

CONEXIONES ENTRE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL A TRAVÉS DEL ARTE CERÁMICO:

"Una experiencia de intervención educativa a partir de la ceramista Carmen Ballester".

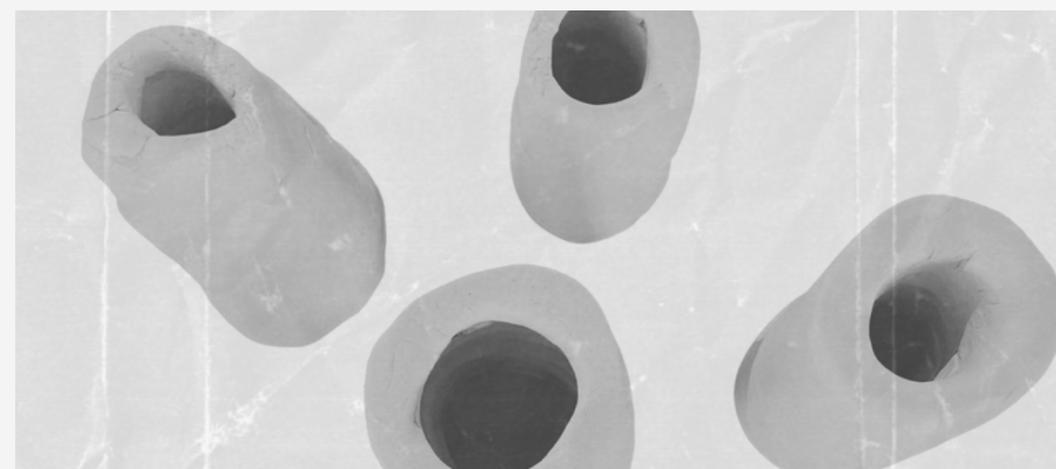
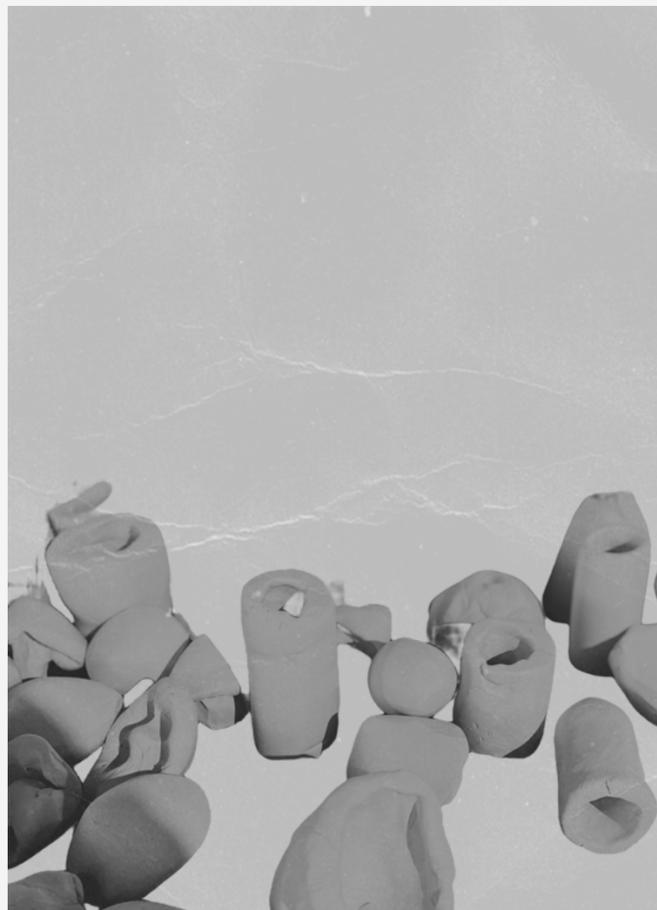
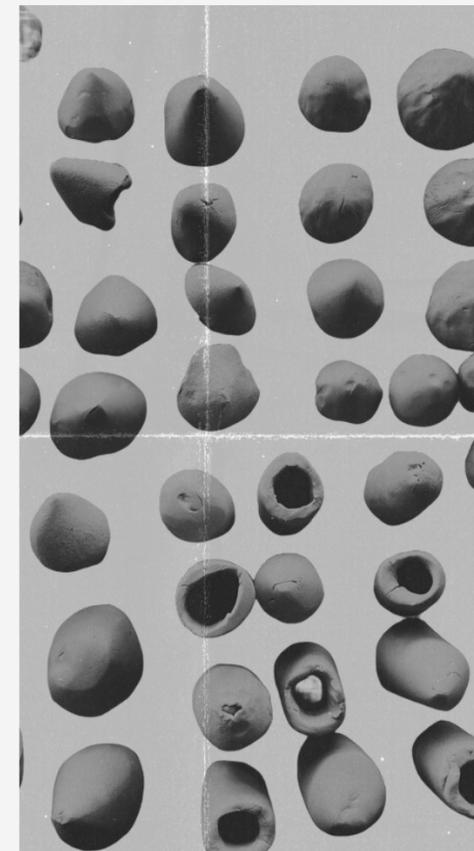
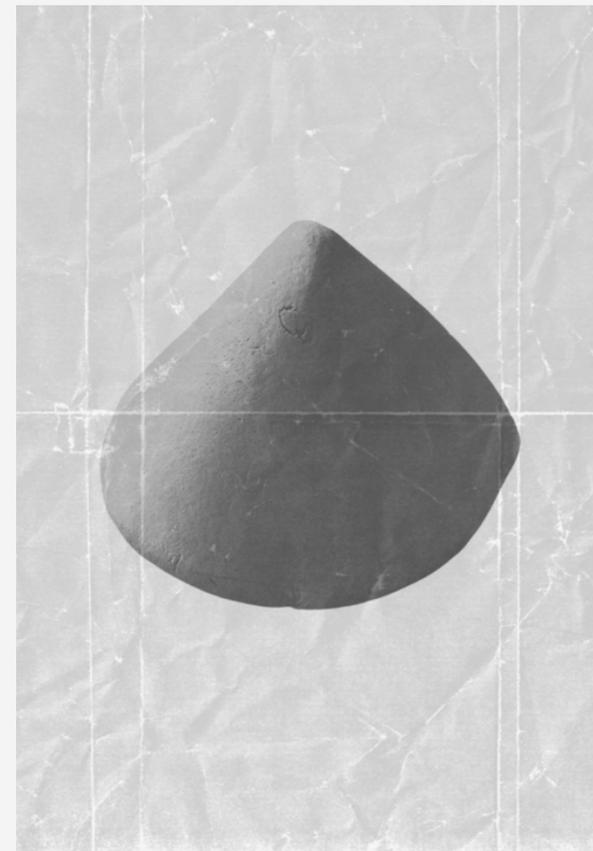
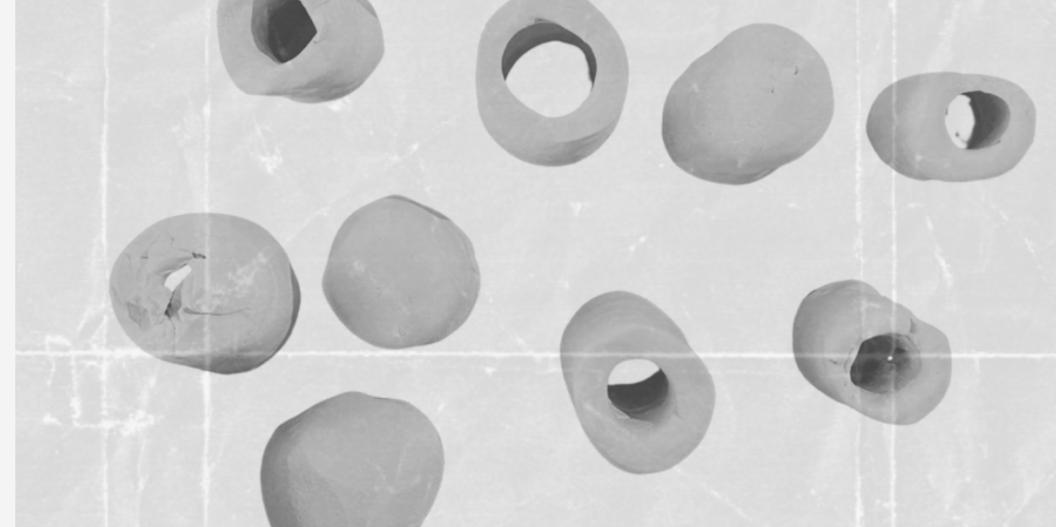
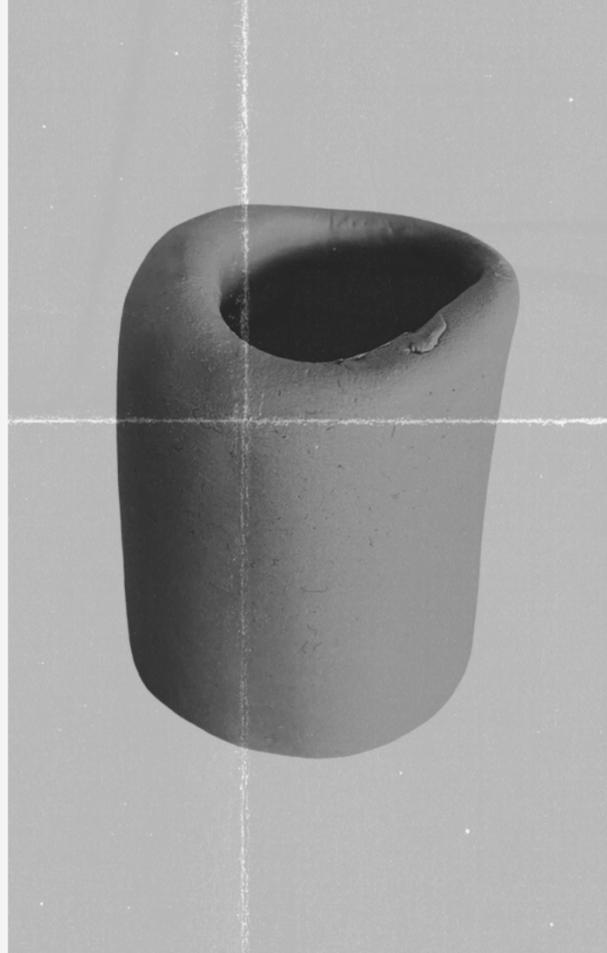
Máster Universitario en Profesor/a de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

