

EARLI CONFERENCE

Authors: Anna Ciraso-Calí, Sílvia Blanch-Gelabert & Gemma París-Romia

Performative arts training for Nursery teachers. Shared learning and impacts

Abstract

With the goal of introducing aesthetic experiences and artistic thinking in early childhood education, a training project for three nurseries was implemented with the involvement of international artists and cultural agents of the territory (within Erasmus+ project INTERSTICE: Encounters between artists, children and educators, 2020-1-ES01-KA203-082989). Teachers were involved in a performance, different workshops, a video feedback session with two artists and a joint closure activity; these processes allowed them to experience artistic situations, and re-think educational practices, relationships and learning scenarios. In order to identify individual learning of both teachers and artists, as well as eventual changes in the educational practices, this qualitative research was developed. Information was gathered through questionnaires, participant observation and interviews with artists, teachers and trainers. Results show different degrees of learning on the role of art in daily pedagogical practices, and deep reflexions about the function and attitude of the adults, in children's aesthetic experiences. The core elements of this training proposal will be highlighted and the difficulties that were faced will be discussed, in order to facilitate other similar experiences within educational and cultural settings.

Extended Summary

Introduction

Art is a discipline that has a great potential for education (Camnitzer, 2018); the presence of artist in the schools can generate personal, academic and social changes (París, 2019). Interstice is an Erasmus+ project that promotes visual and performative arts in the education system, by creating collaborative spaces and facilitating different strategies to support encounters between teachers and artists in educational settings.

This paper focused on a training process, that aims to support teachers to learn and to introduce artistic experiences in a significant way in the schools. Over seven month, training included: the participation of children, families and children in a performance; a joint workshop with artists, together three teams of teachers; feedback from an artist, who observed three classroom activities; a meeting at each nursery for goal setting; three workshops at each nursery, focussed on re-thinking the use of expressive languages that they use as teachers, and re-conceptualizing educational situations and relationships in a more creative way; a video feedback session at each nursery; a joint closure session. A research was conducted in order to identify individual learning of teachers, children, artists and cultural agents; and gather evidence of eventual changes in the education centres.

Method

Three nurseries participated both in the training process and in the research, with a total of 32 early childhood teachers. In order to collect information throughout the process, questionnaires, participant observations and interviews were used.

The questionnaire gathered teachers' perceptions on the training, learning and transfer possibilities. It was applied after the first session (n=23) of training after the final one (n=28). A total of 14 fieldnotes was gathered: 6 of classroom observations, 8 of learning activities. Eleven semi-structured interviews were also conducted: to three headteachers, three teachers, two artists/performers, two artists/trainers, and one cultural agent; inquiring about how they experienced the process, their learning, the eventual impacts of their learning into their practices, eventual beneficial effects for children, strengths and weaknesses of the project.

Content analyses were performed using a system of categories that is structured into three parts: 1) Content of the fragment; 2) Level, understood as the relationship between the content, and the person who is expressing or manifesting it; and 3) Subject, or person who is mentioned in the fragment.

Results

Teachers highlighted as the most positive aspects the workshops that were held at each kindergarten and their attunement with the interests and needs of the staff. 14 teachers reported changes respect to their initial practices, providing examples. For 9 of them, these changes were related to their initial individual intentions; and in 11 cases, these changes were aligned with the initial school intention. Only in one case, the change was not related to the initial intention, nor at individual neither at the school's level; however, what this particular teacher reported is strictly related to the learning content and the activities of the training:

"I feel more calmed, I take a lot of care of my gaze and my gestures. When I'm feeling tense and I'm making make quick, jerky movements, I take deep breaths using a specific rhythm to achieve relaxation and move on".

We can observe a lot of diversity among the changes reported. Some of them are related to specific activities or tools that the artist/trainer provided during the workshops and that teachers now use in their classroom; and in other cases, we can see a deeper reflection about one own practice and role as a teacher:

"I try to enhance their experiences when I'm observing that, in the classroom, children initiate a situation that has something to do with performative arts, like do music with buckets".

