

CÓDIGO: **C-EAM3** (a rellenar por la organización)

Título del trabajo en español	Experiencias de educación visual y plástica en el Laboratorio de las Artes
Título del trabajo en inglés	Experiences of visual and plastic education in the Laboratory of Arts
Autores (señalar nombre y apellidos completos)	Assumpta Cirera Bergadà
Email contacto	mariaassumpta.cirera@uvic.cat
Centro de trabajo	Profesora del Departamento de Didáctica de las Artes y las Ciencias de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya UVIC-UCC

RESUMEN COMUNICACIÓN/PÓSTER EN ESPAÑOL E INGLÉS

RESUMEN ESPAÑOL COMUNICACIÓN/PÓSTER

Presentamos un estudio de los vínculos entre la educación no formal y la formal a través de la descripción y el análisis de las actividades de educación visual y plástica que se realizaron en el Laboratorio de las Artes (LdIA) de La Fundación "la Caixa" de Barcelona. Esta propuesta innovadora, que nació en los años ochenta del siglo XX en el Centro Cultural Palau Macaya de la referida institución, se fue expandiendo durante los años noventa y principios del siglo XXI hasta que, en el año 2002, se trasladó al nuevo Centro Cultural y Social CaixaForum de Barcelona. Inicialmente, el programa conservó el nombre original y, posteriormente, coincidiendo con un cambio en los criterios de gestión de la entidad, perdió el nombre de LdIA, el equipo se disgregó y el proyecto se integró en las actividades educativas de CaixaForum. El objetivo principal de la investigación es demostrar el papel ejemplificador del programa de actuación del LdIA en la implementación de una nueva metodología educativa de las artes plásticas en las escuelas y centros de educación infantil, primaria y secundaria. El trabajo indaga en los orígenes, la consolidación y el final de un espacio único dentro del panorama cultural de los años inmediatamente posteriores al franquismo, que se convirtió en un modelo de referencia para la creación de muchas otras propuestas de educación de las artes. Lo consiguió aportando numerosas actividades de formación dirigidas a grupos de escolares y de docentes. Podría considerarse que, más allá de un espacio físico, el LdIA ha sido pionero en el desarrollo de un innovador, extenso e influyente programa de actuación en la formación artística, capaz de interrelacionar la educación no formal con la formal para aportar unos cambios significativos en la transmisión de aprendizajes mediante el arte.

Palabras clave en español (3-5 palabras): educación no formal, educación formal, educación visual y plástica, Laboratorio de las Artes.

RESUMEN INGLÉS COMUNICACIÓN/PÓSTER

We present a study of the links between non-formal and formal education through the description and analysis of the visual and plastic education activities that were carried out at Laboratori de les Arts (Arts Laboratory, hereafter LdIA) of "la Caixa" Foundation in Barcelona. This innovative proposal, which was born in the eighties of the 20th century at the Palau Macaya Cultural Centre of the above-mentioned entity, expanded during the nineties and the beginning of the 21st century until 2002, when it moved to the new Cultural and Social Centre CaixaForum Barcelona. Initially, the program kept its original name, and later, coinciding with a change in the entity's management criteria, the name LdIA was lost, the team disbanded and the project was integrated into the educational activities of CaixaForum. The main objective of the research is to demonstrate the exemplary role of the LdIA program of action in the implementation of a new educational methodology around plastic and visual arts in schools and early childhood, primary and secondary education centres. The work explores the origin, consolidation and end of a unique space within the cultural landscape of the years immediately after Franco's regime, when LdIA became a reference model for the creation of new proposals for Arts education. This was achieved by performing numerous training activities aimed at groups of schoolchildren and teachers. It may be considered that, beyond having been a physical space, LdIA pioneered the development of an innovative, extensive and influential program of action in artistic training, capable of interrelating non-formal and formal education to provide significant changes in the transmission of learning through Arts.

Palabras clave en inglés (3-5 palabras): non-formal education, formal education, visual and plastic education, Arts Laboratory.

