

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

“Una aproximación al atelier”

Trabajo fin de grado presentado por:

Agnès Pegueroles Favà

Titulación:

Grado en Maestro en Educación Infantil

Línea de investigación:

Propuesta/Proyecto

Director/a:

Yoana Campeño Martínez

Ciudad

Barcelona

Fecha

30 de enero de 2015

Firmado por:

CATEGORÍA TESAURO:

1.1.8. Métodos pedagógicos

RESUMEN

“Aproximación al atelier” es un proyecto para acercarnos a la figura del atelier y a su profesional, el atelierista, basado en la pedagogía de Loris Malaguzzi. A partir de mi experiencia personal de observadora en un aula de Reggio Emilia, mis estudios sobre el gran pedagogo y mis conocimientos como maestra he diseñado cinco sesiones de lenguaje plástico para trabajar en el aula de educación infantil creando un espacio de expresión, libertad y creatividad, donde los alumnos aprendan a partir de su experiencia, investigación e interacción con materiales y compañeros. El análisis de la propuesta, de la normativa vigente y de las situaciones actuales de los centros me conduce a demostrar que sería posible una implementación en las aulas.

PALABRAS CLAVE

Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, Atelier, educación infantil, lenguaje plástico.

o. ÍNDICE

	Pág.
1. Introducción.....	3
2. Marco teórico.....	5
2.1 Origen de las escuelas reggianas.....	5
2.1.1 Las raíces.....	5
2.2 Loris Malaguzzi.....	6
2.2.1 Loris Malaguzzi (1920-1994).....	6
2.2.2 El origen del atelierista.....	7
2.2.3 Post- Loris Malaguzzi.....	9
2.3 El atelier y el atelierista.....	9
2.3.1 Definición.....	9
2.3.2 El espacio.....	10
2.3.3 Papel del atelierista.....	11
2.3.4 Papel del alumno.....	12
2.3.5 ¿Cómo trabajan?.....	12
2.3.6 Observaciones en la escuela de Reggio Emilia.....	13
3. Propuesta educativa.....	16
3.1 Presentación de la propuesta.....	16
3.2 Objetivos.....	16
3.3 Contexto.....	17
3.4 Actividades.....	18
3.4.1 1a Sesión.....	20
3.4.2 2a Sesión.....	21
3.4.3 3a Sesión.....	22
3.4.4 4a Sesión.....	23
3.4.5 5a Sesión.....	24
3.5 Evaluación.....	25
3.6 Cronograma.....	26
3.7 Aplicación en el aula.....	26
4. Conclusiones.....	30
5. Prospectiva.....	31
6. Bibliografía.....	32

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de final de grado que voy a realizar se titula “Aproximación al atelier” consiste en una propuesta para aplicar la teoría defendida por el pedagogo Loris Malaguzzi en una escuela pública catalana, concretamente dirigida al alumnado de educación infantil de 4 años. Malaguzzi hablaba del atelier, espacio por excelencia para la experimentación, para la creación, para escuchar al niño... ese espacio es el que a mí me gustaría crear para poder poner en práctica el proyecto que presento.

Mi interés por el pedagogo y su visión de la escuela, de la figura del atelier, de Reggio Emilia surge hace 3 años, cuando estaba cursando primero del máster de educación artística; y la profesora de “Comunicación artística y aprendizaje” nos pasaba información y artículos acerca de la metodología que se utilizaba en las escuelas de esa ciudad. Nos lo contaba como algo tan normal, pero que al mismo tiempo era excepcional; y más para mí que hasta entonces nunca había oído hablar sobre esa metodología. A partir de ahí empecé a tener curiosidad e interesarme por saber más de la pedagogía reggiana, una pedagogía donde el niño se convierte en el protagonista de sus aprendizajes.

Un tiempo después, tuve la oportunidad de viajar a Italia, a Reggio Emilia y visitar durante varios días una escuela de educación infantil “L'albero delle farfalle” de Montecavolo donde se aplicaba íntegramente esta teoría. Allí, pude observar y vivir de cerca una forma de actuar y de enseñar completamente diferente a lo que había visto. Los niños eran libres, creativos, artistas que valoraban sus producciones.

Elegir el tema para el Trabajo Final de Grado, no ha sido difícil, ya que desde el primer momento que supe que tenía que realizarlo, lo tuve claro. Quería plasmar en el papel y experimentar, si me era posible, todo aquello que desde hacía tiempo tenía en mi cabeza, tantos conocimientos adquiridos e imágenes guardadas en mi memoria. Además de ser un tema atractivo con el que puedo trabajar a gusto, pienso que también lo puede ser para aquellas personas que lo lean, por eso mi proyecto/propuesta educativa está dedicada básicamente a hacer, como dice el título, “Una aproximación al atelier”. Aproximación en dos sentidos, en primer lugar para presentar a los demás lo que aprendí de este espacio y profesional durante mi periodo en Reggio Emilia; por otro lado para hacer una aproximación del atelier a una escuela poniendo en práctica las ideas principales de la teoría.

El proyecto partirá del marco teórico donde explicaré los orígenes de las escuelas reggianas y la colaboración del pedagogo Loris Malaguzzi, la definición de atelier/atelierista, y para concretar esta teoría la complementaré con descripciones, formas de trabajar, papel del profesorado, papel del alumno, descripción de espacios, relación con las familias... aspectos observados durante mi estancia en la escuela.

El punto central del proyecto, y punto más importante, será el diseño del proyecto, la aplicación en el aula y las conclusiones que elaboraré a partir de esta práctica.

Como maestra, partiendo del contexto escolar donde estoy trabajando, de la normativa vigente y a partir de unos objetivos y contenidos, diseñaré unas actividades para realizar en el aula como si se tratará de un atelier. Tendré en cuenta las características del atelier como espacio y del atelier como figura, siendo yo misma quien desempeñará este papel.

Las fases del proyecto serán:

- Diseño de la propuesta con todos los elementos: presentación, objetivos, contexto, actividades, evaluación, cronograma.
- Aplicación en el aula
- Conclusiones y prospectiva destacando los aspectos positivos o limitaciones de la propuesta y planteando una futura aplicación.
- Elaborar, reorganizar el proyecto de final de grado.

Como objetivos me planteo:

Objetivo general: Diseñar para un aula de educación infantil, cuatro años, una experiencia de educación artística basada en la teoría de Loris Malaguzzi haciendo un acercamiento a la figura del atelier

Objetivos específicos:

- Explicar la teoría de Loris Malaguzzi y su influencia en las escuelas de Reggio Emilia
- Presentar la figura del atelier. Describir las características del espacio y de la persona.
- Describir las experiencias vividas y las observaciones realizadas en la escuela de educación infantil “L'albero delle farfalle”
- Diseñar el proyecto para ser aplicado en el aula. Los objetivos, actividades... del proyecto se concretarán en el trabajo.
- Crear en el aula de párvulos un espacio, el atelier, para trabajar con el alumnado.
- Desempeñar el papel del atelierista aplicando las ideas explicadas en la teoría.
- Presentar una forma diferente de trabajar la expresión plástica.
- Elaborar conclusiones, analizando la posibilidad de aplicar la experiencia a nuestro sistema educativo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ORIGEN DE LAS ESCUELAS REGGIANAS

Como punto inicial del trabajo, haré referencia a los orígenes de las escuelas reggianas, como han ido creando y viviendo esa experiencia. Por eso en este apartado me centraré en los principales eventos que han transcurrido a lo largo de su historia, su impulsor Loris Malaguzzi y como se ha introducido el concepto del atelier como espacio y como persona. De esta manera, informaré sobre su pedagogía y explicaré el porqué del éxito en la aplicación de su teoría.

La pedagogía y la experiencia reggiana es conocida en todo el mundo, sobre todo por sus exposiciones. Gracias a estas, un gran grupo de investigadores, pedagogos, quisieron conocer la sede central de la pedagogía, y así poder profundizar en el enfoque educativo de Reggio Emilia conocido internacionalmente como Reggio Approach.

