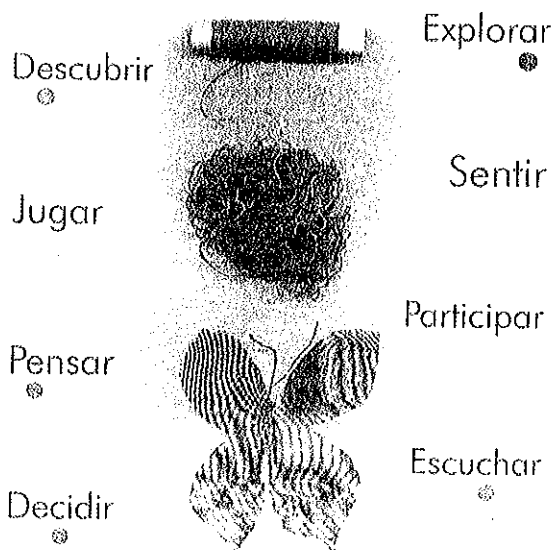
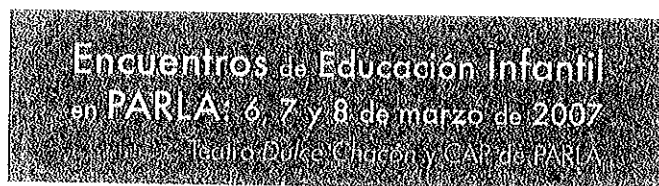

«El caos y el orden: transformación del espacio de la escuela mediante la acción»

Javier Abad

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM)

...Crecer en nuestra escuela

Colabora:

Organiza:

La imagen gráfica del cartel del Encuentro nos ofrece una metáfora visual basada en la idea de crecimiento y transformación a partir de las diversas formas posibles y analogías de un ovillo de hilo como referencia al «gusano» como fase inicial de la vida, la «crisálida» como estadio de transformación intermedio y por fin la «mariposa» como resultado final de este proceso.

**Encuentros de Educación Infantil,
Parla, marzo de 2007.**

Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2007 se celebraron los Encuentros de Educación Infantil organizados por el Centro de Apoyo al Profesorado de Parla y el Ayuntamiento de Parla. La conferencia inaugural en el Teatro «Dulce Chacón» con la que se abrió este evento estuvo a cargo de Vicenç Arnaiz, psicopedagogo del Equipo de Atención Temprana de Menorca. El conferenciante nos ofreció en esta ocasión el título de: *«Identidad y Tiempo. Del conocerse al explicarse»*. El siguiente día se celebraron mesas de trabajo en la sede del CAP de Parla con los siguientes títulos: *«El espacio de las familias en la Escuela»*, *«La metodología en el ciclo 0-3»*, *«Educador: rolls, rollo o rol ¿qué rol?»*, *«Ante unas nuevas posibilidades. Una organización por proyectos»*, *«Enseñar ciencia, hacer ciencia. La investigación como alternativa a la enseñanza»*, *«El caos y el orden: transformación del espacio de la escuela mediante la acción»*. Esta última mesa de trabajo fue desarrollada por Ana Isabel Estaire, tutora de Educación Infantil del CEIP «Pablo Picasso» y Javier Abad, profesor titular de Educación Artística del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, ambos, miembros del grupo *Enter-Arte* de los Movimientos de Renovación Pedagógica de Acción Educativa.

Los Encuentros finalizaron con una Mesa Redonda y unas conclusiones sobre las mesas de trabajo, de título *«Una Escuela para los niños»* en la que participaron distintos profesionales comprometidos con la calidad educativa de la Educación Infantil en nuestra comunidad: María Victoria Tabera (Psicóloga de la Universidad Europea de Madrid), Michi Garzón (Directora de la Escuela Infantil Marta Mata de Getafe), Jose Carlos Tobalina (Presidente de Acción Educativa), Águeda Hervás

(Profesora de Educación Infantil y Directora del CEIP Suárez Somontes de Cenicientos, Madrid), Paloma De Pablo (Responsable del Departamento de Educación de CosmoCaixa) y Javier Abad (Artista visual y profesor del CSEU La Salle). La clausura de este último día del encuentro estuvo a cargo de Elena Lobo Aleu, Psicopedagoga del Equipo de Atención Temprana de Torrelodones.