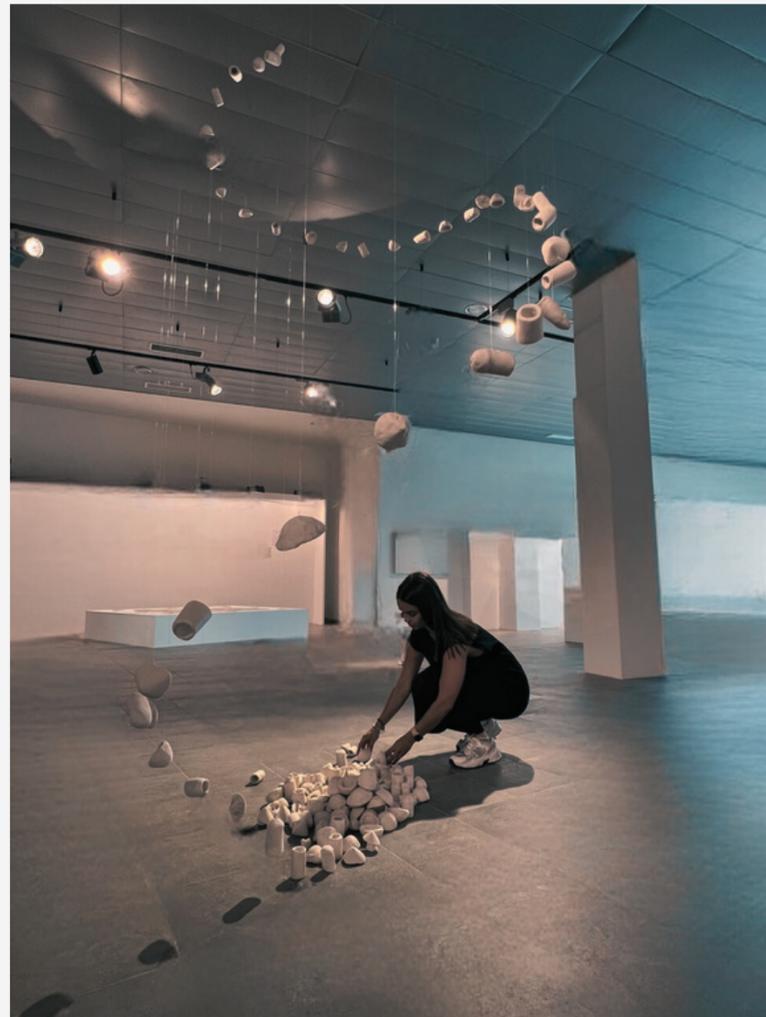
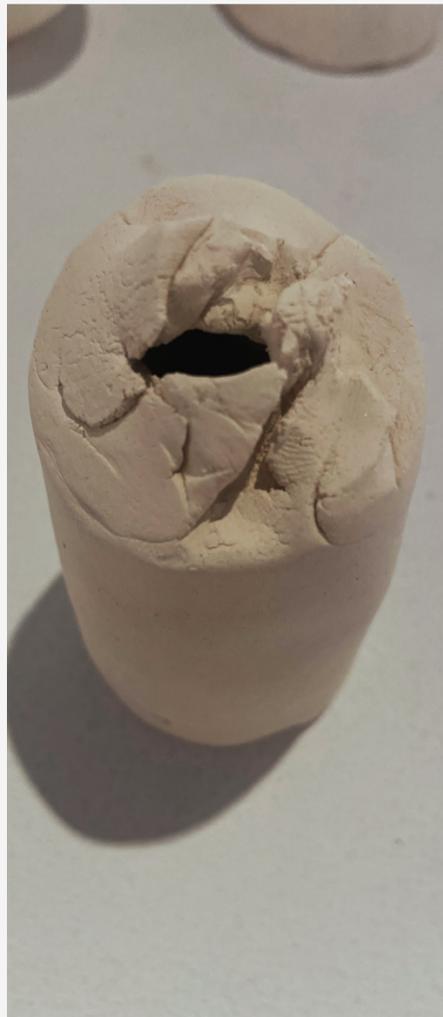
Artes plásticas

Alumna: Laura García Sousa
Tutor: Marc Ribera Giner

tfm
22-23

Autora (2023). Foto resumen de mi proyecto de final de máster.

RESUMEN

El presente documento tiene como objetivo la vinculación de la educación formal y la educación no formal a partir de una propuesta de investigación de la ceramista Carmen Ballester. La propuesta se llevará a cabo en el Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Virgen del Carmen, en el que dos grupos de tercero de la ESO llevará a cabo la realización y el moldeado de diversos tipos de piezas cerámicas. Estas abandonarán la individualidad para formar parte de una instalación artística colectiva y colaborativa creada por mí como docente, investigadora y artista.

SUMMARY

The purpose of this document is to link formal education and non-formal education based on a research proposal by the ceramicist Carmen Ballester. The proposal will take place at the Virgen del Carmen Early Childhood, Primary and Secondary School, in which two groups of the third year of ESO will carry out the making and molding of various types of ceramic pieces. These will abandon individuality to be part of a collective and collaborative artistic installation created by me as a teacher, artist researcher.

ÍNDICE

6-8	1. Introducción 1.1. Delimitación de la temática 1.2. Motivación de la propuesta	32-44	4. Marco empírico 4.1. Contexto del centro 4.2. Propuesta de trabajo 4.2.1. Saberes básicos 4.2.2. Objetivos 4.2.3. Competencias 4.2.4. Criterios de evaluación 4.2.5. Desarrollo de las sesiones 4.2.6. Sesión en el Museo del Azulejo
9-27	2. Marco teórico 2.1. Vinculación de la educación formal y no formal 2.2. Estado de la cuestión 2.2.1. La cerámica en la actualidad 2.2.2. Instalación artística 2.2.3. Forma áurea 2.3. Metodologías artísticas de investigación 2.4. Referente artístico del proyecto 2.5. Objetivos generales	45-58	5. Resultados obtenidos 5.1. Exposición teórica 5.2. Exposición visual
28-31	3. Metodología 3.1. Metodología de investigación 3.2. Instrumentos, técnicas de observación y recogida de datos	59-61	6. Conclusiones 6.1. Interpretación de los resultados obtenidos
		62-64	7. Bibliografía y webgrafía
		65-71	8. Anexos 8.1. Entrevista a Carmen Ballester

01

INTRODUCCIÓN

1.1. DELIMITACIÓN DE LA TEMÁTICA

El presente documento tiene como objetivo llevar a cabo una situación de aprendizaje en un aula de secundaria. El planteamiento de la temática surge mediante la vinculación de la educación formal (las instituciones educativas) y la educación no formal, en este caso, los museos.

Dentro de las posibles tipologías que enmarcan la realización del Trabajo de Final de Máster, este proyecto se incluye en la modalidad de planificación y/o programación curricular, pues se presenta una situación de aprendizaje que engloba aspectos curriculares de la LOMLOE. Asimismo, se establece también la modalidad de investigación, en cuanto al referente, la recogida de datos e instrumentos de investigación.

Con el fin de hallar una práctica que enlazase ambos tipos de educación, aparece la posibilidad de realizar una propuesta investigando un referente artístico.

Así pues, se podrían relacionar los museos como instituciones que promueven un aprendizaje vivencial y la educación secundaria obligatoria.

Resulta muy interesante conseguir relaciones entre ambas instituciones, pues a partir de ellas, se entabla una conexión idónea entre los saberes básicos establecidos en la actual Ley Educativa LOMLOE y la práctica en un museo. Asimismo, el alumnado accede así a un aprendizaje significativo.

La temática surge a partir de la realización de las prácticas en un centro de Onda, localidad en la que se encuentra el Museo del Azulejo "Manolo Safont", y localidad natal de la artista referente Carmen Ballester.

De ese modo, dos grupos en etapa de ESO llevarán a cabo una obra final a partir del estudio de investigación de un referente artístico en el campo de la cerámica.

1.2. MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

La motivación de la propuesta surge de la más entera coincidencia. Surge una conexión casual entre quién es mi tutor de prácticas y la localidad dónde las realizo. De ahí nace la propuesta de vincular el Trabajo Final de Máster con una artista referente ceramista de Onda.

La idea es sencilla, pues nunca había trabajado la cerámica, pero mediante de una entrevista que podréis contemplar en el apartado 3.2. *Instrumentos, técnicas de observación y recogida de datos*, contemplo la idea de generar una Situación de Aprendizaje en un aula de secundaria a partir de la artista Carmen Ballester.

Todo recobra el sentido cuando, en el centro de prácticas, observo que mi tutora Lourdes Chesa es coordinadora de convivencia y vela por la misma en cuerpo y alma. Es imprescindible para la formación integral de las personas adaptarse al entorno y trabajar para el bienestar común.

Según Díaz (2016), “la convivencia escolar es esencial para el desarrollo socioemocional de los estudiantes, ya que les permite aprender habilidades sociales y emocionales importantes para su vida futura.” (Díaz, 2016, p.93-98).

Ese gran trabajo de la gestión de la convivencia me inspira a la hora de crear una obra colectiva y colaborativa. Una pieza que consista en la desaparición de la individualización a la hora de crear una obra y se transforme en una instalación colectiva en la que se encuentran todas y cada una de las huellas de mi grupo de alumnos y alumnas en las prácticas.

Cada alumno/a, cuando la obra está completa, no distingue cuál ha realizado él/ella, sino que se mimetiza con la instalación creando una pieza que nos pertenece a todos y cada uno de los participantes.

02

MARCO TEÓRICO

2.1. VINCULACIÓN EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL

Cuando nos referimos a educación formal nos basamos en el sistema educativo oficial y reglado. A su vez, este se sustenta en un currículum oficial fundamentado en contenidos, objetivos y competencias que lograr.

Se trata de instituciones como colegios, institutos o universidades, en las que se deben cumplir ciertos objetivos generales tales como la contribución a crear personas preparadas de manera integral para la vida.

Por el contrario, la educación no formal se lleva a cabo fuera de las instituciones regladas, pero, su función no es otra que la de complementar y enriquecer la educación formal. El museo como institución que profiere educación no formal tiene el objetivo de crear experiencias ricas en vivencias y situaciones que únicamente desde el museo se pueden lograr.

El museo, como participe de la educación no formal y no sistemática es una herramienta útil para la educación formal, es una valiosísima experiencia tridimensional al servicio de la educación”. (Bosch, 2000, p.2)

Además, volviendo al currículum oficial reglado, existen temas transversales y competencias, además de contenidos que promueven dichas experiencias en los museos. El alumnado se beneficia de ambientes propensos a despertar la creatividad y realidades que no viven en el aula.

Debemos modificar la visión de un museo en el que hay piezas antiquísimas lejanas a los gustos e intereses de los discentes, pues hoy en día hay una potente transformación de dichos espacios. Espacios llenos de vida, de piezas en movimiento, instalaciones artísticas, salas dinámicas en las que los visitantes se convierten en protagonistas y un largo etcétera de posibilidades estéticas.

A partir de los vínculos existentes entre la educación formal y no formal se crean espacios diversos en los que, cada vez más, los centros educativos contribuyen a la realización de obras de arte o exposiciones en las que se muestra su creatividad y participación.

Asimismo, expongo mi Trabajo Final de Máster, mediante la vinculación del centro Virgen del Camen (Onda) y el Museo del Azulejo “Manolo Safont” (Onda), con el objetivo final de crear puntos de unión resistentes y fructíferos en el tiempo.

