

Glòria Jové Monclús

HILLOS Y ARTES

Proyectos de aprendizaje y de vida

Prólogo a cargo de
Fernando Hernández-Hernández

Octaedro **Educación**

HILOS Y ARTES

Glòria Jové Monclús

HILOS Y ARTES

Proyectos de aprendizaje y de vida

Prólogo a cargo de

Fernando Hernández-Hernández

Octaedro

Colección Octaedro Educación

Título: *Hilos y artes. Proyectos de aprendizaje y de vida*

Título de la edición original: *Fils i arts. Projectes d'aprenentatge i de vida*
(Octaedro, 2024)

Traducción al castellano: Manuel León Urrutia

La traducción de esta obra ha contado con la ayuda del Institut Ramon Llull

 **institut
ramon llull**
Lengua y cultura catalanas

Primera edición: octubre de 2025

© Glòria Jové Monclús

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L.

C/ Bailén, 5, 08010 Barcelona

Tel.: 932464002

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-1079-189-3

Dipòsit legal: B 20315-2025

Diseño y producción: Octaedro Editorial

Impresión: Ulzama

Impreso en España - *Printed in Spain*

Sumario

Prólogo	
Educación a través de las artes, aprendizaje por proyectos y pedagogía del evento	9
Fernando Hernández-Hernández	
Tirando del hilo.....	15
¡Ah, el tiempo! El arte de hacer un buen uso de él.....	29
Tiempo para realizar propuestas y para tomar decisiones.....	53
Cartografías nómadas	69
Mapa mudo ¡¡¡¡¡Cuántos interrogantes!!!!	75
Arte y lana (s).....	121
SIARSO — Sistema Artístico Sostenible.....	143
Rastros, Rostros y Restos.....	157
A modo de conclusión. ¿Nada se detiene...?	177
Bibliografía.....	179
Índice.....	185

Prólogo

Educación a través de las artes, aprendizaje por proyectos y pedagogía del evento

Fernando Hernández-Hernández
Universidad de Barcelona

Relacionarse a partir de una educación a través de las artes

Hace tiempo, en 2019, escribí un artículo que era una invitación a pensar la educación en la escuela (desde la escuela infantil hasta la universidad) a través de las artes. Algunas de esas ideas y propuestas las he visto reflejadas en este libro que nos regala Glòria Jové. Tal y como ella desgrana en los distintos proyectos que presenta, queda claro que la educación a través de las artes no es una disciplina parcelada y cerrada en sí misma en ámbitos institucionales que establecen su «tiene que ser». Las propuestas y proyectos de una educación basada en las artes lo que hacen es tratar de promover un «evento» (que a veces se configura y a veces no) que irrumpe en los discursos y prácticas establecidos, para desnaturalizarlos y cuestionarlos desde otros puntos de vista (parciales, rizomáticos, no fijos y sin limitaciones disciplinarias).

La finalidad de esta perspectiva de la educación a través de las artes no es «hacer obra» o mostrar un resultado (que también), sino provocar fisuras y brechas, abrir conversaciones en los relatos curricular, artístico, cultural y social dominantes, para desestabilizarlos y abrirse a otras formas de pensar, conocer, imaginar y estar en compañía. A todo esto, hay que añadir, en el caso de la propuesta que nos hace Glòria Jové, la posibilidad de subvertir la formación de las futuras maestras.

Desde que empecé a conocer el trabajo que Glòria Jové desarrolla en el ámbito de la formación de maestras de la Universidad de Lleida, me llamó la atención que una profesora de la asignatura Construcción de Procesos Educativos del grado de Educación Primaria utilizara las trayectorias y propuestas de artistas contemporáneos para enseñar conceptos, estrategias y formas de hacer en el aula y en la escuela. Que tuviera presente la potencia de las artes para abrir una brecha en un currículum formativo (y escolar) que tiende a la compartimentación y a la desvinculación entre quien aprende y lo que se aprende. Esta valoración de las artes y la forma de moverlas en la formación y la educación siempre me ha parecido una aportación disruptiva.

Una muestra de cómo Glòria Jové articula lo que entiendo como una manera de cuestionar los límites en la organización del currículum en la formación de maestras y también en la escuela la encontramos en la invitación que nos plantea en este libro. En la forma en que nos invita a vincular las prácticas culturales y artísticas con la relectura, la comprensión y la acción constructiva, crítica y sostenible del entorno. Esta puesta en cuestión de los límites entre cultura y naturaleza, y el reclamo de su hibridación, puede encontrarse en los proyectos de colaboración entre escuelas, instituciones diversas y la formación de maestras que nos muestra Glòria Jové. En estas experiencias, de mutua fertilización, el enfoque de la educación a través de las artes que se desarrolla pone la atención no en el qué (objetos, imágenes, materiales, performances, cartografías) o el cómo (entendido como la praxis desde la que se ponen en movimiento los proyectos), sino en la forma en que se activa el espacio «entre». Un espacio en el que, a la vez que miramos y actuamos, somos mirados y afectados. Un «entre» que se convierte en un lugar para reunirse, encontrarse, interactuar y desplegar lo que genera este cruce de miradas, movimientos, intercambios, informaciones y experiencias.

