

Matumaini
Por los derechos de la infancia

Arte y Educación transformadora

2012-2016

RECOGIENDO 4 AÑOS DE EXPERIENCIAS CRÍTICAS Y CREATIVAS EN **CENTROS EDUCATIVOS ASTURIANOS**

EQUIPO DE REDACCIÓN

Encina Villanueva (Coordinadora Sistematización)

Manuel Galán (Coordinador del proyecto y Asistente Sistematización)

Vanesa Lorences

Txema Fernández

David Acera

FOTOGRAFÍAS

David Iglesias

Archivo Matumaini

MAQUETACIÓN

Jorge Redondo

Índice

1. Introducción	4
2. Nuestra base teórica	8
3. El relato de estos 4 años	10
3.1 A modo de resumen	10
3.2 La experiencia, curso por curso	12
3.3 Sistematización de los procesos más significativos	16
• Somos ritmo	17
• Educarte para valorarte	19
• Los cuentos del teatro	23
• Generando ambientes saludables en el aula	26
• Tibleus, festival de cuentacuentos y narración oral	29
• Semana de acción mundial por la educación	33
4. Valoración de la experiencia desde sus protagonistas	34
5. ¿Qué hemos aprendido?	36
6. Mirando hacia delante: retos, intuiciones y propuestas	42
7. Recomendaciones bibliográficas	45
8. Agradecimientos	46

1. Introducción

La cultura no es un producto o un patrimonio, es la actividad significativa de una sociedad capaz de pensarse a sí misma.

Marina Garcés en *Abrir los posibles. Desafíos de una política cultural hoy*.

Esta historia no nace en Asturias, ni siquiera lo hace en el año 2013, cuando se inicia este proyecto. El origen es anterior en el tiempo y lejano en el espacio: año 2006 y el continente africano. Entonces se creó Mwema, que significa bondad en swahili, con el foco puesto en menores¹ en situación de calle en Karatu, Tanzania, y el trabajo por sus derechos basado especialmente en su educación. Desde el principio de su andadura, en **Mwema Children Karatu**, su nombre definitivo, se ha utilizado el teatro como herramienta para la generación de conciencia crítica entre la población y como instrumento de integración para los menores en situación de calle, de fomento de valores cooperativos y de solidaridad entre ellos. Cuatro años después una experiencia de trabajo fotográfico, que se recogió en la Exposición *Mira-*

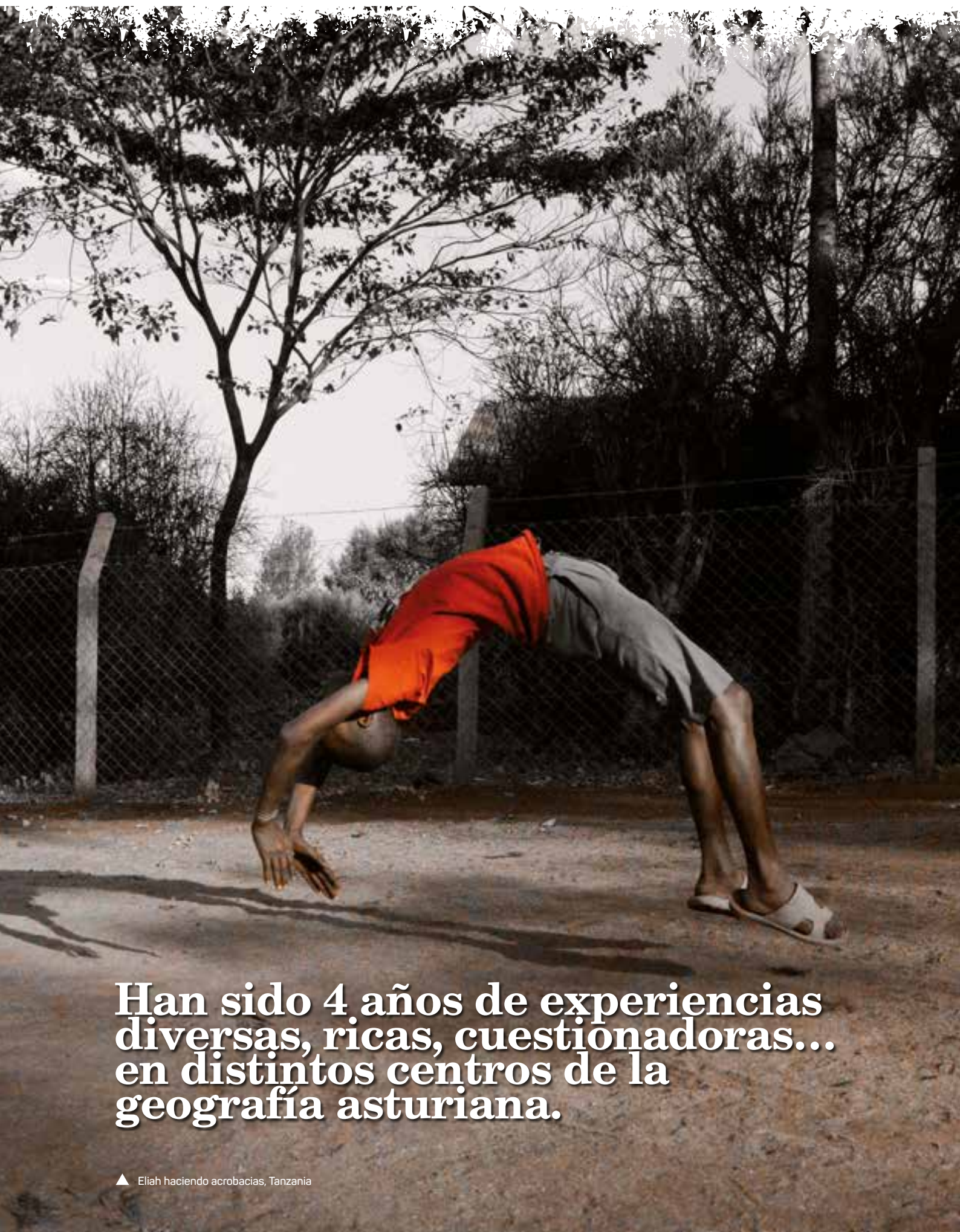
*das Olvidadas*², refuerza esta forma de trabajar en educación: el arte como medio de expresión, de desarrollo personal y comunitario, de que su realidad, en este caso la de los menores en situación de calle, sea conocida desde sus propias miradas y más allá de su contexto.

Este es el espíritu que impulsa a Matumaini, la ONG que nace en 2009 como hermana de Mwema en España, a lanzar en Asturias en el año 2013 el proyecto de educación para el desarrollo “Arte y educación transformadora. Promoviendo pensamiento y actitudes críticas a través del arte”, con la intención de favorecer procesos individuales y colectivos solidarios capaces de contribuir a una sociedad más humana y justa. Orientado a chicas y chicos de centros educativos de zonas rurales y urbanas de Asturias, el proyecto se im-

1. Cuando hablamos de nuestro proyecto en Tanzania, solemos utilizar el masculino puesto que quienes han participado en las actividades que describimos son varones. Es decir, no es un masculino genérico.

2. “Miradas Olvidadas: Generación de conciencia crítica entre población escolar asturiana y comunidades rurales sobre los derechos de la infancia y las causas de su vulneración” fue un proyecto financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en su convocatoria de Educación para el Desarrollo y Cooperación internacional del año 2010. A ella acudió Matumaini en consorcio con la asociación Arco Iris y Cáritas Asturias.

**Han sido 4 años de experiencias
diversas, ricas, cuestionadoras...
en distintos centros de la
geografía asturiana.**

plementó desde entonces y hasta el año 2016 con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el objetivo de trabajar a través de expresiones artísticas el desarrollo de una mirada crítica, comprometida y solidaria hacia la realidad. La vinculación entre la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y la Educación por el Arte es la base teórica que fundamenta la propuesta.

Han sido 4 años de experiencias diversas, ricas, cuestionadoras... en distintos centros de la geografía asturiana. Vivencias dentro de los cuoles a través de talleres de música, cerámica, artes escénicas (teatro y narración oral) y cine que se han complementado con otras actividades como charlas sobre África y derechos de la infancia, vídeo-conferencias con el grupo de jóvenes de Mwema en Tanzania, exposiciones fotográficas o actividades vinculadas a la poesía social, la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)³, la organización en Somiedo de uno de los pocos Festivales de cuenta cuentos y narración oral en Asturias y la presencia activa en el Plan de infancia y juventud de Somiedo 2014/2018.

Con esta sistematización queremos rescatar algunas de las principales ideas, resultados y aprendizajes que hemos tenido en estos años. No es la primera vez que lo hacemos. En el año 2013 recogimos la experiencia de aquellos primeros meses de trabajo en el documento [Promoviendo pensamiento y actitudes críticas a través del arte](#) y en el 2014 hicimos algo similar con lo vivido en ese curso escolar pero esta vez a través del audiovisual [Arte y Educación Transformadora](#). Dos años más de trabajo, con una revisión continua de lo que íbamos viviendo, nos han llevado a decidir parar y tomarnos un respiro, un tiempo para repensar la propuesta y extraer aprendizajes que puedan servir para futuras experiencias, ya sean propias o ajenas.

Este documento viene a acompañar este “barbecho”, a alimentarlo y a inspirarlo. A nutrirlo con sus reflexiones han contribuido desde docentes, directoras o personas colaboradoras de Matumaini hasta el alumnado de alguno de los centros participantes.

Confiamos en que la teoría que hemos generado tras pararnos a pensar nuestra práctica sea un aprendizaje, no sólo para quienes hemos estado cerca de este proyecto, sino para todas las personas interesadas por el vínculo entre arte y educación transformadora, para quienes creen en el potencial de la educación en su acepción más profunda, integral y revolucionaria.

3. La SAME, Semana de acción mundial por la educación, es un acto vinculado a la Campaña Mundial por la Educación, como se explicará más adelante.

2. Nuestra base teórica⁴

Respecto a la primera de las perspectivas, partimos de que entendemos la Educación para el Desarrollo como un *proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad en el desarrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras ni distancias geográficas-, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis, se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales*⁵. A través de ella, queremos colaborar en la formación de niñas y niños que conozcan y exijan sus derechos, que sientan que su dignidad, como su vida, está interconectada con la de otros niños y niñas que viven muy lejos, y que la diversidad humana, infinita como la cantidad de personas que vivimos en este planeta, es tan real como enriquecedora. Además, y junto a todo esto, queremos contribuir a que sientan que ellas y ellos son importantes, únicos, singulares.

Por otro lado, la Educación por el Arte nos permite, como decía Herbert Read, uno de sus principales teóricos, superar uno de los peligros de la educación, que es la sobrevaloración del pensamiento lógico y la división de los conocimientos en materias estancas. Así, él entiende el arte como “...un modo de integración -el modo más natural para los niños- y como tal, su material es la totalidad de la experiencia. Es el único modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento.”⁶

Así, el arte en todas sus expresiones (danza, circo, música, fotografía, artes plásticas, teatro,

4. Este apartado recoge, con algunas actualizaciones, las principales ideas planteadas en nuestra Sistematización del año 2013.

5. *Educación para el desarrollo: estrategia imprescindible para el desarrollo*. Grupo de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora Estatal de ONGD. Madrid, 2004.