Autora (2023). *Charla con Carmen Ballester*. Fotografías tomadas durante la actividad en el Museu del Taulell (Onda).

2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el siguiente punto analizaremos el estado de la cuestión mediante la investigación y revisión de los siguientes ítems:

- Conceptualización de la cerámica en la actualidad.
- Instalación artística
- La forma áurea

2.2.1. LA CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

La cerámica en la actualidad acarrea una reconceptualización en la manera de crear obras artísticas. Si bien es cierto que nuestros antepasados la entendían como un mero proceso para la creación de piezas utilitarias y/o decorativas. No obstante, esto ha cambiado significativamente. “El arte cerámico contemporáneo habilita otras formas de percepción y ocupa ámbitos que no alcanzaba con anterioridad a la segunda mitad del siglo XX”. (Tarela, 2018, p.2).

De ese modo, se alcanza y se atribuye una nueva forma de trabajar y entender la cerámica, en la que, en el caso de mi artista referente, lo figurativo y/o utilitario pasa a un segundo plano. Crear cerámica, crear arte, expresarnos libremente a partir de la representación de nuestros pensamientos en esculturas de arcilla.

El trabajo con la cerámica tiene una simbología mucho más allá de un material plástico gráfico, pues estando nuestras manos en contacto con la arcilla, lo están, a su vez, con los 4 elementos de la naturaleza: el agua, la tierra, el fuego y el aire.

Conceptualmente, das vida a tus piezas esculpidas, dejas tus huellas en ella, haces un ejercicio de meditación, de ejercer fuerza sobre lo que creas en base a tu estado de ánimo. En definitiva, creas elementos llenos de vida.

Situando la cerámica en el contexto en el que nos encontramos, es un territorio pionero en la presencia de materiales áridos como arcillas y piedras naturales, hecho que fundamenta la existencia de diversidad de fábricas cerámicas.

Dependiendo del contexto histórico y cultural, y con mayor razón del particular contexto artístico, determinados materiales siempre cuentan de antemano con una significación o un simbolismo más o menos establecido, a partir del cual el artista responde y actúa” (Seel, 2010, p.165).

Carmen Ballester explica que en esta región donde abunda la arcilla, es imposible no tenerla en cuenta para creaciones artísticas y que no fuesen fuente de inspiración pura, pues es parte de la identidad cultural de ella misma y de su contexto próximo.

Autora (2023). Fotografía independiente de la arcilla.

2.2.2. INSTALACIÓN ARTÍSTICA

La obra final de propuesta de intervención educativa en el centro Virgen del Carmen está compuesta por la totalidad de las piezas que cada alumno/a ha elaborado. A partir de ahí, cada una de las mencionadas piezas pasará a formar parte de una instalación artística.

“El arte instalado articula en conjunto los componentes estructurales y los de procedimiento, tales como el ambiente en el que se crea y se experimenta, la difuminación de los límites entre el espectador y el objeto de arte, la mezcla de los medios de comunicación y tecnológicos para incluir lo performativo, etc. De esta manera, empuja el cuerpo del espectador hacía el espacio o escenario de la obra de arte. Para recordarla en el tiempo, la instalación se documenta a través de fotos y videos, fijando el trabajo realizado.” (Martínez, 2019, p. 314)

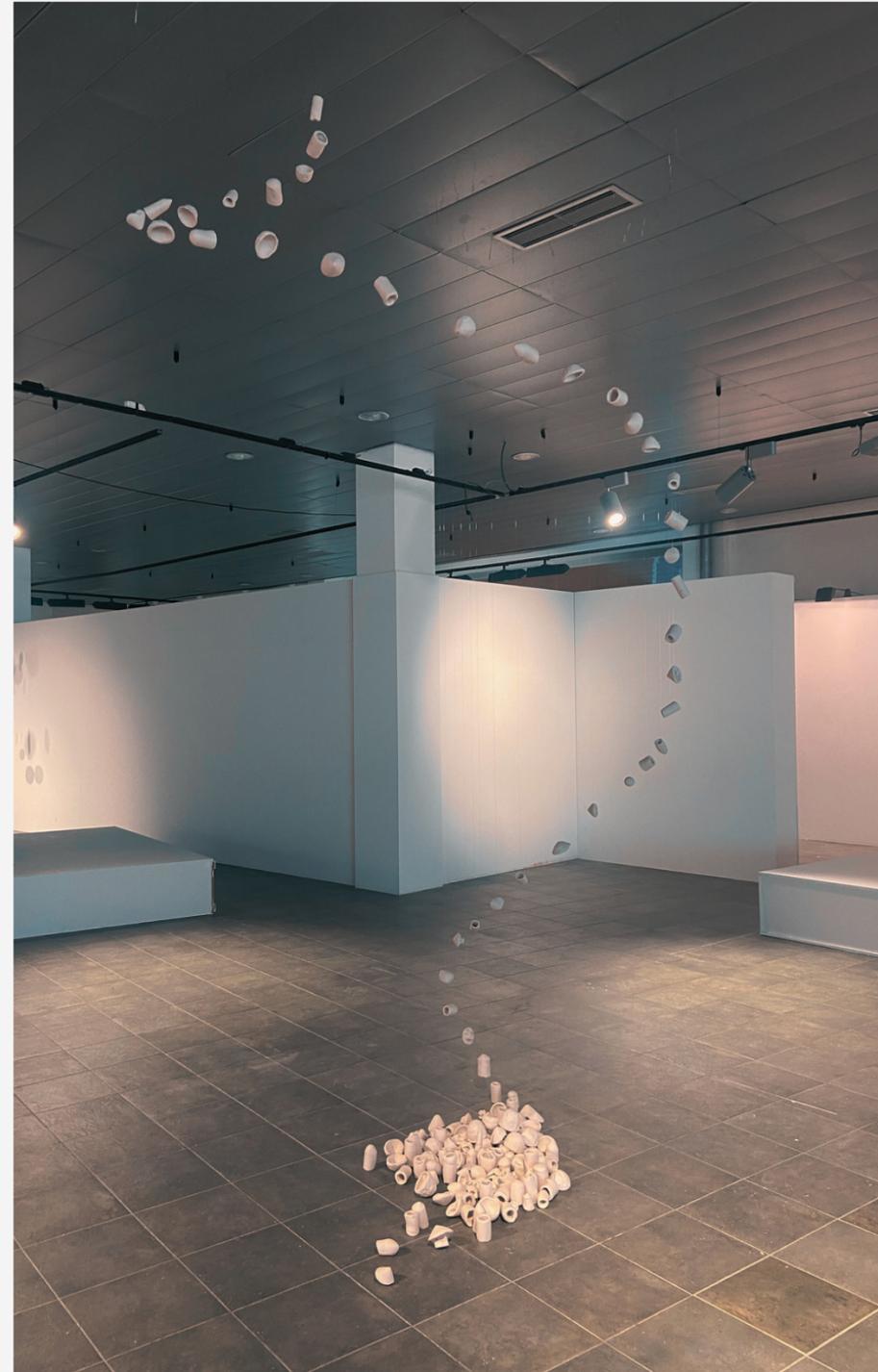
A través de esta obra quiero transmitir la idea de acumulación al comienzo de la obra y a medida que se depositan las piezas, estas van cogiendo fuerza hacia arriba, aferrándose a la gravedad y tendiendo a subir como si de una escalera en espiral se tratase.

La obra muestra mucha fuerza en su inicio, que poco a poco se va perdiendo, ocasionando una forma áurea, se ve desarrollado de manera amplia en el apartado 2.3.3.

Autora (2023). Par fotográfico creado a partir de los resultados de la obra final en el Museo del Azulejo.

Autora (2023).Serie obtenida a partir del resultado final tomado desde diferentes perspectivas.

2.2.3. FORMA ÁUREA

Cabe señalar que la idea de forma áurea surge a posteriori del montaje de la instalación artística. Por ello, al igual que ocurre en la naturaleza de forma excepcional, esta forma áurea se apodera de la obra, conocida como la Divina Proporción. Siglos atrás, se considera que esta proporción es la esencia misma de la naturaleza, un lenguaje universal en la que se crea armonía.

La elección de la cerámica, además, le otorga un nexo o una vinculación ancestral con la humanidad, pues fue uno de los primeros medios que se utilizaban para crear arte.

En el proceso creativo, he utilizado la acumulación gradual de piezas de cerámica, que, finalmente, han dado vida a la forma áurea. Las piezas han sido cuidadosamente seleccionadas y representan una unidad en la construcción de un todo armónico y equilibrado.

Dicha unidad hace referencia a los alumnos y alumnas que han impregnado sus huellas y han hecho uso de sus manos como única herramienta de moldeado. Cada una de las piezas se coloca estratégicamente en relación con las demás, formando una estructura tridimensional que se eleva hacia el “cielo” de manera majestuosa.

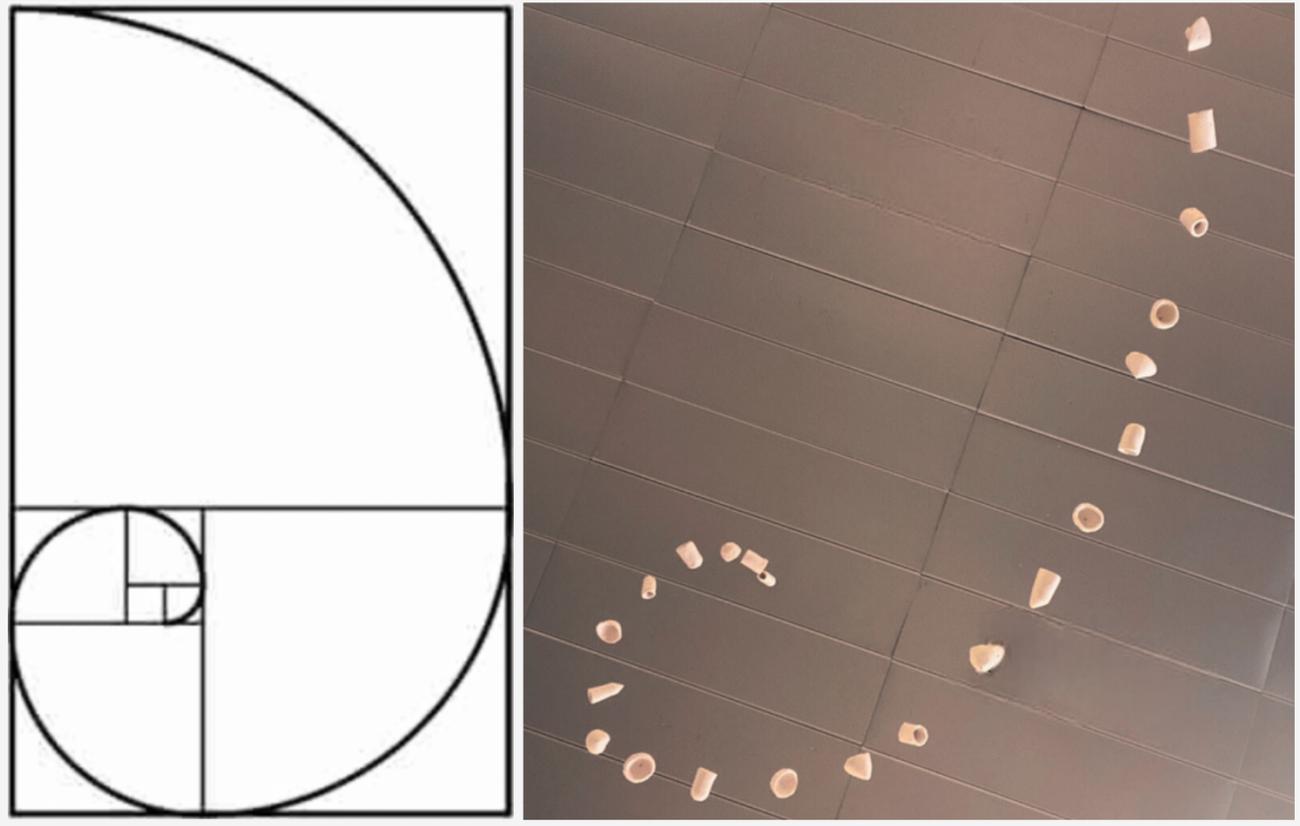
La disposición de las piezas se ha realizado con meticulosidad, siguiendo una secuencia que evoca el crecimiento natural. A medida que las piezas se elevan desde el suelo, se desenvuelve toda una narrativa visual ante los ojos del público.

