

EDUCACIÓN SOCIAL, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

Koldobika-Gotzon Vio Domínguez

Miembro y profesor de Adierazpen Eskola

1. EDUCACIÓN SOCIAL-EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

Para muchos educadores el que hablemos de la relación entre estos términos puede resultar novedoso, pero para un sector amplio estamos planteando algo conocido de atrás. La Educación Social y la Expresión y la Creatividad tienen ya una relación de largo. Aquí queremos plantearnos cuál es, en que términos de mueve, cómo se puede definir, y por último avanzar en propuestas para que esta relación dé nuevos y más fértiles frutos.

En una simple ojeada al panorama de las intervenciones en Educación Social nos vamos encontrando con: la plástica como elemento de trabajo y de desarrollo de capacidades con deficientes psíquicos y autistas, el psicodrama como método terapéutico con toxicómanos en su proceso de comunidad, el teatro en las cárceles dentro del conjunto de actividades oficiales y haciendo que los participantes rediman condena, la fiesta en la animación sociocultural como medio de encuentro y promoción comunitario, la música, la danza o el teatro con deficientes sensoriales como proceso hacia la normalización social, el trabajo de la expresión corporal y/o verbal con menores en riesgo o de reforma para aumentar sus recursos de relación social, la creatividad lingüística o la animación a la lectura desde medios expresivos para la promoción de adultos,... Cada Congreso, cada lectura de nuevas experiencias en alguna publicación, el intercambio con los educadores próximos va haciendo esta lista más extensa para cada uno de nosotros. Aquí no podemos registrarlas todas, sólo queremos hacernos eco de esta presencia de la Educación y la Creatividad en las intervenciones en Educación Social.

Pero esta relación no surge solamente desde la mirada de la Educación hacia el mundo de la Expresión y Creatividad: en los últimos tiempos estamos asistiendo al afianzamiento de movimientos que desde las distintas formas de Expresión buscan lo socioeducativo. Sin ir más lejos tenemos el caso del llamado Teatro Social, que en el mes de Marzo del presente año realizó un Congreso para hablar de su pedagogía. Hablemos acerca de este movimiento que nos puede ser un ejemplo. En él se intenta estructurar y desarrollar unas fórmulas de teatro no meramente espectacular, si no con trascendencia social. Fundamentado en importantes autores (Artaud, Piscator, Brecht, Boal,...), aporta tanto a la parcela del mundo teatral como a todo el mundo artístico y cultural, una búsqueda del fomento de todos los componentes primarios que el teatro: expresión, comunicación, creación en conjunto, transformación,... con lo que esto significa a niveles de crecimiento personal y de transformación o transgresión social.

El que estos dos campos se estén mirando no es gratuito, sino que nace de las formas de entender hoy día cada uno de ellos. Analicémoslos a continuación más despacio.

2. LA NATURALEZA EDUCATIVA DE LA EXPRESIÓN Y LA CREATIVIDAD

La creatividad se define como "la facultad del ser humano que confiere la capacidad de efectuar modificaciones y aprendizajes nuevos que le lleve a un enriquecimiento y perfeccionamiento personal y colectivo por medio de la utilización efectiva de las máximas capacidades expresivas". Si vamos al concepto de Educación y su doble etimología vemos que Educar es Inducere ("llenar") y es Exducere ("sacar"), y es por esta segunda acepción por la que se inclinan todas las corrientes pedagógicas modernas. La creatividad entronca en estas acepciones como factor fundamental por ser esa facultad que va a permitir a la persona efectuar modificaciones y aprendizajes.

Además para poder "sacar" lo creado, lo aprendido, necesita precisamente "expresarlo". La Creatividad y la Expresión son por tanto partes fundamentales de la Educación. Nadie crece sin crear. La persona adquiere y desarrolla nuevos aprendizajes, modificaciones, comportamientos, hábitos, estructuras,... y al ponerlos en común con otras personas sigue creciendo. Si quien entra en relación con la persona es un educador este proceso es susceptible de tener un proyecto educativo completo.