6. Read, Herbert (1943) *Educación a través del arte*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

El teatro, la música, el cine, la cerámica y la fotografía, son las artes que protagonizan nuestro proyecto.

cine...), recurriendo a aspectos del ser humano menos desarrollados habitualmente, anima a la participación, estimula la curiosidad, promueve la creatividad, expresa el pensamiento, genera confianza en la intuición... y todo ello supera las barreras de lo puramente artístico para ser aplicado en la convivencia y la resolución de conflictos en la vida diaria, en la capacidad de análisis crítico, de reconocer y aceptar la diversidad, de autoestima y autonomía personal, de ruptura de estereotipos y promoción de la horizontalidad (por ejemplo, entre las diferentes culturas). En definitiva, de “ser” para transformar.

Desde estas perspectivas se pretende volver a generar una mirada asombrada hacia el mundo, permitiendo espacios en los que los niños y las niñas puedan repensar las estructuras sociales, culturales y económicas, asumiéndolas, no como algo natural, sino como una creación netamente humana que admite infinitas variables. Porque las cosas hayan sido siempre de una determinada manera (desde que yo las conozco) no quiere decir que tengan que seguir siendo así hacia el futuro. La autopercepción del niño y de la niña como miembros de la especie humana y el conocimiento de la capacidad de esta especie para intervenir y transformar su entorno están en la base de un programa que ha situado a la educación crítica en el centro de la propuesta, valorando en sí y al margen de otro tipo de consideraciones (mercado, etc.) los procesos pedagógicos y de aprendizaje que se obtienen a través de las distintas expresiones artísticas utilizadas.

Son la Educación para el Desarrollo y la Educación por el arte, por tanto, estrategias que se complementan y fortalecen. Y así, el teatro, la música, el cine, la cerámica y la fotografía, las artes que protagonizan nuestro proyecto, nos han permitido vivenciar esta sinergia y sacar, tras experimentar y reflexionar sobre nuestra práctica, ideas, propuestas y aprendizajes.

3. El relato de estos 4 años

3.1. A MODO DE RESUMEN

Durante 4 cursos escolares, del 2012/13 al 2015/16, desde Matumaini y junto a un grupo de educadores-artistas, docentes y otras personas colaboradoras, hemos desarrollado el proyecto *Arte y Educación transformadora*, con diferente grado de continuidad, en 9 centros educativos asturianos: CP⁷ Baudilio Arce (Oviedo), CP Álvaro Flórez Estrada (Pola de Somiedo), CP Peña Tú (Llanes), CP Pedro Penzol (Puerto de Vega), Centro Juvenil de Sograndio, CP Belmonte de Miranda, Escuela Hogar de Belmonte, CP Manuel Álvarez Iglesias (Salinas) y CP Horacio Fernández Inguanzo.

Nuestro objetivo ha sido formar ciudadanía activa capaz de responder a los retos que plantea la sociedad actual desde la lucha por los Derechos Humanos y el reconocimiento de la diversidad como factor de enriquecimiento mutuo. Para ello, la propuesta planteaba en sus comienzos cuatro perspectivas que ponen el foco en aspectos claves para afrontar estos desafíos, de las que hemos desarrollado de manera más sistemática la primera:

- la interculturalidad para entender y aceptar las diferencias culturales en un mundo globalizado
- la ecología para superar el antropocentrismo y sentirnos parte de la naturaleza y no superiores a ella

- las relaciones intergeneracionales para favorecer vínculos y aprendizajes entre personas de distintas edades
- la equidad de género para experimentar que la diferencia sexual nunca puede ser un factor de discriminación sino de libertad y enriquecimiento.

Para lograr este objetivo con el alumnado se trabajó a través de expresiones artísticas que fomentan una mirada crítica hacia la realidad que les rodea: el teatro para jugar papeles propios y ajenos y expresar sus visiones del mundo; la música para disfrutar y gozar de forma crítica lo que escuchan, afinando el oído, el cine para fomentar valores de solidaridad y la cerámica con la que crear arte utilizando sus manos.

Respecto al público destinatario, aunque en un principio la propuesta estaba diseñada para alumnado de 3º-4º de Primaria, docentes y familias, nuestro trabajo se orientó fundamentalmente a niñas y niños desde infantil hasta los últimos años de Primaria. Incluso, en el caso concreto del centro juvenil de Sograndio, las edades oscilaron entre los 18 y 22 años. En este sentido, la propuesta ha sido flexible y se ha ido adaptando a los distintos grupos de edad.

7. CP = Colegio Público.

LA EXPERIENCIA TANZANA

Aunque en esta sistematización no cabe recoger en profundidad la experiencia artística tanzana, desarrollada en el marco de otros proyectos y en paralelo a *Arte y Educación transformadora*, es interesante rescatar las conexiones establecidas entre una y otra propuesta, las semejanzas y diferencias y las posibilidades que abren a futuros de trabajo en común.

Las expresiones artísticas tienen especial interés en la cultura tanzana. En nuestra experiencia de cooperación con Mwema Children, experimentamos que el teatro, la música y la pintura tienen mucha importancia como elementos de rehabilitación personal y colectiva. De este modo, se continúa incorporando a los jóvenes del centro de acogida temporal y aulas de enseñanza complementaria, Memkwa, vinculados a la ONGD Mwema Children, socio en acciones de cooperación internacional de la ONGD Matumaini, como un centro rural más en el que se desarrolla el trabajo artístico.

Allí el trabajo se orientó a promover los talentos artísticos de los menores en situación de calle, denominado "Street Talent", con una

orientación profesional que no ha tenido el proyecto asturiano. Las clases recibidas sobre acrobacias, baile y pintura por jóvenes vinculados a Mwema, tenían entre sus objetivos desarrollar formas de subsistencia vinculadas, en parte, al desarrollo turístico del país africano. De cualquier manera, esta intención no impidió acompañar la experiencia de valores como ayuda mutua, trabajo en equipo, ocio saludable o mejora de las relaciones entre los chicos. El desarrollo de los talentos en ellos, tuvieran cualidades previamente o no, supuso un aumento de la autoestima en muchos casos y una alternativa de ocio orientada a su desarrollo personal y a la convivencia grupal en el centro de acogida temporal.

El trabajo audiovisual desarrollado por David Iglesias es una prueba de la enorme capacidad artística y creativa de los jóvenes de Mwema, que diseñaron el guión, eligieron los textos y compusieron la música de los vídeos en los que narran, con absoluta claridad, sus difíciles situaciones de vida y la esperanza de un futuro mejor. Los vídeos, con el nombre de *Hustle* y *Lakini Nafurahi* pueden verse en el [canal youtube de Matumaini](#).

3.2 LA EXPERIENCIA, CURSO POR CURSO

AÑO 1:
2013

Durante los primeros meses del 2013, de enero a marzo, tres colegios públicos nos dieron su confianza y estrenaron el proyecto. Fueron el CP Baudilio Arce de Oviedo, CP Álvaro Flórez Estrada de Pola de Somiedo y CP Peña Tú de Llanes. En cada uno de ellos, impartimos sesiones de cine, música y teatro. En Llanes y Somiedo los centros decidieron incluir estas actividades como extraescolares, en el caso del Álvaro Flórez Estrada de Somiedo como extraescolar con asistencia obligatoria. En el Baudilio Arce, donde ya habían trabajado anteriormente con la exposición Miradas Olvidadas de Matumaini, el proyecto entró a formar parte de la vida del centro de tal manera que crearon el programa UBUNTU (expresión en Swahili que significa “Yo soy porque nosotros somos”) que se incluyó en el curriculum y a través del cual, además de los talleres artísticos, prepararon lecturas de relatos y poemas, entre otras actividades. En aquel momento y como impacto del proyecto aunque realizado más allá de las fechas de éste, nace el I Festival de cuentacuentos y narración oral Tibleus, que describiremos más adelante.

Aunque este primer año de experiencia está recogido en la sistematización [“Promoviendo pensamiento y actitudes críticas a través del arte”](#), compartimos con este cuadro las sesiones realizadas durante aquellos primeros meses de proyecto.

Centros / Nº sesiones	TEATRO	MÚSICA	CINE
CP Álvaro Flórez Estrada, Pola de Somiedo	8	2	4
CP Peña Tu, Llanes	8	2	3
CP Baudilio Arce, Oviedo	10	2	–

AÑO 2:
2013
2014

En el segundo año del proyecto trabajamos en CP Baudilio Arce (Oviedo), CP Álvaro Flórez Estrada (Pola de Somiedo), CP Pedro Penzol (Puerto de Vega) y Centro Juvenil de Sograndio. En ellos impartimos, al igual que el año anterior, talleres de cine, seguimos con la música pero más orientada al ritmo, continuamos con el teatro y los cuentos y empezamos a trabajar con la cerámica. Todos los centros incluyeron el programa en la PGA⁸, pero en Somiedo y Puerto de Vega lo implementaron únicamente como extraescolar. En Somiedo esta vez, respecto al año anterior, fue extraescolar pero voluntaria. En el caso del Centro juvenil de Sograndio, se desarrollan únicamente los talleres de música a través de 7 talleres impartidos durante 7 semanas consecutivas. En algunos de los centros, de forma complementaria, se imparten talleres sobre Derechos de la Infancia a través de la exposición Miradas Olvidadas.

El CP Baudilio Arce nombra al programa este curso “Ser para transformar” como continuación de UBUNTU, abriéndose a todo el colegio y trabajándose con grupos desde educación infantil hasta el tercer ciclo de primaria y vinculándolo a las celebraciones habituales del centro como el Día de la Paz o la Semana Cultural. Además, por primera vez se celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación,

8. PGA=Plan General Anual, un documento en el que el centro educativo presenta una anticipación de lo que se va a hacer en cada curso escolar.

SAME, fuera de los centros urbanos clásicos, en este caso en Belmonte, fruto del trabajo de Matumaini por acercar esta acción a las zonas rurales. Finalmente, en junio de este año, se celebra el II Festival Tibleus, con un alto nivel de participación como veremos más adelante. Este segundo año de la experiencia está sistematizado en el video [Arte y Educación Transformadora](#) que realizó el colaborador de Matumaini David Iglesias.

Éstas son las sesiones celebradas entre el último trimestre del año 2013 y el primero del 2014, las fechas de ejecución del proyecto:

Centros / Nº sesiones	TEATRO	MÚSICA	CERÁMICA	CINE
CP Álvaro Flórez Estrada, Pola de Somiedo	11	7	7	4
CP Pedro Penzol, Puerto de Vega	7	7	7	–
Centro Juvenil de Sograndio	–	7	–	–
CP Baudilio Arce, Oviedo	7	–	12	–

AÑO 3:
2014
2015

En el tercer año de proyecto la experiencia se desarrolló entre los meses de septiembre de 2014 a julio de 2015 en cuatro centros: CP Flórez Estrada de Pola de Somiedo, CP Belmonte de Miranda, Escuela Hogar de Belmonte de Miranda y CP Baudilio Arce de Oviedo. Y se desarrollaron talleres de música, teatro, en el que se incorporaron nuevos enfoques, como veremos, y cerámica.