Bajo este enfoque, las artes en la educación se despliegan como una intersección de posiciones en red que permiten adquirir una visión de las materialidades de las cosas en la sociedad y que presta atención a los efectos que esta materialidad tiene sobre cada uno de nosotros. En esta interacción, existen propuestas artísticas hacia las que los sujetos son invitados a expandir relaciones, a apropiarse de experiencias y saberes que desembocan en modos de conocer y compartir en las escuelas, universidades e instituciones artísticas. Este enfoque educativo basado en las artes es el que Glòria Jové defiende y al que, a fin de transformarlo y sostenerlo de manera contextualizada, anima a hacerlo suyo a las maestras de las escuelas, los grupos de estudiantes de magisterio y los mediadores de los centros culturales con los que se desarrollan los proyectos que se muestran en este libro.

El sentido de los proyectos

Este acercamiento de la educación a través de las artes querría conectarlo, como hace el libro, con la praxis educativa de los proyectos basados en la indagación (Hernández-Hernández y Ventura, 2008). Este enfoque pedagógico permite introducir la práctica artística como mediadora de conocimiento, experiencias y saberes para conectar lo que está pasando dentro y fuera del aula o con los lugares donde las artes se manifiestan. También para alentar a los sujetos a pensar de manera crítica y reflexiva mientras exploran, con otros, formas de comprensión de su lugar en el mundo. Como hemos destacado en Hernández-Hernández y Anguita (2023), el proyecto es una modalidad de enseñanza-aprendizaje vinculada a la finalidad de favorecer el pensamiento crítico, la indagación y la investigación a partir del establecimiento de relaciones entre experiencias, informaciones, conocimientos y saberes.

Por eso, no entendemos que el proyecto pueda ser una receta que se define y se implementa mediante una serie de pasos prefijados y de carácter universal, y que, por tanto, se reiteran en cualquier contexto y situación. De ahí la importancia de considerar si todas las propuestas y prácticas que se etiquetan como «proyectos» están orientadas a promover el sentido relacional y globalizador del aprender.

Aprender por medio de proyectos de indagación es, como evidencian las experiencias de esta obra, un enfoque de la educación que no se basa en conocimiento disciplinario, sino que enfatiza el papel que la práctica artística puede tener para apoyar al desarrollo de la subjetividad y la conciencia de lo común y diferente de las estudiantes.

La pedagogía del evento

Esta aproximación a la educación a través de las artes se apoya mediante una perspectiva teórica situada en lo que Dennis Atkinson (2012) llama «evento» (*event*), que propicia un aprender real. Esta es una noción que entiende el aprendizaje no como un resultado, sino como «algo» con implicaciones bastante más amplias. El evento es, al mismo tiempo, «una ruptura de las formas establecidas de conocer» y «un movimiento hacia un nuevo estado ontológico» (Atkinson, 2012, pp. 9-10). La pedagogía del evento tiene que ver con algo que está pasando, pero que no sabemos exactamente qué es, porque está basado en lo que no es conocido. En este sentido, dice Atkinson, quizás podríamos sustituir esta pedagogía del evento por la noción de la «pedagogía de lo desconocido». Esta opción nos deja en una posición de no saber con seguridad qué está pasando, pero también ante una necesidad de responder a ella, y no para tener una posición de autoridad, sino para buscarla juntos. Este buscar juntos desde

el no saber constituye una de las finalidades de la educación a través de las artes.

Desde este marco, el aprender tiene menos que ver con el contenido prefijado y más con el fomento de una relación pedagógica dialógica que concibe la vida del aula o de cualquier experiencia de aprender como un sitio para explorar y confrontar lo desconocido. Esto evitaría, como señala Atkinson, que los profesores y los educadores de arte se devaluaran a sí mismos y que se vieran como suministradores de algo ya preestablecido, en vez de como individuos imaginativos con prácticas inventivas. La idea de la pedagogía del evento a algunos puede resultarles algo cuestionable, dado que trata de devolver la imaginación, el pensamiento y la reflexión al proceso educativo.

Esta perspectiva puede vincularse con la noción de *derivas rizomáticas*, que sirve de base conceptual al sentido de aprender que vehiculan los proyectos que se presentan en este libro. Adoptar el rizoma, nos dice Glòria Jové, privilegia la experimentación y la experiencia, y permite a las docentes inventarse el cómo devienen maestras. Así, en lugar de absorber y posteriormente replicar contenidos, metodologías y propuestas en contextos educativos, son invitados a recrear su propio espacio curricular conscientes de las finalidades de la educación y del rol que adopta en la escuela, y que va configurando un mundo VICA (*volátil, incierto, complejo y ambiguo*). Y en esta recreación, lo que importa es lo que ocurre (el acontecimiento que transforma a los sujetos implicados), no la adecuación a lo planificado con antelación.

