

Proyecto experimental de arte público 'Espacios para el arte'

Inirya Libertad Restrepo Camacho*

Resumen

El presente proyecto de investigación "Espacios para el arte" es el resultado de la experiencia pedagógica de la autora desarrollada como artista plástica, aplicando procesos de creación-investigación artística para la transformación de preconceptos sobre la enseñanza de las artes plásticas en el contexto escolar. Mediante el diseño y desarrollo un proyecto de arte público como estrategia de fortalecimiento del énfasis de artes plásticas en la IED Sierra Morena, a partir de una flexibilización curricular que propicie la enseñanza del arte contemporáneo abordando creativamente una problemática concreta: la ausencia de espacios físicos, contextuales y pedagógicos para la expresión de las artes plásticas en el ámbito escolar. La aproximación de los estudiantes al lenguaje del arte contemporáneo genera intervenciones de carácter efímero y permanente para la transformación de lugares comunes, haciendo presencia en los festivales artísticos escolares en el año 2010.

Recibido: 10/12/2011

Aceptado: 1/03/2012

* Maestra en Artes Plásticas con profundización en Problemas escultóricos, Universidad Nacional de Colombia. Diplomada en Pedagogía para Profesionales no Licenciados, Fundación Universitaria Unipanamericana. Formación en teatro y danza. Artista independiente. Docente de Artes Plásticas, IED Sierra Morena. Asesora Plástica en la ESAL Asociación Cañamomoy en la Escuela de Comparsa (localidad de Puente Aranda).

Palabras clave: arte público, arte comunitario, taller experimental, investigación-creación artística, metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP), fortalecimiento del énfasis de artes plásticas.

Abstract

This research project “Spaces for art”, is the result of teaching experience developed as an artist. Applying research-creation processes to transforming artistic preconceptions about teaching of arts in the school context. By designing and developing a draft public art as a strategy to strengthen the visual arts emphasis inside IED Sierra Morena starting with a more flexible curriculum that promotes contemporary art teaching, creatively addressing a specific problem: the difficulties of physical spaces, contextual and pedagogical to expression of the visual arts into schools. The approach of the students to the language of contemporary art, the interventions ephemeral and permanent transformation of common places, allowed them to present the results in arts festivals during to 2010.

Keywords: autonomy, self-regulation, technology and computer science, robotics.

Introducción

La condición de énfasis en artes del IED Colegio Sierra Morena y de la conformación de un gran equipo de trabajo del Área de Educación Artística de la sede A, jornada mañana, permitieron a lo largo del 2010 tomar ventaja de la reforma curricular mediante el Decreto 1290 de evaluación, para generar prácticas pedagógicas innovadoras con el fin de facilitar experiencias artísticas significativas que contribuyeran a visibilizar y fortalecer el énfasis del colegio. La metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) facilita la consecución de estos propósitos, contribuyendo a dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a superar las dificultades de espacio físico que afectan cognoscitivamente a los estudiantes y dificultan la práctica pedagógica del artista-docente.

El taller de profundización en artes plásticas cobra fuerza llevando la problemática de espacios físicos al aula como una estrategia de reflexión que estimula la participación de los estudiantes de décimo y once, quienes asumen el reto de planear y diseñar pequeños proyectos de arte público. Una tendencia contemporánea que “reclama un arte pensado para la ciudad y para sus habitantes, [...] coherente

con lo que se intenta decir y con el lugar donde se encuentran ubicados, logrando relacionarse directamente con su entorno y las personas que lo habitan” (Puerta, 2009.1). Al abordar de esta manera la problemática de “espacios físicos” a lo que el colegio y la comunidad educativa se han enfrentado históricamente debido a la construcción y re-construcción de los edificios de primaria y bachillerato en la sede A.

El proceso vivido en la profundización de artes plásticas significó la obtención de un espacio para la manifestación de la plástica en el ámbito escolar en pro de la transformación de la visión del arte en y para el colegio, incentivando a la artista-docente a consolidar una propuesta de investigación-creación artística más elaborada conceptualmente, que contribuyera a la educación y formación de públicos, el estudio de tendencias del arte contemporáneo y a la circulación de las expresiones artísticas de los estudiantes.

