

Izquierda: Un estudiante de primer grado admira su hoja de papel hecho a mano durante las celebraciones de la semana de la tierra en la escuela pública de Runnymede en Toronto

Derecha: Materiales naturales como hojas y caracoles pueden ser apretados adentro de pequeños pedazos de arcilla para hacer Eco-arte único.

Creando un Mapa para Educación a Través del Eco-arte

El arte ambiental enseña conceptos ecológicos y artísticos y puede fortalecer la conexión entre estudiantes con los lugares donde viven

por **Hilary Inwood**
Traducido por Maria Fernanda Ghiso

Los árboles del roble, caminos de caracol, basurales y veredas limpias parecen desconectados, pero todos tienen un lugar en el campo creciente de arte ambiental, o Eco-arte. Los eco-artistas exploran la relación entre los humanos y su medio ambiente natural y creado, y muchos ofrecen estrategias para efectuar cambios positivos en estas relaciones. Sus ideas son manifestadas en las formas tradicionales de arte: el dibujo, la pintura, y la escultura, pero también en la fotografía, el video, el arte de instalaciones, el arte teatral y el diseño paisajista. Eco-arte ha existido por décadas, pero solamente recientemente ha infiltrado el salón de clases, inspirando a maestros y a estudiantes a usar

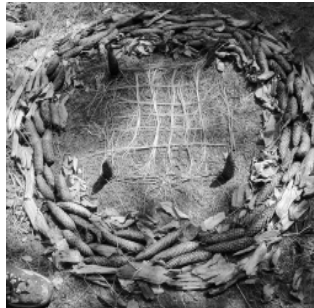
Las estrategias de aprendizaje de las artes agregan una dimensión subjetiva a la educación ambiental que aumenta el aprendizaje intelectual y efectivo de temas ambientales.

el arte para investigar conceptos científicos y ecológicos como también los artísticos. Como una integración innovadora de la educación artística y los estudios ecológicos, la educación a través del Eco-arte aumenta el poder de cada estudio mientras apoya su meta compartida de ayudar a estudiantes a entender mejor el mundo que los rodea. Por ejemplo, el enfoque tradicional de educación artística en la auto-exploración es expandido

haciendo que los estudiantes exploren el papel del medio ambiente natural y creado en nuestro desarrollo como individuos y nuestra supervivencia como una especie. Además, las estrategias de aprendizaje de las artes agregan una

dimensión subjetiva a la educación ambiental que aumenta el aprendizaje intelectual y efectivo de temas ambientales.

¿Cómo diseñas un programa educativo de Eco-arte para tu propia clase? Los maestros generales de escuela primaria pueden ver que es más fácil de hacer si ya están enseñando e integrando el arte, la ciencia, la educación al aire libre, la geografía y el lenguaje: habilidades técnicas y sabiduría de todas estas disciplinas son requeridas. Los maestros de secundaria que se enfocan en una sola disciplina tal vez necesitarán colaborar con otros maestros compañeros. A cualquiera de los dos niveles, tener algunas estrategias te pondrá en el camino. Este artículo demuestra recientes acontecimientos en Eco-arte e intenta inspirar a maestros a encontrar sus propias rutas dentro del terreno del Eco-arte con sus estudiantes.

Maestros usan objetos naturales para crear obras de arte efímeras inspiradas por el trabajo de artista Británico Andy Goldsworthy, cuyas creaciones se dejan en el sitio para volver a su estado natural.

Smithson, creado en granilla y tierra en un sitio industrial al final del Gran Lago de Sal en Utah, habló elocuentemente de la necesidad humana anciana de reflejar imágenes de naturaleza como una forma de expresar nuestro lazo con el mundo natural. *Spiral Jetty* evoca memorias de caparzones de caracoles, remolinos y helechos comestibles y ha impulsado a muchos espectadores a explorar su relación con la naturaleza. Y sacando al arte fuera del museo y a un sitio natural que ha sido dañado por la industria. Smithson demuestra el potencial para reclamar páramos industriales para propósitos estéticos y conceptuales.

