

VOLUME 1 ISSUE 1

Revista Internacional del

Arte en la Sociedad

La Caja de Tormentas

YOLANDA MUÑOZ REY

REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE EN LA SOCIEDAD

:
Primera edición Common Ground Research Networks 2022
University of Illinois Research Park
2001 South First Street, Suite 202
Champaign, IL 61820 USA
Ph: +1-217-328-0405
<http://cgespanol.org>

ISSN: 2770-5684 (versión impresa)
ISSN: 2770-5692 (versión electrónica)

Derechos de autor:
2022

La Caja de Tormentas

(The Storm Box)

Yolanda Muñoz Rey,¹ Universidad de Cádiz, España

Resumen: El arte no se imparte bien en las escuelas. Para participar en la convocatoria de los premios de Emprendimiento AtrÉBT!2020 de la Universidad de Cádiz (España), se presenta como idea de negocio “La Caja de Tormentas”, una empresa dedicada a llevar a cabo experiencias artísticas para diferentes colectivos, con un diseño basado en criterios didácticos y en la innovación educativa. El objetivo es recuperar lo experiencial en la ciudadanía, inmersa actualmente en hábitos de sobre-inmersión digital y aislamiento, además de hacerlo con realizaciones artísticas que supongan un aprendizaje significativo, un descubrimiento del arte en todas sus dimensiones, un trabajo en valores y alejado de los conceptos erróneos y manidos de la enseñanza del arte en las escuelas. El proyecto presentado es viable en todos sus elementos de solvencia empresarial y supone una propuesta educativa innovadora.

Palabras clave: La Caja de Tormentas, innovación educativa, idea de negocio, arte, experiencial

Abstract: Art does not teach well in schools. In order to the announcement of the Entrepreneurship Awards AtrÉBT! 2020 of the University of Cádiz (Spain), we present, as a business idea, “The Storm Box”, a company dedicated to carrying out artistic experiences for different groups, with a design based on didactics and educational innovation. The objective is to recover the experiential in citizens, currently immersed in habits of a digital over-immersion and isolation. And to do it with artistic achievements that involve learning, a discovery of art in all its dimensions, a work in values and away from the erroneous and hackneyed concepts of teaching art in schools. The project presented is viable in all its elements of business solvency and represents an innovative educational proposal.

Keywords: The Storm Box, Educational Innovation, Business Idea, Art, Experiential

Introducción

En España, el arte no se imparte bien en las escuelas. Los profesores no suelen tener formación específica, no se sienten cómodos. Los colegios, y más aún los institutos, no suelen tener medios y recursos espaciales ni materiales para poder desarrollar una docencia artística de calidad (Belinche 2010). El arte es una “María”², una asignatura incómoda para todos: alumnado, padres y para el propio sistema educativo. Por otro lado, la sociedad en general, los ciudadanos, no experimentan el arte; son espectadores. Para algunos, la alternativa son las “manualidades”, pero eso no es arte, es hacer un objeto decorativo (Acaso 2009). El arte implica mensaje, comunicación, expresión, proyección personal, aprendizaje y construcción del yo; una experiencia viva única que no tiene paralelo. El arte debe servir para educar en competencias y en valores (Rocha 2016). En base a esta fundamentación teórica, a la observación participante durante 23 años de experiencia docente de la promotora del proyecto y a las entrevistas realizadas durante años a otros educadores y alumnado en prácticas, se crea la propuesta *La Caja de Tormentas* con el fin de contribuir a su solución. Por ajustarnos al espacio no pormenorizaremos estos datos, justificación, referencias y hallazgos, ya que el tema de este artículo es la exposición del proyecto de empresa y no una investigación al uso sobre las causas del problema educativo. El objetivo es exponer un caso de cómo desde la docencia, la

¹ Autor de Correspondencia: Yolanda Muñoz Rey, C/Vicario, 16 – 11100 – San Fernando (Cádiz), Spain, Department of Didactics of Sports, Artistic and Musical Education, University of Cádiz, Puerto Real, Spain, yolanda.munoz@uca.es

² Expresión popular española que se le asigna a asignaturas a las que se considera de segunda categoría.

experiencia y la investigación en las universidades, surgen propuestas de transferencia empresarial que tengan una repercusión en la sociedad.