Desde esta órbita encontramos la Pedagogía de la Expresión, que es donde vamos a encontrar un cuerpo teórico y práctico para educar a través de la Expresión. Presentemos algunos de los puntos, que teóricos de la pedagogía de la Expresión plantean, perfectamente aplicables a la educación en cualquier marco, y que pueden servir como muestra de este campo:

El método de lo indirecto. El mejor camino para que un grupo o individuo alcance un objetivo o una cota que se plantee, es el propio camino. Por tanto cuando es el mismo grupo o individuo el que se ha fijado el objetivo, o cuando es el educador el que busca el que surja este planteamiento, la metodología de lo indirecto para desviar la atención del objeto pretendido, permitiendo esto primero ponerlo en un pretexto que llevará al participante al mismo fin sin que se dé cuenta, y por tanto en segundo lugar, permitiendo a cada individuo encontrar su punto de implicación, de autoexigencia,..., lo que evitará que entre en procesos de ansiedad o de angustia. El camino de lo indirecto siempre nos va a permitir que cada proceso se coloque por sí solo en su propio ritmo, para alejarse de los propios miedos y bloqueos.

El método lúdico. Permite colocar al participante en una situación de distensión, sin juicio de valores, sin intervención de tipo magistral. Facilita la espontaneidad y permite por tanto unas relaciones y acciones más libres que los marcos sociales habituales, desde dónde se puede iniciar un trabajo de crecimiento más cercano al yo bajo las máscaras sociales. Es una metodología que con la de lo indirecto se complementan mutuamente.

3. LA NATURALEZA EXPRESIVA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL.

3.1. *La dimensión Cultural de la Educación Social.*

La Educación Social es una profesión que nace recogiendo cuatro intervenciones que se venían produciendo en el campo de la Educación No Formal: Educación Especializada, Educación de Adultos, Animación Sociocultural y Animación Sociolaboral. Vamos a encontrarnos con un discurso de lo cultural que es una herencia del rol del Animador Sociocultural. Vamos a analizar qué es lo que se planteaba en esta línea.

Iñaki López de Aguilera nos decía que la Animación Sociocultural se estaba moviendo por un terreno fronterizo e interdisciplinar del que hereda las trabas y aportaciones de múltiples disciplinas. La Animación está a caballo entre el trabajo social, lo educativo, lo cultural y lo político. La Animación recoge aportaciones de estas dimensiones y las estructura en forma de intervención para acompañar y estimular a la comunidad en cara a las respuestas que ésta va dando a sus necesidades. La Animación Comunitaria también asume un papel problematizador con fines de desarrollo personal y transformación social, y trayendo a cuestión la realidad de la sociedad circundante.

Analizaba posteriormente cada una de estas aportaciones y factores que conforman las bases ideológicas de la intervención. Concretamente sobre la Dimensión Cultural nos dice:

"Desde una perspectiva común la cultura es considerada como lo que producen los artistas, los que hay en un museo y/o el conjunto de conocimientos que confieren status, por ejemplo los saberes refinados o el estilo personal o la elegancia. Bajo esta concepción subyacen que la cultura pertenece a las élites, es la seña de identidad de las clases altas. La cultura es monolítica: sólo hay una cultura, la de los demás es incultura. La cultura es un adorno de la vida.

Lo anterior se limita a la gran cultura, la cultura oficial. Pero cultura no es sólo la que ostentan

las clases ociosas sino el modo colectivo de representación, el conjunto de valores, costumbres, actitudes que conforman la identidad de un grupo. La cultura:

- Es un sistema vivo y abierto. Un sistema dinámico, en constante creación, que se mide no por los productos sino por los procesos.

- Es global. Incluye modos de sentir, actitudes y maneras de hacer. Se comprende desde una perspectiva global y no sólo intelectual.

Desde esta perspectiva la cultura es comunitaria, no es privilegio, la cultura es plural, a grupos y contextos distintas culturas distintas, y la cultura procede de la vida cotidiana, afecta a toda actividad humana.

En base a esto la política cultural se conformaría así:

- El museo ya no es toda la cultura, sino un subconjunto.

- La producción cultural no es exclusiva del profesional: dar a todo el mundo oportunidades de creación.

- El consumo cultural no es difundir la cultura elitista, sino promover distintas formas culturales.

- La política cultural se interrelaciona con lo educativo, económico,...