La esencia del enfoque educativo de Reggio Emilia, no se explica con un solo elemento, sino con todo su conjunto. La autonomía en las programaciones y la libertad expresiva, la cualidad estética en el lenguaje del alumnado, el diálogo entre los enseñantes, el clima, la naturalidad y la serenidad con la que se mueven los niños facilitan entender, qué y cómo son las escuelas de Reggio Emilia.

Graziano Delrio, alcalde de la ciudad de Reggio, escribe las palabras de Jerome Bruner, que decía “per capire i servizi per l’infanzia di Reggio Emilia occorre conoscere la comunità di Reggio” (Delrio, 2010, p13). Y es que cada año más de 3000 personas de todo el mundo llegan a Reggio Emilia para ver de primera mano esta experiencia.

2.1.1 Las raíces

El primer centro escolar en Reggio Emilia que se ocupaba de la infancia era de carácter religioso. Su principal propósito era la asistencia y se remontaba al siglo XII. Su difusión continuó con el paso de los siglos. Con el tiempo, la función de asistencia se abandonó para dar lugar a una calificación educativa que ha visto nacer a las escuelas infantiles, como las entendemos hoy en día. La presencia y el compromiso de las escuelas de la infancia de inspiraciones religiosas continuarán con el tiempo, y aún ahora representan un alto porcentaje de instituciones que se encuentran en el territorio reggiano.

En el periodo que va del Congreso de Viena a la Unidad de Italia, el Monte di Pietà, presidido por Pietro Manodori abre en 1860 la escuela infantil Manodori, influenciada por la pedagogía innovadora del abad Ferrante Aporti. Pietro Manodori crea una estructura escolar que constituía el futuro de la escuela pública. Se convierte en una escuela infantil donde todos los enseñantes quieren hacer prácticas. Esta escuela es destinada al pueblo y sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación más precaria. A finales del siglo XIX, el cólera se difunde por toda Europa. La mortalidad infantil, también en Reggio, es muy alta, llega casi al 30%. A causa de esto, las escuelas tienen que

garantizar la salud evitando contagios y extremando la higiene; por eso en la escuela infantil Manodori, los niños son aseados diariamente (Baldini, 2010).

El inicio del siglo XX marca un punto de inflexión en la construcción de una nueva imagen sobre la infancia; por una parte la psicología y psicoanálisis dan al pensamiento infantil valores e identidad; y por otro lado, a nivel internacional múltiples innovaciones pedagógicas ponen por primera vez al niño como centro del discurso educativo. En Italia lo encontramos sobre todo a través de las escuelas de Maria Montessori y de las hermanas Agazzi, que empiezan a difundir nuevos pensamientos sobre la educación del niño.

En Reggio Emilia, el 1913, se abre la primera escuela infantil municipal, en Villa Gaida. La experiencia de Villa Gaida se introduce en un proyecto de reformas escolares y sociales realizadas por el Ayuntamiento y promovidas por Giuseppe Soglia, director de la escuela elemental. (Borghi, 2010)

La Primera Guerra Mundial, requiere cambios radicales en las políticas innovadoras de la ciudad. Y con el fascismo, la educación se convierte en un instrumento para idealizar y controlar la población a partir de los niños. También, con esta finalidad, surge la institución ONMI (Opera Nazionale Maternità Infanzia) que se ocupa de las mujeres y los niños con una estructura familiar desfavorecida. Después de la posguerra, continuará siendo la única institución nacional por la tutela física y moral de la infancia, y la encargada de la gestión y apertura de las escuelas infantiles. En Reggio Emilia se abren dos escuelas infantiles ONMI.

En el 1938 se cierra la escuela infantil Villa Gaida y se finaliza así la experiencia de gestión laica y municipal. Entre los años 30 y 40 el ayuntamiento financia las escuelas infantiles privadas. En el territorio reggiano, durante el periodo fascista funcionaban 14 escuelas maternas de inspiración católica y 3 gestionadas con entidad moral. (Cavallini, 2010)

Una vez pasada la 2ª Guerra Mundial, la renovación cultural nacional deja su huella también en las escuelas.

Y en el 1945 es cuando Loris Malaguzzi empieza a involucrarse con las escuelas de Reggio.

2.1. LORIS MALAGUZZI

2.2.1 Loris Malaguzzi (1920-1994)

Loris Malaguzzi nacido en Correggio, provincia de Reggio Emilia, el 1920; fue el iniciador e inspirador de la aventura educativa reggiana. Fue un maestro y pedagogo que dedicó parte de su vida a la construcción de una experiencia de calidad, donde se pudiese reconocer el derecho de los niños y niñas a ser educados en contextos dignos, exigentes y acordes a sus capacidades. Se licenció en

Pedagogía en Urbino y durante la guerra estuvo enseñando en una escuela de Primaria en Sologno. (Hoyuelos, 2011)

Como explica él mismo en la entrevista publicada en el libro “La educación infantil en Reggio Emilia” su experiencia empieza seis días después del final de la guerra. Cerca de Reggio Emilia, la gente decidió construir y gestionar una escuela para los niños, con materiales abandonados se empezó a financiar y llevar a cabo el proyecto. Ocho meses más tarde, la escuela Villa Cella, ya estaba construida, y así nacieron más, todas diseñadas y autogestionadas por la gente del pueblo, algunas de ellas no sobrevivieron durante mucho tiempo. Pero aun así, la mayor parte de ellas encontraron la fuerza para resistir y conseguir, finalmente la gestión municipal.

A partir de este momento, es cuando Loris Malaguzzi decide dejar la escuela estatal y funda, junto con el Ayuntamiento, un centro médico psicopedagógico para niños con algún tipo de dificultad. Las mañanas las dedicaba al Centro y las tardes y noches a las pequeñas escuelas autogestionadas.

El 2 de junio del 1946 se declara la República Italiana con el 54% de los votos a favor. En Reggio Emilia, 179.347 votan por la república, y 44.792 por la monarquía. Con la democracia recuperada nacen las primeras asociaciones femeninas. La Constitución Italiana es aprobada con nuevos valores. En este contexto es cuando en Reggio Emilia se desarrolla la lucha para obtener las escuelas maternas, las escuelas infantiles municipales, públicas y laicas. La resistencia, llega principalmente del gobierno central, guiado por el Partido de la Democracia Cristiana. No hay una ley nacional que posibilite la apertura de las escuelas maternas públicas. La ONMI continúa siendo la institución y el principal organismo estatal por la asistencia de la infancia.

Y no es hasta el 1963 que nace la primera escuela municipal. A partir de este año en Reggio Emilia, es el momento crucial para desarrollar las escuelas infantiles. El ayuntamiento abre la primera escuela municipal en Reggio Emilia, la escuela de la infancia Robinson, con 2 aulas para sesenta niños (Malaguzzi, 2011). En 1964 abre la escuela Anna Frank. Al siguiente año, las dos escuelas empiezan a realizar experiencias seguidas y coordinadas por Loris Malaguzzi, sobre actividades lógico-matemáticas, sobre música, la pintura... y para darles una visibilidad y reconocimiento social y político, el ayuntamiento organiza una exposición provincial con dibujos de los niños.

Este es el primer paso hacia otro de los elementos que caracteriza las escuelas de Reggio, donde Malaguzzi impulsó la documentación visible de la experiencia.

2.2.2 El origen del atelierista

En mayo de 1966 el ayuntamiento de Reggio Emilia organiza una exposición por toda la provincia sobre los dibujos infantiles. Hace conocer a través de una muestra expositiva lo que han elaborado los niños, las distintas experiencias, el rol de la actividad expresiva y de los tantos lenguajes grafico-pictóricos, la implicación educativa y formativa.