"Include myself in the artistic proposals that we offer".

Moreover, 7 teachers also reported that their learning and the changes they are introducing into their practice, are also benefiting children: in their motivation and involvement when an artistic activity is proposed; in the respect of their own time and pace, allowing them to finish their actions; in the possibility to have more one-to-one, intimate moments with teachers; and in an overall feeling of calmness in the classroom.

Participants refer in a greater extent to “presence” (mostly teachers), “relational aesthetics” (mostly artists, both performers and trainers, and training organizers) and “spontaneity” (mostly teachers). The majority of quotes that were coded with learning and behaviour refer to relational aesthetics, art, presence, spontaneity, and teacher’s function and attitude.

As for the impacts related to art, all agents agree that this project facilitated a change from seeing art as something distant, limited to certain moments and people; to something that is strictly linked with human activities, relationships and children interests:

“Artistic moments, that I couldn’t see before, now I’m starting to see them, live, them, experiment them! In any time of the day, games... [...] a brushstroke of an artistic moment can arise” (teacher).

“We gave ourselves jointly, teachers and artists, tools so that art can enter schools; but not in a format like a workshop, right? <<Let’s do an activity with performative arts, now we’ll paint, now we’ll dance...>>> No, what we valued is art as a part of daily practices, and that we can use each moment to transform it” (cultural agent/training organizer)

And this learning for teachers was made possible, according to participants’ narratives, to the emotions that were mobilized during the whole learning process, allowing them to connect to these practices and really acknowledge how memories and current moments can be expressed, communicated and transformed through artistic languages, and the closeness to artists and their aesthetic practices.

Conclusions/significance

The research provided evidence of different degrees of learning, both for teachers and for artists who were involved in the process; and the potential of artistic languages to re-think educational practices and experiences. Furthermore, the creation of collaborative spaces for teachers and artists fostered the possibilities of feedback and video feedback (Greenfield & Abodeeb-Gentile, 2016) to review teaching practices and children’s activities from an external perspective, that uses art thinking and offers new opportunities for reflection, challenging implicit mechanisms.

Rferences

- Camnitzer, L. (2018). *Hospicio de utopias fallidas*. Madrid: Museo Reina Sofía.
- Greenfield, R., & Abodeeb-Gentile, T. (2017). The Use of Video Feedback in Teacher Education. In C. Hordatt Gentles (Ed.) *ICET 2016 60th World Assembly 60th Yearbook of Teacher Education* (pp.). The University of the West Indies.

Mosa, E., Panzavolta, S., & Storai, F. (2015). What Feedback for Teachers? A Pilot for the Teacher as a Reflective Practitioner. In International Academic Forum, *The European Conference on Education 2015, Brighton, United Kingdom Official Conference Proceedings* (pp. 323-337). IAFOR.

París, G. (2019). El artista residente en la escuela como agente de cambio en las estrategias de aprendizaje. *Arte, Individuo y Sociedad* 31(2), 445-462. <https://doi.org/10.5209/aris.62384>

EARLI CONFERENCIA

Autores: Anna Ciraso-Calí, Sílvia Blanch-Gelabert y Gemma París-Romia

Formación en artes escénicas para maestros de educación infantil. Aprendizaje compartido e impactos.

Resumen

Con el objetivo de introducir experiencias estéticas y pensamiento artístico en la educación infantil, se implementó un proyecto de formación para tres escuelas infantiles con la participación de artistas internacionales y agentes culturales del territorio (dentro del proyecto Erasmus+ INTERSTICE: Encuentros entre artistas, niños y educadores, 2020-1-ES01-KA203-082989). Las maestras participaron en una obra en el teatro, diversos talleres, una sesión de retroalimentación en video con dos artistas y una actividad de cierre conjunta. Estos procesos les permitieron experimentar situaciones artísticas y repensar prácticas educativas, relaciones y escenarios de aprendizaje. Con el fin de identificar el aprendizaje individual tanto de las maestras como de los artistas, así como posibles cambios en las prácticas educativas, se llevó a cabo esta investigación cualitativa. Se recopiló información a través de cuestionarios, observación participante y entrevistas con artistas, maestros y formadores. Los resultados muestran diferentes grados de aprendizaje sobre el papel del arte en las prácticas pedagógicas diarias y reflexiones profundas sobre la función y actitud de los adultos en las experiencias estéticas de los niños. Se resaltarán los elementos clave de esta propuesta de formación y se discutirán las dificultades enfrentadas para facilitar otras experiencias similares en entornos educativos y culturales.

