

All photography by Hilary Inwood

CRECE EL ARTE EN LAS HUERTAS ESCOLARES

Utilización de la huerta escolar como fuente de inspiración, de materiales y como un sitio es exhibición para el arte de los estudiantes.

Por Hilary Inwood, Traducido por Fabiana Sarmiento

Algo está creciendo en las huertas escolares de Norte América, y no son sólo las plantas. Los que apoyan la naturalización de los patios escolares han encontrado una manera inusual de capturar y mantener el entusiasmo por las huertas haciendo que los estudiantes planten allí su arte bajo la forma de murales, esculturas, mosaicos y laberintos. Este innovador enfoque hacia la naturalización hace que maestros y alumnos utilicen los patios escolares como fuentes de materiales naturales y también de inspiración para sus obras de arte, así como para sitios de exhibición. Como profesora educadora y madre voluntaria involucrada en el florecimiento de un jardín artístico en una

escuela primaria de Toronto, mi objetivo es inspirarlos a que le den un aspecto fresco al patio de la escuela y a que planten un poco de arte para cultivar un conjunto único de beneficios para su escuela y su comunidad.

La relación entre el arte y los jardines no es nueva. Los artistas han estado largamente involucrados en el diseño de jardines así como en el plasmado de su belleza a través de dibujos, pinturas, impresiones y fotografías. Aquellos que han visitado los jardines de Versailles o el jardín de Monet en Giverny tienen una profunda apreciación de los beneficios de estas intervenciones artísticas en la naturaleza. Sin embargo, es reciente la preocupación de algunos

Izquierda: Alumnos trabajando en el Mural del Jardín Hillside de la Escuela Pública de Runnymede. Derecha: Primer plano del mural del Jardín Hillside.

educadores por fomentar una relación entre los alumnos artistas y sus jardines escolares. Afortunadamente, la creciente tendencia hacia la naturalización de los patios escolares ha plantado ideas, y árboles, en las mentes de muchos educadores. Para los que estamos en la educación artística, los jardines escolares son medios de inspiración en los cuales se nutren nuestros programas. Mediante la utilización del jardín como fuente de imágenes y materiales, así como un sitio para la intervención artística, estamos ayudando a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades artísticas y de su sensibilidad estética, al mismo tiempo que creamos un espacio fascinante para la integración del plan de estudios. Más importante, estamos profundizando el sentido del lugar de los estudiantes, un paso importante en el desarrollo de su conocimiento ecológico.

Mi participación en este tipo de arte fue inspirado por un jardín artístico en un parquecito fuera de mi aula en la Universidad de Toronto. Ubicado en una transitada intersección en el corazón de la ciudad, el parque presenta una obra inspirada en la naturaleza por los artistas locales Susan Schelle y Mark Gomes. Integrando un bosquecillo con pastosos márgenes, bancos de piedra y elementos esculturales, tales como dominó de granito gigantes y hojas esculpidas en metal, estos artistas han creado un pacífico oasis que estimula a los estudiantes y a los profesores a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y la cultura en los entornos urbanos. Mis clases de arte desarrollan sus habilidades de

pensamiento crítico interpretando la obra, y usan la huerta para estudiar las plantas, para dibujarlas y pintarlas y para coleccionar materiales naturales para collage, grabado y para hacer papel. Algunos incluso han creado sus propios materiales para colocar en el jardín en respuesta a la instalación permanente.

Entusiasmada por los múltiples usos de la huerta, me dirigí hacia una escuela pública local con la propuesta de incluir el arte de los estudiantes en su huerta naturalizada. Cuatro años más tarde, el patio escolar de la Escuela Pública de Runnymede ostenta cinco trabajos de arte permanentes creadas por los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el octavo grado. Los mismos incluyen una serie de seis murales de puerta, dos caminos de piedras de jardín de concreto, un gran mural en la entrada, un mural de 20 pies de largo, y una creciente serie de pinturas en los muros. Estas obras cuentan colectivamente la historia del jardín: uno muestra el jardín en las distintas estaciones, otro captura su vida silvestre y la vida del estudiante, y otro más muestra el ciclo vital de las mariposas. Los estudiantes incorporan estas obras de arte en juegos durante el recreo; y los maestros las usan para estimular el aprendizaje de las ciencias, artes visuales y el lenguaje. Los estudiantes artistas involucrados en su creación muestran con orgullo a sus padres y a sus compañeros; otros estudiantes imploran ser incluidos en el próximo proyecto artístico. Su influencia también se puede apreciar dentro de la escuela, donde dos nuevas obras inspiradas en la naturaleza han aparecido

recientemente en paredes interiores.