A partir de esta muestra, Loris Malaguzzi organiza un seminario sobre el dibujo infantil, con el título “Gli aspetti psicologici del disegno infantile”. Es esta decisión y la prodigiosa capacidad creativa e innovadora de Malaguzzi que dará lugar a la aparición de una nueva figura única en la historia de las escuelas infantiles italianas, la figura del atelier. Como no estaba prevista en la legislación, al principio era un miembro establecido en la escuela como categoría de ayudante. Una figura profesional inédita que le viene a la mente a Loris Malaguzzi para añadirla en el organigrama de las escuelas. Una figura que con el atelier, espacio físico, deja una revolución en la concepción pedagógica y cultural de las escuelas reggianas.

Después de un largo debate, en 1972, se aprueba por unanimidad el primer Reglamento de las escuelas de la infancia (Malaguzzi, 2011). Loris Malaguzzi tiene un rol central y oficialmente es el coordinador pedagógico de las escuelas municipales. El atelier viene oficializado, junto con la figura del atelierista que entra en el organigrama escolar. Con la apertura de las primeras escuelas infantiles, el atelier se adapta al nuevo contexto y encuentra nuevas modalidades y formas.

“Il dialogo fra pedagogia e arte trasforma le metodologie didattiche e l’organizzazione del lavoro, i diversi linguaggi espressivi diventano parte del complesso processo di costruzione della conoscenza” (Davoli, 2010, p 132)¹

En 1976, Giornale Radio de RAI 2, el principal informativo de radio inició una campaña en contra de las escuelas municipales, donde se acusaba de realizar un modelo de pedagogía antirreligiosa y un abuso en contra de la escuela privada. En el libro, ya citado anteriormente, lo describe así.

“Tenía que tomar una decisión yo solo, y entendí que la única opción era reaccionar inmediatamente. Consultamos a los educadores y a los padres. Suspendimos todas las programaciones previstas, e invitamos al clero local a debatir sus acusaciones dentro de nuestras escuelas. Fueron cinco meses de discusiones públicas” (Malaguzzi, 2011, p 34)

A finales de los años 70, el atelier se diversifica y se proyectan los mini-ateliers, un nuevo espacio pensado para el interior de las aulas tradicionales, y que hacen visible y practicable los diferentes lenguajes. La escuela en conjunto, viene rediseñada como un laboratorio.

“L’atelier mi ha aiutato a trovare concretamente un rapporto tra teoria pedagogica e pratica. Construivamo insieme una nuova didattica e una documentazione che le rendesse trasparenti e comunicabili” (Rubizzi, 2011, p 113)²

También estos últimos años se caracterizan por los proyectos de investigación y observación, en los que se busca ofrecer, tanto a los niños, como a los adultos la posibilidad de investigar. Loris Malaguzzi se compromete a valorar las experiencias reggianas. Los resultados de las experiencias realizadas empiezan a ser divulgados más allá de los límites de la ciudad. La muestra del proyecto “L’occhio che salta il muro” es presentada en Reggio, pero continúa por toda Europa.

¹Mara Davoli. Atelierista Scuola dell’Infanzia Neruda

²Laura Rubizzi. Maestra Scuola dell’Infanzia Diana.

2.2.3 Post-Loris Malaguzzi

Después de la muerte del pedagogo, Carla Rinaldi, su colaboradora desde sus inicios, y primera pedagoga de las escuelas de la infancia, asumió el rol que hacía Loris Malaguzzi, con la coordinación de las escuelas y las diferentes iniciativas.

Hoy en día las escuelas municipales de Reggio Emilia mantienen intactas las características con las que se han identificado con el tiempo.

- La participación de las familias en la vida y la gestión de los servicios para la infancia se mantiene viva en la práctica cotidiana de relaciones y comunicaciones.
- La organización del grupo de trabajadores de cada escuela infantil se basa en el compañerismo, las buenas relaciones y en la responsabilidad.
- El ambiente y los espacios son diseñados y estudiados desde el punto de vista de la arquitectura funcional, para poder hacer más fácil las relaciones de los niños y de los adultos. Entre los ambientes, aquel que mejor caracteriza la escuela es el atelier, entendido como una posibilidad cotidiana para cada niño y niña tenga la posibilidad de mantener contacto con más materiales, lenguajes, más puntos de vista, para tener las manos activas, el pensamiento, las emociones... valorando la expresividad y la creatividad de cada alumno.
- Todas las escuelas municipales hacen referencia a una única coordinación pedagógico-didáctica compuesta por el Director del Servicio de Educación y Formación.

El éxito internacional que ha obtenido Reggio Approach, es gracias al resultado de las tres condiciones, que con el tiempo se entrelazan perfectamente: el pensamiento pedagógico de Loris Malaguzzi, que ha inspirado y guiado las instituciones de la infancia reggiana; el Ayuntamiento que ha apoyado desde el inicio a las demandas de la población a través de un compromiso político, pero sobre todo económico; y la iniciativa de una población “especial” atenta a las necesidades sociales y culturales de los niños.

Después de un periodo histórico de contraposición ideológica entre las escuelas católicas y laicas, actualmente ambas son integradas en una visión de pluralismo y de colaboración que ofrece a la población y a las familias la posibilidad de elegir la mejor oferta formativa para sus hijos.

2.2. EL ATELIER Y EL ATELIERISTA

2.3.1 Definición

El atelier, como he dicho anteriormente, nació a partir del maestro Loris Malaguzzi, que introdujo esta figura en las escuelas de Reggio Emilia.

En una entrevista realizada para la revista Bambini, Malaguzzi, explica el significado de atelier:

“parte di un disegno complesso, luogo aggiunto dove affondare e abilitare la mano e la mente, affinare l’occhio, l’applicazione grafica e pittorica, sensibilizzare il buon gusto e il senso estetico, decentrarsi in progetti congiunti con le attività disciplinari di sezione, ricercare motivazioni e teorie dei bambini dallo scarabocchio in sù, variare strumenti, tecniche e materiali di lavoro, favorire trame logiche e creative, familiarizzare con le sintonie e le discrepanze dei linguaggi verbali” (Malaguzzi, 1988, p 26)

Con otras palabras podemos definir el atelier como un espacio o como la persona que se encarga de dicho espacio. Para definir tanto atelier como atelierista me baso, principalmente, en la información que recibí en la escuela, dónde tuve la oportunidad de pasar unos días; gracias a los maestros, que me contaron de primera mano en qué consistía, y la metodología que seguían. De esta manera, los puntos que se desarrollan a continuación, son fruto de toda esa información que me dieron.

2.3.2 El espacio

Si tenemos en cuenta el espacio, el atelier es:

- Un espacio donde se llevan a cabo las actividades didácticas programadas para un tiempo concreto.
- Una especie de laboratorio equipado donde se realizan experiencias, se busca, se trabaja. Además, el entorno estimula a los niños y niñas y facilita su adaptación al espacio, de esta forma ellos son los protagonistas de la manera de hacer, mediante la creatividad.
- Espacio privilegiado para reflejar los instrumentos específicos de la intervención educativa y para observar el comportamiento social y cognitivo del niño.
- Es un ambiente particular porque comunica, de forma individual o en grupo y permite que los niños tengan un encuentro con diferentes materiales, diferentes lenguajes, diferentes saberes, diferentes puntos de vista... donde interaccionen y expresen las emociones y sean creativos.
- Un espacio de investigación (didáctica, estética, comunicativa, artística) donde se haga y se produzca cultura y educación para los niños, no una cultura ligada a los estereotipos infantiles, una educación y cultura que contemple el niño como el centro con derechos para expresarse libremente a través de los diferentes lenguajes.
- Es el espacio-laboratorio destinado a actividades artísticas relacionadas con la experimentación de las herramientas, materiales, objetos... y un entorno donde los niños pintan, manipulan, construyen... La riqueza de los materiales puestos a disposición del alumno permiten diversas experiencias que son indispensables para el crecimiento de sus capacidades cognitivas.
- Lugar donde, gracias a los materiales con cualidades perceptivas diferentes (tacto, cromatismo, forma...) pueden adquirir competencias, conocimientos y habilidades. Son tantos los materiales que se pueden encontrar en un atelier, desde materiales naturales a materiales de reciclaje (botones, papeles, tejidos, plásticos, maderas, cajas...)