La aparente simplicidad y orden de la estructura revelan una sofisticación y complejidad profundas, referenciando, a posteriori, la presencia de la proporción áurea en el mundo que nos rodea y su poder para inspirar la creatividad humana.

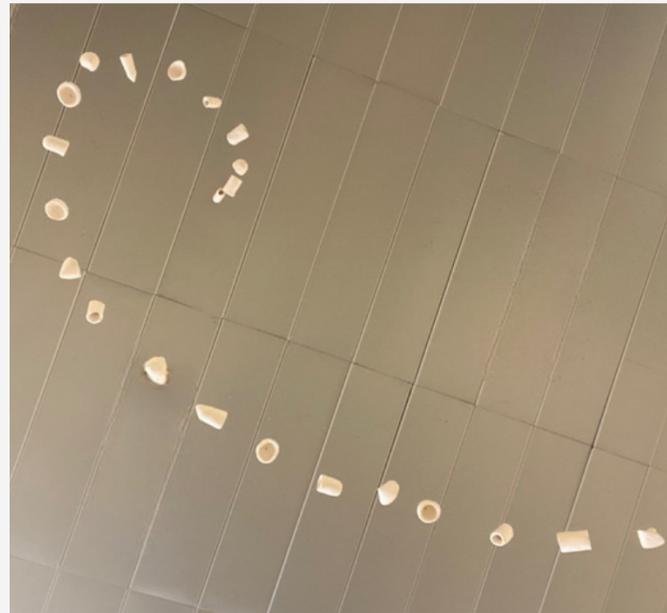
Al contemplar esta obra, invito a los/as espectadores/as a sumergirse en un viaje reflexivo. Cada pieza de cerámica, realizada por el alumnado de 3º de la ESO, simboliza las experiencias y vivencias individuales que se acumulan en el tiempo. A medida que la estructura se eleva, se genera una sensación de ascenso y trascendencia, como si estuviéramos siendo evocados hacia una dimensión más elevada de la belleza y la armonía.

Autora (2023). Fotografía independiente de las piezas.

Autora (2023). Cita visual compuesta por una sección áurea matemática (izquierda), y una fotografía tomada desde abajo de obra de la autora (derecha).

Autora (2023).Cita visual compuesta por una fotografía en blanco y negro de Franck, 1965 (izquierda), y una fotografía desde arriba de la instalación artística (derecha).

2.3. METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS DE ENSEÑANZA

A partir de nuevos paradigmas en la educación y una sociedad en continua evolución, surgen las Metodologías Artísticas de Enseñanza basadas en las Artes como necesidad social. Estas metodologías se basan en la idea de que el arte es un medio efectivo para la expresión personal, el pensamiento crítico y la exploración de ideas. A través de una serie de instrumentos y técnicas de recogida de datos de diferentes tipologías se investiga un concepto o varios simultáneamente.

“Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores y los sistemas educativos debe ajustarse a esta nueva situación. La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean

desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados”(UNESCO, 2006: 4).

Las metodologías de investigación basadas en las artes indagan sobre un tema a partir de uno o más referentes, y como resultado aparece la creación de conocimientos en forma de imágenes, tales como series fotográficas, fotoensayos, pares visuales, etc. Estos se establecen como herramientas en la metodología seleccionada, pues aportan información útil y relevante para el proyecto.

Asimismo, en base a un contexto analizado de manera profunda, las metodologías de investigación basadas en las artes promueven lenguajes que nos acerquen a representaciones contemporáneas como la instalación artística, que analizaremos en el punto 2.3.2.

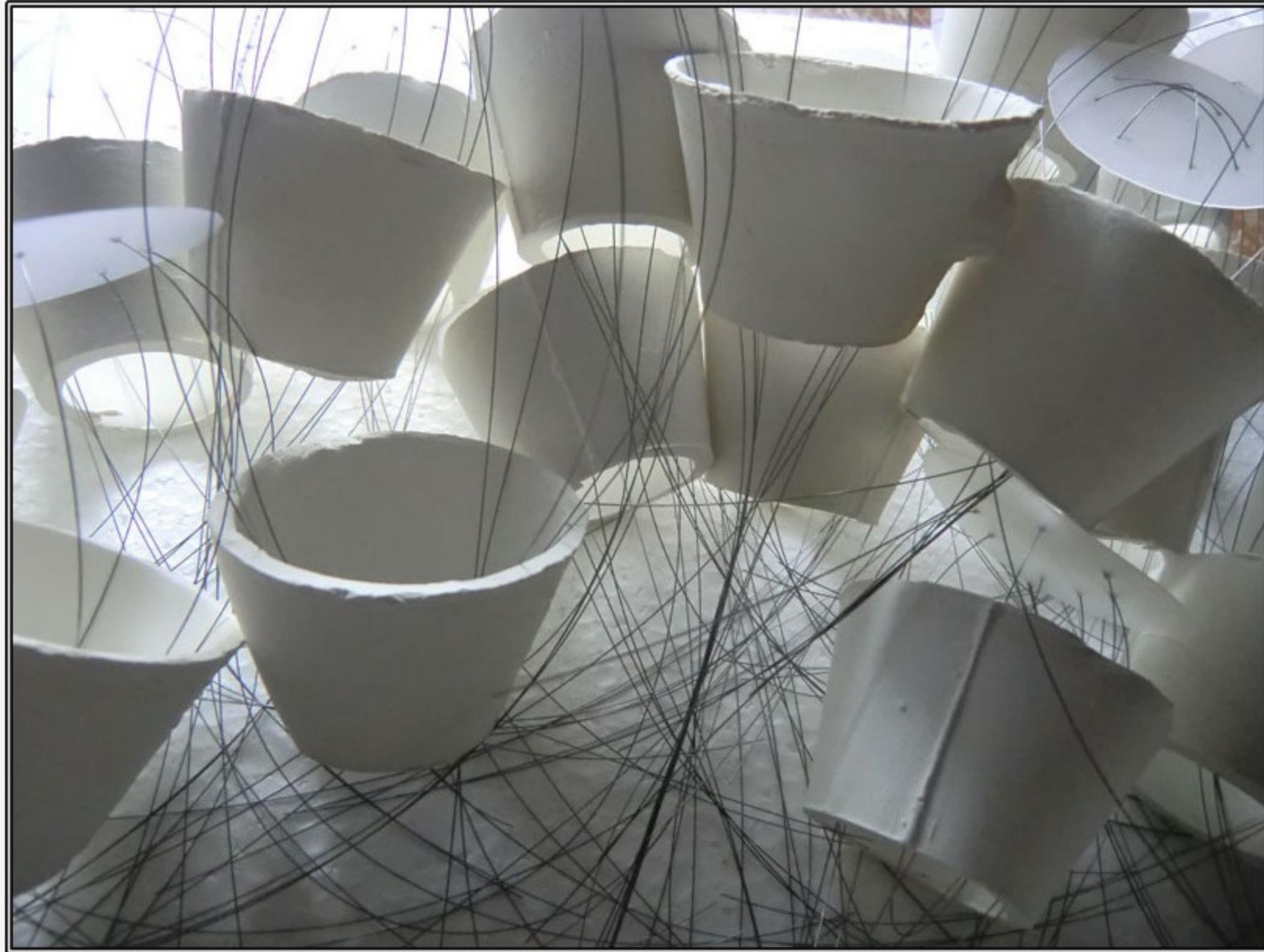
2.4. REFERENTE ARTÍSTICO DEL PROYECTO

La propuesta de referente artístico para realizar la obra colaborativa con el alumnado de 3º de la ESO es Carmen Ballester. Es una ceramista reconocida a nivel nacional, cuyas piezas han estado expuestas en multitud de espacios.

Tuve la suerte de que su última exposición había sido en el Museo del Azulejo de Onda, por lo que pude realizarle una entrevista en la que presentarle mi propuesta. En el *Anexo 1* se encuentra transcrita.

Le atrajo la idea de llevar su referencia al espacio educativo, pues ella había sido docente muchos años, por lo que me expuso su trayectoria e interferencias hasta llegar a convertirse en la referente artística para mi proyecto.

En este punto llegamos a plantear una propuesta que realizaríamos junto a ella cuando llegase el momento.

Autora (2023). Cita visual creada a partir de una obra de Carmen Ballester (izquierda) y parte de la obra final (derecha).

Al observar y analizar a Carmen como referente, tenía claro que en mi instalación aparecerían características propias que configuraban la personalidad de sus piezas.

El Blanco

Me gustaba mucho la idea del color blanco para mi obra, pues este denota una simbología de pureza, claridad, tranquilidad. Es el color de la luz pura. Quería que mi obra denotase minimalismo y simplicidad.

Autora (2023). Fotografía independiente de las piezas.

Obra colectiva

Mi proyecto se entiende desde la idea de colectivo, y no como la conceptualización tradicional que se le atribuye a la cerámica del estilo tótem o dioses griegos, que se entienden por sí solos. Las piezas de la instalación recobran el sentido a partir de su posición junto a las demás piezas.

Autora. (2023). Fotografía independiente de la instalación.

2.5. OBJETIVOS GENERALES

- 1.** Investigar sobre un referente artístico: Carmen Ballester.
- 2.** Crear una obra colectiva y colaborativa en un aula de secundaria.
- 3.** Vincular la educación formal con la no formal a partir de la creación artística de una obra.