La educación a través de las artes como invitación a abrirse a relaciones insospechadas

La combinación de aprender mediante proyectos basados en la indagación con la noción de «aprender como evento» nos in-

forma sobre lo que puede ser la educación a través de las artes, desde la perspectiva de una hibridación de experiencias, conocimientos y saberes de la que ya he hablado. Esta visión la sitúa Atkinson no como un área temática, sino como un tipo específico de práctica pedagógica que puede tener un impacto en las subjetividades de las personas, que produce una «nueva alineación del pensamiento y la acción» (Atkinson, 2012, p. 9) que les permite experimentar el aprender a través de las artes y más allá. En este contexto, la práctica artística se convierte, en parte, en un proceso de indagación que facilita múltiples presentaciones, lecturas e interpretaciones.

El libro de Glòria Jové, su aproximación a las artes como una experiencia de indagación viva, y los proyectos que muestra vinculados con la cotidianidad, la naturaleza y las propuestas de artistas contemporáneos configuran una educación desde las artes como un enfoque crítico que apoya a los sujetos a la hora de relacionarse con el mundo que les rodea, con los demás y consigo mismos. Esta es la invitación que se hace en el libro y el desafío que nos plantea.

Referencias

- Atkinson, D. (2012). «Contemporary Art in Education: The New, Emancipation and Truth». *The International Journal of Art & Design Education*, 31(1), 5-18. <https://10.1111/j.1476-8070.2012.01724.x>
- Hernández-Hernández, F. (2019). «Hibridar las artes y la educación para favorecer la conciencia imaginativa». *Revista GEARTE*, Porto Alegre, 6 (núm. especial), 31-42. <http://10.22456/2357-9854.92168>
- Hernández-Hernández, F. y Anguita, M. (coord.) (2023). *Una pedagogía desobediente: Tejer la vida del aula y de la escuela desde proyectos de indagación*. Octaedro.

Tirando del hilo

«No existe deseo más natural que el deseo de conocimiento».

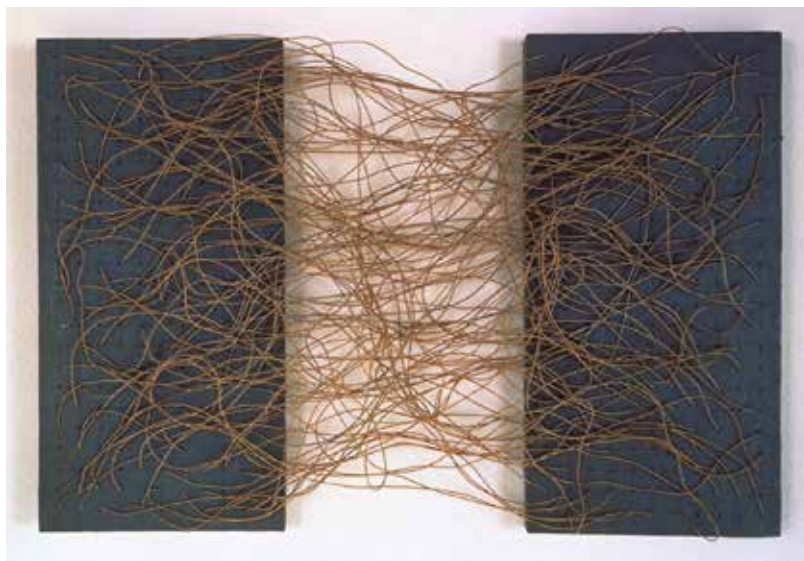
Michel de Montaigne, *Sobre la experiencia*, capítulo XIII, ENSAYOS III

Hilos y artes

En 2001 iniciamos el proyecto metodológico «Álber» (2006) en la escuela Príncipe de Viana de Lleida con el objetivo de que la escuela se convirtiera en una comunidad donde todo el mundo pudiera aprender y crecer. Desde 2005, este proyecto ha ido manteniendo «encuentros»¹ con las artes contemporáneas. Nuestros encuentros con las artes, los artistas y las prácticas artísticas contemporáneas nos permitían ampliar miradas y perspectivas que hacían que las propuestas curriculares que terminaríamos concretando en la escuela y en la universidad fueran distintas. Necesitaba detenerme y, de forma sosegada y serena, poder comprender y analizar nuestra práctica educativa, tanto la que llevábamos a cabo en la escuela y en formación continua como la que desarrollábamos en la Universidad de Lleida en la formación inicial de maestras. Para ello, en 2010 realicé una estancia de investigación en la Universidad de Winchester. Tuve un encuentro con el profesor Paul Key para tratar de comprender y analizar el papel de las artes en el desarrollo profesional y

¹ En este libro se empleará el término no normativo *encuentro* con la idea de acercarse formalmente al concepto original de *encounter*, de O'Sullivan.

en el desarrollo curricular de las maestras,² y conocí la obra de Eva Hesse titulada *Metronomic Irregularity*.

Metronomic Irregularity I, de Eva Hesse, en The Brooklyn Museum.

Eva y su marido, Tom Doyle, vivieron una temporada en una fábrica abandonada y ella utilizaba materiales que encontraba para crear sus esculturas: restos de maquinaria, cuerda, látex, hilos, etc.

