

**LA PERFORMANCE COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA: UN
MEDIO PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN Y LA CREATIVIDAD**

**Performance as educative experience in high school:
a means to promote the motivation and creativity**

Alice Bajardi y Dolores Álvarez Rodríguez

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Universidad de Granada

alicebajardi@gmail.com

Resumen:

Este trabajo se centra en el alto potencial del arte contemporáneo como base de los currícula de educación artística para la enseñanza secundaria, sobre todo considerando las artes performativas por su expresividad emocional y física. Con el fin de evaluar y verificar el poder educativo de la performance, se realizó un recorrido didáctico en varias clases de una escuela secundaria pública italiana. Los resultados muestran que las experiencias estéticas propuestas desarrollaron la creatividad y estimularon las capacidades de percepción y auto-percepción de los estudiantes, mientras que la performance desarrolló sus capacidades expresivas. Por lo tanto, la performance es una herramienta muy valiosa en entornos educativos contemporáneos. Además, consideramos que, con los estudiantes que sufren pérdida de motivación y riesgo de ser marginados, la performance es muy eficaz por los estímulos directos que ofrece y por la herramienta básica de expresión que utiliza, el cuerpo. Sin embargo, la performance no se utiliza habitualmente en la educación y por esta razón se necesita una mayor experimentación para poder definir las directrices eficaces para su aplicación en las aulas.

Palabras clave: educación artística, currículum de enseñanza secundaria, performance, arte de acción, motivación/fracaso escolar, expresividad, experiencia estética.

Abstract:

This work addresses the high potential for contemporary art as the base of educational curricula in art education for the secondary level, especially considering the emotional and physical expressiveness of performance art. In order to evaluate and verify the educational power

of performance art, we conducted didactic path in different classes of an Italian public secondary school. The results show that esthetic experiences proposed developed creativity and stimulate the perception and auto-perception abilities of students, meanwhile the performance developed expressive abilities. Therefore, the performance is a valuable tool in contemporary educative environments. Furthermore, we consider that the performance is very useful for students with motivation lack and isolation risk because the straight inputs that offers and basic tool of expression that uses, the body. However, the performance art is unused in education and for this reason needs further experimentation in order to define efficient guidelines for their application in education.

Keywords: art education; secondary school curriculum; performance; action art; motivation/academic failure; aesthetic experience.

Desarrollo

1.0 Introducción

El arte contemporáneo como experiencia educativa permite a los alumnos comprenderse a sí mismos y el mundo que los rodea a través de procesos creativos, ideas, paradigmas y metáforas. Además el taller como experiencia práctica supone un momento importante para la recepción y elaboración de conocimientos donde el estudiante tiene un papel activo y puede expresarse directamente a través del medio artístico y finalmente construir su identidad (Francucci y Vassalli, 2005). Entre las manifestaciones artísticas contemporáneas la performance contribuye a desarrollar la conciencia de propio cuerpo y de propias emociones, permitiendo la expresión de sentimientos, vivencias e ideas (Rodríguez Mortellaro, 2012). Además contribuye a desarrollar el espíritu crítico, mejorar la socialización y la capacidad de trabajar en grupo profundizando las relaciones entre los estudiantes y es útil para comprender y valorar formas de expresión poco comunes estimulando la curiosidad intelectual y la creatividad (Gómez Arcos, 2005; Sheridan, 2009). Sin embargo la performance es poco conocida y no se suele utilizar en ámbito educativo. Finalmente el arte de acción como práctica educativa es específicamente eficaz con estudiantes con excasa motivación y que sufren riesgo de marginación de las actividades didácticas. A este propósito Akoschky (1998) escribió: “La expresión depende de la motivación y el deseo de los alumnos de manifestarse”. De hecho, la performance, contrariamente a las

metodologías y herramientas didácticas tradicionales, propone estímulos sencillos y directos, dirigidos hacia la elaboración de acciones cotidianas como experiencias estéticas (Sheridan, 2009). Así todos los estudiantes pueden expresarse y mantener alto el nivel de interés y concentración utilizando básicamente el propio cuerpo sin necesidad de usar instrumentos complejos. Al fin de experimentar y testar el potencial educativo de la performance dentro del curriculum de educación artística hemos propuesto un recorrido didáctico en la escuela pública secundaria Fontanesi de Reggio Emilia. Después de una serie de ejercicios multi-sensoriales y ejemplos de performance prácticos y teóricos, los estudiantes han planeado y realizado sus propias performance. La experiencia, totalmente nueva para los alumnos, ha tenido óptimos resultados en el rendimiento teórico, práctico y crítico también entre los alumnos con más alto riesgo de fracaso escolar.