- El atelier también es un ámbito de formación para el maestro. Los docentes pueden poner en práctica su profesionalidad didáctica.

Otra definición que nos da Loris Malaguzzi sobre el espacio es “L’atelier non è un luogo specialistico, ma metafora della ricerca con i bambini e di ascolto sui modi che i bambini hanno di apprendere e ricercare insieme.”

En este espacio, para favorecer la agilidad, la experimentación, es muy importante la organización de los materiales y de los diferentes recursos disponibles. Una buena colocación en estantes al alcance de los niños permite la libre elección del material o utensilio, además de valorar el sentido estético.

En las escuelas hay diferentes tipos de espacios: el atelier y el mini atelier. Los mini ateliers se caracterizan por ser un espacio más reducido, es un espacio que forma parte de la clase donde los diferentes lenguajes se encuentran y se interrelacionan entre ellos.

2.3.3 Papel del atelierista

Cuando hablamos de atelier también nos referimos a la persona. Tanto podemos decir atelier como atelierista. Es la figura que se ocupa y se encarga del espacio anteriormente descrito.

Es un maestro diplomado del liceo italiano o de la academia de arte que propone actividades específicas relativas al uso de los diferentes lenguajes. Su tarea consiste en desarrollar actividades lúdicas, de socialización, creatividad... referidas a la organización del espacio, del tiempo y del niño siempre teniendo en cuenta y respetando la integridad del mismo niño. Esta figura es la que hay en las escuelas municipales de Reggio Emilia.

En las escuelas también hay diferentes atelieristas, todos comparten la misma función pero cada uno de ellos se encarga de una temática diferente: el musical, el pictórico, el gráfico, el escultor, el teatral... todos estos atelieristas tienen su espacio donde experimentan, se comunican se expresan mediante los diferentes lenguajes.

En la mente de cualquier atelierista siempre deben estar presentes los siguientes objetivos:

- Dar importancia al proceso y no al resultado final. Es más importante cómo el niño lo ha conseguido, los caminos que ha seguido, las dificultades que ha encontrado más que el producto final bonito y bien hecho.
- Saber documentar, registrar todo el trabajo realizado mediante cámaras fotográficas, vídeos, anotaciones escritas para retener instantes del trabajo elaborado y tener en cuenta todas las aportaciones.

2.3.4 Papel del alumno

La prioridad del atelier/atelierista es considerar al niño competente, protagonista de su propio desarrollo, atento a los aprendizajes y curioso. Por eso piensan en una escuela al servicio de la potencialidad de cada individuo para que los niños tengan la oportunidad de encontrarse, enfrentarse, cambiar, buscar, descubrir y principalmente experimentar entre ellos mismos y con los objetos que manipulan.

Los principales objetivos formativos que deben conseguir los niños en los proyectos que se llevan a cabo en el atelier son:

- Desarrollar un comportamiento observador y explorador.
- Desarrollar competencias relativas al uso de nuevas técnicas expresivas y constructivas.
- Estimular la investigación de las propiedades senso-perceptivas
- Estimular la investigación de soluciones a un problema.
- Potenciar la capacidad de confrontar y enfrentarse.
- Estimular competencias relativas a la lectura de la realidad.
- Desarrollar competencias relativas a las diversas producciones simbólicas de la realidad y del propio mundo interno.
- Adquirir confianza en sus propias capacidades interpretativas y expresivas.
- Desarrollar una progresiva estructura de motricidad fina.

Todos estos objetivos representan las habilidades generales de los niños y que se tendrán en cuenta en cada uno de los proyectos y actividades realizados en el atelier. También es importante que estos potencien la creatividad de un propio lenguaje expresivo donde las diferentes metodologías pedagógicas/didácticas interactúen y valoren la creatividad y expresividad del alumno

2.3.5 ¿Cómo trabajan?

La metodología que se utiliza en las escuelas infantiles de Reggio Emilia, concretamente en el atelier, está basada en la recogida de información por parte del profesional. Es la forma de hacer del atelierista, que debe estar preparado y documentado para realizar todas las actividades que propongan los alumnos.

La documentación es importante para el atelierista, para el alumno y para las familias; para recordar, comunicar, difundir, informar, formar, tomar decisiones, valorar todo lo que se ha hecho, hacer partícipes a los otros del trabajo propio, conservar el trabajo producido y transformarlo en patrimonio colectivo. La documentación consiste en poner más ojos sobre una situación y de esta forma tenerla más visible.

La documentación pretende dar transparencia a los encuentros del atelierista, a las propuestas individuales y a los proyectos que se llevan a cabo. En estos encuentros se han representado las

actividades de investigación desarrolladas por los niños, y la documentación permite ver el conocimiento de los procesos y de las competencias experimentadas por los propios niños.

Todas las experiencias, actividades jugadas, vividas y experimentadas por parte del alumno no son producto de la espontaneidad pero si son el fruto de las actividades didácticas desarrolladas y articuladas con coherencia en relación al proyecto que se trabaja en cada una de las aulas. Cada una de las propuestas en las que el niño participa y vive activamente tiene sus objetivos e intenciones específicas.

Normalmente para documentar las actividades cuentan con:

- Una cámara fotográfica digital para hacer fotos de todo lo que hacen y después poder realizar un PowerPoint para mostrar a las familias.
- Cámara de vídeo.
- Una libreta para tomar notas. Todo lo que dicen los niños en el proceso de creación es importante, por eso deben anotarlo.

En cada proyecto el atelierista, junto con los otros maestros, valora la forma de documentación más adecuada.

2.3.6 Observaciones en la escuela de Reggio Emilia

Figura 1: Escuela Albero dellefarfalle. (Elaboración propia)

La experiencia vivida y observada fue en la escuela “L'albero delle farfalle”, situada en Montecavolo, en la provincia de Reggio Emilia. Se trata de una escuela infantil inaugurada el año 2001, con tres clases una para cada grupo de edad, de tres a cinco años. El atelier y su atelierista han acompañado a la escuela desde sus inicios gracias a la colaboración del ayuntamiento que los financia. El atelierista tiene una dedicación semanal de 20 horas.

Es evidente que los espacios físicos condicionan el bienestar del alumnado y la tarea del docente, es una escuela que se caracteriza por unas buenas instalaciones, un diseño arquitectónico con grandes ventanas que permiten la entrada de luz natural a todos los espacios. Hay un solo edificio rodeado de una gran zona de recreo y un huerto escolar. Los espacios y el mobiliario se conservan bien. Las aulas son muy funcionales, están bien estructuradas, tienen el baño incluido. Las mesas están situadas en el centro de la clase, son para un grupo de seis alumnos, en un lateral hay como una pequeña grada móvil donde se sitúan los niños en función de la actividad, hay un espacio con una alfombra donde pueden jugar, disponen de un espacio destinado a biblioteca y otros elementos como pizarra, armarios o mesa de la maestra.

Un espacio a destacar en la escuela es el atelier gráfico-pictórico, espacio de laboratorio donde personalmente he podido asistir durante algunas sesiones. En este espacio hay dos mesas grandes para trabajar con el alumnado y una para el atelierista, es un espacio muy luminoso con diferentes recursos y materiales bien organizados.

Figura 2: Atelier (Elaboración propia)

Figura 3: Material organizado (Elaboración propia)

La escuela cuenta con otros espacios comunes: sala de reuniones, comedor...