La Caja de Tormentas se presenta como una idea de negocio, una empresa que ofrece experiencias artísticas a colectivos e individuos. Experiencias artísticas diseñadas profesionalmente por personal cualificado y académico con una base didáctica y pedagógica y que se realiza de manera focalizada e individualizada al perfil del cliente, sus deseos y necesidades. Está dirigida a grupos escolares de todas las edades, pero también a colectivos, grupos de ciudadanos e individuos que lo requieran. En principio, las experiencias serían desarrolladas en los centros educativos (con personal y aporte de material de la empresa); pero, en una segunda fase de ampliación empresarial, se dispondría de una nave industrial, sede habilitada (la “Caja”) como espacio polivalente para el desarrollo en ella de muchas de las actividades, aunque trabajaremos también desde el principio acciones en la calle y espacios abiertos y públicos, así como en otras sedes y centros que lo requieran.

El nombre de *Caja de Tormentas* refiere a lugar concreto y fabricado, creado intencionadamente, donde se producen explosiones (de ideas, de experiencias, de acciones, de sentimientos) convulsas y llenas de energía que produzcan una lluvia fructífera y fértil de resultados.

Contexto. Proyecto marco

Esta idea de negocio surge dentro del Proyecto marco de Investigación *LabArt. Laboratorio de Didácticas del Arte*, desarrollado en la Universidad de Cádiz, España, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, Área de Plástica y dentro del Grupo HUM726. Este proyecto está dirigido por la doctora Yolanda Muñoz Rey, docente del citado Departamento en el área de Plástica.

En el seno de este proyecto marco *LabArt* se desarrollan diferentes acciones: durante dos años ha participado una alumna colaboradora y en el presente curso escolar la sustituirá otra, realizando labores de apoyo al proyecto; se ha llevado a cabo en 2020-2021 un proyecto de Innovación Docente, con financiación (1200€) y becaria adscrita, dirigido al uso de la herramienta *Padlet* para una evaluación integral y más humanizada del alumnado de Grado en la situación de docencia online durante la pandemia por Covid-19; nos han solicitado supervisión en propuestas de Becas *Marie Curie* y *Carolina* para realizar estancias de investigación en el proyecto *LabArt* por parte de investigadores de Argentina, Inglaterra y Brasil; se llevan a cabo talleres de arte dirigidos a alumnos de secundaria diagnosticados de Altas Capacidades en convenio con la Junta de Andalucía, dentro del Programa *Mentorando*; se está realizando un banco digital de recursos para las didácticas del arte y un banco digital de propuestas didácticas; en el presente curso se ha aprobado otro proyecto de Innovación Docente para estos bancos digitales y un Proyecto de Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente para la realización de un curso *Mooc*, con financiación (900€) y becario adscrito; por último, se ha recibido financiación (600€) del Aula Universitaria del Estrecho para una acción de internacionalización llamada *Art2mares. Miradas en el Estrecho*, en el presente curso, colaborando con la Universidad de Tetuán en un proyecto de creación audiovisual sobre Arte y Educación.

La formación directa que la docente y promotora del proyecto imparte en los Grados de Educación Infantil, Primaria y en el Máster de Profesorado de Secundaria suponen un alto grado de transferencia de los resultados de estas investigaciones en los que serán los futuros maestros en todos los niveles de nuestro sistema educativo. En el marco de este proyecto de investigación y sus múltiples líneas de desarrollo expuestas y de la docencia impartida, se han trabajado prototipos de diseños de estas experiencias artísticas, entrevistas en el ámbito educativo real de desempeño de las prácticas, así como pruebas experimentales de estas experiencias. Todo este alumnado son en potencia los futuros monitores de *La Caja de Tormentas*, sobre todo los del

Máster de Profesorado de Secundaria, que a la formación pedagógica y en didácticas, añaden su anterior Grado o Licenciatura en Bellas Artes, Diseño o Medios Audiovisuales. Según Pastor y Peraita (2014), en las actuales circunstancias de crisis económica, es más necesario que nunca impulsar acciones que apoyen la inserción laboral del alumnado universitario español, que en el caso de España marca uno de los índices más altos de sobre cualificación.