Otros beneficios son de naturaleza más práctica. Ha habido una disminución de graffiti en las puertas y en los muros donde ahora se encuentra el arte – incluso los vándalos de graffiti titubean a la hora de sabotear el buen arte. Esto ha reducido el trabajo de limpieza de los auxiliares de mantenimiento de la escuela, quienes están impresionados por la forma en que el arte ha mejorado el aspecto general del patio escolar. También ha contribuido a construir un sentido de comunidad entre los padres que han colaborado con cada proyecto: se han formado nuevas amistades, y los adultos sienten que han contribuido con la educación de sus hijos. En conjunto, los beneficios bien valen sus costos, que primariamente están asociados con la creación, la instalación y el mantenimiento de cada obra de arte.

A través de estos proyectos he podido entender que hay tres maneras principales de usar una huerta escolar para el arte: como un banco de imágenes, como fuente de materiales, y como galería. Lo que sigue es una descripción de cada uno para inspirarte a ti y a tus estudiantes a “cultivar” un poco de arte en tu propia huerta escolar. Utilízalos como puntos de partida, y recuerda que en la creación artística la polinización cruzada es un signo de una mente fértil, sé creativo al mezclar ideas y técnicas que cubran las necesidades de tus alumnos y de tu patio escolar.

HUERTA ESCOLAR COMO BANCO DE IMÁGENES

Una huerta escolar es la mejor respuesta del maestro que se enfrente a un alumno que dice tristemente: “No sé qué dibujar”. Un sinnúmero de imágenes se encuentran disponibles en el jardín durante todo el año para inspirar el asombro y el entusiasmo incluso de la mente más vacía. Sin embargo, antes de comenzar con su obra, los estudiantes deberían echar un vistazo a sus alrededores. Pídeles que realicen una búsqueda del tesoro para buscar flores, insectos, plantas o rocas que puedan encontrar. Que utilicen un visor de cartón para tener tanto una vista macroscópica como una visualización de los detalles más pequeños. Que busquen los puntos básicos de la comunicación visual – los elementos de diseño como las líneas, colores, formas y texturas- en la vida de las plantas así como

en los componentes estructurales de la huerta. Que discutan acerca de lo que ven, ya que esto ayudará a que desarrollen un lenguaje para referirse a su propio arte en el futuro.

Una vez los estudiantes hayan realizado una observación cuidadosa, deberán dibujar lo que han visto: una hoja, una roca, un caracol o un carámbano. Mantener un diario visual es una forma maravillosa de desarrollar habilidades de observación y dibujo, que son importantes tanto para la ciencia como para el arte. Igual que para aprender a leer o a tocar un instrumento musical, los estudiantes deberían animarse a tomar el tiempo adecuado para dibujar y recordárseles que las habilidades para el dibujo mejorarán sólo con la práctica. Proporcionales la instrucción básica, por ejemplo cómo dibujar en contorno y estilos gestuales, o cómo hacer sombras. Si tienes artistas renuentes (“No sé dibujar”, protestarán), coloca transparencias directamente en el suelo y haz que capturen un poco del jardín averiguando lo que encuentran. Que los alumnos experimenten con una variedad de materiales y herramientas – que dibujen con lápices, lapiceras y acuarelas; que froten las hojas con pasteles; que dibujen sobre una roca con carbón; que creen dibujos solares sobre papel sensible a la luz. Sus diarios rápidamente crecerán para inspirar e informar en el siguiente proyecto de arte dentro de la clase.