- Es descentralizada y facilita el pacto entre culturas.

El objetivo de la Animación no es la democratización cultural sino la democracia cultural: "promover una dinámica sociocultural para que todos se transformen en creadores de cultura".

Esta concepción de cultura está en la misma línea que la que nosotros planteamos los conceptos de Creatividad y Expresión: facultades de todo ser humano necesarias en su crecimiento personal y en el desarrollo social.

Ahora bien ¿este discurso está anclado en los orígenes de la Animación Sociocultural o está siendo recogido en el nacimiento del Educador Social?

El Educador Social está siendo definido por las Asociaciones Profesionales de Educadores como un técnico agente en lo socioeducativo, especializado en la dinamización de personas, grupos y colectivos para poder iniciar procesos de desarrollo personal, social y cultural (APESE: estatutos). Como vemos lo cultural es algo que se mantiene y cobra dimensión de objetivo en el que han de encaminarse los participantes de las intervenciones.

3.2. La Expresión presente en todas las dimensiones de la Educación Social.

3.2.1. Dimensión Social.

Pero aún cabe preguntarse si la relación entre Expresión y Creatividad con la Educación Social se da en las otras dimensiones que la conforman. Exploremos ambas:

En lo que respecta a la dimensión social hay varios niveles a analizar. Primeramente lo social en cuanto a las personas concretas, y la necesidad desde la Educación Social de poner en relación.

La persona es un ser social por naturaleza y por esto poner en relación es la premisa fundamental del desarrollo personal y comunitario que se pretende. En este sentido vamos a entender la Educación Social como comunicación bidireccional, en la que todos nos comunicamos, modelo participativo en el que es el factor de relación el que permite entender los mensajes, modificar las conductas y avanzar en común.

Ahora bien, ¿existe comunicación sin expresión?. No, todo trabajo de expresión nos ayuda y facilita la comunicación, tanto como emisor como receptor. Por tanto el desarrollo de recursos de expresión es una premisa fundamental para la intervención en Educación Social desde el enfoque Social.

Pero lo Social en Educación Social también trata de dar respuesta a las necesidades sociales, por tanto tiene un lugar en los Servicios Sociales.

La Educación Social trata de dar respuesta a ciertas necesidades, prestando a la comunidad un servicio de forma problematizadora que parte de sus propios centros de interés. Como se preten-

de la dinamización de las personas, grupos y colectivos para que ellos mismos inicien procesos de desarrollo personal, social y cultural, es la creatividad la facultad necesaria y precisa para que cada persona pueda modificar su situación.

3.2.2. Dimensión Educativa.

En apartados anteriores ya hemos visto lo estrechamente ligados que están Creatividad y Expresión con Educación. La Educación es un proceso de Creación y Expresión, donde la persona adquiere y desarrolla aprendizajes, comportamientos ...nuevos, y los pone en común para seguir creciendo.

En Educación existen tres grandes subsistemas: el Formal, el No Formal y el Informal. El primero de ellos es lo Institucional: la Escuela, la Formación Profesional, la Universidad,... Por ejemplo en la Escuela la presencia de la Expresión es cada vez mayor (Reales Decretos, en el 1344/1991, de 6 de septiembre, por lo que afecta a la educación primaria, y en el 1345/1991, de la misma fecha, por lo que se refiere a la Enseñanza Secundaria obligatoria), aunque aún quede mucho por desarrollar. En todo caso lo que es patente es el reconocimiento de la Expresión como un elemento para la Educación.

Por Educación Informal entendemos todo aquello que educa de una manera informal, es decir, lo que sin proyecto, ni objetivos y sin ser evaluado genera un proceso de crecimiento en la persona. Entre los ejemplos que nos traen todos los autores están los productos expresivos (teatro, cine, museos, literatura,...). Ésta es por tanto, otra manera en que la Expresión puede educar.

Por último tenemos la Educación No Formal, de la que el Educador Social es el profesional, aquella que fuera de la Escuela educa pero con proyectos, objetivos, proceso y fines. La relación en este campo, como creemos haber expuesto, tampoco es corta, aunque esté poco descrita por autores o no respaldada aún por la Administración. ¿Pero no es esto normal en una profesión tan joven?