Por su parte, la directora del proyecto, Yolanda Muñoz Rey, es Doctora en Arte y Humanidades, con un Máster en innovación e Investigación en Educación, Máster en Patrimonio Histórico-Arqueológico, Licenciada en Bellas Artes y Licenciada en Historia del Arte, y, tras 23 años de experiencia profesional como docente en diferentes niveles y directora de Programas de Formación, actualmente es docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, en Didáctica de la Educación Plástica, y de Historia del Arte en el Centro de la UNED³ de Cádiz. Pertenece al Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz, *HUM726: Ciudad y Patrimonio*, donde dirige como IP el Proyecto *Palatia. las Casas Palacio de Cádiz* y el Proyecto *LabArt. Laboratorio de Didácticas del Arte*. Es Académica de Número en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Artes y Letras de San Fernando. Posee certificados académicos en pedagogía, docencia online, emprendimiento, inglés y ruso. Ha realizado varias estancias en instituciones extranjeras; posee becas y premios en investigación, una patente, proyectos de innovación, internacionalización, 23 participaciones en congresos, 28 publicaciones académicas, exposiciones y premios artísticos y literarios. Sus líneas de investigación son la didáctica del arte, los instrumentos científicos antiguos, la conservación del patrimonio y el arte gaditano de los siglos XVIII y XIX. Es decir, el personal implicado en la posible aplicación del proyecto demuestra una formación y experiencia más que solvente y afín con los objetivos del proyecto empresarial.

Por otra parte, la Universidad de Cádiz tiene una Cátedra de Emprendimiento⁴ cuyo fin es el de servir de puente entre los conocimientos académicos y científicos generados en la universidad, tanto en docencia como en investigación, y la sociedad y el mundo empresarial; conseguir la transferencia. Según Jiménez (2016), los centros de investigación son fundamentales en el progreso de los países industrializados en el momento en el que son generadores de innovación; sin embargo, aún hay una desvinculación entre ambos ámbitos. El apoyo e impulso a la creación de Spin-Offs es el camino para crear este puente. Las líneas de acción de la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz son, en este sentido, muy potentes y tienen resultados muy significativos, sobre todo en el apoyo recibido en los egresados, tanto en formación en emprendimiento y resolución empresarial como en tutorización para la incubación de empresas. Con estos objetivos, la Cátedra de Emprendimiento abre todos los años la convocatoria de premios *AtrÉBT!* al emprendimiento, donde tras un largo y creativo proceso de selección, se otorgan diferentes premios al emprendimiento y la innovación empresarial. La idea de negocio *La Caja de Tormentas* llegó a la final de estos premios en su convocatoria de 2020.

Diseño del proyecto de negocio

El diseño de idea de negocio que se presenta a estos premios fue *La Caja de Tormentas* y tenía las siguientes características establecidas en su CANVA:

Segmento de clientes: centros educativos de todas las edades del entorno de la provincia de Cádiz, colectivos, grupos ciudadanos e individuos.

³ Universidad Nacional de Educación a Distancia.

⁴ Ver información de la Cátedra y los premios en: <https://emprendedores.uca.es/> <https://direccion3e.uca.es/> y <https://politicacientifica.uca.es/atreb-2020/>

Propuesta de valor: creemos que los clientes deben elegir nuestro proyecto porque no hay otra empresa que ofrezca este producto en la provincia de Cádiz y porque el producto que ofrecemos es de calidad y con precios asequibles.