El entramado de hilos de su obra nos servía de metáfora para entender qué podían aportar las artes en la formación de maestras. Tal y como puede verse, los hilos surgen de dos estructuras rectangulares fijas y estáticas, siendo la flexibilidad de los hilos la que posibilita trazar múltiples conexiones y relaciones, además de interconectar distintos puntos. Los hilos de Eva nos llevan al concepto de *rizoma*, de Deleuze y Guattari (1995), como modelo de pensamiento donde todo puede estar interconectado

² Dada la elevada proporción del sexo femenino entre el personal docente y el alumnado, en esta obra se opta por utilizar la forma femenina (maestra, alumna, etc.), si bien incluye, también, al colectivo masculino y todo el abanico de identidades de género.

y que permite a las docentes convertirse en maestras capaces de atender la heterogeneidad y la incertidumbre que caracteriza a la escuela del siglo XXI. Estos hilos nos ayudan a tejer y retejer nuestro proceso de aprendizaje. Los encuadrados de la obra de Hesse nos recuerdan aquellos modelos docentes que son habituales en las escuelas y que se concretan en estructuras bastante compartimentadas. Los hilos de Eva nos invitan a salir de estos encuadres y nos alientan a trazar relaciones y conexiones que cartografían nuestros aprendizajes.

Continuamos tirando del hilo y nos encontramos con otros muchos artistas que los utilizan en su obra, porque entienden el hecho de tejer como un proceso de construcción que crea comunidad. Sonia Gomes, artista de Brasil, teje su obra a través de la costura, unión de telas, papeles, hilos, cartón, bordados, alambre, puntas que tiene a su alcance y que no tienen un uso actual, creando, así, una nueva narrativa. En 2015 tuve un encuentro con la obra de Chiharu Shiota en la fundación Sorigué. Hasta treinta estudiantes de la Universidad participamos en la creación de la instalación *In the beginning was*.

Inicio de la instalación *In the beginning was*, de Chiharu Shiota, en la Fundación Sorigué.

Los hilos de Shiota incorporan metáforas sobre las relaciones personales, sobre los canales de comunicación, sobre las relaciones globales, relaciones, relaciones y más relaciones. Así fue como empecé a tejer y captar la importancia del uso de los hilos para trazar y cartografiar todo lo que acontece en los contextos de aprendizaje. Las artes nos llevaban a la necesidad de los hilos para poder plasmar las conexiones y relaciones que hacíamos a nivel curricular y de aprendizajes, a la vez que estas relaciones y conexiones las hacíamos aprendiendo con las artes.

De forma conjunta con las maestras que durante estos años han desarrollado el proyecto metodológico «Álber» y que han creído en la necesidad de trazar y cartografiar en las paredes del centro los aprendizajes que vamos haciendo, hemos aprendido la importancia que tienen los hilos para hacernos conscientes de estas relaciones y conexiones. De esta forma, lo que vamos aprendiendo lo vamos plasmando en las paredes de los centros mostrando las relaciones y las conexiones entre conceptos, experiencias, eventos, encuentros... a través de caminitos y de hilos que los interrelacionan.

Proyectos de aprendizaje y de vida

bell hooks nos propone que las aulas y los encuentros educativos se conviertan en espacios de construcción conjunta del conocimiento y de concienciación y compromiso en las formas de vida para hacer de las escuelas lugares donde se fomenta y cultiva el deseo de saber (hooks, 2022); un saber que nos permite desarrollar y tejer un pensamiento crítico y comprometido con una visión del mundo sostenible.

Soy maestra de la educación pública, soy formadora de maestras de la universidad pública. Como apunta bell hooks (2021, 2022), necesitamos devenir maestras que hacemos de

Hilos y aprendizaje en la escuela Lluís Castells de Riudaura.

las escuelas espacios en los que se puedan desarrollar las condiciones para una conciencia democrática; la escuela debe convertirse en espacio de resistencia, haciendo de la educación un espacio de libertad y del bien común. Una pedagogía comprometida, descolonial con el poder establecido y con las narra-

tivas legitimadas, y con una visión planetaria y sostenible, de forma que aprendamos para enseñar a transgredir y transformar. bell nos regala un capítulo que titula «Sabiduría práctica» en el que hace énfasis en la experiencia continua de la sorpresa para llegar al pensamiento crítico. Nos propone quedarnos boquiabiertas, entusiasmadas, ilusionadas por aprender, así como utilizar los conocimientos de manera que transformen el mundo en favor de una sostenibilidad global. Para ello, las maestras debemos estar en la primera línea cultural creando y construyendo ciudadanía.

¿Cuál es el compromiso social que adquirimos las maestras en el siglo xxi? ¿Qué compromiso tenemos y tomamos quienes formamos futuras maestras? ¿Cómo generamos contextos y condiciones para que las jóvenes, futuras maestras, asuman un compromiso social desde la ética con el «otro», con los niños y las niñas, con el contexto, con la comunidad, con la vida?