03
METODOLOGÍA

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

A/r/Tografía:

La definición de esta metodología reúne 3 conceptos clave: artista, investigador/a y docente. A partir de estas tres funciones se fusionan para llegar a un proyecto comprometido y complejo. Además, en esta metodología de investigación se suma el componente tecnológico, es decir, involucra el uso de herramientas y soportes digitales para la obtención de instrumentos de investigación.

Un rasgo que se distingue de las demás metodologías es la presencia de composiciones de imágenes o vídeos relacionados con el fin de estudiar o investigar un tema artístico.

Cabe añadir que la A/r/Tografía busca una simbiosis entre la creatividad artística, la investigación teórica y la creación de una obra colaborativa. Así pues, estos son los tres ítems que reúne mi proyecto, ya que se encuentran las tres funciones descritas. En el inicio: “artista” porque creo una obra, “docente” porque lo hago junto a mi alumnado, e “investigadora” porque estudio la cerámica contemporánea a partir de la obra de Carmen Ballester.

3.2. INSTRUMENTOS Y RECOGIDA DE DATOS

Técnica cualitativa: la entrevista

En primer lugar, cabe señalar que la recogida de datos de mi proyecto ha consistido en una entrevista a la artista referente, Carmen Ballester, en la que pude conocer de forma amplia su trayectoria en el mundo del arte. La entrevista está considerada un instrumento valioso de recogida de datos, en mi caso cualitativos, para la creación de un determinado proyecto de investigación. Estos datos obtenidos son mucho más flexibles y abiertos que las que ofrecen las entrevistas cuantitativas, ya que en estas se obtienen respuestas categorizadas únicamente.

A partir de la entrevista con Carmen Ballester, mi trabajo adquirió forma mediante sus recomendaciones y sus interferencias con el mundo del interiorismo o el mundo oriental, entre otros. En la siguiente tabla indico las cuestiones más relevantes, además de adjuntar la entrevista completa en el *Anexo 1*.

Preguntas realizadas
¿Qué te inspiró a realizar obras de arte cerámico contemporáneo?
¿En qué grado marcó tu trayectoria tus piezas actuales?
¿Siempre has querido dedicarte a la cerámica no figurativa?
¿Qué rasgos comunes de tus obras determinan la identidad de las mismas?
¿Ha influenciado de algún modo el contexto en que has estado a tus obras?

Instrumentos de investigación

Fotoensayo	El fotoensayo emplea una secuencia de fotografías que se organizan para describir una argumentación visual.
Foto resumen	A partir de una imagen o conjunto de imágenes que sirven realizar una definición visual.
Serie fotográfica	Secuencia de imágenes que transmiten visualmente los pasos de una acción, derivando en una narrativa visual.
Fotografía independiente	Imágenes que funcionan de manera independiente sin necesidad de ir acompañadas de otras.
Par fotográfico	Dos fotografías que generan, por su contenido, un diálogo visual por la relación que las une.
Cita visual	Se trata de la inclusión de una referencia artística de un/una autor/a diferente al de la investigación para implementar el trabajo.

04

MARCO EMPÍRICO

4.1. CONTEXTO

La propuesta de Trabajo de Final de Máster se ha llevado a cabo en un centro privado concertado, acogido al régimen de conciertos educativos en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Se encuentra en la localidad Castellonense de Onda. El colegio Virgen del Carmen.

Se trata del centro educativo en el que he realizado las prácticas del Máster en Formación del Profesorado en la especialidad de Artes Plásticas.

Las personas para las que he diseñado la Situación de Aprendizaje son dos grupos de alumnado de tercero de la ESO.

Autora. (2023). Centro Virgen del Carmen de Onda. Fotografía independiente.

4.2. PROPUESTA DE TRABAJO

La propuesta de trabajo es una Situación de Aprendizaje en la que el alumnado investiga un referente, Carmen Ballester. A partir de sus obras y su historia, he diseñado una actividad de intervención educativa en un aula de educación secundaria en la que el alumnado creará una serie de piezas. En en los siguientes apartados podréis encontrar los diferentes elementos curriculares que componen la Situación de aprendizaje, extraídos de la actual ley educativa LOMLOE. El único material que necesitarán es la pasta de cerámica gris, y las manos como herramienta.

Vamos a moldear estas piezas a partir de las huellas de cada una de las personas que han formado parte de este proyecto. Una instalación artística con una connotación de cooperación, sentido de pertenencia al grupo y colaboración.

4.2.1. SABERES BÁSICOS

Bloque 1: Exploración e interpretación del entorno
Patrimonio artístico y cultura visual contemporánea.
Manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia, pertenecientes al patrimonio y a la cultura visual y audiovisual en entornos físicos:
Patrimonio cultural tangible: escultura.
Características y cualidades expresivas y comunicativas de los formatos, soportes y materiales de las prácticas artísticas contemporáneas.
Bloque 2: Experimentación y creación
Expresión gráfico plástica: Técnicas secas y húmedas (cerámica), mixtas y experimentales.
Materiales, soportes y procedimientos. Formatos bidimensionales y tridimensionales.

4.2.2. OBJETIVOS

Objetivos generales:

Podemos encontrar los objetivos generales en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

- l)** Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
- j)** Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
- e)** Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos hacen referencia aquellos establecidos por mí como docente a partir de los contenidos escogidos para la Situación de Aprendizaje.

- 1.** Realizar un trabajo de investigación a partir de la artista referente Carmen Ballester.
- 2.** Investigar sobre las diferentes técnicas contemporáneas y sus materiales.
- 3.** Estudiar la escultura como patrimonio cultural tangible.
- 4.** Trabajar con cerámica en el Museo del Azulejo.
- 5.** Bocetar a partir de las piezas creadas.

4.2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Bloque 1: Exploración e interpretación del entorno
CE1: Analizar críticamente diferentes propuestas artísticas contemporáneas, referencias socioculturales, funcionalidad y elementos del patrimonio local.
CE2: Compartir ideas y opiniones usando terminología específica en las experiencias artísticas.
Bloque 2: Experimentación y creación
CE3: Comunicar ideas, sentimientos y emociones, experimentando con el lenguaje visual y con diferentes técnicas y materiales en la elaboración de prácticas artísticas y creativas.
CE4: Seleccionar de manera responsable recursos digitales apropiados.

Competencias clave	
Competencia en Comunicación Lingüística	La importancia de esta competencia reside en el hecho de considerar el lenguaje como la principal herramienta para construir el aprendizaje del alumnado.
Competencia digital	Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a partir de la utilización de las mismas para buscar información, realizar bocetos, etc.
Competencia personal, social y de aprender a aprender	El trabajo de esta competencia es clave desde el punto de vista de cómo aprendemos las personas. Este proyecto es colaborativo y colectivo, por lo que fomentaremos la convivencia social en el aula.
Competencia emprendedora	La idea principal es convertir las ideas en actos para que el alumnado tome un papel activo en su proceso educativo.
Conciencia y expresiones culturales	Investigando un referente de la localidad de los discantes, fomentaremos el respeto al patrimonio cultural, entre otros.

4.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1: Exploración e interpretación del entorno
Seleccionar referentes contemporáneos (Carmen Ballester)
Investigar sobre las propuestas artísticas y contextualizarlas.
Identificar el análisis de los referentes artísticos y culturales (en nuestro caso Carmen Ballester)
Identificar los diferentes mensajes de las creaciones artísticas, sus elementos y extraer conclusiones.
Respetar las manifestaciones culturales desarrollar el criterio propio.
Bloque 2: Experimentación y creación
Comunicar y argumentar, de manera oral y escrita la experiencia de creación.
Crear propuestas artísticas.

4.2.5. DESARROLLO DE LAS SESIONES

Sesión 1	Presentación del proyecto y del referente artístico. Brainstorming.
Sesión 2	Investigación por grupos cooperativos sobre Carmen Ballester: selección de obras, características, trayectoria, etc.
Sesión 3	Estudiamos por grupos de expertos aspectos técnicos de la cerámica, culminando por la realización de un kahoot.
Sesión 4	Realización de la obra en el Museo junto a mí como docente en prácticas y con Carmen como referente artístico.
Sesión 5	Una vez realizan las piezas de la obra, generación de un boceto para imaginar el posible diseño de la instalación.

4.2.6. SESIÓN EN EL MUSEO

Un día antes de las vacaciones de Semana Santa realizamos la sesión referente a la realización de las pequeñas obras. Para ello, tuve la suerte de contar con Carmen Ballester, la artista referente de mi proyecto. En todo momento le propuse la invitación y estuvo encantada de acudir a presentarse y hacernos una pequeña clase de cómo moldear la arcilla. Durante dicho taller realizamos las diferentes piezas, fue una mañana dura de trabajo, ya que habían muchos/as estudiantes.

Considero que es todo un privilegio el haber podido contar con su ayuda y trabajar mano a mano con ella, pues nos transmitió a todos muchísimos conocimientos que desconocíamos y la manera tan especial que tiene de tratar la cerámica.

La única herramienta son las manos y cómo las utilizamos denotará los resultados. Hicimos un proceso de meditación en el que cerrábamos los ojos y seguíamos moldeando.

Autora (2023). *Sesión en el museo*. Fotografía independiente tomada durante la realización de las piezas con el alumnado.

Autora (2023). *Carmen Ballester*. Serie fotográfica en la que Carmen explica cómo realizar el taller.

Muestra del proceso de dos piezas

Autora (2023). Procesos. Serie compuesta con el proceso de creación de dos de las piezas.

05
RESULTADOS

5.1. EXPOSICIÓN TEÓRICA

Llegados a este punto del proyecto, es necesario exponer los resultados de manera teórica para desarrollar tanto el proceso como el resultado de mi propuesta.

Finalmente he conseguido realizar una instalación artística creada por dos grupos de discentes. La propuesta y la creación de las piezas ha sido de forma compartida y colaborativa, pero tanto el montaje de la instalación artística como la idea final ha sido un trabajo realizado por mí como docente-investigadora y artista.

Realmente, la idea de la instalación partió de una nube con todas las piezas colgadas, pero finalmente, cuando me situé delante de las piezas pensé que debía otorgar un cierto protagonismo a cada una de las mismas, evitando así una aglomeración que no llegara a entenderse.

Asimismo, el espacio dónde colocar la obra final en el Museo del Azulejo era central, por lo que me pareció buena idea darle el aspecto que finalmente resultó. Al visualizar todas las exposiciones completas, aún me transmitió más mi obra, puesto que la sintonía con las demás obras de arte y la gente me pareció, simplemente, perfecta.

Además, me inspiró la idea de la acumulación en el suelo, y que a partir de ella, fueran elevándose formando una espiral sutil que refleja la vida en sí.

La vida es cíclica, el sistema educativo se entiende en espiral, por lo que me gustó que mi obra artística sugiriese tal descripción. "La espiral como metáfora del crecimiento o el laberinto como espacio para perderse y encontrarse son formas que tienen una gran riqueza simbólica." (Abad, 2006, p.241)

Exposición en el Museo

Cabe destacar que he tenido la suerte de que mi instalación artística se haya podido exponer en el Museo del Azulejo "Manolo Safont" y hacerla visible a la localidad de Onda. Asimismo, se ha inaugurado la exposición en el simbólico "Día internacional de los museos".