El grado de innovación reside en la puesta en valor del acto experiencial, que se considera debe recuperarse, en una sociedad cada vez más aislada de los demás y de la experiencia vital en sí, de lo perceptivo y sensitivo, debido al uso excesivo de las nuevas tecnologías.

Las relaciones con los clientes serán mediante el contacto personal, se realizará una labor de búsqueda para atraerlos, aparte de la publicidad y marketing virtual que podamos hacer. Los fidelizaremos por los resultados satisfactorios de la experiencia, y creceremos por la publicidad que ellos mismos harán de nosotros, aparte de la propia dinámica constante nuestra de búsqueda de clientes a los que les haremos propuestas concretas. Los canales de comunicación serán por tanto personales y virtuales (Redes Sociales, webs, etc.).

Los ingresos se basan en el pago por servicio prestado. El producto que ofrecemos tendrá un precio por unidad de servicio completo que variará en función del número de participantes, pero sobre todo por las necesidades de materiales o logísticas que requiere cada actividad. El flujo (entrada de ingresos) no será constante, sino que dependerá de los encargos. Los recursos materiales y logísticos se prepararán para cada actividad una vez realizado el encargo y el pago del servicio.

El equipo promotor estará formado por Yolanda Muñoz Rey, promotora de la idea que diseñará las experiencias artísticas y llevará a cabo la dirección y gestión de la empresa, y un grupo de monitores colaboradores que llevarán a cabo las experiencias. La empresa contará con una bolsa de éstos, con gran variedad de perfiles de manera que se adapten perfectamente al tipo de experiencia. La promotora tiene una formación y experiencia multidisciplinar y extensa sobre el ámbito artístico y pedagógico, siendo docente en la Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias de la Educación, precisamente de Didáctica de la Educación Plástica, donde promueve varios proyectos de investigación e innovación sobre el tema.

El equipo necesario es principalmente el humano, de diseño de las experiencias y de monitorización de las mismas. Para cada experiencia se adquirirán los materiales fungibles necesarios y algunos estructurales que se irán incorporando poco a poco al capital de la empresa. Los conocimientos al respecto ya forman parte de la formación y experiencia de la promotora y, en el proceso de captación de clientes, se realizarán los acuerdos de colaboración necesarios en cada experiencia que se vaya a llevar a cabo en base a sus necesidades.

No se colaborará de manera preestablecida con ninguna entidad, ya que las entidades serán parte de nuestros clientes y estaremos precisamente abiertos a todas ellas. En la adquisición de una nave industrial, en una segunda fase de ampliación de la empresa, podríamos pedir colaboración a los ayuntamientos o entidades como la Zona Franca⁵, o el CADE⁶, que pudieran disponer de estos locales para emprendedores a través de convenios de colaboración de fácil accesibilidad.

El impacto en la provincia de Cádiz sería muy positivo ya que se daría empleo a los monitores que trabajarán las experiencias, las cuales tendrán siempre un compromiso de respeto al medio ambiente, siendo éste precisamente uno de los valores más importantes a trabajar a través de las experiencias ofertadas. La educación en valores (establecidos en las normativas educativas curriculares españolas como contenidos transversales) será una línea identitaria de todas nuestras propuestas. La puesta en valor de lo experiencial en el arte como oferta al ciudadano es una innovación no realizada hasta ahora en el entorno de la Bahía de Cádiz.

⁵ La Zona Franca de Cádiz es una entidad pública para el desarrollo socioeconómico del área de influencia en Cádiz, España. Con este objetivo, usa instrumentos tales como intercambios foráneos, servicios de logística y promoción de propiedades industriales.

⁶ Oficina que pertenece al programa "Andalucía Emprende", fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional.

La estructura de costes es muy sencilla: este proyecto no tiene costes fijos, salvo los relativos a impuestos asociados a la modalidad de empresa que se conforme. Los costes variables serían la adquisición de materiales y de logística que se realizarán para cada experiencia o servicio contratado. El ingreso por el servicio prestado irá en su mayor parte a cubrir los gastos salariales del personal incluido.