TEXTO DEL TRABAJO

Introducción

Experiencias de educación visual y plástica en el Laboratorio de las Artes es un estudio incipiente que forma parte de la investigación en proceso *Diálogos de arte entre la educación no formal y la formal. El caso del Laboratorio de las Artes de la Fundación "la Caixa"*, en este sentido, en el presente trabajo describimos y analizamos la influencia en la educación formal de los materiales y métodos de las propuestas pedagógico-artísticas diseñadas por el programa innovador de educación no formal del Laboratorio de las Artes (LdIA), que nació en 1987 en el Centro Cultural de la Fundación "la Caixa" de Barcelona y que se fue transformando paulatinamente en su traslado a CaixaForum, hasta perder el nombre de LdIA y disgregarse el equipo en el año 2012¹.

El presente estudio, hace una inmersión en la metodología pedagógica del LdIA para poder analizar en investigaciones posteriores la influencia que ha tenido este programa en la introducción de nuevas propuestas artísticas en los contextos escolares. Consideramos que la implementación del programa contribuyó a integrar los aprendizajes de los usuarios, convirtiéndose en un modelo de referencia por la interrelación constante que hubo entre la educación no formal y la formal². Esta aportación, posiblemente colaboró en la renovación de la institución escolar en el sentido que apuntan Puig y Trilla (1990, p.15) «Ciertas ofertas no formales, más atentas a los desarrollos artísticos, científicos y culturales del momento, pueden contribuir a paliar la tendencia hacia el anacronismo de los contenidos escolares».

Seguidamente apuntamos las múltiples aportaciones del programa, y lo hacemos considerando su vigencia en la actualidad. La sistematización del método utilizado en el LdIA puede tomarse como punto de partida para otros estudios vinculados con la educación visual y plástica y también puede servir de referencia para seguir avanzando en la implementación de propuestas innovadoras de educación artística.

1. Material y método para definir un programa singular

Siguiendo el paradigma cualitativo indagamos en el origen, la consolidación y la influencia del programa del LdIA para construir unas interpretaciones que nos posibiliten comprender la singularidad del proyecto. Lo hacemos a través de diferentes herramientas de investigación: revisión y análisis de documentos generados por el LdIA, participación de las principales personas artífices del programa y también con la aportación de la propia experiencia y el conocimiento del proyecto (formé parte del equipo impulsor de la creación del LdIA)³.

Metodológicamente, el diálogo, la experimentación y el juego siempre constituyeron parte de la estructura de todas las actividades del LdIA (Valls, 1994). Se quería crear un nuevo proyecto educativo capaz de acercar el arte a los niños y a los jóvenes. Desde los inicios, se estructuraron las actividades teniendo en cuenta unos objetivos que estaban presentes en todas las propuestas: ser rigurosos en la transmisión de los contenidos, fomentar la experimentación, utilizar un lenguaje adecuado para cada receptor, potenciar el diálogo, comunicar la vivencia del arte, emplear múltiples recursos, fomentar una relación más sensible con el entorno y la vida en general, complementar la tarea escolar, estimular la creatividad y promover el trabajo en equipo. Isabel Abad redondea estos objetivos con las siguientes afirmaciones: «Hay una base común en todas las actividades que hemos creado: la voluntad de fomentar el contacto con el arte vivo, que los más jóvenes trabajen en equipo, que aprendan otra forma de mirar, que comprendan el arte y entiendan por qué evoluciona de acuerdo con los cambios de nuestra sociedad. Lo de menos es que de este trabajo resulten ejercicios bien acabados, que los alumnos hayan aprendido una técnica o que hayan desarrollado sus aptitudes manuales» (Abad, 1994, p. 100).