La presentación del Encuentro estuvo definido por las siguientes ideas, siempre presentes en todos los momentos y ámbitos del encuentro: *«Descubrir, explorar, jugar, sentir, pensar, participar, decidir, compartir, protagonizar, ser escuchado, CRECER... Buscamos un modelo de escuela que se haga posible. Espacios de escucha atenta a sus intereses y necesidades, donde los niños y niñas sean verdaderos protagonistas. Durante estos Encuentros en Parla, los profesionales de la Educación Infantil (0-6) tendremos la ocasión de compartir nuestras experiencias, reflexionar e intercambiar ideas para seguir avanzando, enriqueciendo nuestra práctica educativa»*.

Destacar también los objetivos propuestos y asumidos por la organización, el equipo asesor y todos los ponentes y conferenciantes:

- Crear un espacio de encuentro, reflexión y debate.
- Compartir nuestras experiencias y revisar planteamientos en el trabajo con la Escuela Infantil (0-6 años).
- Analizar y tomar el pulso al momento educativo actual y establecer cauces de participación en el futuro.

Con motivo del Encuentro y como dinámica activa de la mesa de trabajo *«El caos y el orden: transformación del espacio de la escuela mediante la ac-*

ción», se realizó una instalación en el espacio del CAP de Parla, donde colaboraron, como proyecto de «arte de participación», distintos colectivos de asistentes y visitantes: estudiantes de Magisterio, educadores, asesores de formación y familias de los niños y niñas del CEIP «Pablo Picasso». Se elaboró el siguiente documento basado en esta experiencia:

Justificación de la exposición

“Para que pueda suceder cualquier cosa de calidad, es preciso crear al principio un espacio vacío. Este espacio permite tomar vida a cada nuevo fenómeno (...) no es posible ninguna experiencia nueva si no existe previamente un espacio desnudo para recibirla” (BROOK, 1991).

Con nuestro acercamiento a esta experiencia significativa del espacio, buscamos profundizar en los vínculos, las interferencias y las relaciones (basadas en las acciones) que se crean entre sujetos y objetos en un contexto en constante construcción y transformación como proceso de vida: los espacios escolares.

Objetivos de la propuesta

- Realizar una experiencia vivenciada de «caos y de orden» para que los participantes realicen un acercamiento al concepto de espacio como construcción de sentido.
- Motivar una reflexión pedagógica sobre la transformación del espacio a partir de la participación y la acción infantil con los adultos referentes.
- Ofrecer experiencias significativas sobre la configuración de los espacios

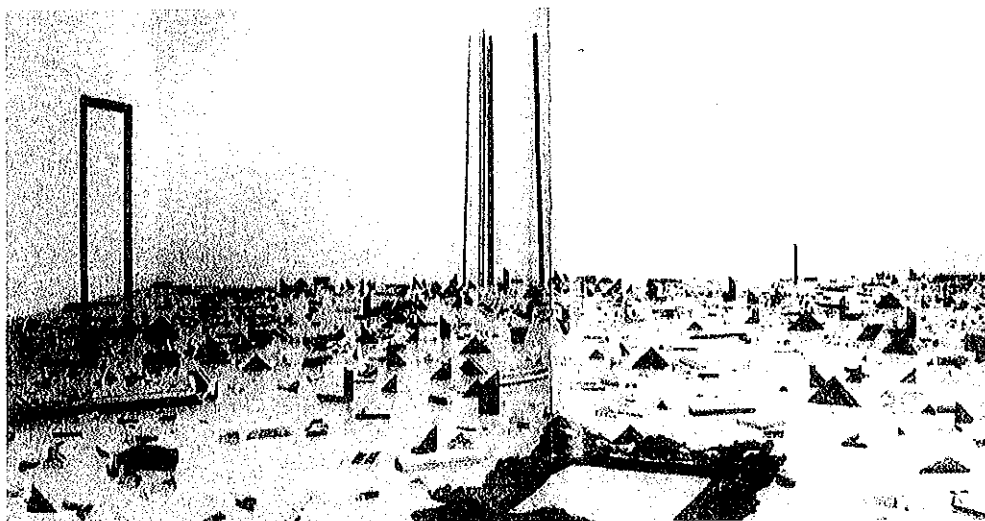
del aula (horizontales y verticales, internos y externos, visibles o íntimos, de juego o de pensamiento, de rutinas o de acontecimientos, etc).