Una década después, el artista Alemán Joseph Beuys llevó esta idea más allá con su *7000 Oaks Project (Proyecto de 7000 Árboles del Roble)*, un esfuerzo de colaboración en el cual los ciudadanos de Kassel, Alemania plantaron miles de árboles del roble en su comunidad. Beuys quería que otros se dieran cuenta de que las interacciones con el medio ambiente pueden ser

consideradas una forma de creatividad y una manera de cambiar el mundo en una forma positiva. Su creencia que cada humano es un artista es una validación poderosa para estudiantes y maestros, abriendo las puertas para que cada uno de nosotros usemos al arte como un agente de cambio social. Desde su

muerte, el proyecto artístico de Beuys de plantar árboles se ha extendido a comunidades globalmente.

Más recientemente, Mierle Laderman Ukeles, el primer artista en residencia del departamento de servicios sanitarios de la ciudad de Nueva York, ha puesto la atención en el consumismo y la eliminación de basura. Sus obras e instalaciones, que incluyen públicamente dándole la mano a miles

Siga el camino

Mientras la educación a través del Eco-arte es relativamente reciente, el arte que se centra en temas del medio ambiente ha abierto caminos por más de tres décadas. Trazar los caminos de los eco-artistas es una manera fascinante e inspiradora de empezar cualquier lección de arte, como leer un cuento encantador para inspirar la escritura de los estudiantes.

Desde los 1970s, proyectos ambientales (Earthworks), como el *Spiral Jetty* de Robert Smithson, han creado la base para arte ambiental e inspiraron a muchos a juntarse al movimiento de Eco-arte. El vórtice gigante de

La creencia de Beuys que cada humano es un artista es una validación poderosa, que abre la puerta para que cada uno de nosotros usemos arte como un agente de cambio social.

de trabajadores de servicios sanitarios, limpiando veredas públicas, y transformando basurales en parques públicos, amplían las definiciones que tienen los espectadores sobre el arte mientras que, simultáneamente, los induce a temas ambientales. Como Beuys, Laderman Ukeles enfoca la atención al impacto que las acciones diarias pueden tener en el mundo que nos rodea. Definiendo estas acciones como arte, ella pone énfasis en su importancia y nos obliga a considerar las ramificaciones de una acción tan común como tirar la basura.

Quien toma el concepto de limpieza muy seriamente es el artista americano Mel Chin, cuyos trabajos son una combinación única de ciencia y arte. Su *Revival Field (Campo de Restauración)*, al inicio de los 1990s, involucraba la plantación de un sitio contaminado en un basural en Minnesota con “hiperacumuladores,” plantas que son muy eficientes en extraer metales pesados de la tierra. Creado en asociación con un agrónomo, *Revival Field* fue el primer intento de una técnica de remediación con plantas en la cual las plantas desintoxican la tierra y después son cosechadas para que los metales pesados que se han acumulados sean extraídos y reciclados. Como un artista, Chin ha podido experimentar creativamente y romper nuevo terreno en el arte como en la ciencia.

El artista británico Andy Goldsworthy inspira a muchos a trabajar de buena manera para el medio ambiente, usando materiales naturales (hielo, arena, ramitas, hojas de árboles, piedras) para crear bellas piezas de arte que se dejan en el sitio y se reintegran a la naturaleza. Sus piezas ejemplifican el poder de colaboración entre humanos y la naturaleza mientras nos recuerda, sutilmente, de la necesidad de enfoques más sostenibles para nuestras interacciones con la naturaleza.

De una ponencia guiada

La mayoría de los estudiantes están asombrados al descubrir que estos trabajos tan perspicaces se producen para atraer la conciencia a temas ambientales. Dado a que estos artistas reciben poca atención en la prensa popular, la mejor manera de ayudar a tu clase a empezar es mostrando y hablando sobre ejemplos de sus trabajos. ¡Tener un título en historia de arte no es un requisito! Lleve la cuenta

Haciendo papel demuestra el reciclaje estético de materiales

de desarrollos en Eco-arte en la red (muchos artistas tienen sus propias páginas en la red, o vea la lista de sitios sugeridos debajo) y tenga algunos libros de mesa en el salón de clase para observación. Libros por John Bearsley, Barbara Matilsky y David Bourdon ofrecen fotografías inspiradoras e historias de arte ambiental desde la prehistoria hasta el presente. Para desarrollar tu propia sabiduría sobre educación a través del Eco-arte, refiérase a autores como J. Ulbricht, Susan Holmes y Don H. Krug.