El público escolar es, desde los años ochenta, el principal destinatario de las acciones de los departamentos educativos de los centros y museos en Barcelona. En referencia a la manera como se entendía la educación en el LdIA, la idea era plantear desde el programa experiencias de aprendizaje no formal que incidieran en el marco escolar de una forma transversal, ofreciendo herramientas y recursos al profesorado que luego pudieran incorporar a las tareas diarias en el aula: «En general, nuestras actividades potencian el desarrollo de habilidades de pensamiento por encima de habilidades manuales, la primacía de lo reflexivo por encima de lo mimético» (Sampietro, 2001, p. 33). Siguiendo los principios expuestos por Jaume Trilla podemos decir que «La educación no puede contemplarse ni, aun menos proyectarse como un amontonamiento de instituciones, medios, recursos o experiencias aisladas, sino como un sistema complejísimo formado por elementos entre los que existen multitud de relaciones de diverso tipo» (Trilla, 2004, p. 28).

La ordenación y el análisis de la documentación obtenida, nos ha permitido identificar veinte de las principales aportaciones del programa del LdIA a la educación artística:

1. Se dispone de un espacio físico dedicado exclusivamente a la promoción de la educación artística y destinado a grupos de escolares, inspirado en el *Atelier des Enfants* del Centro Georges Pompidou de París.
2. La adecuación del espacio es el fruto de un proyecto encargado a arquitectos especializados en propuestas pedagógicas, con la intervención de los miembros del equipo del LdIA y algunos asesores externos, para conseguir un espacio polivalente, innovador y pionero.

3. Se fomenta el trabajo desarrollado por un equipo más o menos permanente de profesionales, y se tiene en cuenta su participación en la aplicación del programa.
4. Se cuenta con la colaboración, las ideas, los conocimientos y las vivencias de personas externas al equipo y formadas en diversos campos artísticos.
5. Se incide en la transmisión de experiencias educativas enfocadas en el arte contemporáneo.
6. En todas las propuestas se tiene en cuenta la observación, el diálogo y la manipulación.
7. Se impulsa una educación en las artes basada en la experimentación, la interdisciplinariedad y el fomento de la creatividad.
8. El diálogo, la reflexión, el lenguaje adecuado a cada receptor, los recursos múltiples, el fomento de una relación sensible con el entorno y la vida, el trabajo en equipo, el rigor en la transmisión de contenidos, el contacto con el arte vivo y el juego forman parte de la estructura de todas las actividades.
9. Se establecen unos vínculos significativos entre la educación formal y la no formal, para incidir de manera directa en un nuevo enfoque a la hora de transmitir y recibir los aprendizajes artísticos.
10. En las actividades, se potencia el desarrollo de las habilidades de pensamiento por encima de las habilidades manuales.
11. Se busca una participación activa de los espectadores en relación a la obra de arte desde la experiencia propia de cada persona desde una perspectiva artística no académica.
12. Se incide en establecer vínculos reales y significativos entre la cotidianidad y la formación artística.
13. Al dirigirse a los niños dentro del marco escolar, también se dirige a los docentes, y así interviene directamente en la mejora de la educación artística. A partir de las actividades con escolares, el contacto con los maestros es directo e inmediato. Este trato permite conocer sus carencias, dudas y miedos hacia los planteamientos artísticos. Fruto de un intercambio continuado, se conciben seminarios, debates y publicaciones que, a través del arte, replantean la tipología de la educación en la escuela.
14. Al inicio de cada actividad se hacen presentaciones dirigidas a los maestros interesados en participar.
15. Se crea la primera maleta pedagógica *¡Viva el color!* y se gestiona el préstamo a las escuelas.
16. Se buscan estrategias de aprendizaje para todos los públicos y edades. Se hacen los primeros estudios de público para determinar sus necesidades.

17. Se diseñan unos «carros» que contienen propuestas y materiales variados para llevar a cabo dinámicas pedagógicas en las salas de exposiciones.
18. Por primera vez el equipo educativo participa en el proceso de generación de las exposiciones de la institución con una intención pedagógica en relación a los visitantes (textos de pared, informaciones complementarias, etc.).
19. Más allá del objeto artístico, el foco del aprendizaje se centra en la atención adecuada a la diversidad de públicos.
20. Se crea una línea de publicaciones informativas dirigidas a docentes, estudiantes y personas interesadas en el arte, con la idea de difundir y divulgar los conocimientos de educación artística desarrollados en LdIA.