- Analizar el mensaje pedagógico de los espacios en el aula de Educación infantil (objetos, imágenes, mobiliario, luz, sonido, etc).
- Mostrar estrategias de transformación de los espacios a partir de la instalación y otras propuestas del arte contemporáneo.
- Los participantes intervendrán en la instalación para reflexionar sobre los significados del espacio como escenario de aprendizaje. Se configura un «espacio de caos-orden» en el CAP de Parla a partir de cientos de recortes de marcos de madera de diversas formas, tamaños y colores (inspirada en la obra del grupo CVA, imagen de la página siguiente).

Breve comentario sobre la imagen inspiradora de la acción

El grupo CVA o «*empresa de arte*» como ellos gustaban decir, estaba compuesto por los artistas *Marisa Fernández* y *Juan Luís Moraza*, que, a principios de los años 80 realizó interesantes aportaciones estéticas y críticas al panorama artístico. En el transcurso de la muestra a la que hace referencia la imagen en el Centro de Arte Contemporáneo de Lérida, se permitía a los visitantes (niños y adultos) variar la disposición de los elementos de la instalación (configurada con retales de marcos esparcidos en el suelo), ofreciendo de esta manera la sala de exposiciones como espacio de juego para recorrer con la mirada y actuar (transformar) con el cuerpo.

El grupo CVA ofrecía en sus trabajos un discurso implícito sobre la «ruptura del

CVA (P) *Punto de vista*, 1982. Instalación (detalle). Centro de Arte La Panera (Lleida)

marco» como objeto integrado a la percepción del arte y como elemento de trasgresión y desmitificación del contexto artístico. Ellos entendían el marco como un elemento ajeno, pero a la vez integrado a la historia del arte y a nuestros modos históricos, culturales, estéticos y educativos de ver, apreciar y entender la pintura, en este caso. Es decir, el objeto «marco» funciona como un metalenguaje dentro del propio arte. En sus obras (objetos, dibujos e instalaciones) nos hacen las siguientes preguntas: el marco de un cuadro, ¿sirve para separar el arte de la pared o para embellecer un cuadro?, ¿es propio o ajeno a la pintura?, ¿forma parte del objeto o forma parte del concepto?, etc.

En sus respuestas, cuestionaban el marco como una «jaula dorada» para el cuadro y como ventana para otra ventana (la representación de la pintura) o el marco como elemento diferenciador de clase, elemento cultural o representación social. En definitiva, todo lo que separa o limita el arte de la vida y la experiencia.

Propuesta de acción

“La acción, tanto individual como grupal, es danza, es un continuo movimiento, agitación, cambio... o reposo. Este danzar fluye en relación con el espacio y los objetos como un juego de posibilidades, de manifestaciones y pequeños matices. La acción se produce tanto sobre la base de lo funcional, como de las emociones, al sentir, al experimentar, aprender, transformar, constatar, simbolizar, jugar, etc.” (POLONIO, R. en «Territorios de la Infancia», 2005).

En la propuesta de transformación del espacio ofrecido por el Centro de Apoyo al Profesorado de Parla, se presenta inicialmente el material extendido al que ya hemos hecho referencia para que los participantes a la mesa de trabajo, ofrezcan y elaboren un sentido al espacio. Es muy importante destacar que no se presenta como material para su uso en el aula por niños y niñas muy pequeños de Educación Infantil, pues

puede entrañar algunos riesgos por la presencia de ángulos o esquinas. Se pretende realizar una vivencia adulta del espacio a través de una transformación, pero tal y como la realizan los niños y niñas en el aula cuando los educadores les ofrecen un material nuevo para explorar y organizar el espacio.

En esta propuesta performativa, también intentamos definir cuál es nuestro «marco» en la transformación de un espacio laberíntico y fragmentado de «caos», pero sugerente y lleno de posibilidades de nuevas formas y orden en la construcción de un nuevo espacio de acumulación de significados para perdernos y encontrarnos como acción simbólica de nuestra tarea docente en el día a día, para pensar desde la individualidad y compartir en la colectividad. Al principio, el camino más corto para saltarse el «marco» del arte es la actividad lúdica y participativa: fragmentación, reconstrucción, heurística, exploración sensible, etc. Las transformaciones de marcos permiten un juego constructivo mediante agrupamientos aleatorios o conscientes donde las nuevas imágenes o configuraciones se reordenan en forma de laberinto, en espacio de encuentro o desencuentro, en espacios cerrados o abiertos, etc.