Construyendo un sentido de lugar

Hasta los artistas más talentosos encuentran dificultad en crear trabajos sobre temas que no son relevantes a ellos. Igualmente, los artistas jóvenes trabajan mejor cuando imaginan lo que conocen y les preocupa. Una vez que los estudiantes han tenido una introducción a cómo el arte puede comunicar temas ambientales, deje que ellos identifiquen las preocupaciones que les interesen más y utilice éstos como puntos para comenzar su arte. Anímalos a enfocar sus exploraciones en su medio ambiente local y a expandir la definición del medio ambiente para incluir lo natural también como lo construido. Sea un parque local o un edificio histórico, el utilizar los sitios locales como la inspiración de su arte puede fomentar en los estudiantes un sentido fuerte de conexión con el lugar donde viven. Más importante todavía, deje tiempo adecuado para la reflexión artística; el arte lleva tiempo, como lo lleva cualquier forma de creación de significado.

Una escultura en hielo por la artista ambiental Andy Goldsworthy

Busca las señales

El arte afila nuestro poder de observación, y ¿qué mejor manera de desarrollar esta facultad que con un enfoque en el medio ambiente? Sea observando señales en la naturaleza (Ej. dibujando los contornos de una rama florecida o fotografiando los colores de otoño) o calcando detalles del medio ambiente construido (Ej. replicando los perfiles de un edificio cultural en arcilla), muchos procesos artísticos obligan a los artistas (y a los espectadores) a usar todos sus sentidos para tener una experiencia completa en un lugar. En el estado de percepción aumentado que se

requiere para mirar cuidadosamente, la atención es enfocada, la información está siendo procesada y el aprendizaje está ocurriendo. Hacer que los estudiantes busquen las señales y los detalles en el medio ambiente los prepara para conectar más íntimamente con él, y estas conexiones son el fundamento en el cual sentimientos de cuidado y conservación para el medio ambiente son fomentados.

Deje nada más que huellas

El lema clásico de la educación al aire libre, deje nada más que huellas, lleve nada más que fotos, también aplica a la educación a través del Eco-arte.

Mientras es imposible eliminar del todo el uso de materiales artísticos, hay maneras de minimizar la cantidad de basura que se descarta al final de la clase de arte. Considere pasar de usar materiales tradicionales de arte como cartulina y

marcadores mágicos e introducir a los estudiantes al concepto de que cualquier cosa puede ser usada para hacer arte—objetos encontrados, objetos naturales, medias digitales, y hasta sus propios cuerpos. De trabajos que usan una variedad de métodos. Anima a tus estudiantes a planificar sus trabajos antes de crearlos, de ese modo se reduce el número de pedidos para los materiales adicionales para cubrir errores. Guarda algunas cajas de almacenamiento para recolectar materiales potenciales y anima a los estudiantes a contribuir con objetos interesantes que de otra manera terminarían en el basural, depósito de reciclaje o compostaje (los viejos CDs son una base perfecta para dibujos o esculturas, y pedazos de juguetes rotos forman esculturas fascinantes). Selecciona técnicas de arte, como el armado de papel, papier-mâché y colages, que demuestran reutilización y reciclaje de materiales. Y presta atención en los libros maravillosos de arte basados en la naturaleza o actividades de arte de bajo impacto por Laurie Carlson, MaryAnn Kohl, Gwen Diehn y Bobbe Needham. (Muchos de éstos están disponibles usados en librerías en la red.) Finalmente, pon menos énfasis en los

productos finales y más en el proceso de aprendizaje que los crea, exigiendo a los estudiantes a tener un diario y una carpeta de arte. (Asegúrese de reflexionar sobre sus esfuerzos en su plan de evaluación.)