Resumen extendido

Introducción

El arte es una disciplina con un gran potencial educativo (Camnitzer, 2018); la presencia de artistas en las escuelas puede generar cambios personales, académicos y sociales (París, 2019). Interstice es un proyecto Erasmus+ que promueve las artes visuales y escénicas en el sistema educativo, creando espacios de colaboración y facilitando diferentes estrategias para apoyar los encuentros entre maestros y artistas en entornos educativos.

Este trabajo se centró en un proceso de formación que tiene como objetivo apoyar a los maestros para aprender e introducir experiencias artísticas de manera significativa en las escuelas. Durante siete meses, la formación incluyó: la participación de niños, familias y maestros en una actuación; un taller conjunto con artistas para tres equipos de maestros; retroalimentación de un artista que observó tres actividades en el aula; una reunión en cada guardería para establecer metas; tres talleres en cada escuela infantil, enfocados en replantear el uso de lenguajes expresivos que utilizan como maestros y reconceptualizar situaciones

educativas y relaciones de manera más creativa; una sesión de retroalimentación en video en cada guardería; una sesión conjunta de cierre.

Se llevó a cabo una investigación para identificar el aprendizaje individual de maestros, niños, artistas y agentes culturales, y reunir evidencias de eventuales cambios en los centros educativos.

Método

Tres Escoles Bressol (Escuelas infantiles con niños y niñas de 0 a 3 años) participaron tanto en el proceso de formación como en la investigación, con un total de 32 maestras de educación infantil. Para recopilar información a lo largo del proceso, se utilizaron cuestionarios, observación participante y entrevistas.

El cuestionario recopiló las percepciones de los maestros sobre la formación, las posibilidades de aprendizaje y transferencia. Se aplicó después de la primera sesión de formación (n=23) y después de la sesión final (n=28).

Se recopilaron un total de 14 notas de campo: 6 de observaciones en el aula y 8 de actividades de aprendizaje. También se realizaron once entrevistas semiestructuradas a tres directoras, tres maestros, dos artistas/intérpretes, dos artistas/formadores y un agente cultural, para indagar cómo experimentaron el proceso, su aprendizaje, los posibles impactos en sus prácticas, los efectos beneficiosos para los niños, fortalezas y debilidades del proyecto.

Se realizaron análisis de contenido utilizando un sistema de categorías estructurado en tres partes: 1) Contenido del fragmento; 2) Nivel, entendido como la relación entre el contenido y la persona que lo expresa o manifiesta; y 3) Sujeto, o persona mencionada en el fragmento.

Resultados

Las maestras destacaron como aspectos más positivos los talleres que se llevaron a cabo en cada guardería y su sintonía con los intereses y necesidades del personal. Catorce maestras informaron cambios con respecto a sus prácticas iniciales, proporcionando ejemplos. Para 9 de ellos, estos cambios estaban relacionados con sus intenciones individuales iniciales, y en 11 casos, estos cambios se alinearon con la intención inicial de la escuela. Solo en un caso, el cambio no estaba relacionado con la intención inicial, ni a nivel individual ni a nivel de la escuela; sin embargo, lo que reportó este maestro en particular está estrictamente relacionado con el contenido de aprendizaje y las actividades de la formación:

"Me siento más tranquila, presto mucha atención a mi mirada y mis gestos. Cuando me siento tensa y hago movimientos rápidos y bruscos, tomo respiraciones profundas usando un ritmo específico para lograr relajarme y seguir adelante".