Para hallar sentido después a nuestras acciones, podemos proponer estas y otras preguntas: ¿qué imágenes nos despierta de entrada el «paisaje de caos»? ¿cómo nos sentimos en la transformación?, ¿qué imágenes obtenemos y compartimos en el juego de construir un nuevo orden?, ¿qué sentido hemos encontrado a la acción a nivel individual o colectivo?, ¿hemos buscado la belleza o el orden?, ¿qué acciones imaginarias o simbólicas realizamos en el proceso de reconstrucción?, ¿qué metáforas se establecen?...

Espacios de caos, espacios de ideas. El sentido del caos

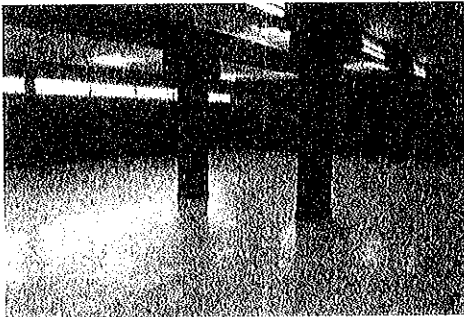
«En un solo lugar puede haber tan solo un cuerpo pero existir un gran número de movimientos cuyas formas y ritmos difieren. Este es un principio fundamental y universal, gracias al cual se imprimen en el espacio estructuras que lo diferencian y ordenan. Con ello el movimiento se muestra independiente del espacio. Aparece en el espacio y juega un papel ordenador». (SCHWENK, 1988).

En la propuesta inicial de instalación ya planteada se nos muestra una primera imagen o espacio de imágenes. Comenzaremos por hacernos preguntas acerca de la estética de la acumulación y del caos. ¿El caos es bello?, y... ¿el orden es bello? Aceptamos culturalmente que la belleza reside en la arquitectura de un templo clásico como paradigma de equilibrio y armonía, pero también podemos imaginar la selva como ejemplo maravilloso de caos en el orden y orden en el caos. Existen bellas e inquietantes teorías del caos como origen de la vida: el caos conecta con nuestro origen acuático (Schwenk, 1988) y el caos da forma al universo y al crecimiento de todo organismo vivo: las olas del mar, las corrientes de aire, los remolinos de agua, la evolución de las nubes, la espiral que da forma al caracol, los flujos, ritmos y movimientos de nuestro propio cuerpo, etc. En definitiva, el caos y el orden se necesitan y complementan. Uno no anula al otro, sino que forman un bucle continuo.

Pensemos ahora en la escuela y en los niños. Si entendemos el caos como origen de todo, podemos concluir que el

caos es, sin lugar a duda, *espacio de posibilidades y de creatividad*. Desde la evolución gráfica, sabemos que el garabato es el caos con sentido, necesario para la evolución del desarrollo gráfico y la escritura. Las acciones caóticas de los niños son inicio del pensamiento con sus dimensiones lógico-matemáticas, lingüísticas, espaciales, cinestésicas, dinámicas y configuradoras. Cierto es también que los niños y niñas necesitan el orden en sus rutinas, necesitan elementos estables y perdurables como referencias en el tiempo y el espacio. Pero...¿necesitan también el caos? Podemos llegar a esta conclusión: si el orden proporciona seguridad, el caos proporciona diversidad y plasticidad. La infancia posee otras maneras de estar en el

espacio y gestiona sin dificultad el sentido de la paradoja: orden en el desorden, lleno en el vacío. Quizá sea el «vacío de orden»¹ otra manera de entender y vivir el espacio, todo ello favorecido por un sentido de ubicuidad simbólica (entre los límites de la lógica y el deseo) por la que los niños y niñas transitan con toda comodidad, al igual que lo hacen por un espacio de caos (en estas edades, todo lo físico es psíquico). Y nos siguen surgiendo más cuestiones: ¿nuestra idea como adultos del orden y el caos es la misma que la de los niños?, ¿sabemos gestionar el caos?, ¿se realiza el viaje del caos al orden?, ...¿o es al revés? En todo caso, el orden debe estar realmente en las ideas y en la coherencia de nuestro proyecto.

CAP de Parla. Espacio a transformar a partir de la idea de instalación del grupo CVA.