Necesitamos gente comprometida con el territorio. Necesitamos que las jóvenes que quieren ser maestras adquieran un compromiso con el tiempo actual. Necesitamos que las maestras que están en las escuelas también lo tengan. Y necesitamos, además, tenerlo aquellos que formamos maestras, porque, como sostiene Deleuze y Guattari, es necesario que nos movamos en el plano de la consistencia y la coherencia entre lo que decimos y lo que mostramos y vivimos.

Hace casi cien años, en el marco del Museo Pedagógico Nacional, Manuel Bartolomé Cossío impulsó las misiones pedagógicas, que iniciaron su andadura en 1931 con el objetivo de acercar la cultura a cualquier rincón del país. Participaron más de 500 profesionales de diferente procedencia, maestras, profesores, artistas, además de jóvenes estudiantes e intelectuales. Entre 1931 y 1936 hubo cerca de 200 misiones pedagógicas; 5.522 bibliotecas; el teatro, con algunos decorados que forman parte de la colección del Museo Reina Sofía; el coro y los gramófonos,

y el Museo ambulante con las reproducciones de obras del Museo del Prado llegaron a muchos rincones del país. Como dijo el propio Cossío: «Se llaman misiones porque no se me ha ocurrido ningún otro nombre que las defina mejor». Cossío siempre quiso tender puentes entre la cultura popular, la cultura del pueblo, las artes culturales y cualquier manifestación cultural popular con lo que era considerado como «alta cultura». Para ello necesitaba poner en contacto a artistas, poetas, escritores, músicos, actores, filósofos... con las maestras, que eran las que estaban con la gente. Esto engendraría un proceso de retroalimentación continuo en el que el mundo educativo estaría a la vanguardia del mundo cultural, y el mundo cultural entraría experiencialmente en la vida cotidiana de la gente. La reforma de la educación representaba un gran proyecto educativo y cultural. Los estudios muestran cómo los momentos decisivos de avance educativo de un país se han dado cuando se han producido «encuentros» entre las manifestaciones artísticas y culturales y el mundo de la educación. Así pues, reflexionar sobre en qué condiciones culturales somos capaces de generar situaciones para aprender es de vital relevancia. Como afirma Gimeno Sacristán (2007) y otros muchos referentes de currículo, la cultura escolar y el currículo escolar son una construcción peculiar en la que las maestras adquieren un rol decisivo de mediadoras culturales. Las maestras son las que mediatizarán eligiendo los materiales didácticos, los cuales, a su vez, adquieren un gran rol de mediación. Como afirma Perrenoud (2004), la cultura escolar es creada y recreada a diario por las maestras, y cómo lo hacemos dependerá de nuestra relación personal con la cultura y con el mundo. Por eso me atrevo a afirmar que es crucial «vivir» en la cultura contemporánea, estar atenta a lo que ocurre en nuestro mundo, a todas aquellas manifestaciones artísticas, culturales que se llevan a cabo y que nos permiten imaginar que otras maneras de pensar, sentir, hacer y vivir son posibles.

Para hacerlo posible, llevamos a cabo el proyecto metodológico «Álber» (VV. AA., 2006), un proyecto preventivo que pretende que todos los niños puedan aprender y crecer en las escuelas del siglo XXI y que todas las maestras se puedan formar para devenir maestras del siglo XXI. «Álber» es un proyecto de centro que se concreta a partir de diferentes estrategias metodológicas y organizativas, siendo los proyectos de trabajo basados en la indagación el hilo conductor del currículum que desarrollamos durante todo el curso escolar. Toda la escuela lleva a cabo el proyecto metodológico «Álber» iniciando el curso fuera de las aulas en un contexto de aprendizaje. Este será el disparador inicial para que cada grupo, siguiendo el proyecto metodológico «Álber», desarrolle su proyecto a partir de la comunidad de aprendices que forman parte. Todos los proyectos que se generen vertebran vínculos entre educación, cultura, arte y territorio con el claro objetivo de transformar la cotidianidad que nos rodea. Entiendo el trabajo por proyectos desde la reflexión que propone Fernando Hernández en el escrito «Los proyectos de trabajo, mapa para navegantes en madres de incertidumbre» (2002, 2008). Así, cada proyecto que se genera en el marco del proyecto metodológico «Álber» es único e irrepetible, porque se lleva a cabo con la comunidad de aprendices y, por tanto, nunca se puede prever cuál será su devenir.

El proyecto «Álber» lo desarrollamos en el marco del proyecto «El museo es una escuela», de la Universidad de Lleida, que parte de la obra de arte del artista conceptual Luis Camnitzer, *El museo es una escuela: el artista aprende a comunicarse, el público aprende a realizar conexiones*, ubicada en la fachada de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. Se trata de una obra traducida a muchas lenguas y que puede leerse en la fachada de distintos museos en todo el mundo. En 2015 se tradujo por primera vez al catalán y la intervinimos en la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida.

Obra intervenida en la Fachada de la Facultat de Educació, Pedagogia i Treball social de la Universitat de Lleida. Fotógrafo: Xavier Goñi.

