

Lo improbable como herramienta creativa

M.ª Jesús Agra

Coordinadora de C3

RESUMEN

Es un honor inaugurar este encuentro donde exploraremos el vasto terreno de lo improbable. Aquí, en el umbral de lo desconocido, nos permitimos soñar y trascender los límites de la realidad cotidiana. Al abrazar lo improbable, desbloqueamos un mundo de posibilidades y damos rienda suelta a la imaginación, esa poderosa herramienta que impulsa la innovación y el descubrimiento. Juntos, emprendamos este viaje hacia lo inexplorado, permitiéndonos soñar en grande y buscar lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. Además de animarnos a pensar en lo imposible y a soñar con perspectivas más sostenibles para la educación artística. Imaginar más allá de lo obvio es esencial, no sólo para el progreso y la innovación, sino también para la sostenibilidad. Hoy en día, abordar el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente es un compromiso ineludible. Creo que campos como la educación y el arte, donde la creatividad es clave tienen mucho que ofrecer cuando se trata de proponer alternativas.

ABSTRACT

It is an honor to inaugurate this meeting where we will explore the vast terrain of the improbable. Here, on the threshold of the unknown, we allow ourselves to dream and transcend the limits of everyday reality. By embracing the improbable, we unlock a world of possibilities and unleash imagination, that powerful tool that drives innovation and discovery. Together, let us take this journey into the unexplored, allowing ourselves to dream big and seek the extraordinary in the seemingly ordinary. In addition to encouraging us to think about the impossible and dream of more sustainable perspectives for artistic education. Imagining beyond the obvious is essential, not only for progress and innovation, but also for sustainability. Today, addressing the issue of sustainability and the environment is an unavoidable commitment. I believe that fields such as education and art, where creativity is key, have a lot to offer when it comes to proposing alternatives.

En lo improbable, soñamos, donde la realidad se desvanece, y la fantasía y la magia se hacen realidad. Soñamos con mundos lejanos, con estrellas que hablan, con montañas que cuentan historias antiguas, con la paz que tanto anhelamos. Encontramos esperanza y belleza, un destello de luz en la oscuridad, un susurro de viento en la calma. Así es como soñamos, en lo improbable, siempre soñamos, y en esos sueños, encontramos la verdad.

Así, en lo improbable, soñamos. Y a través de estos sueños, creamos arte. Y a través del arte, transformamos lo improbable en realidad.

Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables - Mahatma Gandhi. Overflow (2024)

Fragmento de sueños para que el viento los expanda. APECV 2024

Pero, ¿qué nos lleva reflexionar sobre este tema? ¿Con qué soñamos?, ¿qué nos impide cumplir esos sueños?... ¿Tienes algún proyecto o sueño en particular que sientas que es improbable, pero hacia el cual te gustaría dirigir tus esperanzas?

Contextualizar la frase "En lo improbable, soñamos" en el ámbito de la educación artística abre una interesante perspectiva sobre cómo enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje del arte en las aulas.

En este contexto, la frase podría interpretarse como una llamada a fomentar la creatividad y la imaginación, permitiéndonos explorar posibilidades artísticas que van más allá de lo convencional o lo tradicionalmente aceptado.

Una educación que abraza lo improbable y lo creativo puede preparar a las próximas generaciones a pensar en soluciones sostenibles fuera de los métodos estándar.

La clave está en ver el arte no solo como una materia aislada, sino como una forma de pensar y entender el mundo que puede aplicarse a cualquier área del conocimiento.

Y esto no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también NOS prepara para un mundo donde la creatividad y la innovación son cada vez más necesarias.

Aplicar este enfoque implica integrar principios de sostenibilidad y creatividad en el aprendizaje de manera transformadora. Aquí te describo algunas ideas específicas para llevar este enfoque a la práctica:

Una educación artística basada en el Hacer

Tendencia pedagógica, o educación MAKER- que promueve el aprendizaje práctico y autónomo a través de la creación, la experimentación y la colaboración.

Se basa en la idea de que el alumnado pueda desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el siglo XXI al involucrarse en proyectos que les permitan resolver problemas reales, expresar su creatividad y compartir sus resultados con otros.

La metodología se basa en el aprendizaje activo, colaborativo y experiencial y destaca por

transformar teorías complejas en aprendizajes tangibles, facilitando la exploración y experimentación entre los alumnos jugando un papel crucial como solucionadores de problemas, empleando el pensamiento crítico y creativo, en lugar de simplemente consumidores de información. Se enfoca en el aprendizaje autónomo, la experimentación y el fracaso como parte natural del proceso de aprendizaje, fomentando la perseverancia y la resiliencia en los estudiantes (Parada, 2024).