Para los niños, los límites, los pasillos, los huecos y la relación entre los espacios son tan importantes como los mismos edificios o espacios de juego. Pero...¿qué es el espacio?, ¿un vacío que llenar o un lugar que habitar? La creación del espacio no es un término o concepto abstracto: el espacio debe reflejar, ante todo, una cultura y un proyecto educativo compartido. Hablamos de contextos, más que de espacios, ya que el contexto también lo define, además del propio espacio, los objetos y las personas.

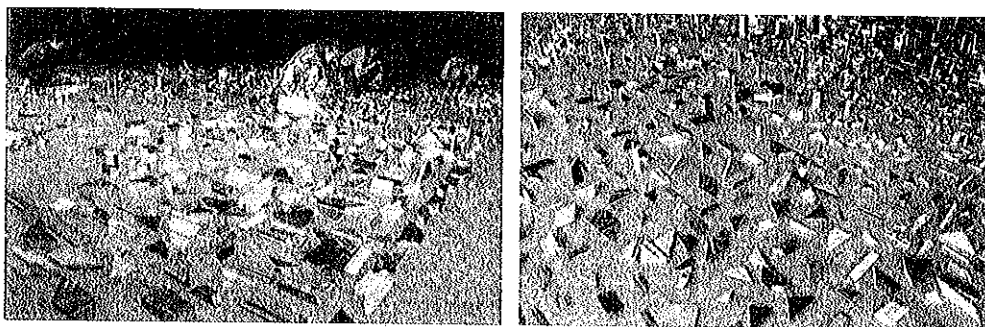
Es importante señalar que *el espacio no es neutro*. El diseño de cualquier espacio no es válido para cualquier proyecto y además, el espacio no es sólo una cuestión de los arquitectos. Los educadores también saben generar ambientes físicos propicios para sus hipótesis y reflexiones pedagógicas. Es

¹ Bergstrom, M. y Ikonem, P. *Espacio para jugar, espacio para crecer*. Revista: Infancia en Europa 05.8. Pags: 16-17.

El caos y el orden: transformación del espacio de la escuela mediante la acción

importante que el adulto ofrezca «sentido del espacio» para ayudar al niño y a la niña a comprenderse y comprender sus acciones a través del reconocimiento. Introducir a los niños en espacios nuevos, sugerentes y llenos de

posibilidades es un estímulo para el juego simbólico y la acción, para los discursos narrativos en los que su atención se fija y en los que ellos se convierten en los protagonistas dentro de una historia totalmente nueva.

Instalación realizada en la sede del CAP de Parla. Las familias del *CEIP Pablo Picasso* colaboran en la construcción horizontal de un «espacio de caos y orden» mediante cientos de retales de marcos de madera recuperados de talleres de enmarcación.

El juego en el espacio y con objetos se convierte entonces en una relación entre el niño y su tiempo, entre el niño y los otros niños, donde se trabaja en la construcción de una toma de conciencia del propio yo. Surge una nueva paradoja «sostenible»: *el niño posee el objeto y el espacio posee al niño.*

También realizamos un planteamiento sobre la necesidad del vacío en el aula.

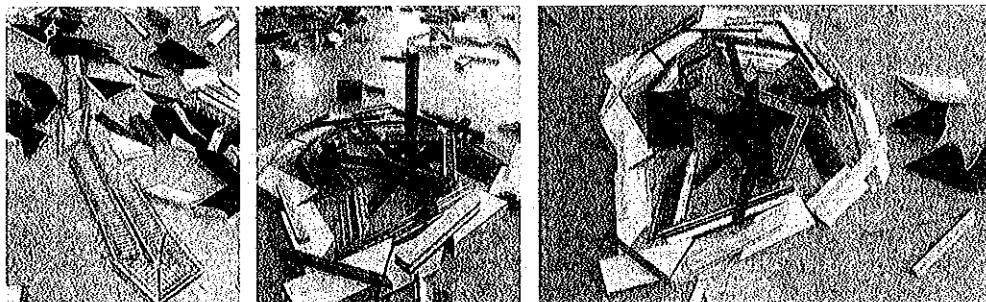
¿Qué pasa en un espacio vacío? Esta «lleno de nada». Pero el vacío, la nada y el caos proponen evolución y crecimiento: la desposesión. El espacio vacío es el espacio realmente inagotable, el espacio puro de creación y de sorpresa (en las culturas orientales existen verdaderos tratados sobre la necesidad del espacio vacío y su importancia para la vida).