Los principales objetivos de la escuela son:

- Promover en el niño el desarrollo de su identidad, de la autonomía y de las capacidades para ser un buen ciudadano.
- Ayudar al alumno a ser consciente que pertenece a un grupo y debe participar activamente en él, integrándose, con buenas actitudes y respetando las normas de convivencia.
- Propiciar la experimentación, vivencias y diversas posibilidades comunicativas a partir de la utilización de materiales de reciclaje. Los docentes creen que esta es la mejor opción para acercarse al arte y a la comunicación.
- Trabajar el arte para facilitar la exteriorización de sentimientos y de emociones jugando con los colores, barro, y materiales variados por el simple hecho de hacerlo. El arte es una forma de expresión que comunica sentimientos y emociones
- Seguir una ruta, un proyecto, gracias a la presencia de un profesional, el atelierista y la presencia de un atelier que permita al alumnado y a los docentes adquirir habilidades y expresarse con diferentes lenguajes.

Para llevar a cabo estos objetivos, trabajan a partir de un método educativo basado en las relaciones, teniendo en cuenta las habilidades y afinidades de cada niño. El adulto, el profesional se basa en la observación y el descubrimiento de las diferentes formas que tienen los niños de participar, proceder, escoger, por este motivo seleccionan las actividades de acuerdo a las motivaciones e intereses de estos.

Dentro del aula en la mayor parte del horario escolar hay dos maestros.

Cabe destacar también la relación con las familias ya que en todo momento les hacen saber las actividades que se realizan.

Se trabaja por proyectos a partir de las experiencias vividas por los niños, siempre de acuerdo a sus inquietudes y motivaciones para dar respuesta a los interrogantes que los alumnos plantean.

El centro forma parte de diferentes proyectos: proyecto de acogida para los niños de tres años “Accogliamoli con un sorriso”, proyecto “Atelier” para expresar y explorar diferentes técnicas, proyecto “Motor” centrado en el juego, “Música o Teatro o Danza” y “Educazione Ambientale”.

3. PROPUESTA EDUCATIVA

3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Mi propuesta lleva por título “Aproximación al atelier” y consiste en convertir el aula, por unos días en un atelier; donde un atelierista, en este caso yo misma, guiará a los alumnos por el espacio propiciando la imaginación para dejarles crear diferentes composiciones.

Para llevar a cabo “Aproximación al atelier” me baso en la legislación actual y en la normativa propia de Cataluña ya que el conjunto de objetivos y actividades que conforman la propuesta están diseñados para esta comunidad autónoma.

DECRETO 181/2008, de 9 de septiembre por el cual se establecen la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil.

ORDEN EDU/484/2009, de 2 de noviembre del procedimiento y documentos y requisitos formales del proceso de evaluación del segundo ciclo de educación infantil.

El proyecto que propongo, concretado en la unidad didáctica: “Un libro es un tesoro” va destinado a los alumnos de cuatro años de la escuela pública “Sant Esteve” ubicada en Castellar del Vallés.

La programación se llevará a cabo el primer trimestre del curso, durante un mes, desde finales de noviembre hasta el final del trimestre coincidiendo con la llegada del frío y la preparación de las fiestas navideñas. Se realizarán cinco sesiones de 45 minutos teniendo en cuenta el horario del grupo. La forma de trabajar será en grupos de seis niños. Mientras el gran grupo realiza actividades con la tutora, yo, como atelierista, estaré con el grupo en la zona destinada al atelier.

La idea del proyecto ha surgido a partir del interés y motivación de los niños de P-4 por la visita a la “Biblioteca Municipal Antoni Tort” de Castellar del Vallés donde han tenido oportunidad de tocar, ver, diferentes tipos de libros y participar activamente a una sesión de cuentacuentos diseñada especialmente para ellos.

3.2. OBJETIVOS

Los objetivos que se trabajarán, tendrán en cuenta al grupo de alumnos al que va dirigido el proyecto y concretarán las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades que les permitan el crecimiento integral como personas. Formarán parte de las tres áreas de conocimiento propias de educación infantil, ya que se trabaja a partir de la creación de un espacio globalizado.

ÁREA	OBJETIVOS
<p>Descubrimiento de uno mismo y de los demás</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener una actitud optimista, de esfuerzo e iniciativa para resolver situaciones de dificultad contando con la ayuda de los compañeros y compañeras o de la maestra. • Identificar las emociones básicas a partir de las propias vivencias: amor, alegría, tristeza, enfado... y expresarlas a través del lenguaje plástico. • Confiar y tener seguridad hacia uno mismo. • Participar y cuidar los objetos y espacios colectivos. • Comunicar experiencias participando activamente en la toma de decisiones.
<p>Descubrimiento del entorno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Observar e identificar diferentes elementos materiales y objetos del entorno: papeles, cartulinas, pinturas, lanas, botones... Así como sus características y cualidades • Identificar las características, tradiciones de la fiesta de Navidad. • Valorar las normas de convivencia propias de la clase para mejorar la dinámica del grupo.
<p>Comunicación y lenguaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar sensibilidad por escuchar, observar, explorar posibilidades plásticas propias, de los compañeros y del entorno. • Utilizar el lenguaje verbal y plástico para expresar emociones. • Experimentar con técnicas plásticas: dibujo, pintura, collage... • Ejercitar diferentes destrezas manuales: recortar, arrugar, pinchar, plegar... • Explorar con diferentes instrumentos: lápiz, colores, rotuladores, acuarelas, tijeras, entre otros, para reproducir composiciones gráficas. • Mostrar interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones producidas por las actividades plásticas. • Usar diferentes técnicas plásticas para hacer representaciones de forma creativa. • Elaborar diferentes tipos de cuentos a partir de la creación plástica.

3.3. CONTEXTO

Como he dicho anteriormente, la unidad didáctica va destinada a uno de los grupos de P-4 años de la escuela “Sant Esteve” ubicada en Castellar del Vallés.

Castellar del Vallés es una población de 23.444 habitantes (padrón de 1 enero de 2014) que forma parte del área metropolitana de Barcelona. Se trata de un centro público con 448 alumnos desde educación infantil, tres años, hasta sexto de primaria. Hay dos grupos por nivel con una ratio de 25 alumnos por aula. La mayoría de familias tienen un nivel económico medio alto y se dedican principalmente al sector terciario: comercio, funcionarios y otros servicios.

El centro está formado por cuatro edificios, uno de ellos pertenece a educación infantil. Cada grupo tiene su aula, además disponen de un gran espacio central, amplio que comunica con todas las clases, poseen sala de psicomotricidad, patio propio y aula de música compartida con el alumnado de primaria.

La unidad didáctica diseñada se realizará en el aula de P-4 años-A donde se creará un espacio a modo de mini-atelier. En esta zona el alumnado dispondrá de una mesa grande con seis sillas y materiales variados: papeles, pinturas, plastilinas, botones, lanas... dispuestos de forma atractiva y al alcance de los alumnos.

El grupo de alumnos está formado por 24 niños y niñas. Se trata de un grupo bastante homogéneo, hay buena dinámica, el alumnado trabaja bien y en general muestra interés por las enseñanzas que se le imparten. De todas formas se tendrá en cuenta la atención a la diversidad, el ritmo de aprendizaje individual de cada alumno y a un alumno en concreto con dificultades de motricidad ya que le afectan directamente en el momento de trabajar la plástica y en todas las actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Debido a esto se le reforzará más directamente.

3.4 ACTIVIDADES

Las actividades que configurarán la unidad didáctica “Un libro es un tesoro” se llevarán a cabo a lo largo de cinco sesiones en el mini-atelier ubicado en el aula. Los alumnos asistirán en grupos de seis, mientras el resto de la clase estarán con la tutora realizando otras actividades. Mi intervención tendrá lugar los lunes. A lo largo del mismo día pasarán los cuatro grupos de la clase por el mini-atelier realizando la misma actividad.