Con estas direcciones generales en mente, anima a tus estudiantes a hacer sus propias obras de Eco-arte y a expresar lo que han aprendido sobre el medio ambiente en formas creativas. Tenga en cuenta que en la educación a través del Eco-arte, las respuestas no son blancas y negras, correctas o equivocadas (una de las alegrías de aprender a través del arte) pero en cambio son una mirada de sombras de verde, cada una expresando su propia

Maestros crean un espiral de gravilla evocador del Spiral Jetty del artista Robert Smithson. El Jetty de 45 metros de Smithson hecho de tierra y piedras sigue una curva espiral al agua rosa del Gran Lago Salado en Utah. Construido en 1976 cuando el nivel de agua era más bajo que normal, este surge del lago solo durante las épocas de sequías.

interpretación de y enfoque en temas ambientales. Los estudiantes, como los árboles del roble de Beuy, florecerán en este medio ambiente fértil, integrando el

aprendizaje de ciencia, geografía, lenguaje, historia y educación al aire libre, y plantando raíces creativas que tal vez puedan crecer a soluciones creativas para nuestros retos ambientales.

Hilary Inwood enseña en el programa Educativo para Maestros en el Instituto para Estudios de Educación en Ontario en la Universidad de

Toronto.

María Fernanda Ghiso tiene una Maestría en Educación para la Conservación del Medio Ambiente y trabaja en el programa educativo de Rainforest Alliance en Nueva York.

Notas

- 1 John Beardsley, *Earthworks and Beyond: Contemporary Art in the Landscape* (New York: Abbeville Press, 1998), ISBN 0789202964.
- 2 Barbara Matilsky, *Fragile Ecologies: Contemporary Artists' Interpretations and Solutions*. (New York: Rizzoli, 1992), ISBN 0847815927.
- 3 David Bourdon, *Designing the Earth: The Human Impulse to Shape Nature* (New York: Harry N. Abrams, Inc., 1995), ISBN 0810932245.
- 4 J. Ulbright, "Changing Concepts of Environmental Art Education: Toward a Broader Definition," *Art Education* (November 1998), pp. 22-24, 33-34.
- 5 Susan Holmes, "Creative by Nature: Integrating the Arts into Environmental Science Education," *Green Teacher* 69 (Fall 2002), pp. 23-28.
- 6 Don H. Krug, ed., "Art and Ecology: Interdisciplinary Approaches to Curriculum," online at <http://www.getty.edu/artsednet/resources/Ecology/index.html>, September 2, 2003.
- 7 Laurie Carlson, *Ecoart! Earth-Friendly Art and Craft Experiences for 3- to 9-Year-Olds* (Charlotte, VT: Williamsburg Publishing, 1992), ISBN 0913589683.
- 8 MaryAnn Kohl and Cindy Gainer, *Good Earth Art: Environmental Art for Kids* (Manhattan Beach, CA: Bright Ring Publishing, 1991), ISBN 0935607013.
- 9 Gwen Diehn and Terry Krautwurst, *Nature Crafts for Kids* (New York: Sterling Publications, 1997), ISBN 0806983736.

10Bobbe Needham, *Ecology Crafts for Kids: 50 Great Ways to Make Friends With Planet Earth* (New York: Sterling Publications, 1999), ISBN 0806920246.

Recursos para Educación a través del Eco-Arte

Beardsley, John. *Earthworks and Beyond: Contemporary Art in the Landscape*. New York: Abbeville Press, 1998, ISBN 0789202964.
Carlson, Laurie. *Ecoart!: Earth-Friendly Art and Craft Experiences for 3- to 9- Year-Olds*. Charlotte, VT: Williamson Publishing Company, 1992, ISBN 0913589683.
Spaid, Sue. *Ecoventions*. Cincinnati, OH: Contemporary Arts Center, 2002.
Kohl, MaryAnn and Cindy Gainer. *Good Earth Art: Environmental Art for Kids*. Manhattan Beach, CA: Bright Ring Publishing, 1991, ISBN 0935607013.