Haber tenido la oportunidad de realizar esta intervención en nuestra Facultad nos compromete a formar maestras para que en su imaginario consideren el «museo» como un contexto real para generar aprendizajes. Se ha desarrollado y se está desarrollando en diferentes escuelas, en diferentes museos y espacios de arte y en distintos territorios. Un museo o centro de arte es o debería convertirse en escuela; un edificio patrimonial es o debería convertirse en una escuela, el espacio natural es o debería convertirse en una escuela, una biblioteca es o debería convertirse en una escuela... Aprendemos más allá de las aulas con el patrimonio y el territorio y con el arte y las prácticas artísticas contemporáneas (Jové, 2017) como medio de expansión del conocimiento y comprensión de nuestra realidad humana. Hacerlo nos permite abrir miradas y hacer conexiones para dar respuesta a la heterogeneidad, la complejidad y la incertidumbre que caracterizan a los contextos del siglo XXI. *Diversidad, diferencia, heterogeneidad, alteridad, etiquetas, creencias, expectativas, estrategias metodológicas y organizativas* son térmi-

nos, son conceptos, son vivencias, son experiencias que forman parte de la vida en nuestro contexto de formación. Creer que la diversidad es un hecho, vivirla, sentirla y gozarla nos conduce al deseo de descubrir al otro, de saber de su existencia, porque su existencia es la que forma mi ser. *Deseo de alteridad* es el título del libro publicado en 2006 junto con la escuela Príncipe de Viana y que recibió el premio Batec a la innovación educativa en 2005, donde mostramos cómo aprendemos con el proyecto «Álber».

El objetivo es que las maestras y las futuras maestras estemos dispuestas a conocer, a tomar conciencia, a analizar y transformar, si procede, nuestras creencias de lo que significa aprender y educar, así como concretar formas diferentes de aprender y enseñar. A esto nos ayudan los *art encounters* con artistas, obras y prácticas artísticas contemporáneas. Los *art encounters* son situaciones que desafían nuestras nociones preconcebidas sobre cómo funciona el mundo. De este modo, facilitan una ruptura o grieta en los modos habituales de ser y en cada una de las subjetividades.

Según O'Sullivan (2006), solo mediante esta ruptura, un nuevo mundo se afirma, animándonos a pensar de manera diferente. Desde este punto de vista, consideramos el arte como potenciador de posibilidades y de mundos posibles, lo que permite a las maestras y a las futuras maestras atreverse a construir otras narrativas para repensar sus modelos educativos y, en consecuencia, los contextos y prácticas escolares y educativas. Estamos de acuerdo con Dewey (1934, 2008) y Eisner (2004) en la idea de que aprender en torno al arte y la experiencia contribuye al proceso de humanización y a la formación de individuos receptivos, dialogantes, imaginativos, creativos, reflexivos y críticos. Porque, como afirma el artista conceptual Luís Canmitzer, «el arte es un lugar donde se puede pensar en cosas que no son pensables desde otros lugares».

Las interacciones que generamos en torno a las artes, los artistas y las prácticas artísticas y culturales contemporáneas harán de mediadoras y se convertirán en *préstamos de conciencia*³ para entender, descubrir y construir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que nos ayuden a convertirnos en maestras contemporáneas. Luciana Grupelli (2019), basándose en Nietzsche y Foucault, muestra cómo el arte puede ayudarnos a pensar y repensar los procesos educativos y reflexionar sobre las relaciones que podemos establecer entre arte contemporáneo, educación y formación docente. Y nos preguntamos: ¿qué puede aprender la educación del arte? ¿Y qué puede aprender el arte, de la educación? En estos encuentros, seguro que habrá aprendizajes y transformaciones en las formas de entender, de vivir y de concretar formas sostenibles con nuestro devenir humano.

Como afirmaba Isidoro Valcárcel en 2014 en el documental *No escribiré arte con mayúsculas*, dirigido por Luis Deltell y Miguel Álvarez-Fernández: «El arte solo tiene sentido cuando nos hace conscientes y responsables de una realidad personal, normalmente a través del mismo juego del arte», una «actitud de brincadera», que dicen mis compañeros de Brasil.

Para Félix Guattari (2011), el arte es una fuente de energía vitalista y de creación. Una fuerza constante de mutación y subversión, y en su libro *Caosmosis* se pregunta: «¿Cómo dar vida a un aula como si fuera una obra de arte?».

Proponemos hacerlo con tiempo: «Tiempo para las artes» y «Tiempo para reconectarnos con la naturaleza como seres eco-dependientes que somos».

³ *Préstamo de conciencia* es un término que surge de la reinterpretación que hace Bruner de la teoría sociocultural de Leo Vigostky y que hace referencia a las necesidades de los mediadores sociales, materiales y contextuales para el aprendizaje. Aprendemos de forma dialógica, en el intercambio y la interacción, y es en esta donde se lleva a cabo el préstamo de conciencia.