Ese año se celebró la SAME en Somiedo con la participación del CP de Belmonte de Miranda. Y en el III Festival de Tibleus, el alumnado del Baudilio Arce, Somiedo y Belmonte participaron con micro relatos, que posteriormente se publicaron en el material “La escuela de mis sueños”, accesible en la [página web de Matumaini](#). En esta III edición, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte cofinancia el Festival Tibleus, que había nacido como actividad auto-gestionada y financiada por grupos locales de Somiedo impulsados por Matumaini.

Además, la poeta mejicana María García Esperón visita a los CP Baudilio Arce y Flórez Estrada y celebra sesiones con alumnado entre 7 y 11 años donde leen poemas y extractos de sus libros dirigidos a público juvenil. La poeta cede 40 poemas a la ONGD Matumaini y se diseña, con el apoyo de “La Caravana del Verso,”⁹ el CD “Contigo soñar”. Esta propuesta se presenta con un recital en la III edición del Festival de cuenta cuentos y narración oral Tibleus que, ya en la II edición, había dedicado un espacio para la poesía social con un recital sobre Federico García Lorca.

En esos meses de los años 2014 y 2015 se desarrollaron los siguientes talleres en los centros educativos:

Centros / Nº sesiones	TEATRO	MÚSICA	CERÁMICA	POESÍA	DERECHOS INFANCIA
CP Álvaro Flórez Estrada, Pola de Somiedo	9	7	7	2	2
CP Belmonte de Miranda	7	7	7	–	2
Escuela Hogar Belmonte de Miranda	–	7	7	–	1
CP Baudilio Arce, Oviedo	10	–	–	2	–

9. La caravana del verso es un proyecto itinerante de difusión de la poesía. Más información en <http://lacaravanadelverso.blogspot.com.es/>

AÑO 4:
2015
2016

Nuestro último año de proyecto se continúa implementando en los centros educativos de Somiedo y Belmonte de Miranda, en la Escuela Hogar de Belmonte y comienza a hacerlo en el CP Manuel Álvarez Iglesias de Salinas. Se desarrollaron talleres música y cerámica (experimentando ambas propuestas un mayor acercamiento al continente africano), la generación de ambientes saludables a través del teatro y unos talleres finales, que sólo pudieron celebrarse en el CP de Belmonte, sobre “Cuerpo y movimiento”¹⁰. En los centros de Salinas y Somiedo las actividades se realizaron de manera puntual mientras que en los de Belmonte, la vinculación del centro educativo al tema de África a través de su “contrato-programa”¹¹ con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, optimizó la relación, establecida desde el principio pero hasta entonces menos desarrollada, del proyecto *Arte y Educación transformadora* con África.

En cuanto a la poesía social, que poco a poco ha ido entrando en el proyecto, se realizó una selección de poemas sobre derechos de la infancia que se imprimieron como parte de una exposición itinerante denominada *Tuseme*, que significa ‘decir’ en idioma suahili¹². Tanto esta muestra como la de fotografías de David Iglesias, denominada “Educarte para transformarte” y que trata de contarnos, generando un vínculo entre ellas, las experiencias de Arte y Educación transformadora en Asturias y en Tanzania, acompañarán al trabajo social y creativo que se desarrolló, por cuarto año consecutivo, en el mes de junio de 2016 en Pola de Somiedo: El IV Festival Tibleus.

Además, en este curso los CP Belmonte de Miranda y Flórez Estrada participan en el Festival de cine de Gijón con la visualización de una película y la asistencia a un taller de cine creativo. En ambos centros se proyecta también el documental de Pascal Plison “Camino a la escuela”.

Las sesiones celebradas en este último año de proyecto fueron:

Centros / Nº sesiones	TEATRO	MÚSICA	CERÁMICA	DERECHOS INFANCIA	CINE
CP Álvaro Flórez Estrada, Pola de Somiedo	4	–	–	4	2
CP Belmonte de Miranda	8	8	8	4 y Exposición Miradas Ovidadas	2
CP Manuel Álvarez Iglesias de Salinas	8	10	15	Exposición Miradas Ovidadas	–
CP Horacio Fernández Inguanzo	2	4	–	2 y Exposición Miradas Ovidadas	–
Escuela Hogar Belmonte de Miranda	–	7	7	–	–

10. Por la brevedad de estos talleres en relación con el proyecto en su totalidad no hemos sistematizado su contenido pero el trabajo de Gloria Sagasti como tallerista, tratando cuestiones como la revisión de contenidos de cuentos clásicos, tuvieron una gran aceptación en el centro de Belmonte de Miranda.

11. El Contrato-programa es un acuerdo entre los centros educativos y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte cuya finalidad es incrementar el éxito escolar de todo el alumnado, a través de la puesta en marcha en los centros de un Plan de mejora. Este Plan aborda el cambio de forma global, aunando las diferentes acciones orientadas al logro de éxito educativo para todo el alumnado e integrándolas en la dinámica de los centros para construir una cultura escolar de colaboración. Más información en: <https://www.educastur.es/-/contrato-programa-una-estrategia-para-lograr-el-exito-educativo-de-todo-el-alumnado>

12. Se puede acceder a los poemas de la exposición en http://www.matumainiepd.org/MatumainiEpD/Que_hacemos.html

Taller de pintura en
Karatu, Tanzania ▲

Durante estos años y de la mano de este proyecto, se ha reactivado el Consejo de Infancia y Juventud de Pola de Somiedo. En el año 2010, Unicef concede a Somiedo el título de “Ciudad Amiga de la Infancia” por el acercamiento entre escuela y cultura ganadera, constituyéndose el Consejo Municipal de Infancia y Juventud. En él participan Ayuntamiento, AMPA, Centro educativo y organizaciones de la sociedad civil como Matumaini y la asociación de Mujeres. Desde su creación este Consejo tenía muy baja actividad y no disponía de un plan de trabajo claro.

El enfoque integral e integrador del proyecto provocó el impulso del Plan y Consejo Municipales de infancia y juventud en Somiedo. Nuestra presencia estimuló la renovación del Plan de Infancia a partir de un diagnóstico de necesidades e intereses en el que participó el alumnado del Centro educativo desde 3 a 14 años. También el Consejo de infancia y juventud se vio reforzado desde el 2014, pasando de un modelo pasivo sin apenas contenido y carente de espacios de reunión y debate a un consejo más activo, con alta participación, presencia de representantes del alumnado y con un plan realista al que se da seguimiento trimestralmente. Desde entonces, si bien sigue habiendo múltiples retos, hay una mirada diferente al colectivo infanto-juvenil de Somiedo y una mayor dedicación de esfuerzos, actividades y espacios en pro de facilitar su acceso a actividades sociales y culturales gratuitas, de calidad y con continuidad en el tiempo a la vez que se facilita su participación en las políticas sobre infancia y juventud.

3.3 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS SIGNIFICATIVOS

Aunque son muy diversos los talleres y actividades que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, hemos decidido recoger de forma detallada las experiencias que consideramos más significativas por haber durado más en el tiempo y, por tanto, generado un proceso que nos ha permitido evolucionar y aprender en el camino.

▲ Taller de percusión con Txema Álvarez en Escuela Hogar de Belmonte de Miranda

“La música es un fenómeno innato en el ser humano. Está presente de forma espontánea en las primeras manifestaciones sonoras de los niños y acompaña a la humanidad en un gran número de acontecimientos en su ciclo vital”

Merce Vilar

Taller de MÚSICA con Chema: “Somos ritmo”

INTRODUCCIÓN

El ritmo es algo natural en la vida del ser humano y forma parte integral de sus funciones internas (la respiración, el ritmo cardíaco...) desde que estamos en el vientre materno (el bebe está acompañado en todo momento del ritmo de los latidos de la madre), y de su funciones externas. Por ello se convierte en una herramienta perfecta para la comunicación y la sincronización (organizamos nuestra vida en 60 BPM, es decir, el ritmo de un reloj); también se ha utilizado siempre como medio para optimizar los trabajos: los martillazos de un carpintero o un herrero, las canciones africanas populares para moler el cereal, los desfiles militares, la respiración consciente de los atletas...

El cielo, la tierra y el ser humano estamos integrados en un biorritmo que funciona de una forma mágica y muy eficaz, somos parte de una composición rítmica precisa y bella, donde cada quien aportamos nuestra propia pulsación. El ritmo tiene la capacidad de unir a las personas en una identidad colectiva compartida, donde se anteponen los intereses del grupo por encima de los individuales. Conocer los ritmos generados en diferentes culturas (en este caso especialmente en la

africana por la relación con el proyecto que nos ocupa) facilita el acercamiento a otras señas de identidad, la apertura a la interculturalidad, al mundo en toda su diversidad.

El ritmo y la música en general están presentes en todos los aspectos de la vida, son capaces de alterar nuestros estados emocionales y celulares, de ahí su importancia y su profundo valor educativo. Nos permiten trabajar el desarrollo personal, los estados afectivos, la receptividad, la atención, la autoescucha, la escucha.

El ritmo es tan inherente al ser humano que desde el primer latido de la vida hasta el último suspiro somos ritmo. En contraste con la sofisticación del mundo actual, el ritmo nos reconcilia con lo más esencial del ser humano, con lo primitivo. Lo más básico ya está en cada persona, en nuestro cuerpo. Hacernos conscientes y desarrollar los recursos que ya tenemos y los que podemos crear, tanto de manera individual como colectiva, es lo que está en la base de esta propuesta educativa. El ritmo y la música entendidos más como medios para mejorar la autoestima y la convivencia que como fines en sí mismos.

OBJETIVOS

Se pretende desarrollar en las sesiones una mirada general al ritmo, a su evolución desde su origen vital, su utilización para el desarrollo emocional, creativo, social, cultural y económico de la humanidad y el conocimiento del mismo utilizado por las diferentes culturas de la tierra. Todo ello, orientado a resolver las situaciones de conflicto que puedan darse en un aula, las dificultades personales y relacionales.

Concretamente se trata de:

- Desarrollar la capacidad de expresión, sincronización y comunicación a través del ritmo.
- Conocer la interrelación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo, y desarrollarla a través de la vivencia de los elementos musicales.
- Descubrir el desconocido papel de las mujeres en la música antigua, tradicional y contemporánea.
- Fomentar el respeto a la naturaleza y la utilización de sus recursos musicales aprendiendo a fabricar diferentes instrumentos de percusión con materiales reciclados y naturales.
- Promover el respeto a la multiculturalidad, acercando el conocimiento de diferentes culturas a través de la percusión, ritmos, cantos e instrumentos distintos.
- Favorecer el trabajo en grupo, a través de la preparación de composiciones grupales.
- Estimular la creatividad y la libertad.
- Mejorar la autoestima.

METODOLOGÍA

La metodología seguida durante los talleres ha sido:

- Activa, dinámica y creativa
- Participativa, alternando la actividad individual con el trabajo en equipo.
- Práctica, que tenga en cuenta la funcionalidad de lo aprendido y haga de la alumna o alumno actor principal de su propio aprendizaje.
- Diversa, que utilice múltiples canales de información y de expresión.
- Globalizadora, estableciendo conexiones entre los distintos contenidos.