Sitios en la Red para Educación a través del Eco-Arte

ArtsEdNet – Ecology and Art:
<http://www.getty.edu/artsednet/resources/Ecology/index.html>
Center for Green Earth Education, Hamline University, St. Paul, MN, Arts and Ecology Self Expressing Earth (SEE) Online Classes:
<http://cgee.hamline.edu/see/seeonline/index.html>
Green Museum: Center for Environmental Art, a nonprofit, online museum of environmental art: [http://www.greenmuseum.org/Cultural Environmental Studies](http://www.greenmuseum.org/Cultural%20Environmental%20Studies):
<http://www.wsu.edu/~amerstu/ce/art.html>
Great Art for Great Lakes: <http://www.on.ec.gc.ca/community/great-art/introe.html>
Green Arts Web: <http://www.greenarts.org/artprojects.html>

Instituto de Eco-arte en el Verano

Los principios de Eco-arte fueron el enfoque de “Visitando Lugares de Interés: Creando un Mapa de Artes Visuales,” un instituto en el verano del 2002 que fue asistido por maestros de primaria en Toronto. Maestros experimentaron con técnicas de arte buenas para la naturaleza en pintura, dibujo, escultura en arcilla y creación papel, hablaron sobre Eco-arte, temas ambientales y estrategias de enseñanza. La semana culminó con la creación de mapas “de sentimientos sobre un lugar”—una fascinante colección de pinturas, dibujos e instalaciones innovadoras en 3D que expresan las interpretaciones personales de los participantes sobre el lugar. Para más información sobre las actividades del instituto de verano, contactar a Hilary Inwood al hinwood@sympatico.ca.

Proyectos favoritos de arte verde

Instalaciones en la naturaleza: Crea esculturas de escala grande en la naturaleza usando sólo materiales encontrados en el sitio. Deja las esculturas en su lugar para descomponerse lentamente. Preservarlas solamente en fotografías.

Pinturas de lluvia: En un día lluvioso, lleve papel y pinturas en polvo afuera. Use cucharas o pinceles para arreglar las pinturas en las formas deseadas en el papel y deje que la lluvia mezcle los colores. Traiga las pinturas de lluvia adentro a secar.

Impresiones naturales: Estire la arcilla y corte en cuadrados pequeños, círculos o triángulos. Apriete objetos naturales (Ej. caracoles, ramas, flores y hojas) adentro de la arcilla y haga un agujero en un lado de cada pieza para colgarla. Cocinar en un horno o secar al aire libre, después vidriar o pintar.

Pinturas de piedra: Usar una piedra lisa pequeña como una superficie para pintar o dibujar. Pintar un dibujo de un lugar natural especial o transformar la piedra en un animal pequeño añadiendo un par de orejas o una cola de tela. Inscribir una palabra memorable en la piedra y devolverla a su sitio original para que otros la encuentren.

Pinturas de burbujas: En un recipiente pequeño, mezcle pintura al temple con jabón de platos. Use una pajita para soplar aire adentro de la mezcla. Apriete un papel arriba de las burbujas para capturar sus imágenes.

Esculturas de hielo: Crea esculturas de hielo que son buenas para la naturaleza. Llene viejos envases para margarina, baldes y otros recipientes con agua que esté pintada con materia colorante. Deje los recipientes afuera durante la noche en el invierno. Desmoldar los bloques de hielo de sus recipientes y usarlos como bloques de construcción.

Tarjetas de flores silvestres: Doble una hoja de papel por la mitad. En la tapa, pegue semillas de flores silvestres con poco pegamento en una figura o un diseño decorativo. Incluir un dibujo alrededor de las semillas. Proporcionar instrucciones para plantar la tarjeta en el jardín (esto también se puede hacer con semillas de pasto; riegue la tarjeta diariamente para que el pasto brote).

Haciendo papel: Crea una pulpa que sea buena para la naturaleza usando papel listo para tirar. Use la pulpa para papel hecho a mano o para hacer esculturas en papel.

Papier-mâché: Use recipientes descartados como la base de esculturas de papier-mâché. Pegar pedazos de diarios arrugados a los recipientes para hacer figuras. Haga una pasta con harina y agua y aplique los trozos de diario pegados a la escultura. Cuando esté seco, pinte o dibuje detalles.

Esculturas de arte usando materiales de desecho: Crear esculturas de arte con materiales de desecho usando los contenidos de una caja azul y mucho pegamento. Formar figuras, animales, móviles o diagramas usando los materiales.