La selección de estos veinte aspectos es una muestra fehaciente de la nueva manera de abordar la pedagogía del arte que introdujo el programa del LdIA. Siempre en constante proceso de innovación y experimentación, el equipo intentaba encontrar nuevas vías, nuevos materiales y recursos para fascinar a los usuarios (“la Caixa” a les escoles, 1988).

2. Resultados relativos a las conexiones entre la educación no formal y la formal

La investigación llevada a término hasta el momento presente nos posibilita demostrar brevemente la interrelación existente entre la educación no formal y la formal a partir de la estructuración de las actividades en tres apartados diferentes⁴:

1. Actividades dirigidas a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria que implican el desplazamiento de los usuarios desde la escuela (educación formal) a la institución (educación no formal).
 - Visitas educativas a las exposiciones temporales y al espacio arquitectónico conducidas por educadores del LdIA.
 - Visitas con talleres para experimentar en torno a las exposiciones temporales, conducidas y dinamizadas por educadores del LdIA.
 - Itinerarios activos para las exposiciones con el apoyo de un «carro» con materiales, conducidos y dinamizados por educadores del LdIA.
 - Talleres de arte contemporáneo, dinamizados por educadores del LdIA.
 - Talleres-tertulia con artistas. Diálogo y trabajo práctico entre artistas y escolares.
2. Propuestas dirigidas a docentes de educación infantil, primaria y secundaria que implican el desplazamiento de los usuarios (educación formal) a la institución (educación no formal).

- Presentaciones de la oferta de propuestas dirigidas a los escolares a cargo de responsables del equipo del LdIA.
 - Sesiones de trabajo para profesores a cargo de responsables del equipo del LdIA.
 - Talleres y tertulias de arte contemporáneo, dinamizados por artistas y educadores del LdIA.
 - Cursos, seminarios y jornadas a cargo de diferentes profesionales de la educación artística escogidos por los responsables del LdIA.
3. Proyectos generados por el LdIA (educación no formal) que se desplazan a las escuelas (educación formal) para incidir en la educación artística. Recursos que gestiona el profesorado en el aula para ofrecer a los alumnos.
- Maleta pedagógica de recursos y materiales, que a través de una guía didáctica presenta propuestas para que el docente interactúe en el aula con los alumnos.
 - Dossiers con información, documentación y recursos para hacer en el aula, antes y después de la visita a una exposición.
 - Propuestas conjuntas con centros de educación secundaria para profundizar desde el aula en el autoconocimiento de los adolescentes y en el reconocimiento del entorno.

El desarrollo íntegro de las experiencias apuntadas en cada apartado se formalizará en la investigación en proceso ya comentada en la introducción del trabajo.

3. Discusión y conclusiones fundamentadas en la experiencia pionera del LdIA

Destacamos las aportaciones de un proyecto, nacido en una institución cultural privada, que tuvo en cuenta la necesidad de disponer de un espacio físico dedicado exclusivamente a la promoción de la educación artística. El proyecto del LdIA, aunque promovió un amplio programa a través de las artes, incidió muy especialmente en la transmisión de experiencias educativas basadas en el arte contemporáneo. El nombre de *laboratorio* aplicado a un proyecto ya pone de relieve que la experimentación era la base de la metodología que se llevaba a cabo. Aunque actualmente el término *laboratorio* aparece en numerosos proyectos educativos y culturales, hay que tener en cuenta que en los años ochenta no era nada habitual que, fuera del ámbito científico, un programa de educación tuviera esta denominación, muy inspirada en las tendencias educativas implementadas por el pedagogo Loris Malaguzzi (1920-1994) en la ciudad italiana de Reggio Emilia (Vecchi, 2013).