DESARROLLO DE LAS SESIONES (7 sesiones de 1 hora de duración por Centro educativo)

Empezamos utilizando el cuerpo como instrumento, observando sus ritmos y creando otros nuevos, las primeras sesiones nos permitirán observar el grupo, ver qué dificultades individuales o de relación podríamos abordar. Posteriormente y tratando ya de trabajar las cuestiones detectadas a través de todo lo que se irá planteando (por ejemplo, momentos de creación libre para “soltar” a chicas o chicos con demasiada contención o colectiva para desarrollar el respeto y el trabajo en grupo, invitación a que cada quien siga su propio

ritmo y no el de otra persona...), buscamos los biorritmos de la naturaleza y utilizamos elementos que ella nos proporciona (madera, huesos, conchas...) como instrumentos. A continuación viajamos musicalmente por diferentes culturas, especialmente la africana y sus tambores, y conocemos el importante papel de las mujeres en las diferentes representaciones musicales. Finalmente, elaboramos instrumentos con materiales reciclados y preparamos una canción que unifique y de sentido a lo aprendido en todo el taller.

EXPERIENCIA CREADA E IMPULSADA POR EL EDUCADOR-ARTISTA:

TXEMA FERNÁNDEZ MARÍN (Madrid, 1977)

Músico autodidacta y polifacético, enamorado de la música desde temprana edad. Comienza su andadura musical hace más de veinte años por las músicas modernas, siendo integrante y colaborador en bandas como Miguel Oñate (Asfalto), Barrabas, October Equus... Acercándose a la música tradicional, en 2006 se integra en el grupo Barahúnda (banda de música folk de raíz ibérica) para grabar el segundo disco donde aporta y desarrolla nuevas técnicas de percusión al marco tradicional y con el que sigue colaborando actualmente. Siempre interesado por la cosmovisión y las músicas ancestrales del mundo, el tambor chamánico y el carácter primario y vital de la comunicación musical, desde hace una década investiga y profundiza en los beneficios terapéuticos del sonido, las frecuencias armónicas y el carácter sagrado y sanador de la música. Su trabajo musical y terapéutico está diseñado para crear unidad y conexión de cada quién consigo mismo y con todo lo que le rodea.

Taller de cerámica con Vanesa

“EducARTE para valorARTE”

INTRODUCCIÓN

Aunque es difícil predecir cuándo tuvo lugar el descubrimiento de la cerámica, es decir, el modelado con arcilla, el secado y la cocción, parece que sería en el Neolítico, paralelo a la sedentarización humana y el consiguiente desarrollo del cultivo de cereales y del pastoreo, cuando aparece.

El culto a la tierra es algo común a todos los pueblos y culturas de la antigüedad. Fuente de fertilidad, paradigma materno por excelencia y base fundamental sobre la que se estructuraba toda la existencia, la madre tierra, divinizada, empieza a representarse por figuras femeninas de arcilla. Según este esquema religioso, la tierra creadora y sustentadora de todas las criaturas

debería ser respetada y amada, con el fin de que ella, a su vez, satisficiera por el comportamiento de sus hijos, pudiera proporcionarles todo cuanto cubriría sus necesidades.

Recuperar esta conexión perdida entre tierra y ser humano, superando la desvinculación actual de las chicas y chicos de casi cualquier trabajo elaborado con las manos, es una de las razones por las que la cerámica ha sido uno de los artes seleccionados en este proyecto. Sentirse capaces de generar objetos bellos y/o útiles, expresarse de forma espontánea y aceptar la lentitud de un proceso que exige calma para ser posible para terminarse, son algunos de los impactos generados.

“Aceptar la lentitud de un proceso que exige calma para ser posible”

Taller de cerámica con Vanesa Lorences en el C.P. de Belmonte de Miranda ▲

OBJETIVOS

- Adquirir destrezas y habilidades en las distintas técnicas cerámicas, potenciadas desde la experimentación.
- Ampliar el lenguaje plástico del alumnado.
- Ampliar la capacidad perceptiva y de representación.
- Acrecentar las aptitudes para la experiencia estética.
- Favorecer la creatividad.
- Potenciar valores como respeto, tolerancia, solidaridad, libertad o confianza entre el alumnado y aumentar su nivel de crítica y conciencia.
- Valorar la naturaleza como base esencial de la vida.

METODOLOGÍA

Se plantea una metodología activa, basada primero en la observación y, más tarde, en la elaboración por equipos del trabajo elegido. Para ello se necesita crear un buen ambiente de trabajo que favorezca las facultades de observación, experimentación y dominio de sí, así el trabajo individual y grupal será compatible.

DESARROLLO DE LAS SESIONES (7 sesiones de 1 hora de duración por Centro educativo)

El trabajo grupal se materializa en una instalación compuesta por un grupo de mujeres, hombres, niños, niñas y personas mayores, que a modo de danza se reúnen en torno a un árbol (por ejemplo) o en corro, en un espacio elegido para su disfrute. Cada uno llevará sobre la cabeza una figura que tenga que ver con la naturaleza.

El trabajo consiste en elaborar una de estas figuras que se divide en cinco partes: cabeza, objeto sobre un tema de la naturaleza (que irá sobre la cabeza), tronco, brazos y piernas. Se crearán grupos de dos a cuatro niños y niñas, para que cada quien realice una figura, y cada quién concretamente una parte de ésta. Cada equipo elegirá sexo, edad, origen étnico y tema natural. Durante cinco sesiones se avanza en el modelado de cada parte y en las dos últimas se pegan y se decora la figura final.

En ocasiones, especialmente según el proyecto ha ido avanzando, las figuras fueron sustituidas por juegos, vasijas y máscaras africanas o palomas de la paz, en función de la vinculación del trabajo a la cultura africana o al día de la Paz, por ejemplo. La cerámica permite adaptarse a los más diversos temas y objetivos. De nuevo, la disciplina artística es un medio y no un fin.

El juego con el barro es algo instintivo que se remonta a los orígenes de la humanidad, con lo que nos conecta con acciones primitivas, milenarias. Por mucho que la mano es sin lugar a dudas la mejor herramienta, queda patente que el equipamiento del taller de cerámica, progresivamente enriquecido por las mismas aportaciones de los niños con herramientas casuales junto con las específicas, creará condiciones donde las situaciones de exploración serán mayores. Los medios de expresión serán más diversificados.

▲ Taller de cerámica en la educación infantil del C.P. de Belmonte de Miranda

EXPERIENCIA CREADA E IMPULSADA POR LA EDUCADORA-ARTISTA:

VANESA LORENCES LOMAS (Oviedo,1975)

Ceramista formada en Madrid, se inició en el taller gijonés Textura y recibió enseñanza superior en la Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Tanto en Madrid como en Asturias, participó en numerosas muestras colectivas como Envueltas (Arco 98) o la Muestra Internacional de Arte Alternativo del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Su primera exposición individual, “Donde crece la simiente”, la realizó en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. Posteriormente realizó una exposición para el Museo Antón de Candás, titulada “Un poema para tres cuentos”.

Taller de Teatro con David

“Los Cuentos del teatro”

Taller de cuenta cuentos en el C.P. de Salinas con David Acera ▲

“El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio de transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir el futuro en vez de esperar mansamente por él.”

Augusto Boal

INTRODUCCIÓN

“Los Cuentos del Teatro” es un taller para fomentar la imaginación, el autoconocimiento, la desinhibición y la sociabilidad a través de los cuentos, el juego, la improvisación, la lectura, la música y las artes plásticas.

El teatro y la narración oral son consustanciales al ser humano. El teatro es un diálogo de palabras y acciones, es conflicto-contradicción-enfrentamiento.

Es un arte útil para reflexionar sobre la sociedad en su conjunto y sobre cada uno de sus integrantes en particular. Útil, seguramente, como espectadores, pero con un enorme potencial como participantes del hecho teatral porque no es sólo un medio para llegar a ser actor o actriz sino una fuente de recursos que ayudan al individuo a conocerse mejor, que da herramientas

para el desenvolvimiento emocional, físico, intelectual, imaginativo y social. Supone un trabajo integral de la persona, poniendo en juego aspectos cognitivos, corporales, emocionales y sensibles. Un espacio en el que investigar otras realidades y comportamientos posibles, de conocer mejor al otro y a la otra como vehículo para conocernos mejor a nosotros y a nosotras mismas.

El uso de técnicas de comunicación verbal y no verbal, consustanciales al propio hecho teatral, nos dan la posibilidad de expresarnos de una manera mucho más completa que en las situaciones cotidianas, lo que es especialmente útil para el trabajo en áreas más sensibles como es la emocional. También el juego es parte fundamental del planteamiento. *El juego constituye el corazón, la esencia misma del teatro. Es su materia prima. El teatro es el juego, la puesta en juego de la vida, la capacidad innata que tenemos las personas de poner la*

vida en juego para prepararse a la vida, en momentos que se encuentran fuera de la misma vida, en palabras de Gennaro Pitisci.

Los cuentos y, en general, la narración oral comparten no pocas de las características señaladas sobre el hecho teatral. Además los cuentos, la narración oral, han sido usados con fines claramente utilitaristas trasladando los valores morales, las opiniones políticas, el “sentido común”, en suma, imperante en diferentes sociedades en cada momento histórico concreto. También son espacio de divertimento y, dada su raíz popular, se han utilizado como instrumentos para el cuestionamiento de las estructuras existentes y como vehículo de expresión de los anhelos de las mayorías sociales que durante grandes periodos de la historia no dispusieron del acceso a la lectura y a la escritura.

OBJETIVOS:

El objetivo principal de estas sesiones, que fusionan el teatro y los cuentos, es generar espacios en los que las niñas y los niños puedan conocerse, crecer personalmente y entender la importancia del teatro y de los cuentos a lo largo de la historia y en el mundo actual. Una actividad que les permita entender por un lado la importancia de ambas disciplinas y, por otro, adquirir una serie de rudimentos técnicos con los que desarrollar sus propios espectáculos y comunicar sus inquietudes y entenderlos como herramientas útiles para expresar sus propias visiones del mundo.

De modo más específico pretendemos:

- Favorecer el desarrollo y la estimulación de la libertad creativa.

- Potenciar la imaginación.
- Aumentar la expresividad corporal.
- Ejercitar los sentidos.
- Estimular la emoción.
- Estimular la observación.
- Ejercitar la memoria y las competencias intelectuales.
- Desarrollar la capacidad comunicativa.
- Ejercitar la expresión oral.
- Mejorar la competencia lectora.
- Fomentar la necesidad de expresión personal y de la comunicación de las ideas y experiencias propias.
- Aumentar la autoconfianza.

METODOLOGÍA:

La Metodología ha ido evolucionando a través de los distintos años:

- Abierta, flexible y dinámica.
- Busca el trabajo individual y autónomo inicialmente para, posteriormente, ir implicándose en el trabajo colectivo.

- Es la colectividad la que va marcando la evolución de los talleres (“nadie se queda atrás. Todas y todos participamos”).
- Se trata de poner en relación los talleres con el entorno y las vivencias de las niñas y niños

Taller de teatro en Puerto de Vega ▲

DESARROLLO DE LAS SESIONES (7 sesiones de una hora de duración por Centro Educativo):

A lo largo de 7 sesiones se irá creando una historia y decidiendo la forma de representarla, lo que se hará el último día ante familias y/o comunidad educativa.