Enfocada en el proceso sobre el producto

Enfocarse en lo improbable puede requerir una reevaluación de la importancia del producto final en la educación artística. Valorar el proceso creativo y lo que se aprende a través de este puede ser más beneficioso para el desarrollo artístico y personal del estudiante que el resultado final en sí. El valor del proceso, está en entenderlo más como un recorrido que como un punto final. Su sentido se sitúa en el propio movimiento interno, en la acción de buscar y encontrar. Pero además recoge de la creación artística la necesidad de vivirlo. (Agra, 2019)

Que atienda a la sostenibilidad

Pensar en lo improbable para encontrar perspectivas más sostenibles es una estrategia valiosa, especialmente en campos como la sostenibilidad, donde los desafíos son complejos y las soluciones convencionales a menudo resultan insuficientes. Esta aproximación puede revelar vías innovadoras y creativas que de otra manera podrían ser ignoradas. Eso nos lleva a:

Por un lado: Temas y Proyectos Basados en la Sostenibilidad

- Diseñar proyectos que aborden temas de sostenibilidad, el cambio climático, la biodiversidad, o la conservación.
- Proponer proyectos para crear obras que representen nuestra visión de un futuro sostenible, o que resalten problemas ambientales a través de la fotografía, la escul-

tura, la pintura o el multimedia.

- Utilizar referentes artísticos que integren la sostenibilidad en su trabajo, cuyas obras y prácticas pueden servir de inspiración tanto para el alumnado como para los educadores en el campo de las artes, desafiando los límites del arte convencional, contribuyendo al diálogo sobre sostenibilidad y conservación del medio ambiente, y demostrando cómo el arte puede influir en nuestra percepción y tratamiento del mundo natural: Agnes Denes, Andy Goldsworthy, Olafur Eliasson, Maya Lin, John Sabraw, Xu Bing, Vik Muniz, Nils-Udo, ...

Por otro lado: Materiales y Recursos Sostenibles

- Fomentando el uso de materiales reciclados, reciclables o biodegradables en los proyectos artísticos.
- Explorar y experimentar con materiales no convencionales, desechos plásticos, textiles usados, o naturales que normalmente no se considerarían para la creación artística, impulsándonos a pensar en nuevas formas de usar materiales.
- E Introduciendo técnicas artísticas que minimicen el impacto ambiental, como pinturas a base de agua, técnicas de impresión sin tóxicos, o métodos digitales que no requieren materiales físicos.

Esto enseña a los estudiantes a ser conscientes de su huella ecológica mientras crean arte.

Propuestas colaborativas e Interdisciplinarias

Promover proyectos colaborativos entre nuestro alumnado con los de otras disciplinas, como ciencias ambientales, sociología, o ingeniería, para desarrollar soluciones creativas a problemas sostenibles.

Esto puede incluir instalaciones artísticas que utilicen energía solar o proyectos de diseño que incorporen principios de economía circular.

Tener siempre presente como horizonte la conciencia crítica y compromiso social y medioambiental

Fomentar una educación que abraza lo improbable y lo creativo puede preparar a las próximas generaciones para pensar en soluciones sostenibles fuera de los métodos estándar. La educación que integra la sostenibilidad en todas sus facetas —desde la ciencia hasta el arte— puede inspirar a los jóvenes a imaginar y eventualmente implementar nuevas soluciones.

Pensar en lo improbable, en este sentido, no solo implica ser creativo sino también estar dispuesto a desafiar las normas existentes y considerar soluciones que puedan parecer poco convencionales o arriesgadas. Esta mentalidad puede ser crucial para abordar los problemas ambientales y sociales de manera más efectiva y sostenible.

Por ello, es vital, incorporar sesiones de reflexión y crítica donde evalúen cómo sus prácticas artísticas y las de otros impactan en el medio ambiente. Esto fomenta un pensamiento crítico y consciente sobre las implicaciones éticas y ecológicas del arte.