Consideramos que el programa aportó, en los años posteriores al franquismo, en Cataluña y, por extensión, en todo el Estado español, una visión innovadora en la manera de entender los

aprendizajes en un centro de arte. En la práctica, introducía algunas de las ideas de los principales referentes europeos y norteamericanos de la educación artística, como Elliot Eisner (1933-2014), John Dewey (1859-1952), Célestin Freinet (1896-1966), Viktor Lowenfeld (1903-1960), Herbert Read (1893-1968), Rudolf Steiner (1861-1925) y Arno Stern (1924), entre muchos otros. El LdIA también importó un modelo de espacio inspirado en el *Atelier des Enfants*⁵, que se empezaba a implementar con éxito en el Centro Georges Pompidou de París. Las primeras propuestas, dirigidas a grupos de escolares de educación primaria y secundaria, posibilitaron establecer unos vínculos significativos entre la educación formal y la no formal, para incidir de manera directa en un nuevo enfoque a la hora de transmitir y recibir los aprendizajes artísticos.

La recopilación de la documentación, con las propuestas y las experiencias que se vivieron, permite profundizar en un proyecto que surgió en una etapa de apertura social, y que propició un proceso de transformación cultural destacable amparado por unos directivos con una clara visión humanista de la cultura. Apuntamos también a la importancia que se dio al trabajo en equipo para fomentar proyectos creativos. El LdIA nació y creció al amparo de una potente institución que vio la oportunidad de lanzarse a nivel social y cultural a través de un nuevo recurso. Pero, por encima de todo, fue la materialización del sueño, el trabajo, la implicación y el fruto de todas las personas que fueron capaces de imaginarlo y de hacerlo posible. En este sentido, queremos destacar la labor desarrollada por un equipo más o menos permanente de profesionales que contó con la colaboración, las ideas, los conocimientos y las vivencias de muchas personas externas al equipo y formadas en diversos campos artísticos.

A pesar de la poca consideración que, aun actualmente, se otorga a la educación artística en los programas oficiales, este trabajo también quiere dar relevancia al papel remarcable que el LdIA ha tenido en el fomento y el desarrollo de nuevas propuestas educativas surgidas por la influencia directa o indirecta del proyecto. Consideramos que el estudio, el conocimiento y la recopilación de las experiencias impulsadas desde el LdIA pueden ser útiles para ayudar a poner de manifiesto, una vez más, el papel fundamental del arte en la educación. Surroca (1995) ya incidía hace unos años en la necesidad de que las artes plásticas tuvieran un papel mucho más importante en el proceso formativo, ya que fomentan las capacidades creativas y contribuyen a una formación integral de la persona. O, en palabras de Hernández (1994, p. 41): «Siempre me ha inquietado que un país rico en manifestaciones artísticas de primer orden y con una cultura popular tan llena de reflejos estéticos y de valores simbólicos dedique tan poca atención a la educación artística».

Incidimos en las aportaciones que el LdIA hizo a las escuelas a través de la implementación de un gran número de actividades dirigidas a los niños y niñas, a los jóvenes y a los docentes.

Siguiendo las ideas de Read (1986)⁶, había el convencimiento de que, a través de una buena educación artística, se podía acceder a un crecimiento integral de la persona. Así, el arte se convertía en un medio necesario para llegar al conocimiento y, en definitiva, para disfrutar compartiéndolo con los demás. Consideramos que las experiencias educativas que recibimos las personas interaccionan, se complementan y no se pueden parcelar o fragmentar (Trilla, 1992).

El LdIA estuvo en permanente proceso de experimentación y construcción para transmitir, difundir y extender su metodología de cara a una educación integral a través de las artes. Desde esta perspectiva holística incidía en la educación para vincular el arte a todas las esferas de la vida de los participantes y lo hacía desde un punto de vista muy similar al que apunta Silvia Buset (2017, p. 16) «El arte es una forma de entender la vida, tanto desde el pensamiento más profundo e inherente del ser humano como desde el detalle más cotidiano y rutinario». Con la investigación y análisis del programa esperamos dejar constancia de la porosidad y complementariedad que se generó desde un proyecto de educación artística no formal para reforzar la acción artística en la educación formal, y así contribuir a la idea de una educación que integre ambas modalidades, tejiendo de esta forma redes de aprendizaje más amplias y enriquecedoras para todas las personas.