SESIÓN 1: NOS CONOCEMOS. SENTIR TODO LO QUE SE TOCA. ESCUCHAR TODO LO QUE SE OYE. INTRODUCCIÓN A UN CUENTO.

Ejercicios de presentación, autoconocimiento y activación de nuestros sentidos, junto a una historia contada por el tallerista como elemento introductorio a la narración oral.

SESIÓN 2: VER TODO LO QUE SE MIRA. LA BUSQUEDA DE NUESTRA VOZ Y DE TODAS LAS VOCES. LA MEMORIA DE LOS SENTIDOS. NOSOTRAS Y NOSOTROS TAMBIÉN CONTAMOS.

Además del trabajo corporal y sensorial, un acercamiento a las posibilidades de nuestra voz, elemento casi imprescindible en los cuentos. Se produce la primera creación colectiva de un cuento.

SESIÓN 3: JUGAMOS Y EMPEZAMOS A SELECCIONAR HISTORIAS.

Sin dejar de jugar, se comienzan a seleccionar y/o crear las historias y cuentos que serán narrados en la última sesión: leyendo historias, volviendo a crear cuentos colectivos a partir de diferentes técnicas, etc.

SESIÓN 4: ENSAYAMOS.

Trabajo concienzudo de cada cuento.

SESIÓN 5: ARTES PLÁSTICAS EN ESCENA: LA ESCENOGRAFÍA.

En el teatro, y también en la narración oral, podemos trabajar con más elementos como la iluminación, la música o la escenografía. Se crea el decorado para la representación del último día.

SESIÓN 6: Ultimamos ensayo y espectáculo.

SESIÓN 7: ¡¡Estrenamos!!

Taller de Teatro con David (2)

Generando ambientes saludables en el aula

“El juego no es un fin en sí mismo. El juego es una oportunidad de vínculos y de placeres compartidos. De experiencias fuera del tiempo, tan necesarias para experimentar sin peligro las múltiples situaciones que se presentan en la vida”

*Pascal Perú en **Jugar y actuar, nuestras armas para la paz.***

INTRODUCCIÓN

Dentro del área teatral del proyecto Arte y Educación Transformadora, manteniendo el espíritu inicial de utilizar distintas expresiones artísticas, en este caso las artes escénicas y los cuentos, en el tercer año de proyecto decidimos orientar explícitamente nuestra actividad a trabajar la sociabilidad en el centro educativo. Es decir, descentramos la acción teatral, la creación colectiva de una obra a representar el último día del taller,

para utilizar cuentos, teatro y dinámicas grupales como medio para la generación de un ambiente saludable en el aula.

Se trató de mantener la difusión y conocimiento del teatro y de los cuentos como herramientas artísticas que permiten una mirada crítica y diferente sobre nuestro entorno, pero introduciendo un elemento que es frecuentemente demandando por toda la comuni-

dad educativa: la convivencia. Partimos del análisis de que el centro escolar es un lugar de paso obligado en el que las niñas y los niños se ven forzados a convivir con un mismo grupo durante muchas horas al día y muchos días al año y que esta convivencia no es siempre lo armoniosa y placentera que sería deseable.

El paso de una a otra propuesta vino dado por las conversaciones con profes, alumnado y otras gentes involucradas en el proyecto. La importancia del producto final en los talleres de los años anteriores implicaba un riesgo: sacrificar el proceso por el resultado.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Dinámicas y juegos teatrales pueden ser un buen mecanismo para visualizar posibles problemas dentro de la clase, tanto por parte del propio grupo como por parte de docentes, tutoras y tutores. También permiten facilitar que las niñas y niños entiendan que su colegio está inserto en una sociedad en la que influyen y de la que reciben influencia.

El objetivo es, por tanto, en esta nueva propuesta tomar conciencia crítica del propio yo, insertar el yo en el “nosotros” (grupo) aula y, por último insertar el grupo aula en la comunidad educativa y a ésta en la sociedad, tomando conciencia de la bidireccionalidad existente en este proceso: yo influyo sobre la colectividad, yo no “existo” (no soy lo que soy) sin la colectividad, en suma “Ubuntu”: yo soy porque nosotros somos. Se trata, en suma, de superar el “individualismo” (que no la “individualidad”) y tomar conciencia del ser humano como especie social.

DESARROLLO DE LAS SESIONES (4 sesiones de una hora de duración)

Metodológicamente trabajamos en tres niveles, dedicando una sesión a cada uno de ellos con cada uno de los grupos, reservando una cuarta y última sesión a una jornada de debate y evaluación conjunta con todos los grupos-aula que han participado (si hubiera más de uno).

SESIÓN 1: CONOCIÉNDOME

¿Cómo me muevo? ¿Cómo respiro? ¿En qué pienso? Tomar conciencia del propio yo, dedicar un tiempo para mirarnos con ojos críticos y reflexionar sobre aspectos de la propia personalidad a los que no solemos dar importancia.

SESIÓN 2: CONOCIENDO AL OTRO O A LA OTRA

Miramos a nuestro alrededor, al compañero o compañera con el que compartimos muchas horas al día y a quien no siempre prestamos suficiente atención. Saber que el otro y la otra también son seres únicos y a la vez muy iguales a nosotros es el objetivo de este nivel. Generar empatía es clave a la hora de generar un ambiente saludable en el aula.

SESIÓN 3: NOSOTROS Y NOSOTRAS EN UN AULA, EL AULA EN UN COLE, EL COLE EN UNA COMUNIDAD

La tercera sesión trata de ubicar al grupo-aula dentro de una comunidad más amplia que es el centro escolar, a su vez inserto en un barrio, en una ciudad y en el mundo. Las dinámicas teatrales sirven para reflexionar sobre el hecho educativo ¿Para qué sirve ir al colegio? ¿Tiene relación lo que pasa en el cole con lo que pasa fuera?

SESIÓN 4: REFLEXIÓN COLECTIVA. LA SOLIDARIDAD

En una última sesión se analiza todo el proceso y se reflexiona sobre el concepto de Solidaridad como un elemento clave para la convivencia. A través del cuento “La tortuga Todovabién” de David Acera (Takatuka Editorial año 2014) se explican las ventajas de la cooperación y la solidaridad frente al modelo competitivo. En los centros educativos donde se trabaja, de manera simultánea, con niños y niñas de edades muy dispares, esta diversidad ha hecho que las reflexiones colectivas

posteriores fueran más complicadas, no sólo por los distintos intereses y problemáticas asociadas a las distintas franjas de edad sino porque no todos los niños y niñas compartían el mismo grupo-aula a diario.

En el Centro educativo Flórez Estrada de Pola de So-

miedo se preparó un “Cuenteatro” en el que participaron, por primera vez como actores y actrices, profesoras, padres y madres del centro, concretamente con el texto “La Bomba y el General” de Umberto Eco. Fue una experiencia muy positiva.

EXPERIENCIAS CREADAS E IMPULSADAS POR EL EDUCADOR-ARTISTA:

DAVID ACERA (Oviedo, 1977)

Actor, narrador oral, autor y director de escena. Ha trabajado para multitud de compañías profesionales de teatro e impulsado proyectos propios como “La Vereda Teatro” o “El Perro Flaco Teatro”. Tiene publicada obra tanto dramática como narrativa (cuentos). Su visión del arte siempre ha estado vinculada a su activismo social, político y cultural, tratando de crear y mostrar pensando en los anhelos y aspiraciones objetivas de la mayoría social. Con el proyecto “arte y educación transformadora” conecta con su yo más pedagógico y desarrolla una metodología que bebe de distintos autores y de esta experiencia concreta y que ha aplicado en distintos ámbitos educativos, tanto formales como no formales.

Tibleus, Festival de cuentacuentos y narración oral de Pola de Somiedo

El festival de cuenta cuentos y narración oral de Pola de Somiedo, Tibleus, que a fecha de elaboración de este documento ha celebrado ya su IV edición, nace en junio de 2013 en el marco del proyecto Arte y Educación Transformadora. Toma su nombre, Tibleus, de un hayedo situado en tierras somedanas, un hayedo casi impenetrable de la que se cuentan multitud de cuentos y leyendas y que como todo lo salvaje levanta en el espíritu humano admiración y temor a partes iguales, elementos indispensables éstos para la imaginación, materia prima de los cuentos. En Somiedo se dice de Tibleus que:

*Quiera Dios que te vayas más allá de los infiernos
Desde el Concejo de Salas al Concejo de Somiedo
Hasta el bosque de Tibleus donde el diablo dijo miedo*

Entre quienes conforman Matumaini y Cuentos Cuento¹³, identifican en ese momento una fuerte necesidad de actividad artística de continuidad en la franja interior del Occidente asturiano. La escasa oferta cultural profesional y de calidad en esta zona les lleva a plantear la realización de un festival de estas características.

Con apoyo de entidades locales de Somiedo, en concreto, del Ayuntamiento, la asociación de hostelería y servicios turísticos, el AMPA del colegio público Flórez Estrada, el centro educativo y la asociación de mujeres Xaranzana bajo el liderazgo y coordinación de la Asociación Matumaini, se celebra el I Festival con cuentos y música, tanto para personas adultas como jóvenes, llenando el anfiteatro y el salón de actos del edificio del Parque Natural en Pola de Somiedo con unas 500 personas.

Durante el 2014 se fortalece el festival con el apoyo financiero de la Agencia asturiana de Cooperación al desarrollo. Esto duplica el presupuesto del mismo lo que supone un incremento en el número de artistas participantes que se complementan con la incorporación de nuevas actividades vinculadas a la poesía y a la reflexión crítica en torno a los procesos de participación infantil. En esta segunda edición se triplica el número de participantes alcanzando las 1.500 personas, con muy buena acogida por parte de la crítica y participación de personas somedanas pero también población viajera. La experiencia está recogida en el

13. "Cuentos Cuento" es un proyecto de narración oral de David Acera, actor, director y autor asturiano que es también uno de los talleristas del proyecto Arte y Educación Transformadora, y será el director artístico de todos los festivales Tibleus.

▼ Taller sobre el proyecto de Arte y educación transformadora durante la edición de la IV edición del Festival de narración oral de Somiedo, 2016

[video sobre el II Festival de cuenta cuentos y narración oral de Somiedo.](#)

La edición del 2015 supuso la consolidación de una cita cultural asturiana única tanto por su contenido y diversidad como por su articulación con los planes municipales de infancia y juventud y la participación de entidades locales que mantienen su apoyo inicial. Narradores y narradoras de alta calidad, poetas y grupos musicales generaron espectáculos que, en algunos casos, llegaron a alcanzar las 150 personas asistentes, constatándose la satisfacción del público familiar con la variedad y calidad de todas las propuestas presentadas. La asistencia y participación ese año de alumnado, padres y madres del colegio Baudilio Arce de Oviedo, uno de los centros donde se implementó el proyecto, fue enorme a raíz de su implicación en el concurso de micro relatos, en el que también participaron los centros de Belmonte de Miranda y Pola de Somiedo. La propuesta fue que niños y niñas entre 7 y 11 años escribieran historias en relación al tema “La escuela de mis sueños”. Además de que los textos fueron leídos en el festival, no sólo en el de ese año sino también en el siguiente, se realizó una publicación final con ellos. En esta III edición, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte cofinanció las actividades del Festival.