2.0 Objetivos

El objetivo del recorrido didáctico propuesto y basado en la performance, no es el de formar *performer*, sin embargo el de guiar estudiantes a nivel cultural, físico y emotivo, formar individuos consientes de vivir en una sociedad bombardeada de estímulos que tienen que ser elaborados con espíritu crítico. Los objetivos específicos de esta unidad didáctica son los siguientes:

- Profundizar el conocimiento de sí mismos, tanto a nivel emotivo que corporal y finalmente proponer una manera de expresarse.
- Aumentar la sensibilidad hacia sí mismos y los demás y favorecer la socialización.
- Desarrollar la creatividad porque “la creatividad se construye: se la planifica, se la propicia, se la promueve, se la motiva” (Akoschky, 1998).
- Incentivar el espíritu crítico hacia sí mismo y la sociedad.
- Acercar a los lenguajes del arte contemporáneo superando prejuicios o estereotipos.

3.0 Metodología

El proyecto educativo, basado sobre el uso de la performance, ha sido propuesto a estudiantes de tres clases de secundaria en la escuela pública italiana Fontanesi de Reggio Emilia.

En la primera fase, al fin de evaluar el nivel de conocimientos inicial, ha sido preguntado a los estudiantes cuáles expresiones artísticas conocieran y cuál hubieran experimentado. En segundo lugar, se presentaron las varias expresiones artísticas existentes incitando los estudiantes en el alcanzar sus propias conclusiones con estímulos dinámicos como el juego, la mímica y

adivanzas. En la segunda fase, los estudiantes hicieron un pequeño trabajo de investigación sobre las expresiones artísticas tratadas, profundizando una o dos reputadas por ellos más interesantes.

En la tercera fase, como la performance es un lenguaje totalmente nuevo para los estudiantes, han sido propuestas varias experiencias estéticas y ejercicios para estimular los sentidos y las capacidades expresivas. En esta fase no nos hemos utilizado herramientas que generaran particular sorpresa, viceversa hemos analizado y redescubiertos objetos, lugares y acciones totalmente habituales y comunes.

- El primer ejercicio consistió en el analizar un objeto presente en el aula y describirlo como si estuvieran viéndolo por primera vez, tratando de usar por lo menos tres sentidos (Fig. 1b y 1c).
- En la segunda actividad leímos un fragmento del “Infraordinario” de Perec y vimos un vídeo sobre la preparación de las chocolatinas. Luego los estudiantes hicieron una experiencia estética con las propias meriendas analizando con todos los sentidos y expresando el ocurrido por escrituras y dibujos (Fig. 1a).
- La tercera experiencia fue caminar a lo largo de la calle de casa y observar todos los detalles, la actividad fue documentada por escrito y por imágenes.
- Después de la visión del cortometraje “Emilie Muller” de Marciano, una entrevista a una chica que describe los objetos presentes en su bolso, cada estudiante realizó un autorretrato metafórico utilizando el mismo método. Luego cada autorretrato anónimo fue entregado a otro estudiante que hizo un retrato imaginario a partir de los objetos previamente descritos.
- Finalmente fue propuesto el ejercicio más complejo, la observación al espejo. Los estudiantes miraron largamente la propia imagen refleja, luego se fijaron intensamente en un detalle y finalmente escribieron los pensamientos manados por la observación (Fig. 1d).