Los niños y niñas del «Pablo Picasso» (5-6 años) visitaron también la instalación para realizar una apropiación del espacio a través del juego de construcciones. Continuaron la configuración realizada por los adultos para ofrecer nuevas transformaciones creadas a partir de proyectos individuales o en pequeños grupos de colaboración.

Para finalizar, el observador en el espacio debe ser un adulto disponible que sepa escuchar y ofrecer respuestas para atribuir significado al propio niño o a la niña sobre lo que está realizando. Presentaremos unos objetos y materiales que promueven la «destrucción» o el caos para promover

construcción, orden y transformación. La labor del adulto se centra en la configuración original del espacio y el ofrecimiento de los distintos materiales y objetos con los que se permiten estos procesos de construcción (orden) y «destrucción» (caos) ya mencionados.

Imágenes de construcciones realizadas por los participantes en el espacio de la instalación.

Resulta difícil diferenciar o determinar que obras están realizadas por los niños o por los adultos ya que ambos grupos utilizaron similares estrategias de acumulación y de agrupación: espacios-casa, espacios abiertos, recorridos, ritmos, seriaciones, composiciones de los trozos de marcos por su color, forma, tamaño, etc.

En el transcurso de la ponencia se visionaron un conjunto de imágenes que mostraban configuraciones de espacios de orden y caos en el aula de Infantil y su transformación mediante la acción (juego simbólico y espontáneo de los niños y niñas).

Compartimos y desarrollamos las siguientes propuestas para reflexionar sobre los significados del espacio como escenario de aprendizaje sobre diferentes conceptos: el caos, el orden, la belleza, la organización del grupo, el sentido de la apropiación y de la transformación del espacio, etc.

i. Análisis de las narrativas posibles en los espacios-contextos de la Escuela Infantil. El sentido del espacio total como proyecto educativo y estético.

ii. Configuraciones del espacio a partir del orden y del caos: instalaciones y ambientes. Transformaciones sencillas del espacio con objetos para el juego simbólico y la exploración sensorial. Construir -reconstruir el espacio.

iii. La interpretación del espacio a través del juego y el movimiento. ¿En qué medida los niños y niñas actúan y tienen posibilidades de transformar el espacio? Análisis de lo que permanece y lo que cambia.

iv. El espacio como reflejo de la identidad de sus habitantes (niños y adultos). El espacio-memoria y el espacio como «seducción estética»².

² Así expresaba Loris Malaguzzi la enorme importancia del espacio escolar como mensaje silencioso de belleza.

El caos y el orden: transformación del espacio de la escuela mediante la acción

- v. El sentido temporal del espacio en el aula de Infantil como elementos de organización y acontecimiento. El espacio como imagen del aquí y el ahora.
- vi. Análisis de los espacios: materiales, luz, colores, llenos y vacíos, elementos horizontales y verticales, ambientes o pequeños espacios de visibilidad y de desaparición.
- vii. Metáforas del espacio o territorios de la cultura infantil³: espacios que contienen, espacios «dentro» y espacios «fuera», espacios de intimidad o visibilidad, espacios regazo, espacios refugio, espacios afectivos, etc.
- viii. Pautas de observación e interpretación del juego en el espacio. La escucha y la disponibilidad. Ofrecer sentido del espacio a través del reconocimiento.

Imágenes comentadas durante la ponencia: experiencias sobre el orden y el caos, el lleno y el vacío

- Experiencias con objetos y materiales de caos (periódicos, ovillos de lana, rollos de papel, pelotas, etc).
- Experiencias de «*espacio total*» en un aula vacía.
- Espacios de caos: de aula, de museos, de artistas que trabajan desde el caos, etc.
- Espacios configurados por objetos para que los niños y niñas los reorganicen a través del juego espontáneo en búsqueda del caos y el orden.
- Imágenes de espacios de *Reggio Emilia* y de nuestras escuelas infantiles (orden).

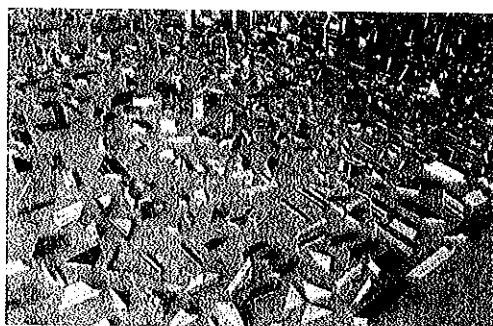

Imagen inicial de la instalación (izquierda) e imagen final del espacio transformado en el Centro de Apoyo al profesorado de Parla (derecha). Coordinación del proyecto: Ana I. Estaire y Javier Abad (Grupo Enter-Arte)

³ Cabanellas, I. y Eslava, C. (2005). *Territorios de la infancia. Diálogo entre arquitectura y pedagogía*. Barcelona, Graó.