Se parte de los conocimientos que tienen los niños relativos a los cuentos, sobre la experiencia en la visita a la biblioteca y en referencia al trabajo que se realiza paralelamente en el aula sobre la misma temática. El alumnado ha aprendido, se ha relajado, ha imaginado, se ha emocionado con los cuentos que le han explicado o que ha manipulado.

A continuación, se detallarán las actividades para cada una de las sesiones. La metodología a seguir se puntualizará de forma más concreta pero en todas las sesiones mi papel como atelierista será el de escuchar al alumno, dejarle tomar iniciativa y guiarle en su trabajo permitiendo que investigue, experimente y cree libremente sus producciones. Cada sesión se dividirá en tres partes, una parte inicial para introducir al niño en el trabajo que tendrá que realizar. Luego se realizarán un segundo tipo de actividades para poder conseguir los objetivos propuestos. Por último, para finalizar, los alumnos podrán expresar sus emociones y presentar el trabajo realizado.

Las actividades de las cinco sesiones tendrán como base el mismo hilo conductor ya que en todas se confeccionará un libro ilegible, un cuento formado por las diferentes composiciones artísticas de los niños.

Como en las escuelas de Reggio Emilia descritas, el papel de las familias será importante, por eso se implicará a los padres en el proyecto. Al final de cada sesión se colgará en el blog de la escuela la composición realizada por el grupo para que los niños puedan enseñar a sus familias la tarea realizada. También se aprovechará para pedir colaboración con aportaciones de materiales.

3.4.1 1ª Sesión

1ª sesión		17/11/2014	
<p>Metodología:</p> <p>Esta primera sesión se basará en el uso de papeles diferentes. Para iniciar la clase haré de moderadora en el diálogo sobre los libros. Presentaré los materiales y recursos disponibles, actuaré para orientar si los niños lo piden, me mantendré al margen para que experimenten y jueguen con los diferentes papeles. Para finalizar dejaré que fluyan las diferentes emociones y valoren su trabajo.</p>			
Actividades		Materiales y recursos	Atención a la diversidad
Iniciales	<p>Definición por parte de los niños de que es un libro.</p> <p>Expresión verbal de las ideas.</p>	<p>Cartulina, cola blanca, tijeras, papeles de colores de diferentes texturas y grosores</p>	<p>Se ayudará al niño con dificultades de motricidad. Se le proporcionarán papeles más finos más fáciles de recortar.</p>
De desarrollo	<p>Presentación de los materiales a utilizar.</p> <p>Manipulación de los diferentes papeles</p> <p>Representación plástica en una cartulina de una parte del libro. (Collage, combinación de colores, mezcla de texturas...) Practica de diferentes habilidades: recortar, rasgar, pegar...</p>		
Finales	<p>Explicación oral de la obra realizada, expresión de las emociones y valoración ante las obras de los demás.</p> <p>Confección de un único libro con todas las aportaciones.</p>		

3.4.2 2ª Sesión

2ª sesión		24/11/2014	
<p>Metodología:</p> <p>El objetivo será confeccionar un libro utilizando botones. Previamente, por medio de una nota y del blog se habrá pedido la colaboración de los padres pidiendo botones. Se iniciará la clase recordando la sesión anterior, preguntando la opinión de los padres, recogiendo los botones. En esta sesión será muy importante la parte inicial de juego con los botones, dejaré que los niños se expresen, manipulen. Mi papel en esta ocasión será de ser uno más y jugar con ellos dejando que descubran diferentes posibilidades.</p>			
Actividades		Materiales y recursos	Atención a la diversidad
Iniciales	<p>Recuerdo de la sesión anterior y expresión oral de la opinión de los padres.</p> <p>Aportación de botones del aula y por parte de los niños.</p> <p>Juego con los diferentes botones, confección de series, construcción de torres, representación de formas...</p>	<p>Cartón, cola, botones de tamaños, colores y formas diferentes.</p>	<p>Se reforzarán positivamente las actividades creativas de cada niño, se ayudará al niño con dificultades dándole pautas más concretas para utilizar los materiales.</p>
De desarrollo	<p>Confección libre de una parte del libro de botones sobre un cartón.</p> <p>Encolado de los botones sobre el cartón dando formas libres y representando autónomamente.</p>		
Finales	<p>Explicación oral a los compañeros de la propia creación y observación de las producciones de los compañeros.</p> <p>Valoración personal.</p> <p>Confección del libro de los botones.</p>		

3.4.3 3ª Sesión

3ª sesión		1/12/2014	
<p>Metodología: En esta sesión se confeccionará un libro con hilos y/o lanas de grosores y colores diferentes. Se trabajará en parejas.</p>			
Actividades		Materiales y recursos	Atención a la diversidad
Iniciales	<p>Expresión verbal oral: ¿Qué puede representar un hilo o lana? ¿Qué se puede hacer con ellos?</p> <p>Trabajo en parejas: un alumno sujeta una lana sobre un papel dando la forma que le guste y el otro miembro de la pareja repasa con un rotulador el borde de la lana.</p> <p>Intercambio de papeles. Juego, experimentación, descubrimiento.</p>	Lanas, hilos, cola, rotuladores, cartulina.	Se procurará que en las parejas trabajen por igual los dos miembros, que se ayuden y colaboren.
De desarrollo	<p>Realización de una composición utilizando lanas, hilos y rotuladores.</p> <p>Se continuará con la misma pareja.</p> <p>La base será una cartulina.</p>		
Finales	<p>Cada pareja explicará el trabajo realizado, explicará su historia a los compañeros y la forma de realizarla.</p> <p>Valoración personal.</p> <p>Confección del libro de lanas e hilos.</p>		

3.4.4 4ª Sesión

4ª sesión		15/12/2014	
<p>Metodología:</p> <p>El cuarto libro será el de las acuarelas. En un principio explicaré como se utilizan y luego dejaré libertad para la creación. Pediré a los alumnos que expresen en su composición como se sienten, que representen las emociones.</p>			
Actividades		Materiales y recursos	Atención a la diversidad
Iniciales	Recordatorio de los libros realizados, valoración de las técnicas que más les han gustado.	Pinceles, acuarelas, cartulinas blancas	Ayudar a los niños a expresar sus emociones, hacer preguntas más directas a los que son más tímidos, valorar sus aportaciones. Guiar al alumno con dificultades en el uso del pincel.
De desarrollo	Experimentación con los pinceles y acuarelas sobre cartulinas blancas. Creación de la propia composición para formar el libro.		
Finales	Observación de las diferentes producciones. Expresión de las diferentes emociones sentidas al trabajar. Valoración personal. Confección del libro de las acuarelas.		

3.4.5 5ª Sesión

5ª sesión		22/12/2014	
<p>Metodología: Esta sesión se realizará confeccionando un libro como en las sesiones anteriores pero añadiendo el tema navideño. En esta sesión se pedirá que realicen un tema navideño utilizando cualquier material del aula. Aprovechando que los padres asisten a la fiesta de Navidad que prepara la escuela, se realizará una exposición en la clase con todos los libros elaborados.</p>			
Actividades		Materiales y recursos	Atención a la diversidad
Iniciales	Expresión oral sobre la Navidad, partiendo de los conocimientos que ya tienen, explicación de lo que representa para cada alumno.	Colores, rotuladores, papeles, cartulinas, cartones plásticos, lanas, hilos, botones.	Orientar, guiar, estimular a los más indecisos, dejando que sean ellos mismos los que hagan su propia creación evitando que copien las ideas de los compañeros.
De desarrollo	Creación de parte del libro con materiales diversos. Experimentación, combinación de materiales, uso de técnicas diferentes...		
Finales	Confección del libro de Navidad con todas las aportaciones. Valoración personal. Preparación de una exposición con todos los libros realizados para mostrarlos a las familias el día de la fiesta navideña.		

