

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Trabajo Fin de Grado

NATURALEZA Y CREATIVIDAD COMO MOTOR DE CAMBIO.

**El arte de la tierra para el desarrollo de la
creatividad en Educación Primaria.**

Alumno/a: Lola Romero Molina

Tutor/a: Prof. Dña. María del Pilar Soto
Sánchez

Dpto.: Didáctica de la expresión musical,
plástica y corporal.

Mayo, 2019

0. Índice

1. Resumen.....	3
2. Abstract.....	3
3. Introducción.....	4
4. Marco teórico.....	5
4.1. Creatividad.....	5
4.1.1. Definición.....	5
4.1.2. Fases del proceso creativo.....	6
4.1.3. Importancia de la creatividad y las ideas creativas.....	7
4.2. Desarrollo de la creatividad.....	9
4.2.1. Desarrollo de la creatividad en espacios naturales.....	10
4.2.1.1. Pedagogía verde.....	11
4.2.1.2. Trastorno de déficit de naturaleza.....	11
5. Arte de la tierra como metodología.....	12
5.1.1. Artistas.....	12
5.1.1.1. Herman de Vries.....	15
5.1.1.1.1. Earth rubbings.....	16
5.1.1.1.2. Quercus.....	16
5.1.1.1.3. The Stone.....	20
6. Propuesta educativa.....	21
6.1. Contexto.....	21
6.2. Competencias y objetivos.....	22
6.2.1. Competencias clave.....	22
6.2.2. Objetivos generales de etapa.....	22
6.2.3. Objetivos específicos.....	22
6.3. Contenidos.....	22
6.4. Sesiones.....	23
6.5. Evaluación.....	32
7. Conclusiones.....	32
8. Referencias bibliográficas.....	34

“La creatividad es, simplemente, conectar cosas”

Steve, J.

1. Resumen

En el presente trabajo de fin de grado de Educación Primaria se ha planteado un proyecto para llevar la naturaleza al aula y así incrementar la creatividad de los alumnos. El objetivo del estudio ha sido investigar metodologías para el desarrollo de la creatividad a partir del contacto con la naturaleza. El proyecto planteado constaría de 4 sesiones, una en la que los alumnos conocerán el movimiento artístico “Land-Art” y sus autores más representativos, otra es una salida del centro al castillo de Santa Catalina para así recoger muestras de la vegetación de nuestra provincia y finalmente la realización de un espacio natural en el aula con ayuda de un mural de inspiración siguiendo las obras del artista del movimiento, Herman de Vries.

Palabras clave: Creatividad, naturaleza, educación, primaria.

2. Abstract

In the present project of end of degree of Primary Education has raised a project to bring nature to the classroom and increase the creativity of students. The objective of the study was to investigate methodologies for the development of creativity from contact with nature. The proposed project would consist of 4 sessions, one in which students will know the artistic movement "Land-Art" and its most representative authors, another is a trip from the centre to the castle of Santa Catalina to collect samples of the vegetation of our province and finally the realization of a natural space in the classroom with the help of a mural of inspiration following the works of the artist of the movement, Herman de Vries.

Key words: Creativity, Nature, Education, Land-Art

3. Introducción.

La escuela se encuentra en una constante búsqueda de metodologías que le ayuden a mejorar y acercarse al mundo actual, para así poder satisfacer las demandas e intereses de los niños. El tema principal de este trabajo es el desarrollo de la creatividad en niños del tercer ciclo de Educación Primaria. Aunque al ser un tema tan amplio lo he centrado en el arte de la tierra en el aula.

Hoy en día el fracaso escolar, la desmotivación del profesorado y del alumnado, la multiculturalidad en el aula, la diversidad en las necesidades educativas de los alumnos y el incremento de las situaciones de acoso en la escuela forman parte del reto al que se debe enfrentar la comunidad docente.

En la sociedad actual, los alumnos tienen una alta carga lectiva y muchísimas actividades extraescolares. Lo que da lugar a la falta de tiempo para momentos de ocio y juego libre. A esto se refiere Heike Freire en su libro y lo defiende en un vídeo de “Familias en ruta”, donde menciona que “nos hemos ido alejando progresivamente de la naturaleza. Los niños y niñas pasan mucho tiempo en lugares cerrados y esa falta de contacto con el mundo natural puede ser la causa de muchos trastornos que les aquejan” (Freire, 2016). Lo que nos da lugar a pensar que la solución a ese fracaso escolar, la desmotivación o el acoso es el contacto con la naturaleza.

Imagen 1. Cerro de Santa Catalina camino islámico

4. Marco teórico

4.1. Creatividad

Según Sir Ken Robinson (2006), la creatividad en el ámbito escolar es tan importante como la alfabetización. Gracias a ella, los niños se arriesgan, practican y no tienen miedo a equivocarse. Por eso para comenzar el proyecto se investigó sobre qué es la creatividad, se han recopilado algunas de las definiciones que se han dado sobre esta durante los últimos años. Asimismo, se ha investigado sobre las distintas fases del proceso educativo según el autor Graham Wallas y se ha realizado una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene la creatividad y las ideas creativas en nuestra vida.

4.1.1. Definición

La palabra creatividad tiene origen del término latino “*creare*”, el cual significa engendrar, producir o crear (Ortigosa, 2009). Está categorizada como un neologismo y no ha sido incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) hasta hace poco. Anteriormente se hacía referencia al concepto bajo el nombre de imaginación, pero hoy en día su uso es universal.

La RAE la define como “Facultad de crear, capacidad de creación”. Es decir, la facultad o capacidad de encontrar una relación entre ideas que antes no habían sido relacionadas y que dan lugar a nuevos esquemas, experiencias o productos novedosos y de valor (Romo Santos, 1997).

Si buscamos la definición de creatividad, hay gran cantidad de autores han hecho referencia esta, y la gran mayoría son definiciones similares por lo que se han elegido las definiciones de 3 autores. Estos fueron los máximos representantes de la “escuela humanista” de psicología creada en Estados Unidos en los años sesenta.

Maslow (1959) se refiere a la persona creativa como una persona sana y conectada con su humanidad; Rogers (1959) que define la creatividad como acción de un producto nuevo donde se manifiesta por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida. Y Fromm (1959) quien define la creatividad como una cualidad de la que no solo están dotados los artistas, sino una actitud que puede poseer cada persona.

Esta última teoría es similar a la que planteó Joy Paul Guilford en la conferencia Creativity (Asociación Americana de Psicología), en la cual afirmaba que “La creatividad no es el don de

unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado (1965).

Centrándome en estas dos últimas definiciones, he llegado a la conclusión de que la creatividad está presente en todos los seres humanos por lo que está en nuestras manos como docentes ayudar en su desarrollo.

