

Integr@rt

Joan A. Traver. Dpto. Psicología Educativa. Universitat Jaume I

Auxiliadora Sales. Dpto. Educación. Universitat Jaume I

Jose Caño. Museo Bellas Artes de Castellón

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Integrart es una experiencia de integración educativa vinculada a los espacios culturales: escuela y museo. Aúna dos mundos con fuerza humanizadora, vitalista y, en definitiva, transformadora: integración y arte. Este proyecto intenta romper dos barreras. Por una parte, la que representa la división entre el arte popular, que la gente disfruta en su cotidianeidad, y el arte para las élites, que se institucionaliza. Por otra, la de la exclusión social de las personas que normalmente son, o se sienten, marginadas de los espacios artísticos en función de sus capacidades, nivel cultural, estatus social, etc.

Presenta dos líneas de actuación básicas: por un lado, el acercamiento didáctico de los museos a los alumnos y a los centros como recurso educativo, y por el otro el desarrollo de propuestas curriculares alrededor del arte en todas sus expresiones y manifestaciones. De esta forma pretendemos crear espacios que posibiliten el disfrute del arte no sólo como espectador/a sino también propiciar la creación y recreación artística por parte del alumnado, como expresión de su identidad y como ciudadanos que interpretan y transforman su realidad. Este proyecto se concreta en la relación didáctica entre el "Museu de Belles Arts" de Castelló y el centro de educación especial "La Panderola" de Vila-real.

Las razones que justifican Integrart, se concretan en:

1. La reciente creación de infraestructuras comunitarias relacionadas con el mundo del arte, en la ciudad de Castelló (Museu de Belles Arts, Espai d'Art Contemporani, Auditori, reforma y adquisición del Teatre Principal), parece abrir nuevas posibilidades de enriquecimiento cultural de la ciudadanía. Si realmente queremos que esta empresa se convierta en una realidad y no quede relegada a una mera cuestión de imagen, deberemos favorecer el desarrollo de proyectos que dotan de calidad educativa el contenido cultural de estas infraestructuras.
2. La participación de los/as ciudadanos/as en la creación y construcción del arte como cultura se convierte en una estrategia necesaria para la democratización del arte frente al elitismo, mercantilismo y competición imperantes en la mayoría de los espacios dedicados a su difusión. Esto conlleva cambiar el concepto de museo de alto *standing* y de vitrina al concepto más dinámico e interactivo de museo pedagógico y de divulgación, es decir, aquel que garantiza la accesibilidad del arte (física y

simbólica) a cualquier persona, sean cuales sean su formación y sus capacidades.

3. La tradicional preponderancia del lenguaje verbal y sus códigos frente a la enseñanza de las destrezas necesarias para analizar los lenguajes artísticos, nos convierte, mayoritariamente, en analfabetos respecto a los códigos del arte. Este aprendizaje tiene que ir siempre acompañado del desarrollo de valores estéticos y morales como la sensibilidad, la armonía, el ritmo, el respeto hacia diferentes visiones del mundo, la solidaridad..., y de estrategias y destrezas que facilitan la comunicación, el entendimiento humano y la comprensión de la realidad. Todo esto hace necesaria la apertura de la escuela a su entorno: las actividades artísticas deben ir más allá del aula, puesto que nacen en la comunidad y deben regresar a ella.

OBJETIVOS

1. Colaboración escuela-museo: facilitar el acceso más lúdico y didáctico al espacio del Museu de Belles Arts de Castelló a los escolares en general y, sobre todo, a los que presentan **necesidades educativas especiales**.
2. Promover, como actividad educativa del CPEE La Panderola, las visitas culturales y artísticas que aprovechan los recursos existentes en nuestra realidad más cercana (museos, teatros, auditorios...)
3. Relacionar las actividades extraescolares con las propuestas didácticas en el aula, de manera que exista una coherencia y continuidad entre el trabajo hecho en clase y las visitas fuera de la escuela.
4. Favorecer la elaboración y el desarrollo de proyectos curriculares y unidades didácticas integradoras a partir de la expresión y la creación artística, que implican a toda la comunidad escolar.
5. Trabajar conjuntamente, de forma coordinada, con centros escolares, instituciones de arte, instituciones sociales de integración, profesionales de la educación y del mundo del arte, para promover y realizar estas iniciativas.
6. Empezar procesos de grupo de trabajo permanente en el que los diferentes profesionales que intervienen en las temáticas relacionadas con el tratamiento de la diversidad encuentran un espacio de participación (creación de seminarios, grupos de investigación, intercambio de experiencias, etc.)..

CONTENIDOS

Partimos de la atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales en la expresión y creación artística, como principio que impregna y orienta los contenidos a trabajar. Con esa

finalidad, en el desarrollo práctico de cada uno de los apartados hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos:

1. Criterios de accesibilidad física, cognitiva y social.
2. Integración educativa y social.
3. Participación en los procesos de creación artística.