Se observa mucha diversidad entre los cambios reportados. Algunos están relacionados con actividades o herramientas específicas que el artista/formador proporcionó durante los talleres y que las maestras ahora utilizan en sus aulas; en otros casos, se puede observar una reflexión más profunda sobre su propia práctica y papel como personas educadoras:

"Intento potenciar sus experiencias cuando veo que, en el aula, los niños inician una situación que tiene algo que ver con las artes escénicas, como hacer música con cubos".

"Incluirme en las propuestas artísticas que ofrecemos".

Además, 7 maestros también informaron que su aprendizaje y los cambios que están introduciendo en su práctica también están beneficiando a los niños: en su motivación e implicación cuando se propone una actividad artística; en el respeto de su tiempo y ritmo, permitiéndoles terminar sus Acciones; en la posibilidad de tener más momentos uno a uno e íntimos con las maestras; y en una sensación general de calma en el aula.

Los participantes se refieren en mayor medida a "presencia" (principalmente maestras), "estética relacional" (principalmente artistas, tanto intérpretes como formadores, y organizadores de formación) y "espontaneidad" (principalmente maestras). La mayoría de las citas que se codificaron con aprendizaje y comportamiento hacen referencia a la estética relacional, el arte, la presencia, la espontaneidad y la función y actitud del maestro.

En cuanto a los impactos relacionados con el arte, todos los agentes están de acuerdo en que este proyecto facilitó un cambio desde ver el arte como algo distante, limitado a ciertos momentos y personas; hacia algo que está estrictamente vinculado con actividades humanas, relaciones e intereses de los niños:

"Momentos artísticos, que antes no podía ver, ahora comienzo a verlos, vivirlos, experimentarlos. En cualquier momento del día, juegos... [...] un trazo de momento artístico puede surgir" (maestra).

"Nos dimos conjuntamente, maestros y artistas, herramientas para que el arte pueda entrar en las escuelas; pero no en un formato como un taller, ¿verdad? <<Hagamos una actividad con artes escénicas, ahora pintaremos, ahora bailaremos...>> No, lo que valoramos es el arte como parte de las prácticas diarias, y que podemos usar cada momento para transformarlo" (agente cultural/organizador de la formación).

Y este aprendizaje para los maestros fue posible, según las narrativas de los participantes, gracias a las emociones que se movilaron durante todo el proceso de aprendizaje, lo que les permitió conectarse con estas prácticas y reconocer realmente cómo los recuerdos y los momentos actuales pueden expresarse, comunicarse y transformarse a través de lenguajes artísticos; y la cercanía a los artistas y sus prácticas estéticas.

Conclusiones/significado

La investigación proporcionó evidencia de diferentes grados de aprendizaje, tanto para los maestros como para los artistas que participaron en el proceso; y el potencial de los lenguajes artísticos para replantear las prácticas y experiencias educativas. Además, la creación de espacios colaborativos para maestras y artistas fomentó las posibilidades de retroalimentación

y retroalimentación en video (Greenfield y Abodeeb-Gentile, 2016) para revisar las prácticas de enseñanza y las actividades de los niños y niñas desde una perspectiva externa, que utiliza el pensamiento artístico y ofrece nuevas oportunidades de reflexión, desafiando mecanismos implícitos.

Referencias bibliográficas

Camnitzer, L. (2018). *Hospicio de utopías fallidas*. Madrid: Museo Reina Sofía.

Greenfield, R., & Abodeeb-Gentile, T. (2017). The Use of Video Feedback in Teacher Education. In C. Hordatt Gentles (Ed.) *ICET 2016 60th World Assembly 60th Yearbook of Teacher Education* (pp.). The University of the West Indies.

Mosa, E., Panzavolta, S., & Storai, F. (2015). What Feedback for Teachers? A Pilot for the Teacher as a Reflective Practitioner. In International Academic Forum, *The European Conference on Education 2015, Brighton, United Kingdom Official Conference Proceedings* (pp. 323-337). IAFOR.

París, G. (2019). El artista residente en la escuela como agente de cambio en las estrategias de aprendizaje. *Arte, Individuo y Sociedad* 31(2), 445-462. <https://doi.org/10.5209/aris.62384>