Hoy en día la creatividad también está muy presente y numerosa cantidad de personajes reconocidos hablan de ella, haciéndola centro de sus pedagogías. Por ejemplo, María Montessori (1948) se refirió a la creatividad como una habilidad para poder desarrollar un pensamiento libre dentro de un entorno de diversión, que además favorece la resolución de conflictos, la innovación y las relaciones interpersonales. Su pedagogía a día de hoy es una de las más eficaces e innovadoras. O la profesora e investigadora de Educación Artística, María Acaso, que afirmaba en una entrevista para la página web “Webconsultas.com” que se debe entender la creatividad como:

Un proceso de pensamiento que nos lleva a hacernos preguntas, más que a solucionar cosas concretas. Dentro de este paradigma, la creatividad es fundamental para generar conocimiento crítico, para desarrollar ideas nuevas, o no tan nuevas, que nos conducen a una línea de pensamiento propio. Es, por lo tanto, fundamental. (Acaso, 2017)

Tras reunir todas estas visiones, he observado que todos coinciden en que la creatividad es una cualidad humana que todos poseemos, esta nos permite relacionar ideas antes no relacionadas para crear algo (producto) nuevo, dar solución a conflictos y desarrollarnos como personas.

4.1.2. Fases del proceso creativo.

Según Graham Wallas (1926) el proceso creativo está constituido por 4 etapas o fases, con las cuales daremos respuesta al problema planteado. Tal y como se vio en el apartado anterior, la creatividad es un proceso de pensamiento que nos ayuda a dar solución a cosas concretas o problemas. Por ello la primera fase o etapa es la preparación, la cual consiste en analizar la situación, las circunstancias y dimensiones. En ella el problema es investigado en todas las facetas o direcciones posibles y para esta fase nos podemos ayudar mediante la realización de preguntas.

La segunda es la incubación, esta consiste en el reconocimiento e interiorización del problema. Es un proceso interno mediante el cual, se piensa sobre el problema de forma no consciente por lo cual no se consigue ninguna respuesta externa. El pensamiento divergente es un método utilizado para generar ideas creativas al investigar las soluciones posibles.

La tercera etapa es la iluminación, en esta la solución surge de improvisto. Esta aparece de forma espontánea y el autor la denomina “feliz idea”, ya que nos permite resolver el problema.

Y la última fase es la verificación, en esta, tal como el nombre indica, se analiza y valida la solución adoptada. Se valida o prueba la nueva idea de forma deliberada y consciente, considerando la posibilidad de utilizar esta solución para otros problemas (Polya, 1945)

Otros autores han desmenuzado un poco más el proceso, llegando a crear teorías con 7 o 9 etapas. Por ejemplo, Goleman (2011) habla de una fase donde dejarse llevar y dejar las ideas fluir. Además, añade como última fase la ejecución, ya que muchas ideas fracasan al no ser aplicadas como deberían.

Estas teorías pueden ser de gran utilidad en el aula a la hora de programar una metodología donde se trabaje con la creatividad. Aunque es muy importante prestar atención a otros datos externos como podría ser el estado de ánimo de los alumnos ya que, algunos estudios han demostrado que estar de buen humor, fomenta la creatividad y ayuda a una resolución más eficaz los problemas al igual que el estar de mal humor ayuda a ser más exigente y estar más pendiente a los detalles. (Goleman, 2011)

4.1.3.Importancia de la creatividad y las ideas creativas

“No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. Sin creatividad no habría progreso y estaríamos constantemente repitiendo los mismos patrones”

Edward de Bono

En la sociedad y sobretodo en la escuela, se suele relacionar el término “creatividad” con el arte y por ello se hace más hincapié en otras asignaturas. Esto ha dado lugar a que desde niños se desarrolle poco ese lado del cerebro. Para empezar, debemos cambiar esa creencia. La creatividad no está presente sólo en el arte, la creatividad y las ideas creativas están demasiado

presentes en nuestra vida cotidiana, ya que las necesitamos incluso para poner una excusa o mentir.

Si nos centramos en un contexto educativo, gracias a la creatividad sabemos resolver conflictos de clase entre alumnos, crear una metodología para explicar un concepto complicado o incluso a la hora de comunicarnos con los padres. (Wallas, 1926)

De hecho, hoy en día encontramos la creatividad muy ligada al desarrollo personal del individuo ya que, gracias a ella combinamos la propia experiencia con la información que recogemos del exterior, lo que ayuda a que seamos individuos únicos e independientes. Además de como ya he mencionado anteriormente, es una base para la resolución de problemas y el planteamiento de soluciones.

Bajo mi punto de vista, desde pequeños nos enseñan a no sacar los pies del plato para encajar, lo que nos conlleva a ser personas vacías, sin aspiraciones más allá de lo material. Nos educan para ser copias planas con miedo a ser diferente y ser marginado. Y por ese miedo de aceptación aparece el bullying, desatado por el odio y envidia a lo diferente.

La educación, y los docentes, tendrían que abrirnos puertas e intentar que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Trabajar la creatividad en el aula da lugar a la experimentación y el autoconocimiento y, con ello, al descubrimiento de la vocación. Por lo que otra ventaja que cabe destacar en el desarrollo de las distintas habilidades creativas es la vocación. Si los niños encuentran su habilidad, se acabarían los trabajadores sin aspiración ni vocación. Si ayudamos a los niños a sacar su máximo, en un futuro podrán seguir un camino que les apasione.

La creatividad también mejora nuestra autoestima, lo que da lugar a felicidad y salud psicológica. Desarrollando la creatividad conseguimos adultos con mayor capacidad creativa, es decir con mayor capacidad para resolver conflictos. Además de combatir unos de los mayores problemas del sistema educativo español, ya que el informe de PISA (Programme for International Student Assessment) del año 2018 muestra que los alumnos españoles no saben resolver problemas de la vida cotidiana. Y en cuanto a beneficios sociales; la creatividad proporciona ideas de utilidad común que contribuyen al bienestar global (Rabadán y Corbalán, 2011)

4.2. Desarrollo de la creatividad.

Desde pequeños nos etiquetan como más o menos creativos en función de nuestras manifestaciones `artísticas`. Pero la creatividad es una característica típica de la cognición humana, por lo cual, esta se encuentra pura y libre durante la niñez y puede ser estimulada por el entorno familiar y social. En todo ser humano existe el impulso de experimentar, indagar y relacionar, es decir, de crear. Un estudio de Harvard demostró que los niños y niñas empiezan a olvidar hasta un 90% de su creatividad a partir de los 7 años y por ello es de vital importancia incluir en el aula, técnicas para su potenciación.