Por otro lado, los estudiantes pudieron vivir el arte de otra manera, rompiendo con el formato que tradicionalmente venían trabajando. Dentro del taller se optó por la creación

colectiva, las tareas compartidas, las clases en espacios no convencionales, la exploración de otros lenguajes estéticos, la invasión artística en los espacios físicos del colegio, el reconocimiento de su entorno barrial desde lo audiovisual, la reflexión constante sobre los avances de los procesos, además de una destacada participación con estos testimonios en el Festival de Ciudadanía Fantástica 2010, organizado por la multinacional Holcim S.A. en la Localidad de Ciudad Bolívar, y en el Festival Artístico Escolar 2010 de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá (SED), con una invitación para elaborar un artículo para las memorias del libro del Festival Artístico Escolar de la SED 2010.

El término “arte público”, se refiere en general a propuestas artísticas en cualquier medio, que se han ejecutado con la intención de ser situadas en un espacio de dominio y acceso público. Actualmente, hay una fuerte tendencia que exige del arte público mucho más que ser simplemente un objeto decorativo puesto en un espacio público.

Marco teórico

El término “arte público”, se refiere en general a propuestas artísticas en cualquier medio, que se han ejecutado con la intención de ser situadas en un espacio de dominio y acceso público. Actualmente, hay una fuerte tendencia que exige del arte público mucho más que ser simplemente un objeto decorativo puesto en un espacio público. Dicha tendencia reclama un arte pensado para la ciudad y para sus habitantes, obras que sean coherentes con lo que se intenta decir y con el lugar donde se encuentran ubicadas, que puedan relacionarse directamente con su entorno y con las personas que lo habitan. Para lograrlo, se trabaja el concepto del *site-specificity* o lugar específico, el cual aplica a obras creadas para un lugar específico, opuesto al arte público escultórico al que estamos habituados en nuestra ciudad, escultura trashumante, el cual es creado sin tener en cuenta el lugar donde será ubicado y puede ser trasladado de un lugar a otro, lo que las convierte en “esculturas ciegas”, descontextualizadas, que poco o nada tienen que aportar al lugar. Las esculturas realizadas para un *site-specific* solo cobran sentido al ser ubicadas en el lugar para el que fueron hechas, mientras que las otras terminan por carecer de sentido sea cual fuese su ubicación.

La importancia de trabajar obras de arte público para un lugar específico radica en que estas obras permiten una relación directa entre arte y espectador, facilitando la comunicación de la obra, la integración de esta al espacio y a la comunidad que lo habita, pues lo importante del arte público es que sea público no por el simple hecho de que esté a la vista de todos, sino por el hecho de que le pertenece a todos, y este sentido de pertenencia se logra a partir de propuestas que reflejen la identidad del lugar donde está situada la obra.

El arte público se ha caracterizado por poseer una gran fuerza política, esto es básico, pues al ser y estar destinado a un espacio público, se convierte en una práctica política (puerta, 2009.1).

Gran parte de las prácticas actuales en relación con el arte público se asocian al término arte comunitario, arte de la comunidad, traducción del término inglés: *community art*. (Garrido, 2009.198)

En una genealogía del arte público, el arte comunitario sería el origen del “arte público de nuevo género” (Lazy, 1995), y en general de lo que podemos denominar arte público crítico y prácticas artísticas colaborativas. Si queremos