Poder apreciar la obra final rodeada de gente y capturar el momento ha sido una experiencia como artista que no olvidaré nunca.

Se trata de una obra que contribuye al lema que se ha establecido este año para celebrar dicho evento, "Hacia un pasado sostenible". Mi instalación artística se basa en la arcilla, un material que utilizaban nuestros ancestros para todo tipo de herramientas, arte, hogar. Un material propio de nuestro territorio, rico y abundante, por lo que es sostenible.

Autora (2023). *Inauguración*. Fotografía independiente tomada durante la inauguración el día internacional de los museos el 18 de mayo.

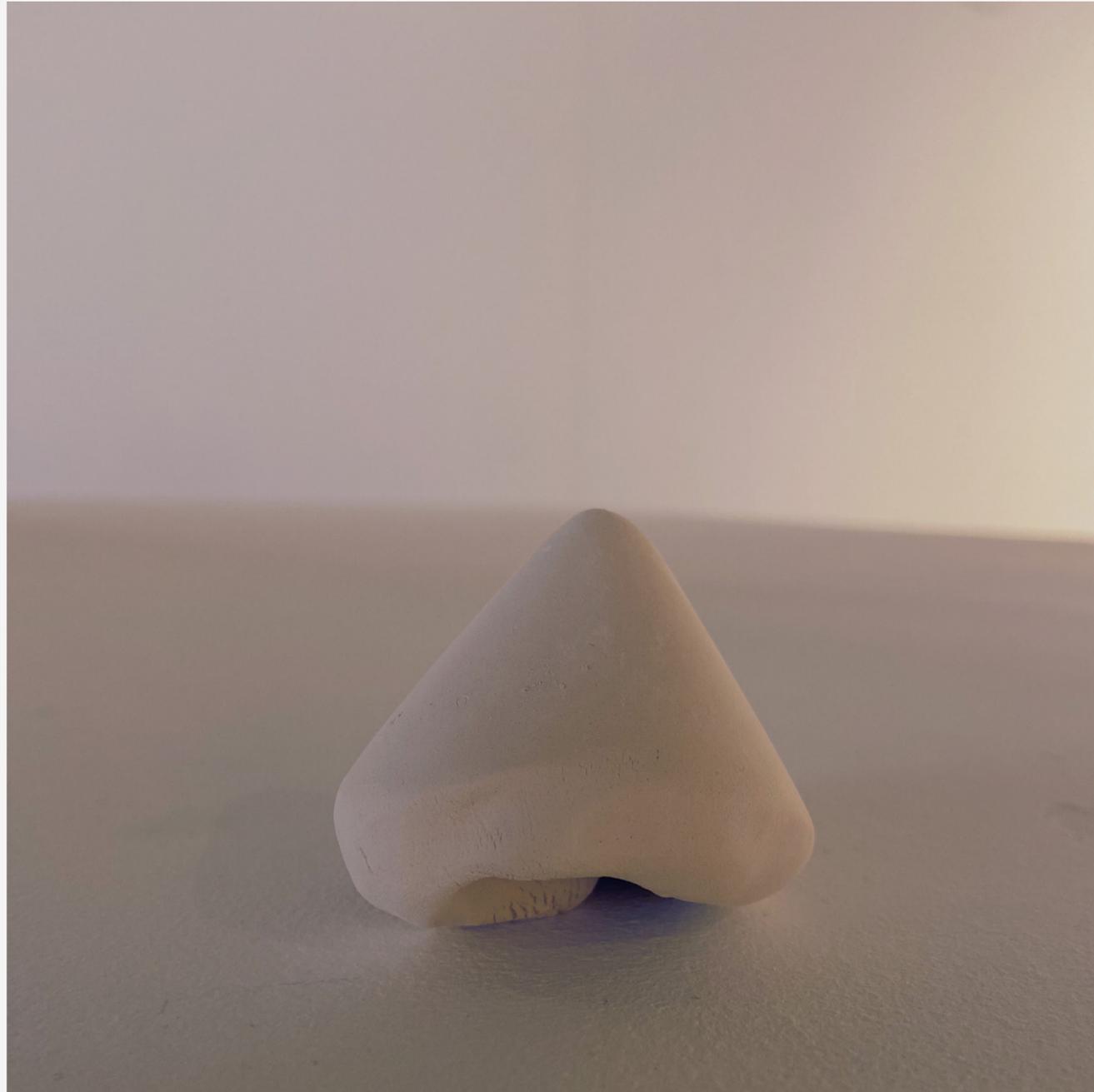

18 DE MAIG
DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
MUSEUS
SOSTENIBILITAT
BENESTAR

Autora (2023). *Exposició*n. Fotoensayo creado en la celebración del día internacional de los museos.

5.2. EXPOSICIÓN VISUAL

Autora (2023). *Huellas*. Par fotográfico que muestra la parte delantera y trasera de una de las piezas.

Autora (2023). *Cilindro*. Par fotográfico creado a partir del proceso de creación de una de las piezas.

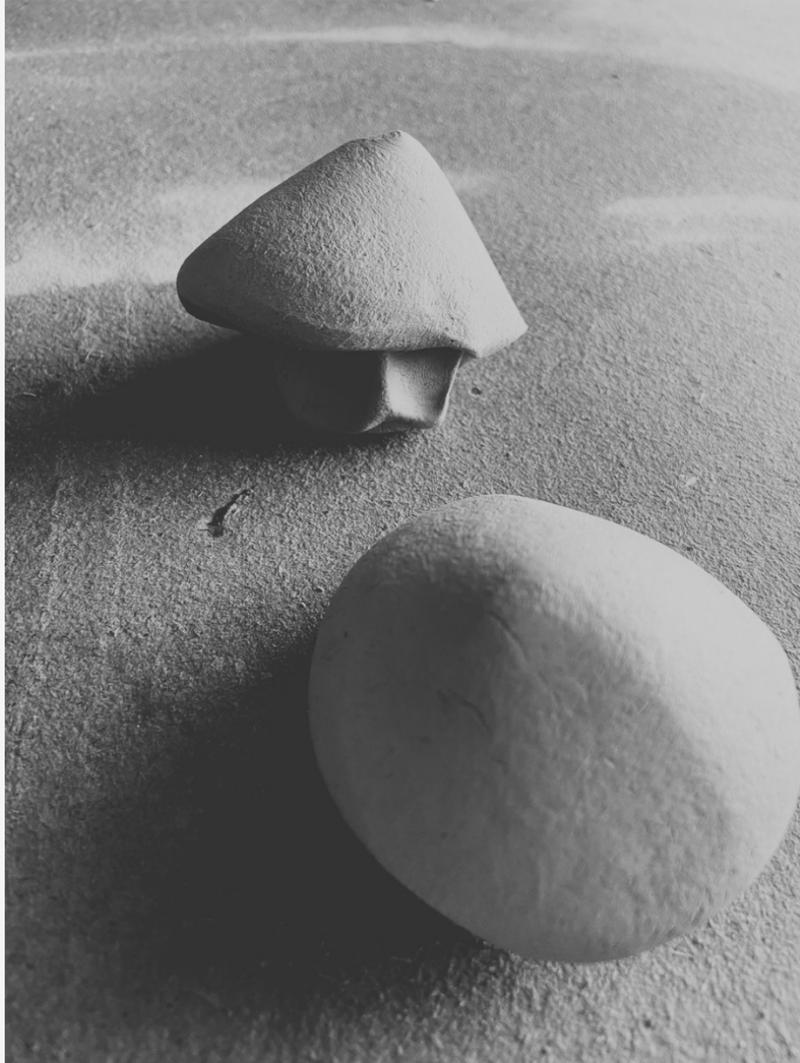
Autora (2023). *Resultados sin cocer*. Fotoensayo que muestra la infinidad de las piezas.

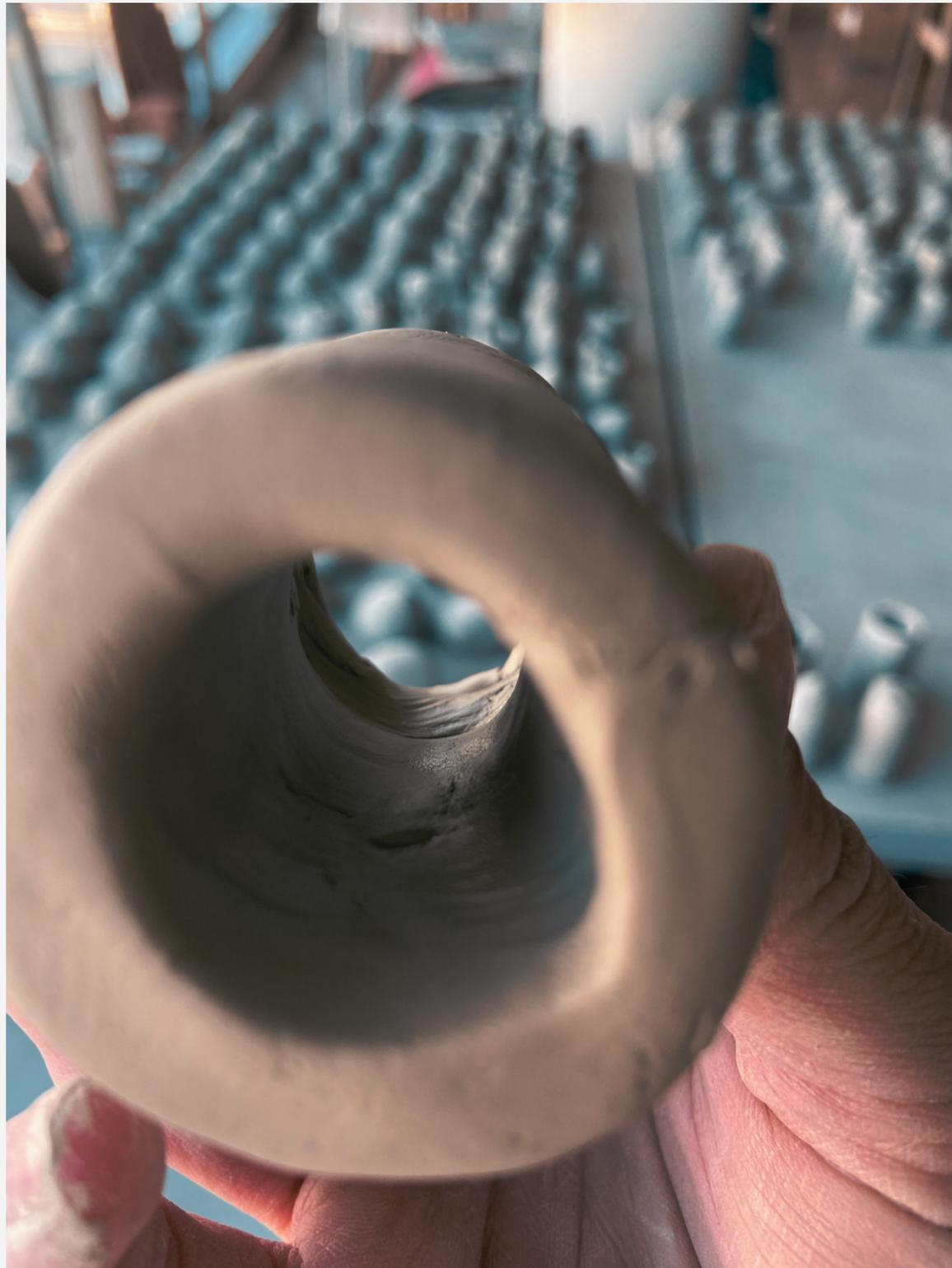
Autora (2023). *Huellas*. Fotoensayo de las dos partes de la misma pieza, apreciándose las huellas de un alumno.