En este apartado se ha desarrollado algunas de las acciones que como docentes nos podrían ayudar a potenciar la creatividad de nuestros alumnos, pero antes de comenzar, se debe tener en cuenta algunos detalles: No todos los alumnos poseen las mismas capacidades, estas pueden ser naturales como la inteligencia y la madurez u otras adquiridas gracias al entorno escolar, familiar, social, etc. Por lo tanto, la creatividad de un niño estará condicionada por variables externas como el número de hermanos, el ambiente cultural o la situación socioeconómica, además de las características propias del niño (sexo, inteligencia, etc.) (Barcia, 2006)

Cada alumno posee un ritmo evolutivo y el adulto o docente debe respetarlo dejándole libertad. Si un adulto o el docente muestra a un niño lo que espera de ellos, estos se limitarán a esperar órdenes para así evitar cometer fallos. Y, por último, se debe tener en cuenta el ambiente ya que este debe ser flexible y estar preparado para incitar a que el niño pueda interactuar con los materiales con total autonomía y así desarrolle su capacidad creativa. Estos tres principios son la base del método Montessori.

Teniendo en cuenta los principios anteriores, existen algunas actitudes y técnicas que permiten despertar, desarrollar y mejorar la creatividad. En un artículo del blog La Mente es maravillosa se recogen algunas de ellas como:

- Romper con la rutina, huir de la monotonía, hábitos repetitivos, retarnos a hacer cosas nuevas...
- Buscar inspiración y conocimiento, consumo de cultura, experimentar, leer, ir al cine, visitar museos o exposiciones, ir de conciertos, etc.
- Dar forma a la imaginación: imaginándonos situaciones y cómo le daríamos solución, jugar a ser otra persona, realización de lluvia de ideas
- Pasar tiempo en la naturaleza.

Estas técnicas pueden ser de gran ayuda a la hora de plantear la metodología a llevar en el aula. Teniendo en cuenta que un estímulo importante en el desarrollo de la creatividad es la motivación, ya que gracias a esta los alumnos seguirán interesados en sus creaciones.

Para ello también debemos contemplar el juego como base para el desarrollo del aprendizaje de un niño. Pues mediante el juego los niños aguzan los sentidos hacia su entorno, lo asimilan según sus capacidades y a través del juego van interpretando y adaptando lo observado. Por ello, como he nombrado al principio, es necesario crear un ambiente que estimule al niño a investigar, imaginar y manipular

Una de las mejores instituciones para contribuir en el desarrollo creativo de los alumnos es la escuela. Ya que es esencial como medio de comunicación con la sociedad y fomento del espíritu crítico de los niños (Díaz, 2009)

4.2.1. Desarrollo de la creatividad en espacios naturales

Una de las técnicas nombradas anteriormente ha sido “pasar tiempo en la naturaleza” ya que un estudio de la universidad de British Columbia (2016) liderado por Holli-Anne Passmore probó que la naturaleza te hace sentir más feliz y conectado a los demás. Lo que da lugar a una mejora considerable de nuestra salud mental.

Cuando pasas tiempo en entornos naturales, sientes que el tiempo se expande y por ello se liberan los bloqueos creativos y se fomenta la asociación libre. Y si a esto le añadimos los resultados beneficiosos de caminar que han sido comprobados en varios experimentos realizados por los investigadores Marily Oppezzo y Daniel Schwartz. Los cuales tras estudiar a 200 estudiantes mientras caminaban, pudieron observar que estos mostraban una marcada tendencia al aumento de las habilidades creativas y por ello concluyeron que caminar desata la creatividad. De hecho, numerosas celebridades como Steve Jobs, han comentado que caminar por la naturaleza les ayudaba a ser más creativos ya que, él era partidario de que caminar es la mejor forma para hacerse consciente del entorno y sus detalles y así fomentar la asociación libre, parte fundamental del ejercicio creativo.

Otra metodología nombrada en el apartado anterior es el juego. El blog de innovación en educación “Ke innova” habla en un post sobre espacios para activar la creatividad y en él expone que “el juego al aire libre y en la naturaleza ofrece a los niños una gran cantidad de estímulos como una sensación de libertad. Esta experiencia es muy beneficiosa para el

desarrollo integral del niño. Tanto para su aprendizaje cognitivo, desarrollo motor, capacidad de atención...

Y como ya se dijo antes, la creatividad se desarrolla con el consumo de cultura, el arte, la literatura o juegos y actividades que ayuden a una exploración libre. Heike Freire es apodada la educadora “verde” y ella sostiene que el contacto con la naturaleza ayuda a los niños a sentirse libres, seguros, a confiar, a emocionarse, asumir riesgos, a colaborar con los demás y ser más creativos. Lo que da lugar al juego espontáneo, la base que permite a los niños a conectar con su naturaleza interna para así desencadenar proceso de desarrollo y aprendizaje auto-dirigidos.

4.2.1.1. Pedagogía verde

La pedagogía verde es una metodología creada por Freire (2016) la cual significa “aprender a estar con los niños y niñas en espacios abiertos, comprender sus dinámicas de juego y aprendizaje espontáneo, acompañar sus procesos vitales como el buen jardinero cuida de sus plantas.” Esta se creó a partir de los conceptos de “pedagogía negra”, basada en los castigos, y la “pedagogía blanca”, apoyada en las recompensas.

Para la autora del concepto, este es un enfoque educativo basado en la confianza en la sabiduría innata con la que cada ser vivo está equipado. Además, plantea formar a las personas con amor hacia la vida (biofilia) como única forma de sobrevivir como especie.

4.2.1.2. Trastorno de déficit de naturaleza

Louv (2005) fue quien definió por primera vez el concepto de “trastorno de déficit de la naturaleza” como la distancia que separa a los niños del entorno natural. Una versión renovada del “trastorno de déficit de atención e hiperactividad” La forma de vida actual, sedentaria y urbana, dan lugar a una sociedad que cada vez está más alejada de la naturaleza y de las tradiciones y modos de vida rurales, en las que el contacto con la naturaleza y su exploración y comprensión formaban el pilar esencial del desarrollo emocional e intelectual del niño. Esta separación con la naturaleza llega hasta el punto de ser una sociedad biofóbica, con miedo a los bichos y a los espacios abiertos (Freire, 2016)

Hoy en día el entorno de la escuela no responde a las necesidades de los niños, por ello cada vez es más común encontrarse alumnos con TDAH. Un estudio realizado por William Bird en centros educativos para demostró que salir con regularidad a espacios abiertos al aire libre como el campo, parques o jardines, reduce los síntomas de déficit de atención, mejora el

comportamiento y los resultados académicos, aumenta la motivación del profesorado y la calidad del proceso de enseñanza (Freire, 2011). Por ello mi proyecto trabaja la pedagogía verde en el aula, inspirándome en el arte de la tierra o Land-Art.