Nuestra experiencia en la práctica y la observación de otros proyectos y realidades nos permite afirmar que la Expresión y la Creatividad pueden estar sujetos a proyectos, objetivos, metodologías, evaluaciones,..., que se sustenta en una Pedagogía propia, que detrás tiene tanto renombrados autores como anónimos teórico-prácticos, que le dan un cuerpo sólido. En definitiva creemos que la Expresión y Creatividad se ajustan perfectamente a la Educación Social como sistema educativo.

3.3. Conclusiones de este apartado.

La Educación Social para nosotros se mueve por un terreno fronterizo e interdisciplinar del que está heredando las trabas y aportaciones de múltiples disciplinas. La Educación Social está a caballo entre el trabajo social, lo educativo, lo cultural e incluso de lo político en la medida de que se pretende una acción transformadora y que toda intervención necesita de una ideología que se concreta en un modelo de hombre y sociedad.

La Educación Social recoge aportaciones de estas dimensiones y las estructura en forma de intervención para acompañar y estimular a la comunidad de cara a las respuestas que ésta va dando a sus necesidades.

La Expresión y la Creatividad se encuentran en todos los vectores de esta reflexión, siendo por tanto parte integrante de la Educación Social, a dos niveles: siendo un fin de la Educación Social y un medio para otros objetivos de ella.

4. LÍNEAS DE FUTURO Y DESARROLLO

4.1. *La Expresión como recurso de intervención.*

Como lo ha venido siendo hasta hoy la expresión es un recurso para la intervención en Educación Social. En el futuro esta función puede ir siendo investigada y aplicada cada vez más, y podremos sacar de ella altos rendimientos siempre y cuando toda intervención que se apoye en recursos de expresión no lo haga solamente desde la mentalidad lúdica o como elemento complementario: será necesario trabajar con baremos de evaluación y de reformulación como con cualquier otra herramienta en la que se apoya la Educación Social.

4.2. *La Expresión como ámbito de intervención.*

La expresión es una manera de educar desde el ámbito de lo cultural y del ocio, y que cada vez tiene más demanda. Pero también es cierto que muchas intervenciones se hacen sin ningún ideario o proyecto educativo como punto de partida, solamente respondiendo a intereses visuales y económicos. No va a ser lo mismo animar un cumpleaños que llenar un espacio con actividades y cobrar unas "pelas", que desde planteamientos de recuperar en el espacio urbano los perdidos puntos de encuentro lúdico para chavales, y dónde las actividades realizadas respondan a objetivos no consumistas, ni competitivos, ni directivos,... (Lo que nos solemos encontrar en los idearios), ni es lo mismo animar un parque o las vacaciones de la tercera edad o cualquier otro sector de población buscando solamente la risa o la ocupación vistosa de tiempos y espacios, que una búsqueda del fomento de la participación y que cada persona pueda disfrutar de su expresión creativa más allá de que alguien lo vea y valores,...

La expresión es una metodología de gran poder. Por su atractivo y su utilización es muy adecuada para espacios y sectores de población inespecíficos o dispersos: es un excelente medio para llegar a los sectores que nunca participarían.

4.3. *La Expresión como fin de la intervención.*

En la mayoría de los idearios y proyectos educativos encontramos referencias a buscar una persona más creativa, pero pocas veces hay un verdadero desarrollo para alcanzar estas metas. Es por tanto patente que en nuestros conceptos ideales la creatividad ocupa un lugar, pero se encuentra con el problema de cómo llegamos a él, lo que podemos aprender a desarrollar a través de la formación específica. La formación en Expresión sería tanto en recursos para utilizarla como medio, como una formación específica en Pedagogía de la Expresión y Creatividad.

Tanto en el ámbito de la formación como en todo lo que es Educación Social es necesario recoger las aportaciones de la Pedagogía de la Expresión y Creatividad (lo indirecto, la no ansiedad, la no valoración, el proceso, el grupo, la libertad, lo lúdico, la vivencia,...). Evidentemente no todo es nuevo, ni son caminos que no se anden muchas veces, pero desde aquí podemos ayudar a estructurarlos y a llevarlos adelante, y en particular para la consecución de ese objetivo de una persona más creativa.