3.4. EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación seguiré el papel del atelierista y me documentaré tomando fotos y notas sobre las diferentes aportaciones, actuaciones, motivaciones, experiencias, valoraciones... que los alumnos irán realizando. Tendré en cuenta, como autoevaluación, la valoración que haga cada alumno al final de la sesión. Valoraré a cada alumno, si han conseguido los objetivos propuestos y en qué grado. Para ello me prepararé una rúbrica diseñada por mí misma.

ALUMNO:		VALORACIÓN: “Un libro es un tesoro”		
Ítems	siempre	alguna vez	nunca	
Mantiene una actitud optimista de esfuerzo e iniciativa.				
Identifica las emociones básicas.				
Tiene confianza en él mismo.				
Participa activamente				
Tiene cuidado con objetos, materiales, y espacios.				
Observas objetos, materiales y define sus cualidades.				
Identifica las características principales de la Navidad.				
Valora y respeta normas de convivencia.				
Es sensible a las diferentes posibilidades plásticas.				
Utiliza el lenguaje verbal para expresar emociones.				
Utiliza el lenguaje plástico para expresar emociones.				
Experimenta con las diferentes técnicas.				
Practica de forma correcta las diferentes destrezas: recortar, arrugar...				
Explora con diferentes instrumentos.				
Aplica diferentes técnicas plásticas				
Muestra interés por las aportaciones y obras de los demás				

3.5. CRONOGRAMA

Cada una de las sesiones se realizará cuatro veces, una para cada grupo. La propuesta horaria será la siguiente pero se tendrá en cuenta la flexibilidad ya que son niños de cuatro años. Se tiene en cuenta el horario del centro y el tiempo destinado a desayunar y recreo.

SESIONES Y GRUPOS (de seis)		ACTIVIDADES “Un libro es un tesoro”	17/11	24/11	1/12	15/12	22/12
1 ^a	9:00 a 9:45	Confección del libro de papeles de colores.	■				
	10:00 a 10:45						
	11:45 a 12:30						
	15:00 a 15:45						
2 ^a	9:00 a 9:45	Confección del libro de botones.		■			
	10:00 a 10:45						
	11:45 a 12:30						
	15:00 a 15:45						
3 ^a	9:00 a 9:45	Confección del libro lanas e hilos.			■		
	10:00 a 10:45						
	11:45 a 12:30						
	15:00 a 15:45						
4 ^a	9:00 a 9:45	Confección del libro de acuarelas.				■	
	10:00 a 10:45						
	11:45 a 12:30						
	15:00 a 15:45						
5 ^a	9:00 a 9:45	Confección libro navideño. Preparación de la exposición.					■
	10:00 a 10:45						
	11:45 a 12:30						
	15:00 a 15:45						

3.6. APLICACIÓN EN EL AULA

La propuesta presentada está basada y diseñada para un contexto real concreto, me he permitido utilizar situaciones y elementos reales de la escuela donde trabajo pero debido al horario laboral y al funcionamiento del centro me ha sido imposible llevar el proyecto a la práctica. De todas formas, en la concreción de actividades y metodologías he podido comprobar que un acercamiento al atelier y al atelierista de Loris Malaguzzi es posible.

La figura del atelier como taller y como profesional no existe en nuestro sistema educativo, a pesar que en algunos centros como las “Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona” la guardería “Els Cargolets” de Sant Cugat, las escuelas concertadas “Montclar “ en Igualada, “La Farga” en Sant Cugat

del Vallès, el “Colegio Diocesano Sagrada Familia” de Tortosa y otros muchos centros incluyen en su proyecto educativo ideas basadas en la pedagogía de Malaguzzi o la presencia del taller en sus aulas de parvulario.

Mi propuesta, es un ejemplo de cómo poder adaptar las ideas del gran pedagogo a nuestro sistema educativo que pasa por unos momentos de cambios legislativos, de crisis y de dificultades económicas para invertir en educación. Sería de gran importancia disminuir las ratios, aumentar el profesorado, adecuar espacios y mobiliario pero resulta un tanto utópico en la situación que estamos viviendo. Por tanto, mi opción pasaría por concienciar tanto a los equipos directivos de los centros como al profesorado de educación infantil de los beneficios que comporta para el alumno la creación de un espacio donde los niños y niñas investiguen, descubran y manipulen diferentes tipos de materiales y desarrollen a través de ellos su propio lenguaje.

Si leemos la normativa referente al currículo propuesto por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya citado anteriormente y en el que me baso, algunas de las ideas de Loris Malaguzzi quedan expuestas en él a pesar que la forma de aplicarlas en la escuela es muy diferente. Una de las capacidades que debe conseguir el alumno, según esta normativa, es progresar en la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes. En educación infantil se trabajan de forma globalizada las tres áreas de conocimiento y es en el área de comunicación y lenguajes donde se incluyen los contenidos de: observar, escuchar y experimentar; hablar, expresar y comunicar; interpretar, representar y crear. Se trabajan diferentes lenguajes que los niños van utilizando e interiorizando. Con el lenguaje visual y plástico los niños manifiestan su capacidad creativa y comunicativa. Se propone el uso de materiales del entorno para experimentar sensaciones, transformarlas impregnándolas de sus impulsos, intenciones y emociones. Las herramientas se ajustarán a las habilidades motrices de los niños y explorando diversas posibilidades. También se habla de la dimensión contemplativa, del placer de observar, de la función comunicativa de las obras de arte, de mirar obras de arte... Se propone organizar espacios fijos (rincones, talleres) donde los niños puedan explorar su capacidad expresiva y comunicativa.

Partiendo de estas ideas no debería ser tan difícil introducir la concepción de Loris Malaguzzi y su forma de trabajar el atelier en la escuela. En primer lugar, haría falta un profesional con conocimientos y gustos por el arte, podría ser el mismo docente, para trabajar todos los aspectos relacionados con el lenguaje visual y plástico de forma creativa. Los maestros de educación infantil deberían tener mayor formación teórica y práctica relativa a las artes plásticas, y saber desarrollar estrategias y recursos para la comprensión crítica de los procesos artísticos y su transferencia al campo educativo.

Otro aspecto muy importante es el papel que debería desempeñar el maestro o maestra dentro de la clase; debería ser un profesional activo, abierto a la innovación que ayude y guíe a su alumnado a adquirir conocimientos, desarrollar sus capacidades propiciando la motivación y reflexión. Este aspecto, a mi parecer es fácil de conseguir, hay muchos maestros que ya trabajan siguiendo estas premisas.

Los espacios y materiales también tienen su valor, el ideal sería un espacio acogedor, amplio, luminoso, funcional para practicar la diversidad de actividades y la socialización entre iguales. Un lugar para manipular, experimentar, expresarse, crear, jugar... un espacio equivalente al atelier. Así hay escuelas que se organizan por ambientes, rincones y entre estos siempre figura el de pintura o de dibujo, espacio parecido al mini-atelier aunque con funciones diferentes. Los materiales no deberían estar guardados en los armarios como ocurre en muchas aulas sino al alcance del alumno y ser variado, como puede ser de reciclaje, comprado, aportado por las familias, etc.

Un cambio sustancial debería ser el número de alumnos por aula, no se puede aplicar la propuesta del atelierista en un grupo de veinticinco niños y niñas. Hoy por hoy, es difícil esperar cambios de ratios, pero sí que se pueden hacer cambios de prioridades; en el horario de los docentes de las escuelas hay unas horas destinadas a la atención a la diversidad dedicadas a hacer refuerzos, agrupaciones... la solución sería aplicar algunas de estas horas a trabajar en pequeño grupo las habilidades y técnicas del arte tal y como propongo en el ejemplo de mi unidad didáctica “Un libro es un tesoro”.