5. Arte de la tierra como metodología.

El Land-Art se trata de una corriente de arte contemporáneo en el cual se utilizan materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, ...) para crear una obra de arte. No existe un término equivalente en nuestro idioma, pero se podría traducir como “arte de la tierra”. Este movimiento que comenzó en los paisajes desérticos del oeste estadounidense a finales de los años sesenta, adquiere su verdadero valor visto desde el aire. Según el vídeo de YouTube “Land-Art: el arte misterioso y efímero” (Mega Arte, 2018), lo califican como “huellas terrestres vistas desde el cielo” ya que los artistas utilizan el espacio como lienzo para sus creaciones a escala del paisaje.

Este arte es efímero, ya que la vida de estas obras tiene un tiempo limitado y con ello los artistas nos recuerdan el significado efímero de la vida. Normalmente se encuentran al aire libre, expuestas a la lluvia y el viento, lo que da lugar a su desaparición por erosión. Por ello, quedan reflejadas en fotografías.

En el documental, el artista de este movimiento Stan Herd piensa que “cuando conoces la historia del artista, empiezas a comprender su alma”. Este arte es una simbiosis entre la creación de un artista y a la naturaleza. Y la naturaleza nos ofrece muchas oportunidades para mirar de una forma nueva. La gente cambia cuando lo ve, corrobora el también artista Andrés Amador.

El Land-Art pretende conectar el arte y la vida para salir de los circuitos financieros. Por ejemplo, unos artistas rusos realizaron un conjunto de obras con las que simbolizan la armonía entre la creatividad humana y la energía del bosque. Además, muchas de estas obras relacionan la relación del ser humano con la naturaleza, lo cual produce un impacto en el mundo sensorial del humano, como he mencionado en apartados anteriores.

5.1.1. Artistas

Un artículo de la revista Architectural Digest sugiere que dentro de este movimiento se puede diferenciar entre obras más o menos invasivas con el espacio natural en el que se ubican y del que se nutren. Otra clasificación diferencia entre integraciones, las que manipulan solamente los elementos del paisaje natural; interrupciones, aquellas que implantan en la

naturaleza elementos elaborados por el ser humano; e implicaciones, creado a menor escala y con mayor respeto con la disposición original del entorno (López, 2017). Por ello dentro de este movimiento encontramos artistas cuyas obras son más sostenibles a escala humana y otros cuyas obras tienen mayor impacto sobre el ecosistema. Cada uno proyecta su visión de la naturaleza y aquello que desean expresar en sus obras.

Nosotros nos centraremos en aquellos cuyas obras son sostenibles, es decir, los europeos. Ya que, tal y como dice la artista Pilar Soto (2017) en su tesis:

Las intervenciones artísticas en los desiertos de Estados Unidos no atendían a una actitud de respeto hacia el medio ambiente, dejando el impacto de una huella ecológica visiblemente clara. Señales y formas de hacer sobre el territorio muy diferentes a las acciones e intervenciones de los artistas europeos mencionados, los cuales trabajaron desde el respeto al medio con el que creaban. (p.196).

Algunos de los artistas mencionados anteriormente por sus trabajos respetuosos con el medio ambiente son, entre otros, el británico Andy Goldsworthy, Herman de Vries, Richard Long y Nils Udo. Todos ellos se caracterizan en que intentan no modificar demasiado el paisaje, aunque utilizan materiales que encuentran y a partir esos objetos encontrados en la naturaleza, crean.

Goldsworthy es considerado el padre del “arte con piedras en equilibrio moderno”. Se caracteriza por realizar obras a escala humana con materiales encontrados en la naturaleza visualmente impactantes. Sus obras son delicadas y utiliza mucho la degradación de colores. Un ejemplo de sus obras es

Imagen 2. Andy Goldsworthy. Japanese Maple. 1987

Imagen 3. Richard Long 2014

El artista Richard Long se caracteriza porque su principal forma de trabajo son círculos, espirales, líneas o aspas-cruces.

Nils Udo es famoso por crear juegos de imágenes utópicas como por ejemplo su obra “The nest” donde realizó un nido gigante.

Imagen 4. Nils Udo, the nest, 1978)

Como conclusión, todos ellos poseen una misma visión del arte como medio para entender la naturaleza, tal y como dijo Goldsworthy en una entrevista para el ABC: “La naturaleza, para mí, no es solo un lugar fuera de la ciudad. Está en todas partes. Aquí mismo; en todo. Y el arte es una forma de entenderla, de explorarla, de mirarla.” (Goldsworthy, 2017)

5.1.1.1.Herman de Vries

En el presente proyecto, se ha tenido como referencia el artista alemán Herman de Vries, sus obras tienen la capacidad de transportarnos hasta lo más profundo de la naturaleza, aunque nos encontremos entre paredes hormigón. Como es el caso de su primera exposición individual en España, realizada en 2017 en el MUSAC de León (España).

Este artista se hizo conocido por sus cuadros, relieves y objetos de arte en blanco y negro, pero en la década de 1960, comenzó a integrar la naturaleza en sus obras de arte. Escribe su nombre en minúscula para mostrar su creencia en la igualdad de todos, todas y todo, pasa la mayor parte del tiempo paseando por la naturaleza, mirando y experimentando, para así comunicar esa experiencia con su arte. En el cual mezcla tanto naturaleza como ciencia, filosofía y poesía. Por ello el nombre de *chance & change* (casualidad/oportunidad y cambio) para su primera exposición en España.

En ella pretende enseñar de forma objetiva, para así comunicar de la mejor manera posible su experiencia. Como banda sonora está la respiración profunda del artista, la cual crea un ambiente de relajación que nos ayuda a abrir la mente y olvidarnos de la estresante rutina. Como dicen en el folleto “mirar y abrir los sentidos para percibir la belleza y diversidad del mundo que nos rodea.”

Tal y como dice el autor en el video de YouTube “Chance & change - Herman de Vries in MUSAC, León”, su objetivo es cerrar la brecha que se ha creado en la actualidad entre el hombre y la naturaleza. Ya que el autor piensa que, sin ninguna relación con la naturaleza, nuestra vida y cultura están perdida. Y la mayor parte de la gente ya no es consciente de ello. (De Vries, 2017)

Su lema artístico es “El arte es vida y realidad” por ello para sus obras el artista reúne, por ejemplo, todas las variedades de plantas que encuentra creciendo en un prado en un momento determinado, junto con el desarrollo de un plan preciso que muestra sus ubicaciones originales.

