá juntar todos los edificios (tantos como clases participantes) **formando un barrio** sobre una superficie dura tipo tablero o cartón.

Educación Secundaria

A partir de un debate que relacione lo vivido y trabajado en la exposición, el alumnado **intervendrá la fotografía del edificio previamente retratado**: proyectando la parte restante y diseñando una valla publicitaria que muestre un deseo a través de la palabra (un mensaje). Podrán trabajar a partir de diferentes materiales como hilos y cintas adhesivas recreando la forma de trabajo del artista, generando ideas y sensaciones asociadas a la arquitectura y edificios seleccionados.

Después, de forma colaborativa y consensuada cada centro integrará todas las fotografías en un **libro pop-up***, que puede tomar bien la forma de libro o bien la forma de tira de postales o de fotografías.

*El epíteto pop-up se suele aplicar a cualquier libro tridimensional o móvil y al diseño y creación de estos libros se le conoce como ingeniería de papel. Son libros esencialmente visuales y mecánicos en su naturaleza.

Variables a trabajar

- Creatividad en grupo
- Habilidades sociales (interacción, autoafirmación y oposición asertiva)
- Toma de decisiones
- Autoestima

Duración

Tres sesiones en el centro educativo.

5.1 | EXPOSICIÓN SOMOS CREATIVOS IX

Cada edición del recurso concluye con la exposición *Somos Creativos*, que reúne todas las obras de los centros participantes.

En cada comunidad autónoma y contando con vuestros recursos, espacios y organización podéis plantear, a partir de este enfoque, esta misma exposición de diferentes maneras. A partir de nuestra experiencia, os ayudaremos con cualquier duda que pudierais tener.

En esta edición, recordad que el proceso de creación que tiene lugar después de la sesión con la exposición implica un trabajo de reflexión y de recopilación de las vivencias y emociones experimentadas y, por otro lado, un trabajo de expresión plástica y creativa individual y colectivo, que se manifestará en las piezas que formarán parte de la exposición.

Estos son algunas cuestiones que tienes que plantearte:

¿Qué espacio voy a utilizar y por qué?	¿Con qué apoyo/ayuda voy a contar para el diseño de la muestra (carteles, vinilos, iluminación...)?	¿Cómo haré la difusión de la muestra: un video, invitaciones, visita virtual, blog...?	Variables de Educación Responsable que se trabajarán
Dentro de tu centro escolar seguro que te decides por un espacio u otro. También podéis utilizar algún espacio externo, en la ciudad, con el que colaboréis habitualmente.	Entre todos deberéis diseñar el espacio expositivo en relación al tema y las obras realizadas. Los pop-ups pueden exponerse en baldas, las tiras de postales en la pared y las maquetas de los barrios todas juntas formando una ciudad. Será una experiencia de gestión cultural creativa muy importante para todos vosotros. Tened en cuenta el recorrido que queréis marcar para los visitantes, cartelas y textos didácticos, título de la exposición, etc...	Definid vuestra estrategia de comunicación y educativa. ¿Vais a hacer una inauguración? ¿A quién invitaréis? ¿Diseñaréis alguna actividad paralela a la muestra? Utilizad los canales que seguramente tenéis a vuestra disposición para conseguir vuestro objetivo.	Autoestima Autocontrol Habilidades de interacción Creatividad

Recursos

- [Enlace noticia exposición Somos Creativos IX · Proyectando emociones](#)
- [Video exposición](#)