Es viable porque hay mercado (el segmento de clientes es muy amplio); no hay competencia; económicamente no supone inversiones previas ni costes altos y ya tenemos los recursos (personal altamente cualificado y banco de experiencias artísticas prediseñadas surgidas de la actividad investigadora de la Universidad de Cádiz).

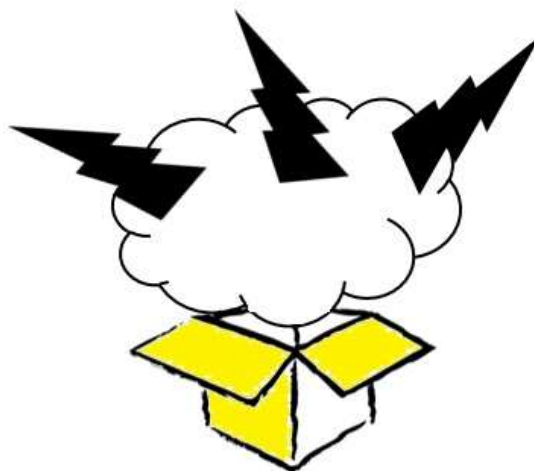

Figura 1: Logotipo de La Caja de Tormentas
Fuente: Muñoz Rey, 2020.

Algunos ejemplos de experiencias artísticas

El proceso de aplicación sería el siguiente: tras la búsqueda de clientes y la exposición del producto, los grupos interesados (escolares, sociales, etc.) solicitan una propuesta. En acuerdo con ellos y las características del grupo diana, se decide y diseña una propuesta que se llevará a cabo por los monitores de la Spin-Off en el lugar y fecha acordados. Algunos ejemplos podrían ser:

Action Painting y Dripping con Jackson Pollock. Esta actividad se oferta para el alumnado de Educación Infantil (3-5 años) y en ella se realiza un ejercicio de pintura en gran formato de papel o tela, situado en el suelo o en la pared, en la que el alumnado *drippea* o hace gotear la pintura con brochas, las manos u otras herramientas sobre el soporte, de manera espontánea, y siguiendo el paradigma del abstracto gestual. Con esta propuesta, el alumnado trabaja la psicomotricidad, la expresión corporal, la libertad y la expresión del yo y su propio cuerpo, experimenta formatos inusuales (acostumbrado normalmente a trabajar en A4) y el trabajo cooperativo de la creación, ya que pueden participar varios alumnos en la misma obra. Previamente a la experiencia, se les da a conocer la figura y obra de *Jackson Pollock* mediante fotos, videos, dibujos y la narración de un cuento.

DIY con Gabriel Dawe. Esta propuesta está dirigida a alumnado de secundaria (12-15 años). A través de la obra de *Gabriel Dawe* se lleva a cabo una experiencia de realización individual de una obra textil sin figuración y con diseño abstracto en la que se focalizará en el color. Las obras individuales se unirán luego formando una obra colectiva, creando una

instalación ideada por ellos mediante acción-creación. Con esta experiencia tratamos de trabajar con un alumnado especialmente marcado por la impaciencia y la adicción a lo digital, el *Slow Life*, al tener que realizar un trabajo que requiere tiempo y un ritmo de ejecución lento, y recuperar lo experiencial y manual mediante un proceso de *DIY (Do It Yourself)*. Trabajan la idea del colectivo, en una edad donde el individualismo crea rupturas en el grupo, se recupera el valor de la artesanía y se experimentan otros estilos aparte del figurativo en el arte.

Conclusiones

La Caja de Tormentas surge como una idea de negocio, como empresa que oferta experiencias artísticas a diferentes colectivos ciudadanos, especialmente escolares, para cubrir el vacío de un aprendizaje y contacto significativo del ciudadano con el arte en todas sus dimensiones, con el objetivo de recuperar lo experiencial en la sociedad actual, de vivir el arte desde dentro y no como espectadores reticentes, de descubrirlo como lugar de expresión y de aprendizaje, de construcción del yo, de reconciliación con él. Educación y arte deben ir unidos para construir mejores ciudadanos y mejores personas. Esta situación de la educación artística actual y de los caminos que ésta debería seguir son ampliamente fundamentados por los autores mencionados (Acaso, Belinche, Rocha).