He escogido este autor principalmente por su filosofía. Como ya he referido antes, mediante sus obras busca cerrar la brecha que existe entre el humano y la naturaleza, lo cual es también uno de los principales objetivos de este trabajo. A parte, la sencillez de sus obras hace que sea fácil reproducirlas en el aula y a partir de ellas poder desarrollar la conciencia en el aula sobre la biodiversidad estética, de formas y colores que podemos encontrar fuera del aula.

5.1.1.1. Earth rubbings

Una de sus obras que más me ha parecido interesante para poner en práctica en el aula es la que él denomina *earth rubbings*. Para la creación de esta obra de arte, se recolectan distintos tipos de suelo de todo el mundo y son frotadas en una tabla, en unas medidas reguladas.

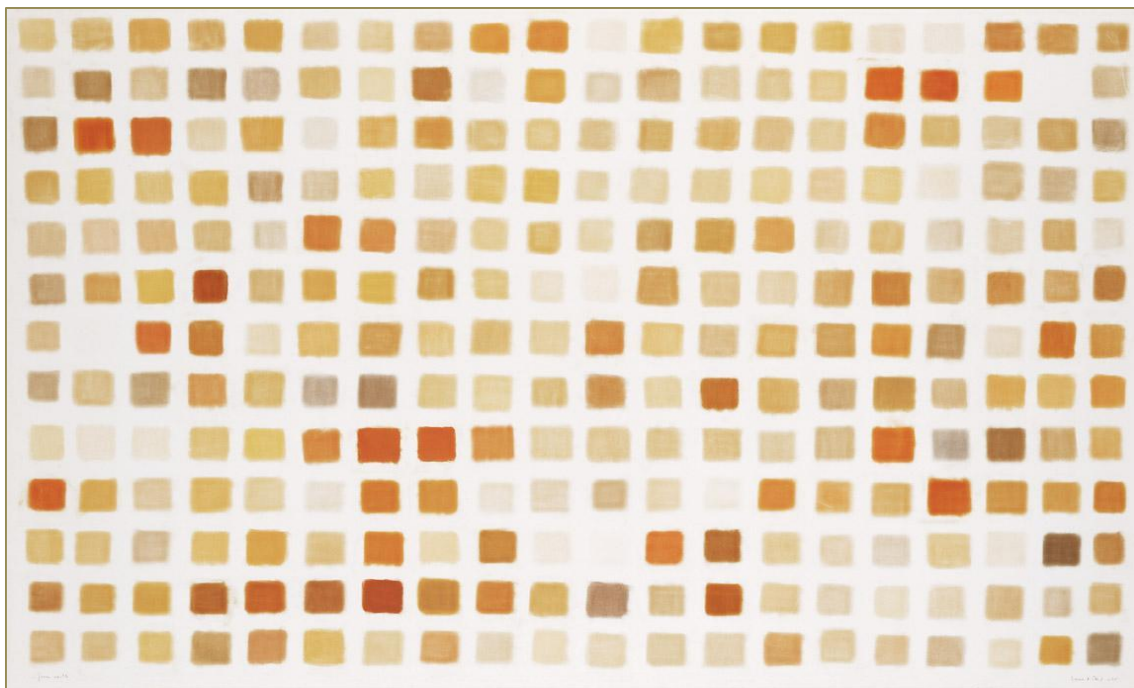

Imagen 5. Herman de Vries, From earth, 1985

Esta obra sería perfecta para ser reproducida en el aula ya que gracias a ella los alumnos descubrirían la biodiversidad de colores que encontramos en la naturaleza de una forma divertida. Esta reproducción sería expuesta en el mural de inspiración que crearemos en el aula y para su realización, los alumnos tendrán que recolectar distintos tipos de tierra durante su excursión. Con la arena sobrante se podría hacer una pequeña exposición en el aula.

5.1.1.2. Quercus

Otra de las obras más conocidas de este autor es el “Quercus”. Para esta obra el artista recolecta todas las variedades de plantas que encuentra creciendo en un prado en un momento determinado, la variedad de hojas en un mismo árbol en distintas estaciones...

Imagen 6.Herman de Vries "quercus macrolepis-leros" 1997

Como he mencionado antes, el autor recolecta hojas desiguales de un solo árbol o múltiples plantas de un prado en un día. Esta obra también nos puede ser de gran utilidad en el aula para mostrar a los alumnos la biodiversidad de colores y formas que existen incluso en el mismo árbol. Para su puesta en práctica los alumnos podrían recoger distintas hojas de un olivo o de un laurel y luego compararlas con las de sus compañeros, así creando un *quercus* aprovechando la vegetación típica de nuestra provincia. Estos serían también expuestos en el mural de inspiración anteriormente mencionado.

Durante un paseo observé una planta que era familiar pero no cumplía con el aspecto típico que yo tenía asimilado. Al preguntar a un familiar se confirmó mi duda, se trataba de un árbol de laurel con hojas jóvenes. Tras esta experiencia empecé a mirar los demás árboles aparentemente conocidos que me iba encontrando y me encontré a mí misma descubriendo distintos tipos de hojas olivo o de laurel. Este es el asombro que quiero provocar en mis alumnos para después poder crear *quercus* como los que yo he realizado.

Imagen 7. Quercus laurel y olivo 2019

Además, me he inspirado en el colegio en el que he hecho las prácticas, el cual tiene un huerto donde los alumnos plantan sus propios vegetales. Por lo que los alumnos podrían recoger distintas hojas y así realizar un *quercus* donde se expongan las hojas y el tipo de planta a la que pertenecen. Dando lugar a algo parecido a esta imagen que encontré en la página web “The museum of wonderful things”

Gracias a esta clasificación, los alumnos podrán identificarlas si las encuentran en su vida diaria. Además, estarán manteniendo el contacto con la naturaleza desde un acercamiento consciente, físico e intelectual ya que cuando se acercan a la naturaleza para descubrirla, están creando un vínculo con ella.

5.1.1.1.3. The Stone

Esta obra fue fundada específicamente para la exposición en el MUSAC, para su creación el artista recogió 16 distintas piedras leonesas.

Imagen 8. Herman de Vries, the stone, 2015

Esta obra, al igual que las anteriores, nos puede servir de inspiración en el aula para crear una exposición con distintos tipos de piedras, clasificándolas por su forma, tamaño o segmentos de los que están formadas.

Con estas obras lo que realmente se quiere conseguir es abrirles los ojos a los alumnos hacia la naturaleza, ya que desde pequeños se les enseña que la tierra es solo marrón, y siempre el mismo marrón, las hojas solo tienen un tono de verde y las piedras son siempre redondas y grises. Con estas actividades serán conscientes de la diversidad de colores y formas que nos encontramos en la naturaleza, rompiendo con ese mito que nos han inculcado desde pequeños y ampliando nuestra visión de la naturaleza.