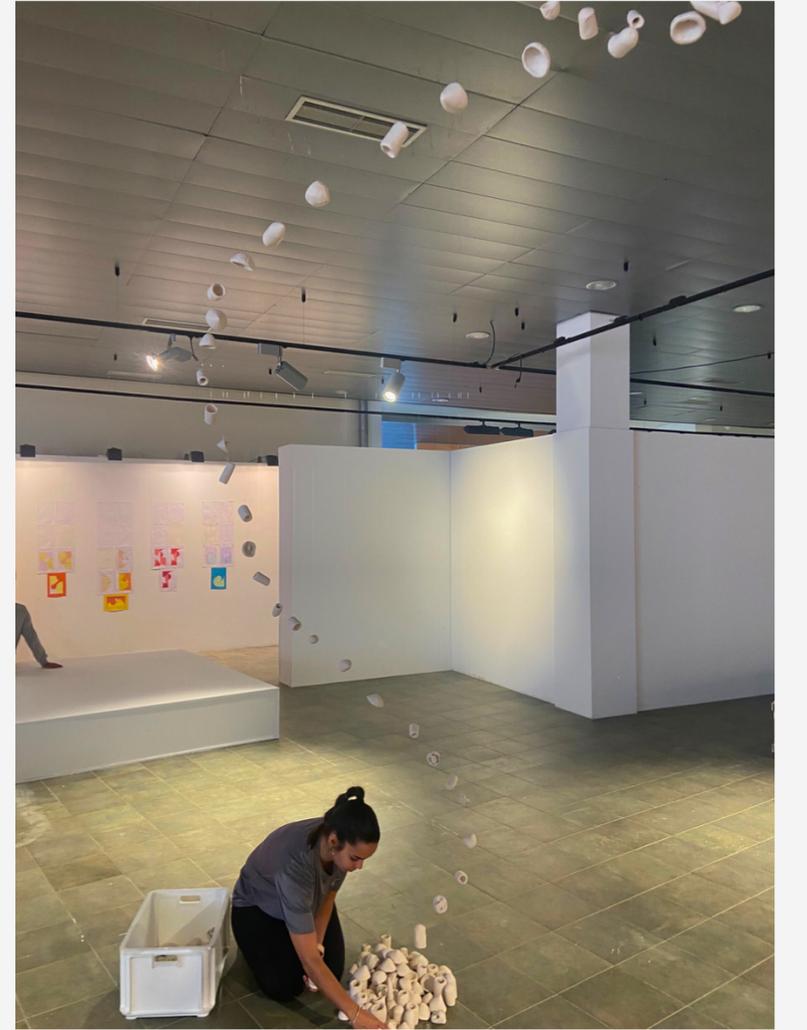
Autora (2023).Piezas de la obra final. Serie compuesta por las piezas antes de cocerlas.

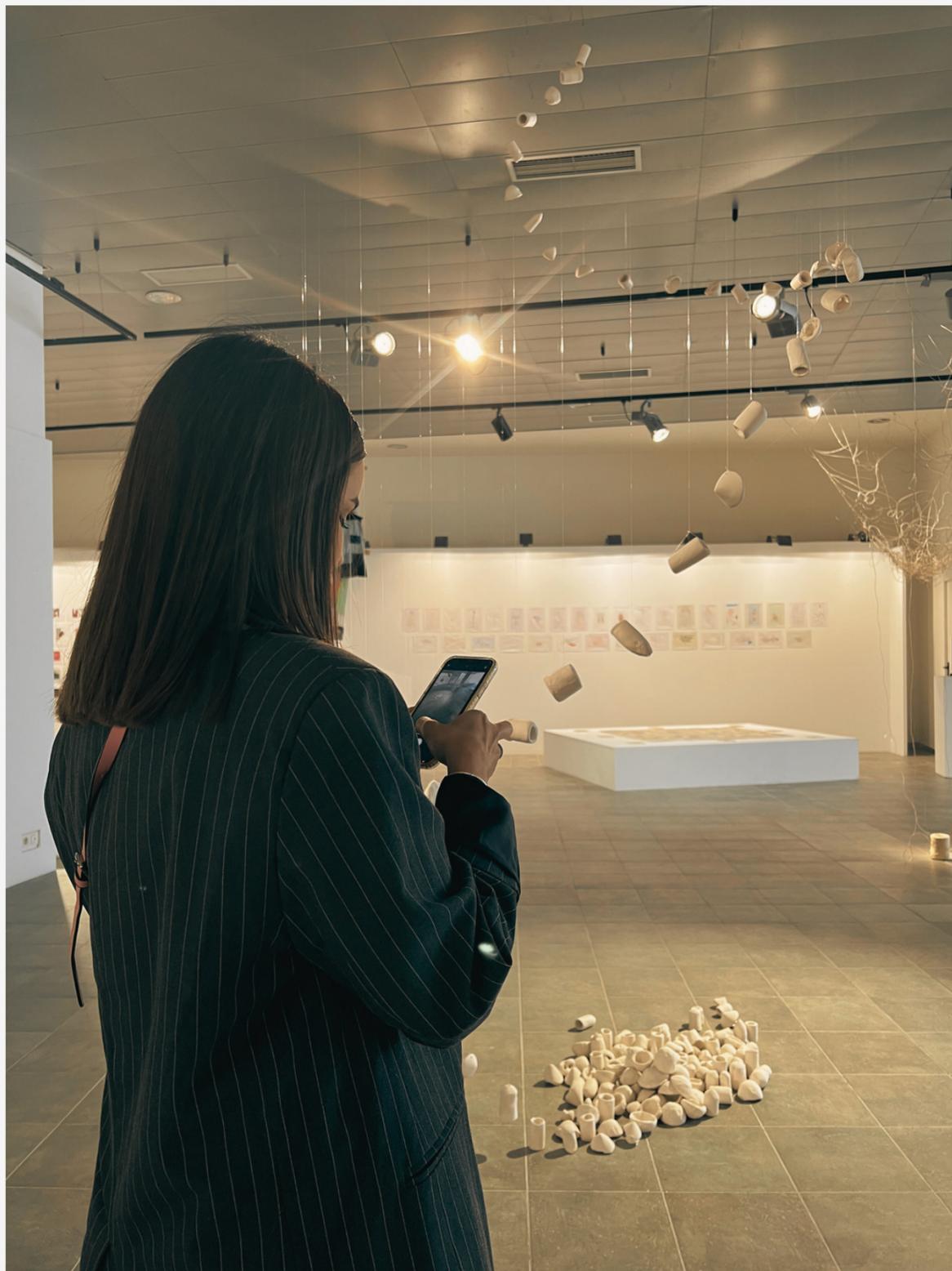
Autora (2023). *Aumento*. Serie compuesta por las diferentes piezas de la obra.

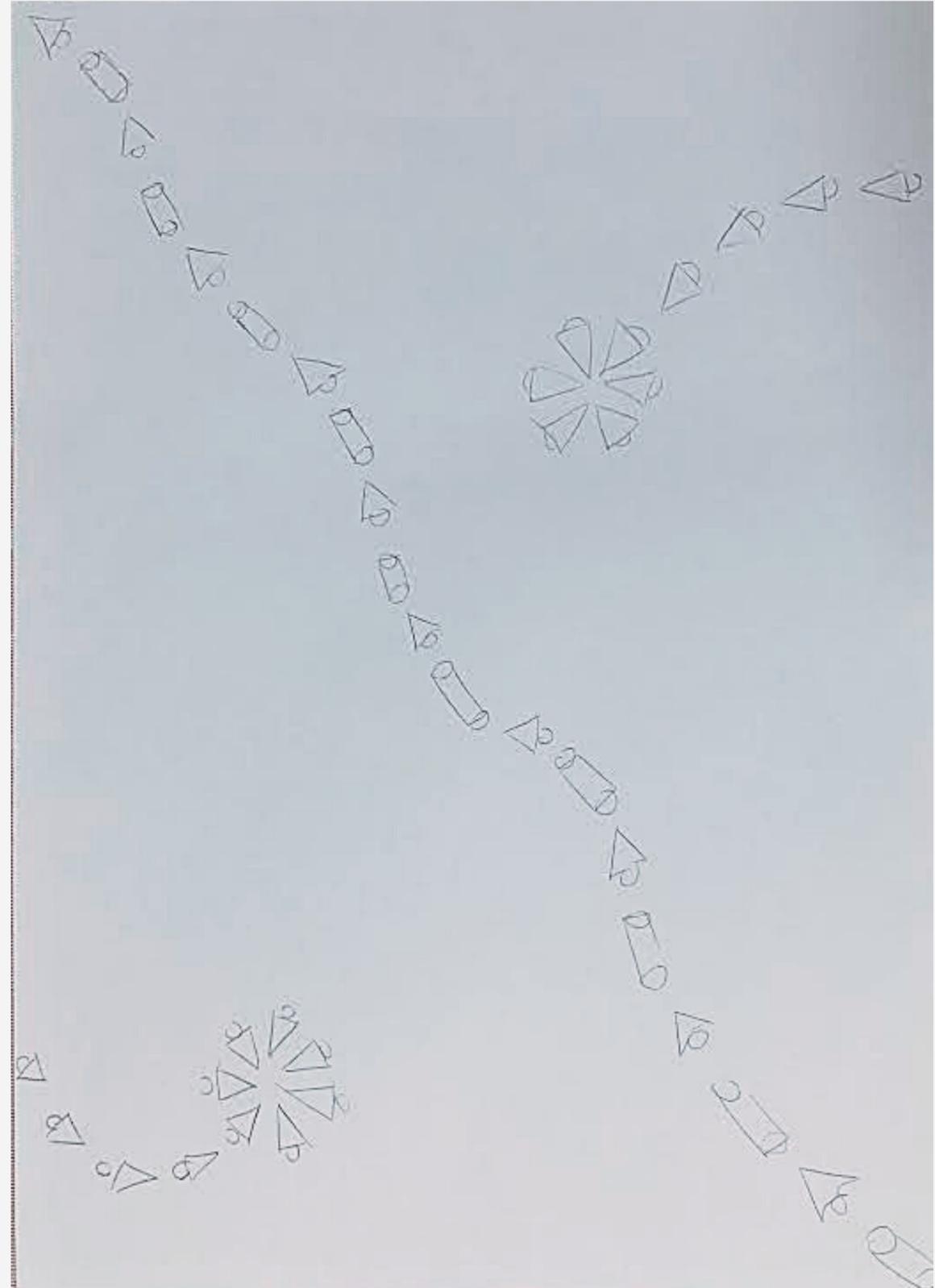
Autora (2023). *El ojo*. Par fotográfico creado a partir del proceso de moldeado.