Transformación del espacio por el colectivo de educadores participantes en el Encuentro a partir de una configuración inicial de «orden». Con nuestro acercamiento a la experiencia de espacio, buscamos profundizar en los vínculos, las interferencias, las relaciones que se crean entre el cuerpo, los objetos y el espacio en constante construcción, ámbitos y contextos que nos acompañan en todos los procesos vitales de aprendizaje y que también colaboran en la construcción de nuestra propia identidad

Algunas de las conclusiones de la Mesa de Trabajo

- Asumir y llevar a la práctica una Educación Estética vinculada a una acción placentera y significativa.
- Reivindicar un protagonismo del niño y de la niña en el espacio que habita.
- Organización y gestión desde los CAP de materiales y objetos asequibles (inspiración en el Proyecto «*Re Mida*» de *Reggio Emilia*).
- Un planteamiento necesario de los lenguajes corporales en relación a los otros 100 lenguajes, incluido el de la Expresión Plástica (partir necesariamente del cuerpo y de la emoción).
- El arte contemporáneo como referencia en los contextos escolares (instalaciones, acciones, arte de participación, performances, etc). Facilitar a los educadores formación e información sobre estos asuntos (páginas web y bibliografía específica).
- El arte, el artista y su obra como estímulo, pero no como ejemplo a «copiar». Impregnar el «currículum no escrito» de arte en todas sus manifestaciones. Considerar el arte como manera de visualizar el aprendizaje y como corazón de la escuela.
- Rodear al niño y a la niña de espacios de belleza (la «*seducción del espacio Reggiana*») que proporcionen el sentido del aprendizaje a través de la transformación.
- Máximo respeto por los niños y niñas en sus tiempos y ritmos.
- Considerar la importancia de la escuela como primer encuentro con la cultura a través de la documentación (el maestro/a como investigador de aula).
- El proyecto de la escuela y del arte es poliédrico en formas de manifestación y de ofrecer significados. A tender a la individualidad y a la diversidad.
- Generar contextos de participación a través del arte, incluyendo a las familias e implicando a toda la comunidad educativa.
- Desde el referente a *Reggio Emilia* y la figura del *tallerista*, reivindicar la necesaria participación del artista como colaborador y asesor en el proyecto estético del centro y como interferencia en la cultura psicopedagógica.
- Se realizaron referencias a la primera ponencia de *Vicenç Arnaiz* desde la elaboración del sentido de la escuela como proyecto, de la escuela como metáfora de vida y de la necesidad de la representación del tiempo en la escuela como forma de entenderse en el mundo por parte de los niños y niñas.
- Desechar el «activismo» sin sentido, propiciar ambientes de calma, reflexión y ensimismamiento. Hacer del tiempo algo importante en la escuela para educar en la «*vida buena*» (*Vicenç Arnaiz*).

Queremos agradecer la participación y colaboración de los educadores asistentes a esta Mesa de Trabajo, a las personas que realizaron las gestiones para hacer posible esta intervención, a las madres de la Comunidad Educativa del CEIP «*Pablo Picasso*» y a los niños y niñas que con su acción espontánea dieron sentido a nuestra intervención en este Encuentro.

Referencias bibliográficas

ABAD, J. *Escenografías para el juego simbólico*. Revista Aula de Infantil, nº 32. Noviembre-diciembre, 2006, Pp. 10-16.

CABANELLAS, I. y ESLAVA, C, eds. (2005). *Territorios de la infancia. Diálogo entre arquitectura y pedagogía*. Barcelona, Graó.

CABANELLAS, I. *Espacios para la infancia*. Revista In-fan-cia. Nº 91 (2006). Pags: 10-17.

TRUEBA, B. y DE PABLO, P. (1999); *Espacios y recursos para ti, para mí, para todos. Diseñar ambientes en Educación Infantil*. Barcelona, Praxis.

SCHWENK, T. (1988). *El caos sensible*. Madrid, Editorial Rudolf Steiner.

VVAA (1980- 1984). *CVA*. Centro de Arte La Panera y Artium de Vitoria. 2004.