6. Propuesta educativa

Para la propuesta educativa he planteado un proyecto constituido por 4 sesiones. Durante estas 4 sesiones se trabajará con los alumnos el Land-Art como arte sostenible, artistas referentes y obras famosas que podemos llevar al aula para crear un espacio natural. Los alumnos tendrán una salida por la naturaleza al cerro de Santa Catalina, donde podrán observar la biodiversidad de especies de la provincia, recoger muestras, experimentar texturas y escuchar la naturaleza mediante juegos de investigación en nuestro ambiente más cercano. Con todo lo recolectado realizarán un reconocimiento de los materiales e investigarán gracias a la app “Picturethis” y un mural inspiracional en el aula inspirado en las obras de Herman de Vries con la intención de fomentar la creatividad.

En esta actividad se trabajan distintas áreas como la educación física, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y educación artística.

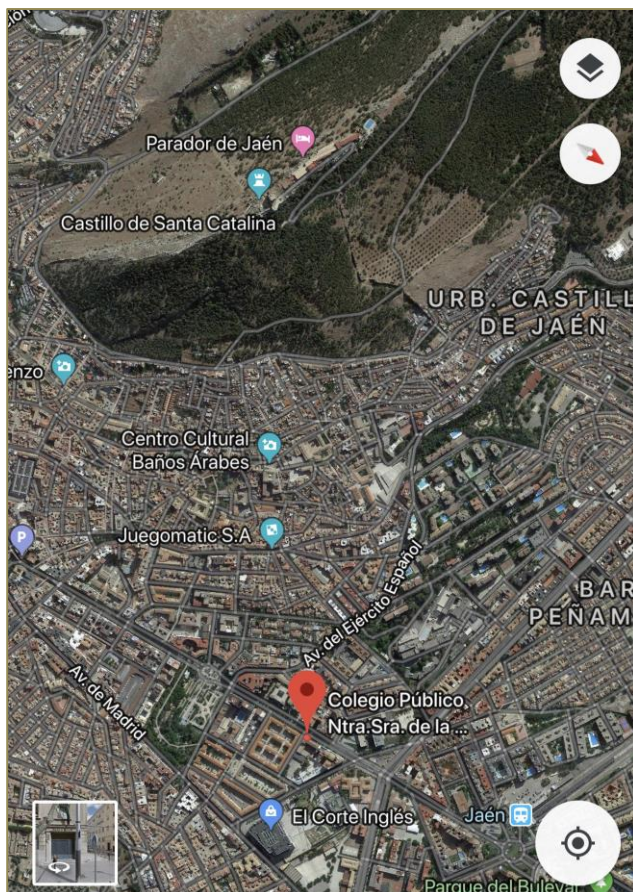
6.1. Contexto

Este proyecto por su complejidad a la hora de investigar y la salida del centro, está pensado para el tercer ciclo de Educación Primaria.

El centro escogido es “Nuestra Señora de la Capilla” de Jaén. Ya que se encuentra en el centro de la ciudad y posee huerto propio.

La salida trata de una ruta de naturaleza por el centro de Santa Catalina de 7 kilómetros. La subida al Castillo de Santa Catalina por el camino islámico original, terminando en el mirador de la Cruz.

Imagen 9. Colegio Nuestra Señora de la Capilla (Jaén)

6.2. Competencias y objetivos

6.2.1. Competencias clave

- Competencia lingüística. Conversar, hablar en público, defender ideas...
- Interacción con el mundo físico. Conocer el espacio y cuidar el medio ambiente.
- Cultural y Artística. Valorar y disfrutar con el arte
- Competencia social y ciudadana. Respeto a la naturaleza y cooperación.
- Competencias en ciencias y educación artística.
- Competencia digital. Buscar, registrar y sintetizar información.

6.2.2. Objetivos generales de etapa

- Crear hábitos de trabajo de equipo y de responsabilidad individual.
- Desarrollar actitudes de sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
- Iniciarse en la utilización de las Tecnología de la Información y la Comunicación.
- Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

6.2.3. Objetivos específicos

- Inculcar valores morales y cívicos al alumnado.
- Utilizar recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.
- Tener creatividad, planificar proyectos, innovar y aportar ideas propias.
- Conocer la diversidad de colores y formas que hay en la naturaleza
- Escuchar la naturaleza e inspirar a los alumnos respeto hacia el medio natural.

6.3. Contenidos

- Land-Art y obras
- Vegetación de la provincia de Jaén
- App “PictureThis”

6.4. Sesiones

6.4.1. Sesión 1

Teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos sobre el arte en la naturaleza, se va a explicar el movimiento artístico contemporáneo “*Land-Art*” y algunas de las obras más representativas de este movimiento por su arte sostenible, vistas en apartados anteriores. Así los alumnos tendrán inspiración para las siguientes sesiones en las que lo pondremos en práctica. Me centraré en el autor Herman de Vries ya que nuestras representaciones de sus obras serán las que utilizaremos para nuestro mural de inspiración. (Mood board)

Imagen 10. Mood board

6.4.2. Sesión 2

Para esta sesión se ha planteado la realización de juegos de investigación en el exterior. Con ellos los alumnos tendrán que buscar durante la excursión: hojas de distintos colores, texturas, tamaños y especies típicas de nuestra provincia. Otro de los objetivos principales de esta actividad es aprender a escuchar la naturaleza, ya que, en esta época tan rutinaria y digital, ni los niños ni los adultos se detienen a escuchar lo que la naturaleza nos transmite.

Para poner en práctica esta sesión, he realizado una salida por una zona cercana a mi casa y he fotografiado todas aquellas especies (Oleander, higuera, zanahoria silvestre, salsifíes, ...), texturas del suelo y huellas que me han llamado la atención.