Mientras las habilidades de los estudiantes se desarrollan, preséntales ejemplos de imágenes de jardines de artistas profesionales: la historia del arte se ha desarrollado construyendo sobre las imágenes de otros. Muévete más allá de Monet, enseñándoles los detallados dibujos de plantas de Albrecht Durer, las vívidas pinturas de flores de Georgia O’Keefe, los pasteles de los altísimos árboles de Emily Carr, o las majestuosas fotografías de la naturaleza de Ansel Adams. Que conversen acerca de lo que ven, y de cómo los artistas utilizaron los elementos de diseño para interpretar sus visiones de la naturaleza. Que escojan sus favoritas, o que incorporen aspectos de estos estilos a su propio trabajo. Crea una biblioteca de clase con esas imágenes para inspirar a los estudiantes a que continúen observando y creando, después de todo, ¡una imagen vale más de

mil palabras!

HUERTA ESCOLAR COMO ALMACÉN DE ARTE

No se necesita ir más lejos de la huerta escolar para abastecer un armario con material artístico. Con un poco de planeamiento por adelantado, la huerta será una generosa fuente de materiales para agregarle color al programa de arte. Al respecto, las hojas son un elemento clásico: con multitud de formas, tamaños y colores, son geniales para frotado, pintura, impresión y collage. Junto con los pétalos de flores y las hierbas, las hojas pueden también resultar estupendos aditivos de pasta para hacer papel. El artista escocés Andy Goldsworthy muestra lo que puede hacer un poco de imaginación con este material natural: acomoda las hojas en brillantes ruedas de colores, delicados tejidos cuelgan de las ramas, y exquisitas pinturas flotan en el agua. Barro, piedras y bolas de nieve se transforman, de manera similar, mágica, en sus manos. El artista británico Richard Long muestra una clase diferente de creatividad con materiales vegetales, construyendo esculturas en roca para seguir el rastro de sus viajes, y creando dibujos de barro utilizando únicamente sus pies. ¿Qué podría ser más divertido para los niños que escurrir el barro entre sus pies en nombre del arte?

Los materiales naturales, ya sean hojas, ramitas, plumas o hierbas, tienen cualidades táctiles que llaman la atención de los niños y ayudan a que expandan sus respuestas sensoriales en las huertas escolares. Utilizados en esculturas y en tejidos, estos

materiales proporcionan dimensiones olfativas y auditivas a las obras de arte y provocan recuerdos del jardín incluso cuando se exhiben adentro, profundizando la experiencia de los alumnos en conexión con el lugar. El hielo, la nieve y el suelo pueden producir distintos niveles de temperatura y de humedad en la obra de arte, forzando a los estudiantes a que piensen de manera creativa acerca del uso de estos materiales. En muchos casos su naturaleza efímera los animará a que gocen del proceso de creación del arte en vez de obsesionarse con el producto final. Capturar una escultura de hielo en una foto antes de que se derrita es usualmente suficiente para dejar satisfecho a cualquier joven Miguel Ángel, especialmente si la foto se publica en el sitio Web de la escuela.

Con un poco de siembra y de búsqueda selectiva, se pueden crear pigmentos naturales para los proyectos utilizando ingredientes de la huerta. Se puede plantar bayas, cebollas y repollos para luego crear una gama de colores: se hierven los materiales para concentrar el color o deshidratarlos y pulverizarlos. Café, hojas de té, especias y tierra pueden usarse de manera similar. Los elementos se mezclan con agua, huevos, alcohol o gel medio (un tipo de pintura acrílica) para obtener los efectos deseados sobre papel, tela, madera o piedras. Estos pigmentos también pueden ser vertidos en cubeteras para hacer marcadores congelados, o en botellas de spray para hacer arte graffiti en la nieve.

Ideas para sembrar el arte en las Huertas Escolares

Piedra de concreto para pavimento hecha a mano, en el camino de piedra del jardín de la Escuela Pública de Runnymede.

- Planten flores y vegetales para la cosecha de materiales.
- Moldeen piedras de concreto para el patio o piedras de mosaico
- Construyan baldosas de cerámica para montar sobre los muros, paredes o postes del jardín.
- Pinten murales sobre las paredes, puertas o ventanas.
- Creen pinturas de asfalto (mapas, juegos, laberintos)
- Pinten las vallas (sobre madera)
- Construyan esculturas de latierra
- Graben las rocas
- Planten un laberinto utilizando hierbas y piedras.
- Hagan dibujos de tiza y pasteles sobre las paredes o las veredas.
- Creen tejidos en la cerca
- Construyan aviarios artísticos
- Graben o pinten grandes piedras de jardín.