Una vez realizada esta precisión, pasamos a relacionar los principales contenidos trabajados:

1. Acceso didáctico al Museu de Belles Arts.
 - 1.1. Itinerarios didácticos. Dramatización.
 - 1.2. Canales y formatos de información.
 - 1.3. Talleres didácticos: dirigidos, libres y mixtos. De creación artística y de destrezas y habilidades (Taller de cerámica, taller de acercamiento al Museu: taller de lectoescritura y de restauración).
 - 1.4. Actividades lúdicas y culturales en el espacio del museo.
2. Proyectos Curriculares y Unidades Didácticas alrededor del arte como expresión de la identidad personal y cultural.
 - 2.1. Temáticas transversales.
 - 2.2. Contenidos curriculares de las áreas artísticas.
3. Proyectos de dinamización de la comunidad escolar alrededor del arte.
 - 3.1. Intercambio de experiencias con el Colegio Rural Agrupado "El Trescaire" (La Pobla Tornesa, La Torre, Benlloch i Vilanova d'Alcolea. Castelló).
 - 3.2. Exposición de trabajos del taller de cerámica en la "Fira de Santa Caterina". Barrio/centro.
 - 3.3. Exposición colectiva Integrat en el Museo "La casa de l'oli" de Vila-real.
 - 3.4. Exposición colectiva Integrat en el "Museu de Belles Arts" de Castelló.
 - 3.5. Exposición colectiva Integrat en la "Setmana Soler i Godes". Fundació Càtedra Soler i Godes Castelló.UJI.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tanto las actividades al museo como las propuestas didácticas han estado basadas en la cooperación, la participación activa, la reflexión y el diálogo. Hemos favorecido al máximo el trabajo colaborativo entre instituciones, comunidad escolar y profesionales de los diferentes ámbitos formando grupos de trabajo interdisciplinares.

Las propuestas de trabajo han abarcado, de forma global y con unidad de acción, los distintos espacios y contextos en los que se ha desarrollado la actividad del alumnado: el centro educativo (CPEE La Panderola de Vila-real) y los recursos culturales comunitarios (Museu de Belles Arts de Castelló). Diferenciamos tres momentos básicos de actuación:

1. Actividades de planificación. Coordinadas por el equipo de investigación y realizadas por alumnado de Magisterio de la Universidad Jaume I de Castelló en colaboración con el profesorado del centro. Elaboración de la Unidades Didácticas (taller de cerámica y taller de acercamiento a los museos-dramatización), y de los itinerarios didácticos.
2. Actividades de ejecución. Realizadas en las instalaciones culturales. Coordinadas por el equipo de investigación y conducidas por el profesorado del CPEE la Panderola, alumnado de Magisterio de la UJI, artesanos, y personal del Museu de Belles Arts. En ellas, se han facilitado los mecanismos y procedimientos para que el alumnado participe en el proceso creativo del arte. Básicamente se han utilizado dos estrategias de enseñanza: talleres e itinerarios didácticos.
3. Actividades de evaluación, consolidación y comunicación. Realizadas, en un primer momento, en el aula y en el centro con una orientación de apertura al contexto socio-cultural. En un segundo momento, también se han utilizado otros espacios e infraestructuras de la ciudad (Museu del Oli de Vila-real) para difundir y comunicar las experiencias mediante una exposición colectiva artesanos-alumnado del CPEE la Panderola, que posteriormente abrió sus puertas en el Museu de Belles Arts de Castelló. Estas actividades han estado coordinadas por el equipo de investigación y conducidas por el profesorado del grupo-clase, pero involucrando a otros agentes de la comunidad educativa (padres, artesanos, agentes sociales del barrio, instituciones municipales y provinciales y medios de comunicación). Hemos trabajado, fundamentalmente, la consolidación, transferencia y comunicación de los aprendizajes realizados. Posiblemente ha sido la parte en la que más directamente hemos trabajado los procesos creativos y cooperativos con el alumnado. Las estrategias utilizadas han variado desde los talleres de producción colectiva (cerámica, pintura, escultura) a los montajes expositivos (coordinados por un artesano y en los que hemos utilizado el principio de participación parcial (Brown, 1989).

EQUIPO DE TRABAJO

- **Equipo Investigación:**
 - Universitat Jaume I:**
 - Joan Andrés Traver Martí
 - Auxiliadora Sales Ciges
 - Museu Belles Arts:**
 - Jose Caño. (Membre del gabinet didàctic)
- **Grupo de Trabajo:**
 - Escuelas:**

CEE La Panderola (Vila-real). Professorat: Remedios Herrero Mompó; Virginia Pilar Vicent Goterris; Vicent Esteve Gumbau; Rosa Mollar Casimiro; Pasqual Sebastià Llorenç; Marta Hervás y Rosa Grau Soler.

Escola Magisteri de Castelló (UJI) Alumnat: M^a Carmen Plaza; Noemi Arnau; Patricia Saldaña; Miriam Solsona; Miriam Roca; Cristian D. Santana Lobeto; Darerca Salvador Muria; Isabel Bojados Turlo; Vanesa Marín Palomo; Juan Escobar Palacios; Sergio Briz Rueda; Victor Canós Martí; Silvia Chulilla Garí; Francisco Pallarés Custodio; Vicente Pallarés Pascual y Mercé Bernat Garcés.

Artesans: Paloma Palau, Paula Bonet, Cristian Santana, Modesto Fabra, Rosa Mollar, José Caño y Pepe Barrachina.

ASSESSORAMENT:

M^a Carmen Pellicer (Catedrática Expressió Plàstica UJI)

German Ribes (Historiador- Museu de Belles Arts).

Vicent Varella (Professor Expressió Plàstica IES)

Miguel Angel Prades (Actor)