indagar las raíces del arte comunitario en relación con el arte público debemos volver la vista a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Hay dos ideas clave para comprender la evolución hacia nuevas formas de arte: la idea de que el significado del arte debe encontrarse en el *contexto* (físico o social), y no en el objeto autónomo, y el nuevo interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra. En el eferescente ambiente artístico y cultural de esa década encontramos una línea artística marcada por la evolución de las prácticas conceptuales, performativas y del arte de acción hacia al activismo socio político (Felshin, 2001). El cuestionamiento tanto del arte por el arte como de los valores del formalismo, o del sistema del mercado artístico, propició una deriva hacia la idea de la obra de arte como herramienta para el cambio social. La crítica del individualismo como eje del proceso creativo y del artista como creador aislado y genial favoreció que un número importante de artistas renunciaran a su estatus y cambiaran un marco de elitismo cultural por una vinculación de su trabajo a problemáticas del contexto social en el que se desenvolvían sus vidas, normalmente en relación a grupos sociales desfavorecidos y a sus necesidades. Esta importancia por el contexto llevó a sacar a la obra de arte de la galería y del museo y a situarla en ámbitos más cotidianos. En palabras de David Harding, uno de los más influyentes artistas comunitarios en Gran Bretaña: “Individualismo, auto expresión y arte por el arte, comienzan a ser remplazadas por colaboración, relevancia social, proceso y contexto” (Harding, 1995).

El arte en comunidad se manifiesta mediante acciones basadas en la participación, la integración y el compromiso que se sirve del arte como facilitador de los procesos de convivencia creativa.

Las propuestas de arte comunitario en contextos escolares pueden servir como transmisión de valores, cultura y afectos. El lugar donde se representan y desarrollan estas experiencias es el espacio de la vida.

La escuela es una forma de arte que nos conecta y cuyo principal valor reside en la calidad de las relaciones humanas que promueve, reconoce y celebra. Las propuestas de arte comunitario se manifiestan de diversas maneras, muchas de ellas, mediante acciones efímeras y sutiles que se viven en el día para construir las narraciones del “estar juntos” en la escuela. El arte comunitario se manifiesta en la escuela en eventos como: celebrar que estamos y aprendemos juntos en la escuela, ingresar en una cultura de símbolos, entender el arte como experiencia significativa, manifestar valores humanos, recoger las narraciones de la escuela, presentar un espacio de reconocimiento e identidad compartida, etcétera.

Esta manera de plantear el arte en comunidad se manifiesta mediante acciones basadas en la participación, la integración y el compromiso que se sirve del arte como facilitador de los procesos de convivencia creativa. Cada gesto, imagen o significado pueden ser el hilo invisible que sirve para tejer el sentido de la narración escolar, que se comparte después en el espacio educativo, entendido también como contexto social y lugar simbólico.

La configuración del espacio educativo es un dispositivo estético que favorece el desarrollo comunitario abordado a través de un proyecto que debe ser visible y comunicable. En definitiva, las formas de arte comunitario descubren relaciones inéditas entre los acontecimientos y las personas, constituyendo, al mismo tiempo, revelación y conexión con una misma realidad (Gonzales, 2012.1).

Primeros encuentros con el arte

Formarse como profesional universitario en artes plásticas no garantiza tener idoneidad inmediata para asumir un reto laboral en el área de la plástica ni mucho menos en la

pedagogía. De forma particular considero que la práctica hace al maestro, aún más tratándose de una artista en el aula. De muchas cosas depende la permanencia y éxito como artista en el ámbito educativo, sin embargo hay cuatro aspectos que han estado presentes en mi trayectoria: el grado de avidez e indagación que tuve como aprendiz y que se mantiene vivo; la participación en espacios alternos al colegio y en escenarios de exposición de artes plásticas; utilizar la experiencia acumulada para tener la capacidad de ser transgeneracional y asumir una postura socio-crítica como artista educador.

La idea de involucrarme en la docencia no se dio por azar, mucho tuvo que ver la formación recibida en el entorno familiar (cuna de artistas, científicos y pedagogos), y en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional con influencia de la Escuela de la Bauhause, que pretende que el estudiante “adquiera conocimiento no solo intelectual, sino también emocional, haciéndose a través del trabajo y no solamente de los libros” (Palmerino, 2004.6). Los artistas plásticos de trayectoria nacional fueron nuestros maestros y nosotros sus aprendices. Un estimulante para la creación-investigación artística en medio de un taller experimental donde nos probábamos autónoma, creativa y perceptualmente, mientras bebíamos de las diferentes clases teóricas y prácticas.