LA HUERTA ESCOLAR COMO GALERÍA DE ARTE

Finalmente, se considera transplantar algo de todo ese arte de huerta en el patio escolar, de forma permanente. En la Escuela Pública Rynnymede, los dibujos del jardín de los estudiantes de primaria sirvieron de base para los murales de puerta desde el patio hacia las clases; todos los días, los orgullosos artistas ven sus dibujos en grande para que los demás los admiren. Pinturas, grabados y fotos pueden trasladarse de la misma manera hacia los muros o las ventanas, bancos o pinturas sobre el asfalto, piedras de concreto y mosaicos o paneles de arcilla. Las obras individuales, como las pinturas creadas sobre pequeños espacios del cercado o sobre aviaros, lucen impresionantes si se instalan como colecciones en una zona. Disposiciones en colaboración a gran escala, como murales, mosaicos o caminos de piedra, desarrollan las habilidades de aprendizaje cooperativo haciendo que se involucren como grupo en el diseño y creación del trabajo. Un gran beneficio sería contratar a un artista experimentado, o a un educador de arte que facilite este tipo de proyectos a gran escala. Estas personas no sólo aseguran la abundancia de experiencia técnica, sino que también proporcionan una experiencia única de aprendizaje para los estudiantes que se encuentran colaborando.

Las consideraciones sobre seguridad y mantenimiento deberían desempeñar un papel a la hora de determinar la naturaleza de los proyectos permanentes. Las obras podrían ser inflamables, deberían asegurarse a una superficie para que no se vuelen o para evitar que sus bordes resulten peligrosos. Desafortunadamente, no se puede hacer mucho en contra de los graffiti, aunque una o dos capas de cobertura resistente a los rayos UV pueden hacer que el graffiti sea más fácil de quitar. El mantenimiento relacionado con esto también requiere una cuidadosa consideración: por ejemplo, si una obra sufre vandalismo ¿quién será responsable de su limpieza y reparación?

Sin embargo, no todos estos proyectos en la huerta tienen que ser permanentes. La naturaleza puede ayudar de manera

fascinante en la transformación de las obras con el tiempo; artistas como Andy Goldsworthy, Roy Staab, Chris Drury, y Diana Lynn Thompson han construido sus carreras sobre este enfoque. A través del diseño de plantíos en una huerta escolar, es posible crear maravillosas combinaciones de color, forma y textura en el transcurso de un año. El aprovechamiento de la abundancia de materiales de la huerta luego del verano (como hierbas secas, ramitas, pétalos de flores y zarcillos de ajo) para la creación de obras de arte específicas de la temporada resulta igualmente satisfactorio. En el jardín de Rynnymede, una rica cosecha de uvas proporciona cada otoño material para adornar; este año la vid podría también formar la base del tejido de la cerca.

No importa que enfoque se tenga para plantar arte en la huerta escolar, se deben seguir algunos de los principios básicos de la educación artística: asegurarse de que las actividades y materiales sean apropiados para la edad, proveer una gama de materiales y técnicas que inspiren la experimentación, concentrarse tanto en el proceso como en el producto, y estimular la imaginación de los estudiantes mostrándoles distintos ejemplos. Sobre todo, se deberá alentar su creatividad e individualidad; si todas las obras en las huertas lucen igual al final de la lección, algo no ha salido bien. Y una vez que la semilla ha sido plantada, habrá que asegurarse de su cuidado y de que se extiendan sus raíces: el arte brotara en la clase así como en la huerta, demostrando que los estudiantes crecen y aprenden como uno nunca imaginó.

Hilary Inwood es profesora de Educación Artística en el programa de Educación Inicial del Instituto de Ontario sobre Estudios de la Educación en la Universidad de Toronto. Su investigación se basa en el uso de la educación artística para el desarrollo de la alfabetización ecológica.