En el año 2016, de nuevo Matumaini organizó el IV Festival de narración oral Tibleus, bajo la direc-

ción artística de David Acera y la colaboración, una vez más, del Centro Público Álvaro Flórez Estrada, la Asociación Xaranzana, el Ayuntamiento somedano y belmontino y el Parque Natural de Somiedo así como la financiación de la Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo. Este año, además, se incluyó la contribución económica voluntaria de los asistentes, respondiendo éstos a la iniciativa con una muy buena acogida. La asistencia en esta IV edición mantuvo la tendencia creciente con un pico de 200 personas en una de las actuaciones y un número de personas algo mayor a la edición anterior.

En esta cuarta edición se combinaron encuentros de participación infantil y juvenil, exposiciones fotográficas y poéticas y espacios de debate en torno al arte en la educación a cargo de la Asociación Matumaini, todo acompañado con música, narradores y compañías de calidad contrastada. En el anfiteatro de Pola de Somiedo, renovado y mejorado en los últimos años por el Ayuntamiento, y el edificio del Parque Natural de Somiedo se concentraron la mayoría de las actividades del Festival, con la salvedad de la inauguración que se celebró en la Casa de cultura de Belmonte y el primer concierto que se pudo disfrutar en el hotel Flórez-Estrada de Pola de Somiedo. Como cada año, la Asociación Matumaini dispuso de un punto de información sobre sus actividades y venta de cuentos y libros infantiles.

El Festival de cuentacuentos y narración oral de Somiedo se asienta en cinco ejes principales:

- Promover cultura gratuita y de calidad en entornos rurales a partir de propuestas profesionales principalmente de la escena asturiana.
- Fomentar la participación infantil mediante la presentación de cuentos y pequeñas obras de teatro realizadas por los niños, niñas y sus familias de los centros educativos en los que se desarrolla el proyecto Arte y educación transformadora.
- Potenciar la narración tradicional asturiana con la participación de algún grupo musical que recupere y promueva algún aspecto de la misma.
- Difundir la venta de cuentos de contenido educativo a través de la librería asociativa del Colectivo Cambalache.
- Acercar, a través de la Asociación Matumaini, al trabajo que se realiza en Tanzania y España en la promoción de derechos de los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad.

Sesión de cuentos durante la IV edición del Festival de cuenta cuentos y narración oral de Somiedo ▲

Taller de percusión con Txema Fernández en el Anfiteatro de Pola de Somiedo durante la celebración de la III edición del Festival de cuenta cuentos y narración oral Tibleus, Junio 2015 ▲

Hay tres perfiles de población destinataria principal del Festival:

- Población infantil y juvenil de Somiedo y sus familias.
- Población general de Somiedo.
- Población viajera, tanto los que vienen de forma expresa al festival como aquellos que estando ya en Somiedo disfrutan del mismo.

Se dispone de una página web y un perfil de Facebook específicos para el Festival así como un canal de Youtube de la Asociación Matumaini.

- Página web: <http://www.tibleus.tk>
- Perfil de Facebook: <https://www.facebook.com/festivaldenarracionoraldesomiedo>
- Canal de youtube de Matumaini: <https://www.youtube.com/watch?v=dt4cQ33HBHw>

El festival de cuenta cuentos y narración oral de Somiedo está incluido en el II Plan de Infancia y Juventud de Pola de Somiedo 2014-2018 y grupos de sociedad civil somedanos apoyan financieramente el proyecto desde su constitución contribuyendo con trabajo a su realización. Así, además de otras iniciativas como la de incorporarlo al circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias, al menos el 50% del presupuesto está garantizado por estos grupos por lo que la continuidad del Festival está asegurada en los próximos años.

Same, Semana de acción mundial por la educación

Manifestación por las calles de Pola de Somiedo durante la celebración del Acto central en Asturias de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2015 ▼

La Campaña Mundial por la Educación <http://www.cme-espana.org/> (CME) nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía por el Derecho a la Educación e incidir en los y las representantes políticos para que cumplan sus compromisos al respecto. Está impulsada por una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales.

Desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Es una semana, normalmente en abril, donde en pueblos y ciudades de más de 120 países, se organiza una movilización para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente, de las y los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo. Para Matumaini, su celebración en Asturias ha estado vinculada a Arte y Educación transformadora desde el año 2014, coordinándose nuestra entidad con otras Entidades para su realización.

Así, en abril de ese año la SAME se celebró en Belmonte de Miranda, con la participación de alumnado, profesorado y familias tanto de allí como de Somiedo. El lema fue “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”. Y se trabajó, además de con las unidades didácticas que anualmente elabora la CME, mediante una acción pública simbólica, en la que invitaron a la alcaldesa mediante un particular juego de la oca, a comprometerse en avanzar por una educación para todos y todas.

Con el lema “Yo voto por la educación, y tú?” en abril del año 2015, la celebración de la SAME tuvo lu-

gar en Pola de Somiedo, con asistencia de alumnado y familias tanto del CP Belmonte de Miranda como del CP Baudilio Arce de Oviedo que expuso sus trabajos. Hicieron varias actividades como el twister por la educación, replicar una asamblea de naciones unidas, grabar un video con el título “Yo voto por la educación” o proyectar la escuela de sus sueños.... Para finalizar el encuentro de escolares, se hizo un recorrido por el pueblo con cánticos por el derecho a la educación votando y botando por ella con música de percusión.

El interés principal de Matumaini por acercar la Campaña y sus objetivos a entornos rurales, que sufren mayores dificultades de acceso a la educación y tienen menos acceso a actividades lúdicas, así como la implicación activa de nuestros educadores-artistas fueron las principales causas para descentralizar esta actividad desde las zonas urbanas, donde habitualmente se desarrollan estos actos. Además, fue una buena forma de utilizar las artes, a través de sus dibujos, poesías, etc, para reivindicar el acceso a la educación.

YO VOTO POR LA
EDUCACIÓN

Entra en www.cme-espana.org/yovotoporlaeducacion

EDUCACIÓN

Semana de Acción Mundial por la Educación
20-24 de Abril de 2015

4. Valoración de la experiencia desde sus protagonistas

Tanto las valoraciones como los aprendizajes de esta sistematización, que recogemos a continuación, vienen en gran parte de las entrevistas que durante los meses de mayo y junio de 2016, hicimos con personal docente y directivo de los centros participantes: Isabel Iglesias Cueva (Oviedo), Leticia Secall Mellén (Salinas), Mercedes Lamela Vázquez, Lucía González Vidal y Nuria Peláez Álvarez (Belmonte de Miranda); talleristas con mayor presencia en estos años: Vanesa Lorences, David Acera y Txema Fernández; niñas y niños de todos los niveles del colegio de Belmonte de Miranda, David Iglesias voluntario de Mwema en Tanzania y en temas audiovisuales en España y Manuel Galán, coordinador del proyecto desde Matumaini.

A nivel general y con diversas especificidades en cada centro, la experiencia ha generado creatividad, vida y cohesión en los colegios. Ha acercado la realidad africana (aunque no siempre África ha sido central en la propuesta) a las chicas y chicos y ha contribuido a impulsar los proyectos de educación para el desarrollo que ya implementaban los coles, los ha reforzado. También ha traído un aire fresco, de novedad, a las aulas y en algunas ocasiones ha puesto sobre la mesa las resistencias de parte del profesorado ante este tipo de propuestas que se salen del currículum y del modelo de educación dominante. Se percibe, además, como un proyecto sencillo, cuyas expectativas han estado siempre ajustadas a sus capacidades, con fuertes raíces que lo fundamentan, impulsado por un grupo amplio de personas comprometidas, algunas voluntarias y con capacidad continua de adaptación y aprendizaje.

NIÑAS Y NIÑOS muestran entusiasmo con la experiencia, especialmente por la metodología artística, la frescura de recibir gente de fuera, el sentirse capaces de hacer cosas bonitas, el aprender sobre África a través de su música, etc... El profesorado nos cuenta la libertad con la que se mueven en estos formatos artísticos, alejados de las metodologías educativas tradicionales. Especialmente exitosa fue una teleconferencia con los chavales de Tanzania, en el que, desde uno y otro lado del ordenador se mostraron canciones e intercambiaron saludos y expresiones de cariño. También valoraron el conocer más sobre Tanzania a través de las visitas del personal de Matumaini que recordaban con mucho interés y agrado. Los niños y niñas de los colegios donde se ha trabajado África en relación con este proyecto y con otras áreas del centro (es el caso de Belmonte de Miranda), saben muchísimo de África y, lo que es aún más importante, sienten un afecto por ese continente y lo miran sin paternalismos. En muchos casos incluso manifiestan su deseo de viajar allí.

Para las **PROFESORAS** el proyecto ha sido una oportunidad. Tanto como observadoras, lo que les permitió descubrir dinámicas internas de relación entre el alumnado y capacidades de las chicas y chicos que habitualmente no desarrollan, como cuando han participado como una más, aprendiendo de la experiencia y tomando nota para aplicar lo vivido en su clase. En general coincidían en que si hay una dirección que apoya, un claustro en su mayoría de acuerdo y alguna

persona de enlace con Matumaini el proyecto puede introducirse en la PGA y funcionar sin problemas. En estos casos, el profesorado más reticente no le queda más opción que acatar y permitir que las actividades se desarrollen también en tiempo de clase, estratégico para dar el mensaje de que esto es fundamental para la educación del alumnado y no algo extra o puntual.

El grupo de **TALLERISTAS** coincidió también en la valoración positiva de la experiencia, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se encontraron. Trabajar con el alumnado de la Escuela Hogar de Belmonte no es lo mismo que hacerlo con las niñas y niños del Baudilio Arce de Oviedo, ni hacerlo con éstos igual que con los grupos de Somiedo o las clases de Salinas tanto en niveles de atención, especialmente complicado en la Escuela Hogar, como de percepción de la importancia de la actividad por parte del alumnado. Así, por ejemplo, cuanto más presente está en la PGA el proyecto, más sensación tienen de que es parte de la vida del cole y más en serio se lo toman. El estilo del centro permitió que, por ejemplo, en Belmonte donde la propuesta enlazó con el Contrato-programa que versó en torno a Africa, se produjera una de las experiencias más exitosas. También en el caso del Baudilio Arce, el

hecho de que el centro estuviera trabajando el trabajo cooperativo y tuviera un largo recorrido en Educación para el Desarrollo, hizo que el proyecto viniera a apoyar y fortalecer esa trayectoria.

Desde **MATUMAINI**, el grupo participante en el proyecto nos hemos reunido al comenzar cada curso escolar para valorar la evolución de la propuesta. Talleristas, profesoras, personas voluntarias y colaboradoras, etc... hemos ido tomándole el pulso al proyecto, viendo el sentido y la “chispa” que tenía y como iba transformándose y adaptándose a cada centro a lo largo de estos 4 años. Aunque la necesidad de parar el proyecto y repensar su continuidad en la forma más abierta posible parte de nuestra organización, es precisamente la valoración positiva que hacemos de la experiencia y la necesidad de seguir aprendiendo y mejorando nuestras intervenciones la que nos hace crear este documento y generar esta oportunidad para pensar lo vivido en el marco de una reflexión profunda. La posibilidad de recuperar experiencias artísticas desde el aula acercando talleres de calidad dirigidos a niños y niñas que viven en zonas rurales alejadas de los lugares donde habitualmente se imparten, ha sido una experiencia muy enriquecedora.