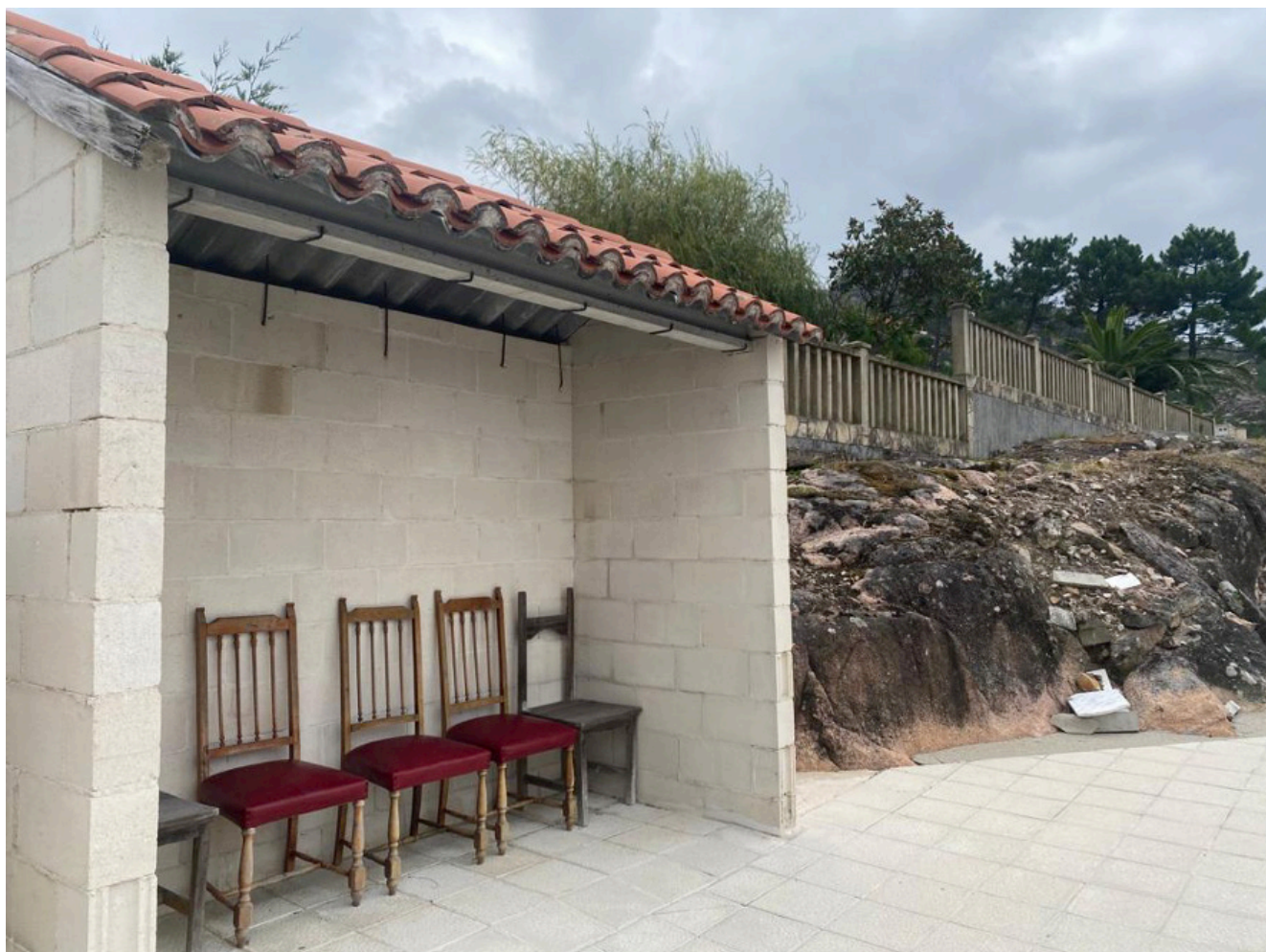
Al integrar estos enfoques en la educación artística, no solo se enriquece la experiencia educativa de los participantes, sino que también se les empodera para que utilicen el arte como una herramienta de cambio social y ambiental. Este tipo de educación no solo forma constructores de arte, sino también ciudadanos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad del planeta

Pero, no me gustaría acabar sin compartir **una última reflexión**. Vivimos unos tiempos difíciles, convulsos, desesperanzados, por eso, como os decía al principio, el valor del reto que se plantea en este encuentro: soñar en lo improbable, no es fácil, pero SI es necesario

Las formas de vida inspiran formas de pensar, las formas de pensar crean formas de vivir. La vida activa el pensamiento y el pensamiento, a su vez, afirma la vida.
(Deleuze, 1965, p.18)

Por ello, no me resisto a plantearos la siguiente cuestión: cambiemos nuestro modo de pensar, empecemos a pensar al revés.