Fabiana Sarmiento es Profesora de inglés y estudiante de Traductorado Público en la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

Recursos

Artistas de las huertas

Preséntales a los estudiantes los trabajos de artistas como Andy Goldsworthy, Maya Lin, Richard Long, Ian Hamilton Findlay, Chris Drury, Alan Sonfist, Roy Staab, Isamu Noguchi, Susan Schelle y Mark Gomes, James Pierce, Walter de Maria y Diana Lynn Thompson. Se puede encontrar información acerca de muchos otros artistas que han trabajado en y con huertas y otros entornos naturales en la página Web de Green Museum <http://greenmuseum.org/>

Huertas Artísticas

Muchas comunidades urbanas están aumentando o mejorando sus propios jardines artísticos con plantíos innovadores, caminos, esculturas u otros trabajos artísticos. Algunos son legendarios _Central Park en Nueva York o Tuileries en Paris- mientras que otros esperan tranquilamente ser encontrados. Aquí hay algunos ejemplos de parques de Toronto con enfoques artísticos, para estimular la imaginación; busca los de tu comunidad contactándote con el departamento de parques locales por mayor información.

The Music Garden www.city.toronto.on.ca/parks/music_index.htm

Este jardín, ubicado sobre la orilla del Lago Ontario, fue diseñado con conjunto con el violonchelista YoYo Ma e inspirado por un suite de Bach para violonchelo. Es una verdadera integración de arte, música y diseño del paisaje.

Spiral Garden www.bloorviewmacmillan.on.ca/Spiral/

Un maravilloso jardín que estimula a los niños con necesidades especiales a crear y exhibir su arte en un entorno natural.

Yorkville Park www.crave.com/yorkville/ypark-tour.html

Un parque urbano que presenta entornos de plantas nativas en formas creativas.

Cloud Forest Conservatory

www.city.toronto.on.ca/parks/parks_gardens/bayadelaidegdns.htm

Apretado en el corazón de la jungla de cemento de Toronto, este encantador oasis ofrece una cascada, elevados senderos, un conservatorio de plantas, un mural en relieve a gran escala para celebrar la herencia del lugar.

Obras de arte de jardines

Estos sitios Web ofrecen una gran variedad de ideas para realizar arte relacionado con el jardín. Algunos describen proyectos realizados por artistas profesionales, mientras que otros ofrecen ideas que los profesores pueden imitar con sus estudiantes.

www.communityarts.net/archivefiles/environment/index.php, Community Arts Network- Arte y Medio Ambiente. Artículos y novedades sobre eco arte en la comunidad.

www.ecoartspace.org/introduction.htm, Ecoart Space. Presenta el trabajo de artistas internacionales creadores de arte que inspira una relación sustentable entre el hombre y la naturaleza.

www.evergreen.ca/en/lg/designideas.html, Evergreen. Instrucciones para construir murales y mosaicos en las huertas escolares. Vínculo de archivo PDF "Murales y Mosaicos" bajo "Elementos Artísticos".

www.enviro-explores.com/kidsprojects/decorativestones.htm, Departamento de Transporte de Iowa Club de exploradores del medio ambiente. Instrucciones para hacer piedras decorativas de jardines.

<http://greenmuseum.org/>, Green Museum. Presenta arte y artistas relacionados con el medio ambiente.

www.kidsgardening.com/themes/art1.asp, Kids' Gardening. "Reviviendo el arte en los patios escolares" incluye historias de una variedad de proyectos artísticos en los patios escolares.

www.thetreemuseum.ca", The Tree Museum. Una galería de fotos de trabajos de arte al aire libre.

Lecturas

Carlson, Laurie. Ecoart! Earth-Friendly ART and Craft Experiences for 3- to 9-Year-olds. Williamson Publishing, 1992.

Diehn, Gwen, et al. Nature Smart: Awesome Projects to Make with Nature's Help. Sterling Publishing, 2004.

Kohl, Mary Ann, and Gainer, Cindy. Good Earth Art: Environmental Art for Kids. Bright Ring Publishing, 1991.

Luxbacher, Irene. The Jumbo Book of Outdoor Art. Kids Can Press, 2005.

Matthews, Clare. Great Gardens for Kids. Sterling Publishing, 2002.

Needham, Bobbe. Ecology Crafts for Kids: 50 Great Ways to Make Friends with Planeth Earth. Sterling Publishing, 1999.