5. ¿Qué hemos aprendido?

Son muchos e interesantes los aprendizajes adquiridos en estos cuatro años. Los hemos recogido a través de las ya señaladas entrevistas a actores clave, de la lectura de documentos e informes, de las fichas de recogida de actividades, etc... Muchos vienen tanto de la relación entre arte y educación (qué les sucede a los chavales y chavalas cuando se acercan al arte) como a nivel de centro (qué le pasa al centro) así como de analizar qué cuestiones han funcionado más en lo práctico y cuáles no: desde el tipo de intervención, por ejemplo, si ha sido en horario escolar, extraescolar, etc... hasta si se ha incorporado o no en la PGA, etc... Finalmente, la relación del proyecto con África, planteada ya desde su origen pero que tuvo un desarrollo mayor hacia el final de los cuatro años de proyecto, ha generado cuestiones específicas dignas de ser rescatadas como uno de los aprendizajes fundamentales.

Así, hemos agrupado los aprendizajes en torno a tres temas:

1. El sentido de trabajar a través del arte como metodología de Educación para el Desarrollo.
2. La interacción entre un centro educativo y una ONG-sociedad civil. Cómo ha sido y cómo podría ser.
3. La interculturalidad: África y las posibilidades que este proyecto abre a la relación de las chicas y chicos de Asturias con los chicos de Mwema en Tanzania y la apertura de ambos a otras realidades.

1. EL SENTIDO DE TRABAJAR A TRAVÉS DEL ARTE COMO METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Partimos de la concepción de que el arte es un medio para construirse, expresarse, para ser en definitiva. ‘Ser para transformar’, decíamos al terminar el primer año de proyecto, cuando ya habíamos empezado a comprobar que efectivamente era así. Entendíamos que la integración de las artes en educación es fundamental para que podamos hablar de educación en el sentido más amplio e integral del término. Después de estos años el convencimiento es absoluto.

(...) podemos afirmar que la educación artística, en tanto que ámbito general de educación, es educación en valores. Y esto significa que la educación artística es, por una parte, una tarea consistente en el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con la realidad cultural de las artes (...) Por otra parte y desde el punto de vista del resultado, el objetivo fundamental de la educación artística (...) es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto de vida (...) atendiendo a los valores de carácter y sentido inherentes al significado de ‘educación’¹⁴.

Para ello, se emplearon en los talleres metodologías participativas, activas, cooperativas, que articulan diferentes dimensiones de la educación: cognitiva, social, afectiva, cultural y que promoviesen aprendi-

zajes significativos sobre una o uno mismo y sobre los demás.

¿Qué hemos aprendido en este sentido?

Una de las cuestiones principales ha sido contactar con cuestiones básicas y fundamentales de los seres humanos: cuerpo que es y produce ritmo, unas manos que crean objetos útiles o bellos con tierra, una tradición oral que trasmite con la palabra y la expresión del cuerpo la historia, la cultura, los valores de un pueblo. En un mundo tan complejizado, hay algo de primitivo en este contacto con el arte que les permite tomar tierra, conectar consigo mismos y con su historia, crear una atmósfera serena. Frente a la sofisticación de las sociedades actuales, tomar conciencia de que lo básico ya está en cada quien.

En Tanzania, el proceso educativo ha girado en torno a las acrobacias, el baile, la pintura y el teatro. Allí es más habitual ese contacto primario con el ser humano, sus orígenes. Lo realmente llamativo es la capacidad creativa de los jóvenes, su interés mostrar a su propia sociedad que son capaces de crear, dignificando así su propia vida y dándole un sentido, sensibilizando a su propia sociedad sobre los causantes de su situación de abandono a través del teatro y la música. Los últimos vídeos producidos por Matumaini y Mwema y a los que ya hemos hecho alusión en este documento, son una buena muestra de ello.

El profesorado observador o participante, así como los y las talleristas, de nuevo en el caso de Asturias, han descubierto como en los talleres artísticos pueden comprobar liderazgos, personas a las que se les hace el vacío, roles... comportamientos que les habían

14. Cita extraída del texto: Dónde está la educación, de JM Touriñán López. Texto completo en: http://dondestalaeducacion.com/conceptos/generica_13.html

El elefante de Reji ▲

pasado desapercibidos. Y otros conflictos específicos que pueden abordar desde ahí. Por el camino han aprendido, además, que lo importante no es el resultado, el objeto artístico, sino su proceso de creación, por esto hablamos de “educación por el arte” y no de Bellas Artes. Y que conviene que, para desarrollar estas metodologías, los grupos no sean demasiado numerosos. Además, hay acuerdo en reconocer que algo recorre todo el centro: la novedad, la frescura, la belleza, nuevas formas de relación.

Niñas y niños han descubierto que:

- Pueden crear cosas bellas, produciéndose un aumento de autoestima especialmente en quienes la tienen más baja. Sentirse capaces es fundamental para valorarse y los procesos creativos les han producido mucha satisfacción y orgullo.
- No hace falta tener un talento especial para crear, que la creatividad es una cualidad humana y está en todas las personas. El proyecto no ha buscado sólo descubrir el talento sino generarlo, rescatar las potencialidades de cada quién, sean las que sean. Desarrollar su creatividad en definitiva.
- Pueden jugar otros roles, otras relaciones entre ellas y ellos, desarrollar otras capacidades que no son las que normalmente desarrollan en el colegio. Esto se ha visto especialmente en el teatro y la música y ha habido experiencias muy significativas de adquisición de roles completamente opuestos a los habituales.
- El juego está permitido. También se puede jugar en el aula. Esta percepción ha sido estimulante y les ha motivado a participar activamente en el proyecto. Hay cabida para la imaginación en este tipo de actividades.
- Se expresan, posiblemente sin darse cuenta, con más libertad. Con lenguajes que son más intuitivos, menos racionales. Romper las dinámicas habituales en torno a habilidades relacionadas con el lenguaje escrito y hablado, la abstracción, la memoria.... Y pasar a centralizar el cuerpo, lo espontáneo, lo que surge intuitivamente con nuevos y creativos lenguajes ha sido una fuente de libertad individual y desarrollo grupal. Pueden ser, abrirse. No se les corrige.
- En el arte la diversidad es un valor, lo que potencia el reconocimiento de su singularidad, de su ser único y especial.
- Las preguntas pueden tener muchas respuestas y los problemas muchas soluciones.

2. INTERRELACIÓN ONG (SOCIEDAD CIVIL)-CENTROS EDUCATIVOS.

La relación entre organizaciones de la sociedad civil y centros educativos, habitualmente en torno a la Educación para el Desarrollo, una especie de puente entre ellos, les confiere a ambos beneficios: además de apoyar el trabajo de educación en valores ya existente, al cole le permite llegar donde no siempre puede hacerlo, por ejemplo a través de la introducción de nuevas metodologías y contenidos, la apertura a otras personas más allá de la comunidad educativa o la conexión con África. También, salir del aula, experimentar un Festival de cuentos o participar en un Festival internacional de cine abren la mente a otras realidades. A Matumaini, la ONG en este caso, tener espacios educativos en los que desarrollar su misión de transformación social y aprender de las diversas formas de funcionar como centros y de entender la educación.

Han sido diversas las experiencias desarrolladas a través del proyecto en función de su articulación con el centro educativo, pues el criterio ha sido la adaptación a las posibilidades o necesidades del centro.

Distintas posibilidades de organización de las actividades del proyecto:

Según el tiempo dedicado	Procesual, duradero en el tiempo	Puntual
En función del horario	En horas lectivas	Actividad Extraescolar
Respecto a su introducción en la planificación del centro	Incluidas en su PGA	No incluidas en su PGA

En este proyecto hemos tenido todas las combinaciones posibles. Y, aunque casi todas las experiencias son interesantes y nos parece importante la adaptación a las posibilidades y expectativas de cada colegio, lo cierto es que, cuando las acciones son muy puntuales pueden llegar a sonar más a entretenimiento o a excepcionalidad que a algo educativo. Lo contrario sucede con aquellas que se insertan en la actividad habitual del colegio en horas lectivas, que recibe el alumnado con más naturalidad llegando incluso, en el caso del colegio de Belmonte de Miranda, a no distinguir las acciones del proyecto de las que el propio centro impulsaba.

Además, la articulación con los planes del centro mediante la integración del proyecto en la PGA ha sido fundamental porque supone que el claustro se sienta comprometido con sus objetivos y resultados y sus aprendizajes alcancen también a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Una consecuencia de generar un vínculo lo más profundo posible es el apoyo que se produce a docentes con un fuerte compromiso social y proyectos ya vigentes. Por un lado, el proyecto refuerza, reconoce y facilita el trabajo del profesorado implicado en la Educación para el Desarrollo que da rienda suelta a su creatividad y compromiso al tener un apoyo de este tipo. Por otro, se contribuye al “estilo” del cole, cuando éste es previo, lo que le da sostenibilidad a la experiencia. En estos casos se genera un trabajo más cohesionado.

Así, retomando el testimonio de las profesoras, contar con una dirección convencida, un claustro en su mayoría a favor y una persona, generalmente con una fuerte motivación, vínculo con la ONG, en este caso Matumaini, son algunas de las claves para que este trabajo conjunto sea posible. Como siempre hay profesorado que se resiste, es importante que la consigna de participar en el proyecto venga de dirección, que el centro lo apoye. Es fundamental esta voluntad política para que la propuesta sea viable y sostenible.

Cabe destacar que la participación de las familias en la dinámica del proyecto, fundamentalmente madres en este caso, ha reforzado y dotado de sentido al proyecto.

3. LA INTERCULTURALIDAD: ÁFRICA Y LAS POSIBILIDADES QUE ESTE PROYECTO ABRE A LA RELACIÓN DE LAS CHICAS Y CHICOS DE ASTURIAS CON LOS CHICOS DE MWEMA EN TANZANIA Y LA APERTURA DE AMBOS A OTRAS REALIDADES.

La interculturalidad es uno de los pilares en los que tratábamos de asentar el proyecto en sus comienzos. Con el desarrollo de la perspectiva de la educación intercultural, queríamos promover el entendimiento y la aceptación de las diferencias culturales en un mundo globalizado. En concreto, propiciar el cambio de percepción del Sur a través del acercamiento a la realidad

de África, promoviendo una imagen no estereotipada y positiva del continente africano y de sus gentes y generando una relación afectiva con él.