Pensemos al revés, para ser conscientes de que podemos cambiar nuestra vida, simplemente, al transformar la forma en que la miramos. Y al transformar nuestro modo de pensar, comenzamos a relativizar los problemas y verlos

Marquesina parada de buses, Caldebarcos, Carnota (A Coruña, España). Autora Teresa de Torres Eça.

como oportunidades.

Como propone **Gunster**, en su libro *el arte de pensar al revés* (2024), se trata de **hacer que cada problema se convierta en una posibilidad o en una oportunidad**".

Esa es, justo, la clave. Basta con **cambiar el modo de afrontar las situaciones** a las que nos enfrentamos en el día a día para hacer de ellas nuevas posibilidades.

Por ejemplo, Teresa este pasado verano estuvo en un pequeño pueblo, en Galicia, y cómo ella tiene una capacidad enorme para el asombro, encontró una marquesina de autobús

Lo que hicieron los del pueblo, fue muy inteligente, en vez de ver la falta de asientos como un contratiempo, lo convirtieron en una estrategia, muy divertida, simple y reivindicativa. No intentaron dejarlo pasar o simplemente observarlo impotentes, **le dieron la vuelta**.

¿No nos poneis bancos para sentarnos mientras esperamos al bus? NO IMPORTA, LAS TRAEMOS DE CASA ¡. Seguimos esperando actuando, visibilizando y divulgando la situación..

Cuando dejamos de pensar en modo oscuro, empezamos a pensar al revés, y un mundo de posibilidades se nos abre ante nosotros.

Cambiar de perspectiva nos ayuda a ver los problemas de una forma diferente, **más ligera, más creativa**.

Por último, recordaros que no os olvidéis de que portamos **el don de la fantasía**, un misterioso poder, que nos permite viajar a mundos que aún no existen, crear personajes que nunca hemos conocido, y vivir aventuras que nunca hemos experimentado. Algún mecanismo intuitivo activa nuestra imaginación dando origen representaciones de lo inexistente, realidad todavía por crearse y eso nos da la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de sentir y de entender más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender.

La fantasía es un poder que nos permite soñar con lo improbable, imaginar lo inimaginable, y crear lo inalcanzable.

Un misterioso poder, que nos permite transformar lo ordinario en extraordinario, lo mundano en mágico, y lo cotidiano en algo completamente nuevo

Y a través de este poder, descubrimos que la verdadera magia no reside en el mundo que nos rodea, sino en nosotros mismos. En nuestra capacidad para soñar, para imaginar, para crear. Porque en cada uno de nosotros reside un artista, un soñador, un creador.

Imaginaros un mundo donde lo improbable no es un obstáculo, sino un lienzo expandido para nuestros sueños más fantásticos. Ayer, al inaugurar este encuentro, no solo abrimos una sesión de ideas; abrimos la puerta a un universo donde no existe ni norte, ni sur, y la estética del arte es horizontal. ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de *En lo improbable, soñamos...*, donde la única regla es que no hay reglas, y la creatividad es la moneda de cambio!

Así que sigamos soñando, sigamos imaginando, sigamos creando. Porque con este don, podemos hacer realidad nuestros sueños más improbables.

¿Y cómo lo podemos hacer?

No os preocupéis, YA LO ESTAMOS HACIENDO¡, porque somos extraordinarias/os ¡

REFERENCIAS

Agra Pardiñas, M.ª. (2019). *Proyectos proceso de aprendizaje artístico: una alternativa en la formación del profesorado*. <http://www.aidu-asociacion.org> 2019/10 Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria

Overflow (2024). Cita Mahatma Gandhi, _recuperado de: <https://overflow.pe/los-suenos-inevitables-segun-mahatma-gandhi/> (08/07/2024)

Deleuze, G. (1995). *Deseo y placer*, en Archipiélago (Traduce. Javier Sánchez). N.º 23 (Al borde del sujeto), 1995, pp. 12–20.

Parada, R. (2024). *La transformación de la enseñanza tradicional: el Impacto de la Educación Maker en las aulas*. Recuperado de: <https://www.infobae.com/educacion/2024/01/29/la-transformacion-de-la-ensenanza-tradicional-el-impacto-de-la-educacion-maker-en-las-aulas/> (08/07/2024)

Gunster, B. (2024). *OMDENKEN: El arte de pensar al revés*. Editorial Planeta S.A.