En otros aspectos no serían necesarias destacadas modificaciones ya que tenemos puntos en común, es el caso de la evaluación. Los maestros observan y registran estas observaciones en rúbricas, graban las actividades y hacen fotos al igual que el atelierista. Sería conveniente adecuar la finalidad de esta observación ya que la mayoría de veces va únicamente destinada a una evaluación y no a la reflexión de cómo se ha llevado a cabo el proceso, las dificultades que ha encontrado el alumno, las motivaciones...

La relación con las familias y el hecho de hacerles partícipes de la vida escolar de sus hijos e hijas, su colaboración e implicación en la escuela cada vez se acerca más a una buena relación entre familia y escuela para llegar a conseguir una coherencia educativa entre lo que enseñan los maestros y lo que enseñan las familias.

Así, a partir de mi experiencia en la escuela “L'albero delle farfalle”, los estudios realizados sobre la pedagogía de Loris Malaguzzi, la propuesta de unidad didáctica “Un libro es un tesoro” y mis conocimientos como maestra, creo que es posible un acercamiento del atelier y el atelierista a nuestras escuelas.

4. CONCLUSIONES

“Una aproximación al atelier” como trabajo de fin de grado me ha resultado motivador y muy gratificante ya que personalmente me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas, documentarme sobre la figura de Loris Malaguzzi, expresar mis emociones sobre una experiencia vivida en Reggio Emilia y atreverme a hacer una propuesta compatible con nuestro sistema educativo. El hecho de poder observar de forma directa el trabajo realizado por una atelierista y el conocimiento de un sistema educativo diferente, fue para mí una experiencia tan positiva que así he intentado transmitirla al hacer la propuesta de mi proyecto, ambicionando acercar la figura del atelier y atelierista a nuestras aulas de educación infantil.

A lo largo de mi propuesta, he ido consiguiendo los objetivos que me planteaba en un inicio. En primer lugar, para realizar un buen marco teórico, me he encontrado con la dificultad y enriquecimiento lingüístico al mismo tiempo, de tener que consultar mucha bibliografía en italiano.

Con la descripción y ejemplos concretos del atelier, como espacio, y el atelierista, como profesional, he logrado transmitir la forma de trabajar y las finalidades de la educación reggiana. Mi intención era hacer partícipe, al lector de este documento, de mi experiencia como observadora en una escuela donde la pedagogía de Loris Malaguzzi impregnaba su manera de hacer.

Si nos encerramos en las aulas, sin abrirnos a nuevas perspectivas, continuaremos con el enfoque tradicional aún muy vigente en abundantes escuelas. En ellas, el profesor es modelo al que hay que escuchar y obedecer, los alumnos realizan actividades homogéneas y lineales. Los horarios suelen ser poco flexibles, con un tiempo delimitado para cada asignatura, y para cada actividad. Con estas y otras limitaciones nos encontramos en el momento de aplicar la filosofía de Loris Malaguzzi.

Considero que con la programación “Un libro es un tesoro” he demostrado como una aproximación es posible. No es necesario, para empezar, hacer grandes modificaciones. Creando un espacio en el aula, aprovechando materiales del entorno y cambiando algunas prácticas docentes podemos obtener logros importantes y satisfactorios. En el punto 3.6. Aplicación en el aula, ya he argumentado cómo, a pesar de las diferencias en nuestro sistema educativo respecto al de las escuelas reggianas, un acercamiento sería posible. Algunas escuelas ya han optado por introducir algunos conceptos, en otras sería necesario un nuevo enfoque y dar paso a crear al alumno como protagonista de su aprendizaje. En este apartado me hubiera gustado poder aplicar directamente la programación propuesta para analizar los resultados obtenidos con los alumnos. De todas formas la mayor dificultad o limitación con la que nos encontramos es con el desconocimiento por parte del profesorado de esta perspectiva, no conocen la obra de Malaguzzi ni se hace formación específica sobre ella.

5. PROSPECTIVA

Sin pretender hacer una crítica negativa, únicamente analizando situaciones vividas y reflexionando sobre ellas, pienso en cuántas veces los alumnos salen de la escuela en dirección a sus padres con un trabajo manual o dibujo que tiene poco de identidad personal. La mayoría de las veces el resultado es igual o muy similar en todos los niños, fruto de una tarea poco autónoma y muy dirigida por parte de los docentes que priman el resultado final antes que al proceso.

La realización de este proyecto presentado puede ser un punto de inicio para hacer pequeños cambios en las metodologías de los docentes de educación infantil o simplemente para introducir nuevas formas de enseñar. Como he argumentado, una aproximación al atelier es posible, únicamente una nueva forma de ver, de aplicar la pedagogía de forma distinta a la tradicional, de aprovechar los recursos que el sistema educativo actual nos ofrece, pueden permitirnos que nuestros alumnos se conviertan en artistas creativos, que disfruten realizando sus obras de arte, que dialoguen con los materiales, que exploren, que colaboren con sus compañeros, que se sientan guiados por un maestro, apoyados y valorados por sus familiares que también desempeñan un papel activo en la educación.

Las pequeñas variaciones del día a día, lecturas sobre experiencias similares, formación continuada son propuestas que nos pueden ayudar a los profesionales de la educación a ampliar nuestros conocimientos, a mejorar la forma de enseñar y a sosegar nuestras inquietudes. Mi opción para solventar estas carencias pasaría por la formación. Cuando fui a Reggio Emilia me encontré con muchos y muchas jóvenes, estudiantes de másteres relacionados con educación, con inquietudes por aprender el funcionamiento de las escuelas reggianas y su metodología. A partir de estas personas y de otros profesionales que ya están implementando la experiencia se puede llegar a transmitir la importancia y beneficios de esta forma de enseñar. También, en las escuelas en la que solo algunos de los maestros se atreven a aplicarla, sería interesante un trabajo de práctica reflexiva. Con ello quiero decir que sería conveniente analizar, reflexionar sobre las distintas prácticas y metodologías que se aplican para autoevaluar la propia tarea y aprender de las tareas de los demás. Si las ventajas de trabajar con el atelier son contrastadas, la práctica se irá extendiendo entre docentes.

Me gustaría hacer llegar estas reflexiones, a maestros y maestras de educación infantil y a todos aquellos que muestran interés por conocer una visión diferente de la escuela y de la enseñanza del arte a los niños. Desde aquí, también quiero aprovechar para ofrecerme a ayudar a implementar la práctica y propiciar una aproximación al atelier a las escuelas o docentes interesados.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Baldini, R; Cavallini, I; Vecchi, V. (2010). *Una città, tanti bambini*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore
- Ceppi, G; Zini, M. (2011). *Bambini, spazi, relazioni*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore
- Davoli, M; Ferri, G. (2000). *Reggio tutta*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore.
- Filippini, T; Vecchi, V. (2005). *I cento linguaggi dei bambini*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore
- Giudici, C; Vecchi, V. (2003). *Bambini, arte, artisti*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore.
- Malaguzzi, L. (2011). *La educación infantil a Reggio Emilia*. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, (Temas de infancia; núm.3)
- Malaguzzi, L. (1996). *Els cent llenguatges dels infants: l'exposició*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore
- Malavasi, L; Zocatelli, B. (2012). *Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole per l'infanzia*. Parma: Junior.
- Rinaldi, C. (2009). *In dialogo con Reggio Emilia*. Reggio Emilia: Reggio Children Editore
- Rinaldi, C. (1999). *Le domande dell'educare oggi*. Reggio Emilia: Comune di Reggio Emilia.
- Catini, E. (1988). Se l'atelier è dentro una lunga storia e ad un progetto educativo. Intervista a Loris. *Revista Bambini*, 26-31
- DECRETO 181/2008, de 9 de septiembre por el cual se establecen la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil.
- ORDEN EDU/484/2009, de 2 de noviembre del procedimiento y documentos y requisitos formales del proceso de evaluación del segundo ciclo de educación infantil.
- <http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag>
- <http://www.edificiseminari.com/csagrada>
- <http://www.institucio.org/lafarga/>
- <http://www.institucio.org/montclar>