TITULO: Sin titulo

AUTOR: Lola Romero

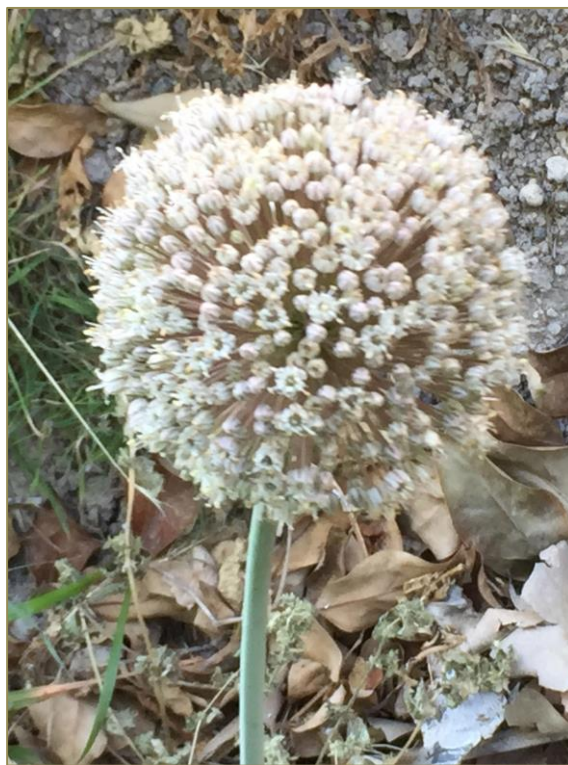
FECHA: 2019

TITULO: Sin titulo

AUTOR: Lola Romero

FECHA: 2019

TITULO: Sin titulo

AUTOR: Cloti Molina

FECHA: 2019

TITULO: Texturas de la tierra

AUTOR: Lola Romero

FECHA: 2019

TITULO: Huellas

AUTOR: Lola Romero

FECHA: 2019

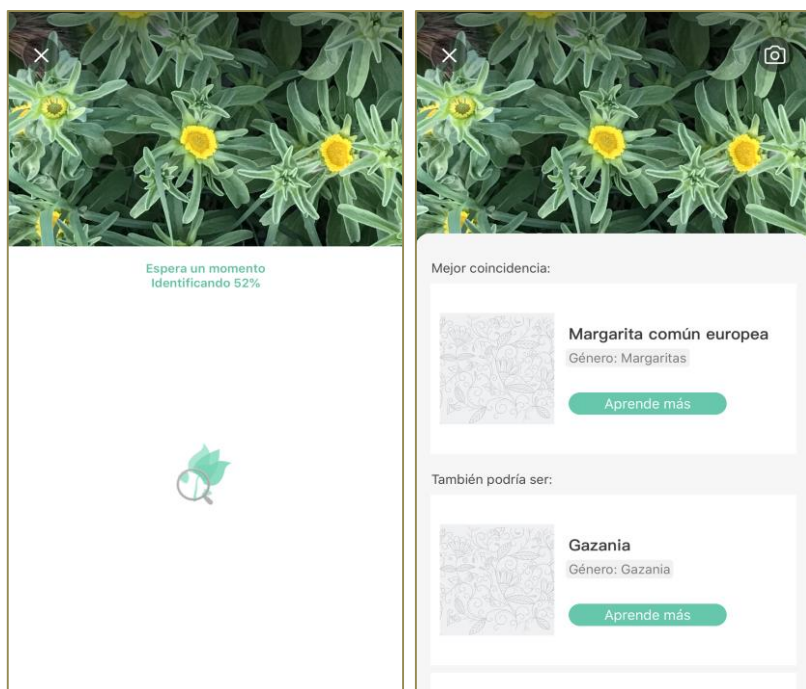
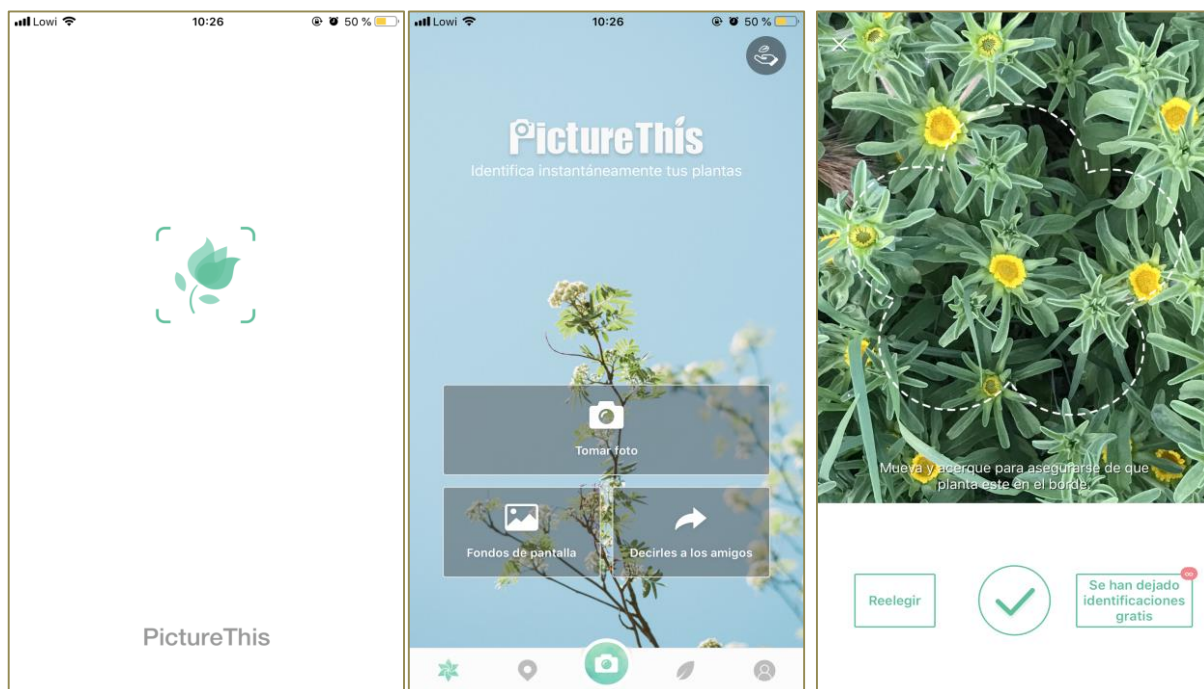
Sesión 3

Para esta sesión los alumnos tendrán que realizar una investigación de los objetos y muestras adquiridas durante la salida del centro. Para ello se utilizará la App gratuita “PictureThis” y con las muestras recolectadas, los alumnos en grupos de trabajo realizarán sus propias creaciones de un mural de inspiración inspirado en Herman de Vries.

La app “PictureThis” es gratuita, pero necesita suscripción. Para la actividad se utilizará la semana de prueba gratuita, tal y como he hecho yo a la hora de ponerla en práctica. Tras su utilización confirmo que es sencilla e intuitiva para el nivel educativo escogido. Para su utilización solo hay que capturar una foto a la flor o planta que queremos identificar y rápidamente la App nos dice posibles coincidencias e información sobre ellas.

Tras identificar las muestras capturadas durante la excursión, los alumnos tendrán que realizar en grupos de trabajo sus propios proyectos inspirados en las obras de Herman de Vries mencionadas anteriormente (earth rubbings, quercus, ...). Todos estos proyectos serán expuestos en el tablón del aula para así crear un muro de inspiración (mood board).

A continuación, muestro mediante fotografías un ejemplo de identificación realizada a una de las flores que encontré durante mi paseo por el campo.

6.4.3. Sesión 4

Para esta sesión, aprovechando que el colegio posee su propio huerto, utilizaremos las plantas de este para completar el mural de inspiración. Aquí muestro algunas fotos del huerto escolar de colegio Nuestra Señora de la Capilla.