Algunos de los trabajos de Miler Lagos, ingeniero y artista colombiano, se basan en la idea de que el fundamento de todo conocimiento se origina en la naturaleza, y examina cómo el hombre lo ha utilizado para crear y difundir el conocimiento. Su punto de mira nos sitúa en la constante tensión entre naturaleza y cultura, y explora cómo la primera sirve de apoyo al ser humano para construir el mundo cultural.

Siempre me ha costado entender una expresión muy popular que se utiliza en las escuelas: «Debemos respetar la naturaleza», por la prepotencia que destila esta afirmación y cómo focaliza la mirada: una mirada muy propia de la modernidad, desde fuera de mí, externa, de distancia, de algo que está ahí y que mis acciones van a condicionar. Sentirte naturaleza como ser humano modifica nuestra perspectiva, porque no cuidarla, no preservarla, es no cuidarse, es no preservarse a uno mismo.

Desde estos planteamientos, nos preguntamos: ¿cómo creamos condiciones de aprendizaje en las que cultura y naturaleza se hibridan en nuestras formas de vida? ¿Como nos permite la observación de la naturaleza, la construcción cultural y, al mismo tiempo, cómo nos permite releer, comprender y tomar conciencia y pasar a la acción de manera constructiva, crítica y sostenible con el entorno lo que construimos desde del universo cultural? ¿Cómo construimos desde la experiencia nuestra percepción para que haga posible esta comprensión y esta postura desde aquí y ahora? ¿Las condiciones de aprendizaje a las que damos lugar permiten esa interpretación del mundo y esa posición crítica, constructiva y sostenible?

Estas ideas nos llevan a la necesidad de provocar cambios e innovaciones en las escuelas, y lo hacemos desde el sosiego, la serenidad y la calma, revisando año tras año lo que somos capaces de generar y aprender. Con la escuela Lluís Castells de Riudaura lo estamos haciendo desde hace seis años y queremos compartir algunos de los proyectos que se han desarrollado en

el marco del proyecto metodológico «Álber», y con el trabajo conjunto y en red entre las futuras maestras de la Universidad de Lleida, la comunidad educativa de la escuela Lluís Castells y el territorio.

Los procesos de aprendizaje que hemos llevado a cabo me suscitan algunos interrogantes: ¿qué ocurre cuando las artes y las prácticas artísticas contemporáneas, el patrimonio y el territorio se convierten en el eje vertebrador para hacer escuela en el siglo XXI? ¿Qué implica aprender con las artes, los artistas y las prácticas artísticas contemporáneas? Las artes, ¿pueden convertirse en el eje vertebrador de los cambios y de la innovación en las escuelas? ¿Nos permiten las artes desarrollar y concretar prácticas educativas y curriculares distintas? Y, en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo el trabajo por proyectos transforma la escuela? ¿Estamos ante una metodología que nos permite devenir maestras reflexivas, creadoras, críticas, inclusivas e incluidas en el territorio?

Estamos viviendo tiempos de cambios en los que la innovación forma parte de nuestro devenir. Hay que innovar, pero desde el sosiego, la serenidad y la calma. A tal efecto, propongo reflexionar en torno a algunos aspectos relacionados con el tiempo en las escuelas y con la forma en que lo gestionamos, ya que puede condicionar en gran medida el desarrollo profesional y el desarrollo curricular en los centros educativos.

¡Ah, el tiempo!

El arte de hacer un buen uso de él

El arte bien ejercido es la vida,
la vida bien vivida es arte,
no es que sean lo mismo,
pero si estás comprometida o comprometido con estos
territorios de la vida y del arte, estás haciendo lo mismo.

Isidoro Valcárcel, *El arte de la fuga* (2022)

Tiempo, elaboración propia.

La imagen que encabeza este texto es un *fotocollage* hecho por mí a partir del proyecto y del contexto de aprendizaje que han concretado en 2023 futuras maestras en la Granja Pifarré, situada en la huerta de Lleida⁴ Esta granja es una explotación

⁴ Proyecto «El arte del tiempo en el aprendizaje», de Alba Gili, Irene Martínez, Aniol Mitjans, Bárbara Roperó, Cristina Rogojan y Mireia Pifarré. <http://www.espai-hibrid.udl.cat/?p=3793>

familiar que apuesta por la ganadería sostenible y ofrece la posibilidad de conocer a los centros educativos cómo funciona. Los grupos escolares que asisten finalizan la estancia en una parte de la granja. A partir de febrero de 2023, en este espacio ha aparecido un nuevo elemento: una silla que tiene escrito en el respaldo la palabra «Tiempo». Pretende ser una invitación a las maestras a sentarse y compartir la importancia de observar el entorno y la naturaleza para reflexionar sobre cómo transcurre el tiempo en los contextos educativos donde aprendemos y cómo lo gestionamos.