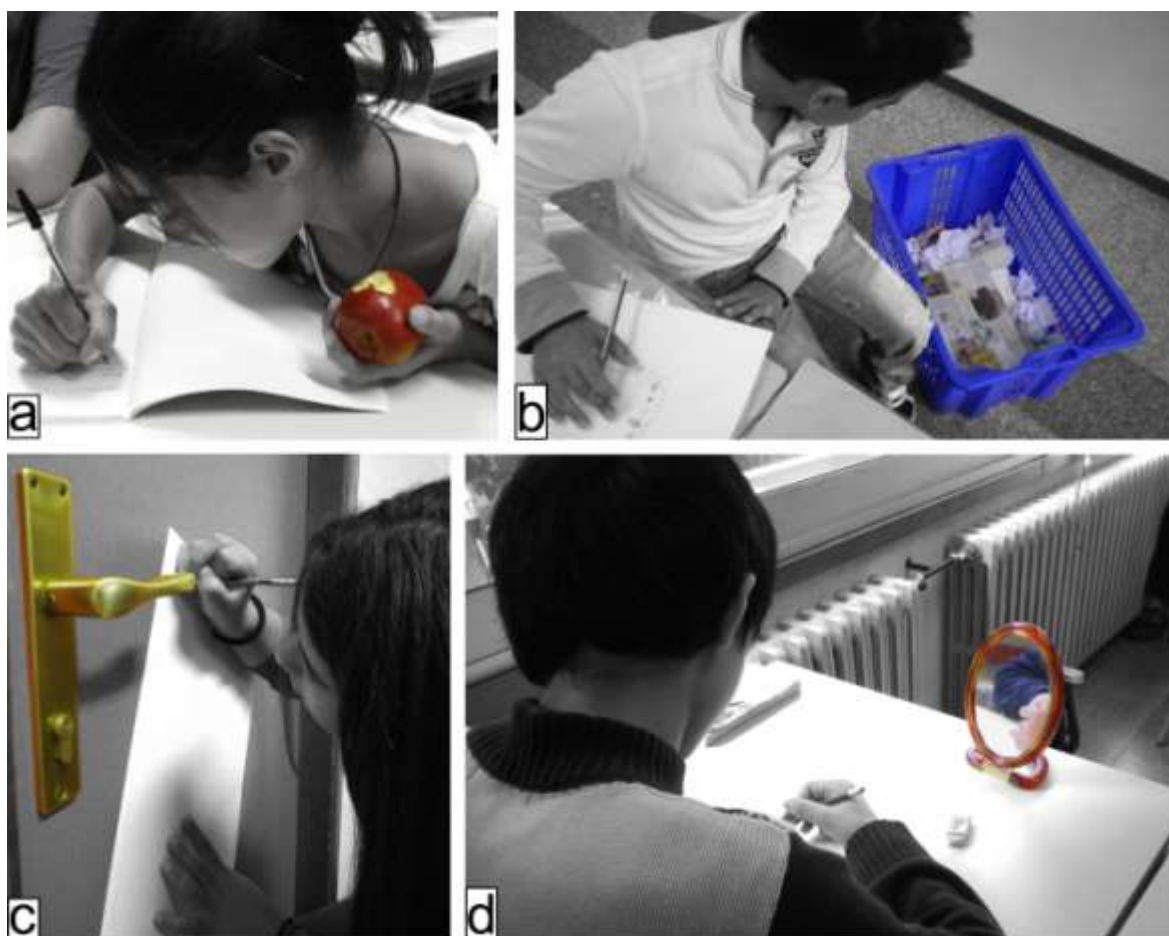

Fig. 1. Ejemplos de experiencias estéticas propuestas a los estudiantes para estimular los sentidos y las capacidades expresivas: a) análisis de las propias meriendas con todos los sentidos; b) y c) análisis de un objeto como si fuera por primera vez; d) observación a través del espejo.

En la cuarta fase fue presentada la performance a través de la poética de algunas artistas *performer* como Marina Abramovic, Esther Ferrer, Gina Pane, Yoko Ono y Orlan. Han sido seleccionadas solo artistas mujeres vista su escarza presencia en los *curricula* escolares. Observando algunas obras como, por ejemplo, “Relation in Time” (1977), “The Onion” (1996) y “Balkan Baroque” (1997) de Marina Abramovic o “Cut piece” (1964) de Yoko Ono los estudiantes han podido constatar la fuerza expresiva del performance y en particular de estas artista. Finalmente, ha sido propuesta un ejemplo de performance en directo que consistió en el repartir a los estudiantes pedacitos de cartón generando curiosidad por el fuerte olor que emanaban.

En la última fase los estudiantes, trabajando en grupo, planearon sus performance y tuvieron que rellenar un modelo y discutirlo con el enseñante antes de ejecutar sus acciones (Fig. 2a). Las puntos a desarrollar en el modelo fueron: titulo, lugar, tiempo, modalidad, instrumentos,

participantes y una breve motivación. En segundo momento realizaron sus performance trabajando en grupos de unas 5 personas (Fig. 2b). Las temáticas fueron elegidas libremente excepto en una clase dónde se decidió seguir una temática común, los cuatro elementos, y cada grupo se inspiró a uno los elementos naturales.

4.0 Resultados

Durante la primera fase los conocimientos sobre las expresiones artísticas conocidas por los alumnos resultaron limitados al dibujo, pintura y collage. Sin embargo, después del pequeño trabajo de investigación sobre las varias expresiones artísticas, muchos alumnos revelaron que habían tenido experiencias de escultura, fotografía, artes mutlimediales, cine, teatro y escenografía. En la mayoría de los casos estas actividades fueron desarrolladas en horarios extraescolares y además no fueron reconocidas como expresiones artísticas hasta el momento del trabajo de investigación. Ninguno de los estudiantes conocía la performance y se sorprendieron mucho en el descubrir de que se tratara.