El proyecto de Spin-Off *La Caja de Tormentas*, ideado como una de las acciones del Proyecto marco de Investigación *LabArt. Laboratorio de Didácticas del Arte*, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz (España), pretende dar solución a esta carencia apoyado en su base académica y científica, y avalado por la consideración de finalista por la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz en los Premios al Emprendimiento *atrÉBT!2020*. La idea de negocio es viable y solvente a nivel empresarial, y se espera seguir avanzando en su desarrollo en futuros pasos y que el alumnado de Grados y el Máster vean en la propuesta una acción de transferencia real y exitosa. Esto último, su viabilidad en términos empresariales, viene justificado por el largo y detallado estudio de mercado y de producto que debe realizarse antes de plasmarlo en su forma final: el CANVA, es decir, el expuesto en este artículo y que participó y fue aceptado y evaluado en los mencionados premios. Si la Spin-Off se lleva a cabo, nos permitirá recoger datos de campo sobre resultados a término, o contribuirán a rediseñar la empresa, tal como las últimas teorías de innovación empresarial proponen.

REFERENCIAS

- Acaso, María. 2009. *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Catarata.
- Belinche, D. 2010. *Arte, poética y educación*. Universidad Nacional de La Plata.
- Blog del Proyecto de Investigación LabArt. Laboratorio de Didácticas del Arte: visto el 10/03/2021. <https://labartlaboratorioarte.wordpress.com/>
- Blog personal con el CV de Yolanda Muñoz Rey. Visto el 07/02/2021: <https://yolandamunozrey.wordpress.com/>
- Jiménez, Alejandro. 2016. "Relaciones Universidad-Empresa: Hacia Una Productividad Basada En innovación". *Gestión y tendencias*, 1 (2): 7-10. <https://doi.org/10.11565/gesten.v2i1.11>.
- Pastor, J. M. y Peraita, C. 2014. "La inserción laboral de los universitarios españoles". *Rase. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*, no. 1, vol. 7: 252-266.
- Rocha Cáceres, Raquel. 2016. "El modelo educativo basado en competencias para la enseñanza del arte". *Educere* 20, no. 66: 215-224.

- Web de CADE Cádiz de la Junta de Andalucía. Visto el 13/03/2021:
<https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-cadiz/>
- Web de la Zona Franca de Cádiz. Visto el 13/03/2021: <https://www.zonafrancacadiz.com/>
- Web de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Visto el 15/02/2021:
<https://emprendedores.uca.es/>
- Web de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Visto el 21/02/2021: <https://educacion.uca.es/>
- Web Wikiart sobre artistas plásticos. Entrada de Jackson Pollock. Visto el 18/04/2021:
<https://www.wikiart.org/es/jackson-pollock>
- Web personal de Gabriel Dawe. Visto el 24/04/2021: <https://www.gabrieldawe.com/>
- Web de los premios atrÉBT!2020 de la Universidad de Cádiz. Visto el 25/01/2021:
<https://politicacientifica.uca.es/atrebt-2020/>

SOBRE LA AUTORA

Yolanda Muñoz Rey: PSI (docente) en la Universidad de Cádiz, Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, Puerto Real, Cádiz, España

La *Revista Internacional del Arte en la Sociedad* tiene como objetivo crear un marco intelectual de referencia en lo que respecta al arte y a su praxis, así como apoyar y alentar el debate acerca del papel que representan las artes en la sociedad. La revista es relevante para todos aquellas personas interesadas por las artes y por su influencia e impacto social.

La *Revista Internacional del Arte en la Sociedad* está sujeta a revisión por pares, así como a rigurosos procesos de calificación de artículos por citación y comentario cualitativo, para asegurar que sólo se publiquen trabajos sustanciales de la mayor importancia.