Autora (2023).Proceso. Serie compuesta por las diferentes fases de montaje de la obra final.

Autora (2023). *Inmortalizando*. Fotoensayo creado a partir de dos fotografías tomadas mientras capturaba la obra final.

Autora (2023). *Miradas*. Par fotográfico en el que se aprecia la visión del alumnado de la obra final (derecha) y mi visión de la misma (izquierda).

06

CONCLUSIONES

6.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Cabe señalar la importancia del establecimiento de un vínculo entre la educación formal y la no formal, pues a partir de este, proporcionamos al alumnado una experiencia enriquecedora. Permite a los adolescentes poner en práctica las competencias adquiridas en la etapa de secundaria establecidas por la ley educativa, y las refuerza y amplía.

Finalmente, me quedo con una sensación de plenitud al haber dado todo de mí para obtener los resultados expuestos anteriormente.

Es la primera vez que he llevado a cabo un proyecto de tal envergadura, y no ha resultado tarea sencilla coordinarme con dos grupos de 30 alumnos y alumnas cada uno. He tenido la gran suerte de tratar con una artista de las características de Carmen Ballester y mi tutora del centro, Lourdes Chesa, a la que agradezco enormemente la aceptación y acogida que tuvo en todo momento con mi proyecto.

Al fin y al cabo, estamos aprendiendo a ser profesores y profesoras, y es necesario coordinarnos con otros/as especialistas para una mayor profundidad en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Por ello, extraigo únicamente conclusiones positivas, pues este proyecto ha complementado mi formación de Magisterio de Educación Primaria, permitiéndome explorar las artes desde otra perspectiva distinta a la que hay actualmente en primaria. Esta carece de especialistas en Artes Plásticas, por lo que mi experiencia para con los alumnos/as y las artes, era muy escasa, pobre y poco original.

Este trabajo me ha aportado multitud de cosas buenas, y, además, me ha dado la oportunidad de adquirir experiencia en este campo tan amplio que podré utilizar para la etapa de primaria. Debemos fomentar y propiciar un clima que lleve a los discentes al desarrollo de su creatividad, tan importante y escasa actualmente en las aulas.

Autora (2023). Fotografía independiente de la instalación artística.

07
BIBLIOGRAFÍA

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Tarela, M. A. (2021). De intrusiones y asimilaciones: Arte cerámico y prácticas artísticas contemporáneas en Buenos Aires, desde 1983 hasta la actualidad.

Díaz, M. C. (2016). La importancia de la convivencia escolar para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. *Revista de Psicología Educativa*, 28(2), 93-98

Bosch, S. (2000). El museo como educador. *Biblios*, 2(6), 1-4.

Marín Viadel, R., & Roldán Ramírez, J. J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística.

ISant, C. B., & del Disseny, M. (2019). Museos y educación: de los márgenes al centro del museo. In *Reflexiones sobre la cerámica: presente, pasado y futuro: XXI Congreso de la Asociación de Ceramología: 4-6 Diciembre, 2018: Museu del Disseny de Barcelona: Libro de actas (pp. 15-22)*. Museu del Disseny de Barcelona.

ROLDAN, J y MARIN-VIADEL, R (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Archidona: Aljibe

Marín Viadel, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. *Educação*, 34(03), 271-285.

UNESCO (2006): “Hoja de ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.”

Viadel, R. M. (2011). La investigación en educación artística. *Educatio siglo XXI*, 29(1), 211-230.

Calaf Masach, M. D. R., & Fontal Merillas, O. (2010). *Cómo enseñar arte en la escuela*. Madrid: Síntesis, 2010.

Rosselló, J. G. (2007). La producción cerámica mapuche. Perspectiva histórica, arqueológica y etnográfica. In VI Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile AG.

ISO 690

Tarela, M. (2018). *Cerámica y arte contemporáneo*. Arte e Investigación.

Cañibano, A. (2008). La proporción áurea en el arte, para alumnos de Educación Media. *UNIÓN-REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA*, 4(14).

Abad, J. (2006). Proyecto:«La espiral». *Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación*, (7), 239-248.

08
ANEXOS

8.1. ENTREVISTA A CARMEN BALLESTER

¿Cómo empezaste tu carrera?

Empecé haciendo un trabajo de prácticas como el tuyo, de 3 meses, yo no tenía claro nada. Pero yendo en el autobús de Onda a Valencia, y viendo los cortes del terrero, las arcillas, el terreno, y eso me inspiró. También me ha influido mucho la fotografía, fue el primero regalo que me compré. Eso y un torno, que no he utilizado mucho. A mi alrededor hay mucha gente haciendo cerámica con el torno, pero a mí no me hacía "tilín". Empecé haciendo fotos al terreno, en el pantano de Montanejos. Hice un trabajo del paisaje manipulado por el hombre vs natural. Eran piezas de pared, empecé con la bidimensionalidad. Eran todo arcillas naturales. Y después pasaba a hacer fotos con color. Me presentaba a muchos concursos de España de cerámica, hasta que en uno gané el primer premio en el concurso de Manises. Ahí despegué.

¿Qué te ha influido a la hora de realizar tus obras?

Me ha influido mucho mi carrera de interiorismo y la de arquitectura. Además del espacio el contexto y la fotografía.

¿Es importante el sitio de trabajo?

Sí, diría que es imprescindible disponer de una instalación personal dedicada solo a ello.

¿A partir de ese concurso que hiciste?

La persona que ganaba ese concurso tenía que hacer una exposición al año siguiente, me dejaron un taller en Alboraya y empecé todo un verano a trabajar un paisaje más lírico, en 1983. Esa exposición, no es porque sea mía, pero para ser la primera, quedó muy bien. La Consejería de Valencia incluso compro 2 o 3 piezas. Nunca sé dónde las pusieron (jajaja). Esa fue mi primera exposición individual oficial.

¿Qué hiciste a continuación?

Me fui a Talavera a un orfanato que había sido una escuela. Nos puso en contacto con una monja de allí para pedirle un espacio-taller. Fue mi primer taller en el que he estado hasta hace 4 años. A partir de ahí hice una serie de piezas similares a las otras, llamadas "mandingues". Me gustaba la conexión con África, cosas matéricas, ancestrales. La idea de los paisajes pasó a una especie de máscaras con cañas y con cuerpo de tablillas y cuerda. Ahí empecé a mezclar cosas cerámicas con cosas que me encontraba. Pasé de hacer cuadros a representaciones exentas de la pared. Salté de la pared al espacio. Cosas en movimiento.

¿Hiciste más exposiciones?

A los 4 años hicimos una exposición en Cuenca con otro compañero alfarero, por lo que hicimos una combinación de exposición. Nos dio pie a seguir trabajando y a evolucionar.

¿Qué ha sido lo más relevante para tu experiencia?

Al leer un libro en francés de técnicas Japonesas leí una palabra que ponía *Onda* en japonés. Me llamó tanto la atención que empecé a investigar, y resulta que era una aldea japonesa que trabajaba técnicas cerámicas. Investigué en la embajada de Japón en Madrid. A los pocos meses aparecen en Talavera en la escuela de mi taller una pareja de japoneses. Los conocí y me ayudaron muchísimo para contactar con la aldea japonesa. Todo pasa por algo. Tras mensajearme dos años me concedieron una licencia de estudios y me fui a Japón. Esto fue un puntazo para mí. Fue la clave. Era una sociedad y una aldea que teníamos todo el tiempo del mundo, se volcaron conmigo. Vivía a 5 km de la aldea.

¿Cómo apreciamos Japón en tus obras?

La primera obra que hice al volver eran una especie de conos que me inspiraron mucho. La gente me solía decir: "Cuánto se nota tu influencia de Japón", pero yo les contestaba que no era solamente de Japón, sino que eran conceptos universales que estaban ahí para ser descubiertos.

¿Te costó el idioma?

Para nada, es mucho más fácil que el inglés. Lo difícil es verlo escrito. Cada día apuntaba en mi diario la transcripción del lenguaje escrito, que era lo más costoso, y poco a poco fui aprendiendo.

¿Cuánto tiempo estuviste allí?

15 meses

¿Qué te llamó la atención del trabajo allí?

El trabajo de la mujer. Ellas hacen todo el proceso, recogen leña, hacen el trabajo duro, preparan el taller, y los hombres únicamente están en el taller. Entonces yo me metí en el papel de la mujer y cocinaba, hacía la faena dura. Les encantaba la cocina española. Yo primero hacía un trabajo escrito y hacía una especie de diario de lo que había hecho y entendido. Al principio iba como de "espía". Iba a observar, era un paisaje de montaña tropical, precioso. Todo eso me ha influido. Conectar con la sociedad. Estuve tres meses hasta que me fui con otro alfarero a seguir aprendiendo. Ahí las mujeres no torneaban, pero les expliqué que en Europa sí lo hacían. Entonces, sin yo esperarlo, me pusieron un torno pequeño coreano y comencé a crear, aunque no era mi especialidad.

Yo llevé cosas que hacía, pero lo mío no utilitario, en cambio lo suyo era todo cerámica utilitaria. Entonces yo hacía lo que hacían ellos. Tenía que adaptarme, y eso hice.

¿Una anécdota de tu estancia en Japón?

Me inspiró la idea de instalación cuando sacaban las piezas todas a secar al sol, series de muchos platos secando conjuntamente me despertaron la idea de instalación artística. De cosas dinámicas y no estáticas.

¿Qué te llamó la atención?

Cuando hacían platos, sacaban el "culo " macizo y salían miles y miles de caracoles que iban para desechar. Entonces yo, en las sobras veía el arte. Los recogía y hice una serie. Me inventé un utensilio para colocar los palillos chinos. Y los pusieron a la venta y volaban. También hice joyería.

¿Qué consideras fundamental en los primeros años en los niños y niñas?

Que experimenten, que no les pongan límites, que no les riñan por salirse de la línea pintando.

¿Qué relación tienes con la educación?

He dado muchos años bachillerato artístico, la asignatura de cerámica. A los alumnos les costaba porque todos querían audiovisuales, fotografía, pero la final adapté la cerámica a sus intereses. Hacíamos collares, máscaras, cosas relevantes para ellos y ellas. Un año hicimos todo étnico, con fuego, tribales, lo cociamos con fuego. Disfrutábamos mucho en clase, pero siempre con propuestas atractivas y siendo serios/as.