Las experiencias estéticas han sido desarrolladas de manera participativa y original por los estudiantes. Los trabajos entregados juntos con las encuestas propuestas, tanto *in itinere* que al final del recorrido didáctico, mostraron que la experiencia con la merienda había sido la más interesante para los estudiantes. La razón de este interés reside en la posibilidad de relacionarse con la comida de manera inusual y que esta posibilidad fuera propuesta por la escuela.

En la última fase del recorrido didáctico, los estudiantes han experimentado la performance tanto en el papel de actores que en el papel de público, resultando en ambos casos protagonistas por la naturaleza misma de la performance y el compartir esta nueva experiencia con los compañeros. La mayor parte de los alumnos, también los que no suelen exponerse y participar, al final de cada acción desearon comentar el acontecimiento y todos contribuyeron con críticas y sugerencias de manera muy respetuosa hacia los compañeros y sus ideas. Los estudiantes en el papel del público siempre participaron de forma evidente expresándose tanto verbalmente que corporalmente. Por ejemplo un alumno ha decidido inesperadamente participar en la acción de un grupo de sus compañeros tumbándose con ellos en el suelo y uniéndose a sus gestos (Fig. 2b).

Se trató de un alumno que había repetido el año varias veces y que, por culpa de una muy baja motivación y atención, no solía participar en ninguna actividad didáctica. El mismo alumno durante la visión de un vídeo de una performance realizada por otros compañeros ha querido

apostarse del fondo de la clase a la primera fila para seguir mejor e hizo muchas preguntas manifestando curiosidad y sorpresa.

Fig. 2. a) Un grupo de estudiantes reunidos para planear una performance.
b) Performance realizada por un grupo que consistía en la acción de dormir en clase.

5.0 Discusiones y conclusiones

A lo largo del recorrido didáctico y concretamente a través de los ejercicios (experiencias estéticas) los estudiantes han mejorado notablemente la percepción de ellos mismos, de los objetos y los lugares alrededor. Experimentando la performance se ha estimulado la creatividad de los estudiantes que han comprobado que la expresión artística también puede valerse de métodos diferentes de los tradicionales. Además los alumnos, a través del taller y los ejemplos de los artistas performer, aprendieron que no siempre hace falta representar la “belleza” pensada como agradable sino que también es posible expresar las propias emociones e ideas más "feas". Finalmente a través de esta experiencia educativa se ha podido averiguar como la performance es un medio didáctico válido en la educación especialmente en enseñanza secundaria y con alumnos con escasa motivación y riesgo de fracaso escolar. Por lo tanto es necesaria una mayor experimentación de la performance en los currícula escolares al fin de definir las líneas eficaces para su aplicación en la educación.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración y apoyo del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada y la Escuela Secundaria Fontanesi de Reggio Emilia.

Referencias bibliográficas

- Akoschky, J. (1998). *Música en la escuela, un tema a varias voces*. En Arte y Escuela aspectos curriculares y didácticos de la educación artística, Akoschky, J.; Brandt, E.; Calvo M.; Chapato, M. E.; Harf, R.; Kalamar M. S.; Terigi, F. y Wiskitski, J. Ed. Buenos Aires: Pidós. (Pp 173-208)
- Francucci, C. y Vassalli, P. (2005) *Educare all'arte*. Milano: Electa.
- Gómez Arcos, J. R. (2005). *Posibilidades educativas de la performance en la enseñanza secundaria*. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 17 (Pp. 115-132).
- Merenda, L. (2007). *Scuola e produzione artistica cel bambino*. En Arte Ricerca sul curricolo e innovazione didattica, Guibellini M. C. Ed. Napoli: Tecnodid Editrice. (Pp 9-12).
- Posner, M. I., Patoine. B. (2009). *How Arts Training Improves Attention and Cognition*. Cerebrum. Recuperado: 10 Enero 2012, desde: <http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=23206>
- Rodríguez Mortellaro, I. *Arte de acción*. Performancelogía. Recuperado: 16 Enero 2012, desde <http://performancelogia.blogspot.com/2007/01/arte-de-accin-itzel-rodriguez-mortellaro.html>
- Sheridan, H. (2009). *Performance art at the secondary*. The International Journal of Art & Design Education, vol. 28 (Pp. 160-173).