Aunque la relación explícita del proyecto de Arte y Educación transformadora con África ha sido intermitente a lo largo de estos años, hemos descubierto el potencial de interés y atractivo que tiene aproximarse desde el arte a este continente. El acercamiento a la historia y la realidad actual africana a través de su música, sus objetos cerámicos, su narración oral, incluso a sus jóvenes con quienes se les contactó a través de Matumaini y Mwema, ha despertado un enorme interés en los centros asturianos. Ha sido de los aspectos que más han interesado a chicas y chicos del proyecto y ha constituido un estímulo para el profesorado. Tanto profes como chavales quieren contacto con otras realidades. Así, hemos descubierto que:

- África es una realidad que atrae a chicas y chicos y han desarrollado una mirada afectuosa y sin paternalismos sobre el continente, lejos de la habitual en los medios de comunicación, catastrofista y alejada tanto del afecto como de la igualdad.
- El contacto directo les ha motivado especialmente: Les une la edad, el arte, los conflictos; es interesante que identifiquen la situación de la infancia en otro lugar del mundo. Pero también les atraen las diferencias, de nuevo nos encontramos con la diversidad como valor.
- La actitud positiva hacia lo diferente provoca una apertura de mentes. Es valiosísimo el conocimiento de otras realidades, especialmente en sitios pequeños que, por lo general, tienen un menor acceso a ellas.
- El descubrimiento de que ante la pregunta... ¿Qué podría unirnos en igualdad con Africa? Nuestra respuesta es ¡El arte! Y, especialmente porque hacen la comunicación más sencilla y directa, aquellas artes que no utilizan la palabra.

Esta última reflexión no es baladí. Puede ser una clave para avanzar en uno de los principales cometidos de

la Educación para el Desarrollo: promover unas relaciones más justas entre los hoy llamados norte y sur global. Si pensamos en el arte como un punto de encuentro donde no tiene porqué haber la jerarquía, los paternalismos ni los etnocentrismos sino el valor de lo diverso y singular, el reconocimiento de cada cultura y el uso de similares disciplinas artísticas, es éste, sin duda, un lugar en el que quedarse para seguir experimentando. “Sólo el arte podrá unir a todos los pueblos del mundo”, se puede leer en una web de una organización cultural salvadoreña¹⁵.

15. www.accesarte.org

**“Sólo el arte podrá
unir a todos los
pueblos del mundo”**

6. Mirando hacia delante: retos, intuiciones y propuestas

Hemos ido planteando a lo largo del documento como, aunque todos los actores implicados en el proyecto deseaban su continuidad, una acción supeditada al trabajo voluntario de Matumaini, por un lado, y a la financiación pública por otro, no tiene garantía de sostenibilidad. Pese a ello, hay cuestiones que han podido calar en los centros y mantenerse, procesos de educación a través del arte que pueden financiarse de otras maneras, materiales generados que pueden seguir utilizándose o actividades que han generado en estos años cauces de sostenibilidad. Por ejemplo:

- La incorporación de estas actividades en las planificaciones anuales (PGA) de los centros y ese impulso al estilo del cole que ha podido dar el proyecto, pueden permitir que se continúe trabajando en esta línea. Del mismo modo, el interés despertado en los talleres artísticos puede hacer que se sigan impartiendo si existe voluntad de la dirección, acuerdo del profesorado y presupuesto para ello.
- Las exposiciones de poesía “Tuote Ndoto” (Soñemos) y de fotografía “Tucheze” (Juguemos) están a disposición de Matumaini para ser utilizados como material didáctico en los centros educativos interesados, además de ofrecerse a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte e integrarse en el Acuerdo de la Agencia Asturiana, CODOPA y la Federación asturiana de Municipios y Concejos. También la exposición Miradas Olvidadas, que se incorporó como refuerzo del trabajo sobre derechos de la infancia, está disponible en nuestra sede.
- El Festival de narración oral y cuenta cuentos es auto gestionado a nivel organizativo por Matumaini y alguna pequeña entidad somedana y económicamente podría realizarse, con menos calidad y extensión, a partir de las aportaciones locales.

Creemos en el potencial de aporte que, desde organizaciones como Matumaini, se puede hacer al debate y la construcción de una pedagogía alternativa al sistema. Una especie de *lobby* para contribuir a que la educación no pierda su sentido: abrir los ojos, no dar por hecho que el modo de organizarnos como sociedad que tenemos es el

único o es natural, pensar, cuestionar. Las organizaciones pueden aportar su mediación entre teoría y práctica, entre universidad y escuela. Generar movimiento, estructura social, intercambio y fluidez entre distintos sectores de la sociedad vinculados a la educación. Promover sinergias para que cada quién contribuya desde su lugar.

Consideramos la estructura educativa como vehículo desde el que se puede articular una mayor presencia de expresiones artísticas en los centros educativos, no como algo puntual si no como algo sólido, creíble y con efectos positivos en una educación basada en la persona. Así, se podría reforzar la formación en expresiones artísticas y sus metodologías al profesorado a través de los CPR¹⁶, una de las propuestas que más han salido en las entrevistas, de forma que cada vez más se incorporen en el aula de una forma natural.

En este sentido, y para finalizar, recordar uno de los compromisos con el que este documento se realizó: ser útil para compartir los aprendizajes, retos y experiencias del proyecto con todos los actores participantes, tanto AMPAS, Centros educativos, alumnado, educadores-artistas como Consejería y Concejalías de educación y cultura. Pero no sólo: también éste es nuestro punto de partida para el debate con otras personas e instituciones vinculadas al mundo educativo así como con la sociedad en general. Queremos seguir promoviendo pensamiento y actitudes críticas a través del arte y avanzar, de la mano de muchas y muchos otros, empezando por quienes han hecho posible esta propuesta, hacia su mayor integración en el concepto de educación y en el estilo y las prácticas de nuestras escuelas.

16. CPR=Centros del profesorado y de recursos.

7. Recomendaciones Bibliográficas

EN MÚSICA

- Joan Llongueres i Badia. *“El ritmo: en la educación y formación general de la infancia”*. Ed. Dinsic. Publicacions Musicals.
- Cynthia Bianche y Antonia Beattie. *“El poder de la Música”*. Ed. Tikal.
- Mitchell L. Gaynor. *“Sonidos que curan”*. Ed. Urano.
- Chantal Grosleziat, Elodie Nouhen y Paul Mindy: *“Canciones infantiles y nanas del Bao bab”*. Editorial Kokinos.

EN CERÁMICA

- *Música de Arcilla, construcción de instrumentos para educadores y animadores escolares y extraescolares*. Nicole Claudel. Ediciones J.M.Fuzeau
- *La Cerámica. Técnica y el arte explicados de la manera más amena y atractiva*. Joaquim Chavarría. Ed. Parramón.
- *Procesos elementales de proyectación y configuración*. Manfred Maier. Ed. Gustavo Gili
- www.todacultura.com/cerámica/historia.htm

EN CUENTOS Y TEATRO

CAMPO TEÓRICO:

- *“Juegos para actores y no actores”* Augusto Boal.
- *“Cuentos al calor de la lumbre”* Antonio Rodríguez Almodovar.

HISTORIAS PARA TRABAJAR:

• <i>Cuentos por teléfono</i>, Gianni Rodari. • <i>Frederick y Nadarín</i>, Leo Lionni • <i>La Bomba y el General</i>, Humberto Eco • <i>Leonardo</i>, Wolf Erlbruch • <i>Pequeño azul, pequeño amarillo</i>, Leo Lionni • <i>Candela y los piñones mágicos</i>, de Gloria Sagasti y David Acera • <i>¿Por qué hay tantas piedras en el fondo de los ríos?</i>, cuento tradicional del Chad escrito por Antonio Amago Alonso.	• <i>El príncipe Ceniciento</i>, Babette cole • <i>El retal</i>, Stéphane Servant • <i>El lobo sentimental</i>, Geoffray de Pennart • <i>Wangari y los árboles de la paz</i>, Jeanette Winter • <i>La verdadera historia de Caperucita Roja</i>, Agnese Baruzzi • <i>Historia de un árbol</i>, Miguel Ángel Cuesta • <i>Los tres lobitos y el cochino feroz</i> • <i>Todo el mundo va</i>, Emile Jadoul • <i>Un libro</i>, Hervé Tullet

8. Agradecimientos

- A la **Asociación Arco Iris** por confiar en este proyecto con infinita paciencia.
- A **Isabel** por transmitirnos su compromiso con la Educación, con mayúsculas, la de siempre, aquella que piensa en formar personas y no en los mercados.
- A **Merce y Nuria** porque se empeñaron en mostrarnos lo que es realmente la educación transformadora y nos dejaron su casa para crear juntas y creer en otra educación posible.
- A **Leticia**, quién nos devolvió esa mirada necesaria y crítica de la educación y el arte con perspectiva de género.
- A **David Iglesias** por permitirse cambiar desde la mirada de los niños y niñas de Mwema Children, por creerse este proyecto y porque nunca olvidaremos Lakini nafurahi.
- A **Txema** por hacer de nuestro cuerpo música, vibrar con sus ritmos y tomar juntos las calles de Pola de Somiedo al ritmo de botando voto por la educación.
- A **Vanessa** por sus bellas manos que nos permitieron jugar con la tierra y crear cosas bonitas.
- A **David Acera** por acercarnos otros mundos posibles y por su empeño en recordarnos que somos seres políticos.
- A **Esteban** por llevar Alegría allá donde actúa y porque se apunta a un bombardeo.
- A **Gloria** que nos enseñó nuevas formas de educar en el aula.
- A **Joaquín de la Buelga, Cristina Rudolph y María García Esperón** por acercar poesía llena de versos hermosos y rebeldes a las zonas rurales.
- A todos los **niños y niñas de Belmonte, Somiedo, Sograndio, Oviedo, Llanes, Puerto de Vega, Morcín y Salinas** por cambiar nuestra forma de educar y por compartir la Escuela de sus sueños.
- A los **niños y niñas de Mwema Children** por su creatividad, entusiasmo y por inspirarnos en la idea del Arte como herramienta liberadora del ser humano.
- Al **profesorado y familias** de los diferentes Centros educativos en que se desarrolló el proyecto, por hacernos sentir que la educación es tarea de toda la comunidad.
- A **Cova Bayón**, por su ingenio e infinita capacidad creadora.
- A **Encina**, por liderar el trabajo de esta sistematización y porque estar contigo es aprender siempre desde la sencillez y la hermosura.
- A **Manuel Galán**, por impulsar y sostener este proyecto, por tantas horas de trabajo voluntario, apasionado y comprometido. Y por encender, junto con Inés, la chispa que hizo posible ésta y otras tantas iniciativas de Matumaini.

Ayúdanos a
ECHAR RAÍCES

Matumaini

Por los derechos de la infancia

SEDE SOCIAL
C/ Magdalena, 28-30
33009 Oviedo - Asturias
www.matumainiepd.org
www.facebook.com/MatumainiEpD

La **Asociación Matumaini**, constituida en el año 2009 y de ámbito estatal, está formada por activistas que trabajan en la promoción y protección de los derechos de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad. **Desarrolla su actividad principalmente en la provincia de Karatu, al noroeste de Tanzania**, acompañando a la Asociación Mwe-ma Children en la protección de los derechos de niños y niñas en situación de calle y en riesgo de exclusión social.

En España su actividad principal se dirige a estudiantes, familias y profesorado promoviendo conciencia crítica sobre las causas generadoras de desigualdad y pobreza en el mundo. Desarrolla acciones de sensibilización como exposiciones, jornadas, narración oral, participación en consejos municipales de infancia y juventud y fomento del juego creativo a partir del teatro, cine, música, cerámica y la poesía social.

En el ámbito cultural y social ha desarrollado, entre los años 2013 y 2016, la iniciativa “Arte y educación transformadora” en escuelas públicas en las que se fomentan modelos de educación creativa y transformadora a partir del juego.

Ayúdanos a
ECHAR RAÍCES