Referencias Bibliográficas

Abad, I. (1994). «El labo». *Papers*, monogràfic del Laboratori de les Arts, 1987-1994. Fundació “la Caixa”, p. 95-105.

Buset, S. (2017). «La didàctica de las artes plásticas: entre lo visual, lo visible y lo invisible». *Didacticae 2*. Universitat de Barcelona, p. 105-118.

Hernández, F. (1994). «Per repensar l’educació de les arts visuals». *Papers*, monogràfic del Laboratori de les Arts, 1987-1994. Fundació “la Caixa”, p. 41-56.

“la Caixa” a les escoles. (coord.) (1988). *Papers*. Obra Social de la Caixa de Pensions. Barcelona: “la Caixa”.

Puig, J.; Trilla, J. (1990). «La educación no formal y la escuela». *Ambiente y educación. Apuntes sobre educación no formal*. Documentos *Papers*, Àrea Educativa. Fundació Caixa de Pensions, p. 11-15.

Read, H. (1986) [1943]. *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Sampietro, M. (2001). «El espectador olvidado. Estrategias para un acercamiento efectivo entre el arte y el público». *Cambio social y gestión cultural*. Universitat d’Alacant, p. 27-38.

Surroca, J. (coord.) (1995). «Introducción». *Museo y Escuela. XII Seminario de Artes Plásticas*. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, p. 13-22.

Trilla, J. (1992) «El sistema de educación no formal: Definición, conceptos básicos y ámbitos de aplicación» a Sarramona, J. (ed.). *La educación no formal*. Barcelona: Ceac, p. 9-50.

Trilla, J. (2004) «La educación no formal y la ciudad educadora» a Casanova, H. i Lozano, C. (eds.). *Educación, universidad y sociedad: el vínculo crítico*. Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 16-42.

Valls, G. (1994). «El Laboratori de les Arts. Una experiència educativa entorn de l'art». *Papers*, monogràfic del Laboratori de les Arts, 1987-1994. Fundació "la Caixa", p. 13-18.

Vecchi, V. (2013). *Arte y creatividad en Reggio Emilia*. Madrid: Morata.

¹ Se considera que desde el año 1987 hasta el 2012, todas las propuestas las generó el equipo del LdlA, a pesar de que el nombre de LdlA desaparece de los programas informativos desde el curso escolar 2007-2008 para tomar el nombre de *Actividades educativas CaixaForum*.

² Siguiendo a Puig y a Trilla (1990) la educación formal hace referencia al ámbito escolar reglado, la no formal a instituciones organizadas para lograr objetivos de aprendizaje no reglado y la informal a los procesos educativos cotidianos. A finales de los años sesenta y principios de los setenta se empezó a utilizar esta terminología pedagógica para distinguir diferentes tipologías de aprendizaje.

³ Los principales artífices de la gestación y consolidación del proyecto, entre muchas otras personas, fueron Isabel Martínez, Gloria Valls, Isabel Abad, Montserrat Sampietro, Elena Massons y Clara Garí como asesora externa. Assumpta Cirera formó parte del equipo impulsor desde 1987 hasta 1991.

⁴ Actividades programadas entre los cursos 1987 a 2006.

⁵ El *Atelier des Enfants* es un espacio de educación artística del Centro Georges Pompidou de París, inaugurado en 1977 y concebido como un centro de creación capaz de llegar a todo el mundo.

⁶ En 1943, el autor inglés Herbert Read publicó el libro «Educación por el arte», basado en la idea de Platón, plasmada en La República, de que el arte debe ser la base de la educación.