En esta imagen podemos ver la silla ubicada frente a una puerta de piedra que cerraba un huerto agrícola en tiempos pasados. La puerta, ahora abierta, nos empuja a observar y a percibir diferentes elementos. Son elementos que hacen referencia a distintos momentos y que muestran distintas velocidades: el tren de alta velocidad que pasa muy a menudo a pocos metros de distancia de la granja; las distintas instalaciones eléctricas; el edificio de la Seu Vella, en el que la primera piedra data de 1203; los cuarteles militares de Gardeny, construidos a mediados de los años cuarenta y que hoy forman el Parque Agrobiotech de Lleida, un espacio para las empresas y la innovación; el campo de cultivo; el corral con animales; los árboles deshojados, porque estamos en invierno; el gato que pasea a su ritmo... El proyecto «Temps» pretende que las maestras nos detengamos para reflexionar cómo el tiempo y el ritmo de los centros educativos condiciona nuestras formas de vida y, por consiguiente, cómo hacemos escuela.

Índice

Prólogo.Educación a través de las artes, aprendizaje por proyectos y pedagogía del evento	9
Relacionarse a partir de una educación a través de las artes.....	9
El sentido de los proyectos.....	11
La pedagogía del evento.....	12
La educación a través de las artes como invitación a abrirse a relaciones insospechadas.....	13
Referencias.....	14
Tirando del hilo.....	15
Hilos y artes.....	15
Proyectos de aprendizaje y de vida.....	18
¡Ah, el tiempo! El arte de hacer un buen uso de él.....	29
Algunas cuestiones sobre el tiempo	31
Tiempo para tomar conciencia	36
El arte y el tiempo de reencontrarse con la naturaleza....	40
El tiempo y los ritmos en la naturaleza — Por una sostenibilidad global.....	43
Tiempo para las artes	49

Tiempo para realizar propuestas y para tomar decisiones.....	53
Llevar a cabo un solo proyecto con una duración de todo el curso escolar.....	53
Menos es más.....	55
Plantear horarios desobedientes o la subversión de los horarios.....	56
Iniciar el proyecto en el contexto fuera de las aulas y con toda la escuela	59
Interrelacionar el desarrollo profesional y el desarrollo curricular.....	64
Cartografías nómadas	69
Mapa mudo ¡¡¡¡¡Cuántos interrogantes!!!!	75
En un «mar de lenguas».....	77
Dado de puntos	84
Llega el punto del desenfreno.....	85
El punto de la «i» de la Yayoi.....	87
Más allá de las pecas.....	92
Focalizamos el aprendizaje en otros puntos	103
Puntualizamos	108
¿Diálogos epistolares en las aulas del siglo XXI?	111
Arte y lana (s).....	121
La muerte de los clavos.....	122
Naturaleza en un metro cuadrado	123

<i>Nature study</i> en un metro cuadrado confinado	126
Arte y lana. Hilos de la historia (textil) del pueblo de Riudaura	130
SIARSO — Sistema Artístico Sostenible	143
Explorando y repensando el universo.....	144
Construyendo SIARSO en el «ágora».....	151
El Principito viaja a SIARSO.....	154
Rastros, Rostros y Restos	157
Zapatos para Venus	159
Ropa y otros materiales en los ambientes que generan aprendizajes	164
Materiales, artes y escuela.....	169
A modo de conclusión. ¿Nada se detiene...?	177
Bibliografía	179

**Si desea más información
o adquirir el libro
diríjase a:**

www.octaedro.com

Glòria Jové Monclús

Maestra, pedagoga y doctora en Ciencias de la Educación. Profesora en la Universitat de Lleida en formación de maestras. Dirige el grupo de innovación y docencia «Espai híbrid», en el cual se exploran las relaciones entre las artes, la educación y la formación docente aprendiendo a través de las artes, del patrimonio y del territorio. Diversas publicaciones suyas (entre ellas, *Maestras contemporáneas*, de 2017) describen proyectos en los cuales las artes hacen posible la transformación del currículum y contribuyen a la mejora profesional, en orden a devenir maestras profesionales reflexivas, creadoras, críticas e inclusivas, capaces de educar en los centros educativos del siglo XXI desde la corresponsabilidad y el deseo y el placer por aprender.

HILOS Y ARTES

Situamos las artes y las prácticas artísticas contemporáneas como el eje vertebrador en el proceso de innovación y cambio de la escuela que pretende que todos los niños y jóvenes puedan aprender y crecer en las escuelas del siglo XXI y que todas las maestras se puedan formar para llegar a ser maestras del siglo XXI. A tal fin, concretamos diferentes estrategias metodológicas y organizativas, en las cuales los proyectos de indagación son el hilo conductor del currículum que desarrollamos durante todo el curso escolar a fin de generar vínculos entre educación, cultura, arte y territorio, con el claro objetivo de transformar la cotidianidad que nos rodea. Aprendemos más allá de las aulas, con el patrimonio y el territorio, y con las artes y las prácticas artísticas contemporáneas.

Llevar a cabo estos proyectos pide sosiego, serenidad y calma. Una metodología que coloca al aprendiz en el deseo de saber, porque, como dice bell hooks, aquello que impulsa el pensamiento crítico es el afán de saber para entender el mecanismo de la vida. Mediante esta metodología de trabajo, hacemos un currículum no fragmentado en el cual los saberes, que tejemos de forma interconectada, nos permiten comprender el mundo y desarrollar un espíritu crítico de compromiso sostenible con la vida.