6.5. Evaluación

Para la evaluación se utilizará sobretodo la observación directa. Los alumnos van a realizar producciones propias que serán calificadas por su autonomía para la realización e interés.

Durante las sesiones los alumnos participarán dando su opinión, inquietudes e ideas por lo que esas intervenciones en clase también serán calificadas positivamente, tanto como una actitud positiva hacia el proyecto.

Todas estas observaciones serán reflejadas en una rúbrica como la que adjunto:

	Casi nunca	A veces	Siempre
Muestra interés por la búsqueda de materiales.			
Comportamiento			
Respeto del medio ambiente			
Coopera con sus compañeros			

7. Conclusiones

Desde que empecé con el proyecto hasta ahora, me he fijado mucho más en la forma de actuar de las personas ante la naturaleza. Cuando lo niños salen de excursión o al recreo siempre les llama la atención la flores y eso solo significa que son novedad para ellos, por ello casi siempre es fácil encontrarse a hay algún niño o niña haciendo un ramo con las flores que se encuentra. De hecho, yo he recibido un par de ellos durante mis prácticas.

La naturaleza nos llama la atención inevitablemente, nos hemos acostumbrado a vivir entre cuatro paredes y cuando salimos a nuestro hábitat natural, la naturaleza nos asombra.

Durante mis años de estudiante y ahora docente en prácticas, he experimentado la educación “simple” que está impuesta. Los alumnos no tienen ganas aprender, las aulas son aburridas y se intenta tratar a todos por igual, cuando es inevitable la variedad en el aula. Y nunca se debe olvidar que estamos trabajando con niños y como decía una imagen de Daniel Paz (2018): “todos somos diferentes... si no ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos?”

La mamá de Flor se enteró por otras madres que en la salita de su hija había un chico con síndrome de Asperger. Entonces, decidió preguntar sobre ese compañero nuevo y diferente del cual Flor no había comentado nada

Siempre me ha interesado mucho la creatividad, me asombra las mentes creativas y todo lo que son capaces de hacer con cualquier cosa. En mi día a día veo muchísimas cuentas de fotografía, moda o ilustraciones en las redes sociales, que me dejan fascinada por su capacidad de ver arte donde cualquiera no vería nada. Esto me seduce y consume a partes iguales, ya que en mi misma no siento que esa capacidad haya sido desarrollada. Y lo peor aún, no veo que a la sociedad le importe esta falta de “luz” o “brillo en los ojos” que tenemos las generaciones actuales.

Cuando comencé este trabajo, no era amante incondicional de la naturaleza. Vivía absorta en las pantallas, al igual que la mayoría de mi generación, y no prestaba gran atención a la naturaleza. Pero durante estos meses de investigación, he visto resueltas algunas de mis inquietudes en ella. He descubierto que esa “desgana” o “apatía” que tanto nos caracteriza realmente es falta de naturaleza. Y debo decir que me he descubierto a mí misma, en la naturaleza, respirando y aclarando mis ideas en días de estrés. Escuchando lo que esta nos transmite y reconectando conmigo misma.

Sin duda a la hora de ejercer como docente, tendré muy en cuenta la naturaleza como medicina y la creatividad como motor para que las próximas generaciones vuelvan a tener esa luz que la luz de las pantallas nos han eclipsado.

8. Referencias bibliográficas

- Mega Arte [Mega Arte]. (30 de octubre de 2018). LAND ART: El arte misterioso y efímero [YouTube]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=yMhl2Jb8LcY>
- <https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos-de-las-normas-apa/ejemplo-del-estilo-apa-tesis-u-otros-trabajos-academicos/>
- López, I. (07 de noviembre, 2017). Land art: El arte de los misterios de la tierra. Recuperado de <https://www.revistaad.es/arte/articulos/land-art-vueleve/19545>
- Cúe, E. (07 de marzo, 2017). Andy Goldsworthy: “El arte es una forma de entender la naturaleza”. Recuperado de https://www.abc.es/cultura/arte/abci-andy-goldsworthy-arte-forma-entender-naturaleza-201703050056_noticia.html
- Caballero, B. (06 de noviembre, 2017). Mejorar la creatividad: un reto posible. Recuperado de <https://lamenteesmaravillosa.com/mejorar-la-creatividad-reto-posible/>
- Rueda, J. [Joaquín Rueda]. (03 de agosto, 2009) “Sir Ken Robinson. Las escuelas matan la creatividad TED 2006 [YouTube]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg>
- Blázquez Ortigosa, A. (2009). Educación y creatividad. Recuperado de: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/ANTONIO_BLAZQUE_Z_1.pdf
- Creatividad. (s.f.). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Recuperado de <https://dle.rae.es/?id=BD3eZdM>
- Romo Santos, M. (2009) Psicología de la Creatividad. Barcelona, España: Paidós.
- Maslow, A. 1983. La personalidad Creadora. Barcelona, España: Kairós.
- Rodríguez Estrada, M. (2006). Psicología de la creatividad. México: pax.
- López-Martínez, Olivia; Navarro-Lozano, Juan (2010). Creatividad e inteligencia: un estudio en Educación Primaria. Revista de Investigación Educativa, 28 (2), 283-296.
- Oliver, D. (20 de diciembre, 2017). Entrevista a María Acaso (Art Thinking). Recuperado de <https://www.webconsultas.com/entrevistas/bebes-y-ninos/maria-acaso-profesora-experta-en-educacion-artistica>
- Freire, H. (2013). Educar en verde (1ª ed.). Barcelona, España: Graó.
- Louv, R. (2008) Last child in the woods. Londres, Gran Bretaña: Algonquin Books.
- De Vries, V. (26 de julio, 2017). EN - chance & change - Herman de Vries in MUSAC, León (English version). [YouTube]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MRfl1-J_8Cw

- Ruiz, R. (13 de diciembre, 2017). Herman de Vries, la esencia artística de la naturaleza, sin mayúsculas. Recuperado de <https://elasombrario.com/herman-de-vries-esencia-artistica/>
- Familias en ruta (10 de febrero, 2016). Los siete pasos para educar en verde de Heike [YouTube] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=c38cU_Gf7Jo
- Paz, D. (2 de abril, 2018). Diferente [Ilustración]. Recuperado en <https://danielpaz.com.ar/blog/2018/04/diferente/>
- Passmore, H; Holder, M. Noticing nature: Individual and social benefits of a two-week intervention. The Journal of Positive Psychology, 2016; 12 (6): 537.
- Soto, P. (2017). Arte, ecología y conciencia. Propuestas artísticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza. (Tesis). Recuperado de <https://hera.ugr.es/tesisugr/26758921.pdf>