Mi desarrollo ulterior como artista se da en el campo del *performance* o *arte de acción*, un lenguaje a través del cual me expongo intencionalmente en un tiempo y espacio a la mirada del espectador incitándole a la reflexión de problemáticas contemporáneas de temas de contenido social y político que circulan entre lo femenino y la metrópoli. Mi cuerpo se transforma en un medio de expresión plástico como cualquier otro, suscitando la obra de arte en el momento mismo en el que el espectador elabora una afectación o interpretación personal del contenido. Esta relación artista-espectador la traslado intencionalmente al aula como una estrategia personal para abordar la clase y que más adelante amplió.

De retorno al colegio

Mi vivencia como estudiante de colegio estuvo marcada por una fuerte transición entre el disfrute del espíritu libre de la infancia y la domesticación del mismo a través de la construcción de la máscara social. Sentirme de regreso al colegio bajo un rol docente rememoró una serie de experiencias personales que me llevaron a reflexionar y a rescatar cosas que me serían útiles para despertar gusto e interés por la clase. El formato, a mi criterio, merecía estrechar la distancia entre docente-estudiante, no proclive a la permisividad y al descontrol sino hacia la seducción y exploración del arte plástico, que me permitiera dar al otro suficiente confianza expresiva para romper los preconceptos de perfección, para desbloquear el temor a errar y a ser observados, también para compartir, dialogar, reflexionar y hacer arte, ofreciendo de mi parte un poco de conocimiento, otro poco de experiencia y mucha imaginación.

El retorno al colegio asumiendo el rol del educando me ubicó en un contexto que, como estudiante, siempre me resultó enigmático, porque era mucho lo que se especulaba como estudiante sobre el profesor de turno pero poco lo que se conocía de este, sobre todo porque las dinámicas era más informativas que formativas. Después de tantos años lejos de un aula escolar muy poco parecía haber cambiado. El

panorama sigue siendo desalentador con el primer encuentro en el salón: los estudiantes se ven desmotivados y por lo regular califican la clase como un espacio de divertimento. De paso me enfrentaba a sesgados preconceptos sobre lo que debía o no hacer en el aula y lo que se debe o no enseñar. Pautas e ideas que permanecen en el imaginario personal de algunos compañeros y que se consignan en el currículo. Dinámicas que a lo largo de mis ocho años de práctica docente en instituciones educativas siguen vigentes y logran limitar el campo de acción del artista con una serie de contenidos específicos que dan paso a acciones mecánicas exentas de un sentido espiritual, ausentes “de un auténtico diálogo pedagógico generador de cultura; que intervenga efectivamente sobre la calidad de vida de las comunidades” (MEN, 1997.27), y que le permitan al artista “reafirmarse como miembro partícipe de un grupo” (MEN, 1997, p. 27). Sumándole a lo anterior las perennes dificultades de dotación y de aulas especializadas.

Esta realidad explica la forma como se ha venido desarrollando la enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas en el contexto escolar, que durante los primeros años se enfoca en el aprestamiento viso-manual, la

exploración lúdica y el seguimiento de instrucciones carente de fundamentación histórica o teórica ajustada a la edad de los niños y niñas. Cuando estos finalizan su educación básica no existen por lo tanto prospectos de desarrollo que les permitan engancharse en la secundaria a la dimensión conceptual, que se imparte desarticuladamente de la práctica. De manera que por un lado van los talleres de teoría e historia y por otro una práctica sin entusiasmo que se centra en la ejercitación y reproducción técnica de un contenido histórico-teórico, caracterizada por la tímida manipulación de materiales y herramientas acordes al tamaño de la mesa y un proceso de composición que naufraga en la improvisada expresión libre conducente a la afirmación de un individualismo extremo del *el arte por el arte*, que niega el significado cognoscitivo del arte, persiguiendo una estética idealizada en el elemento decorativo sin más pretensiones de un arte solo al servicio del puro goce estético. Hechos que paulatinamente agotan la dimensión sensible del estudiante, eximiéndole de la posibilidad de vivir una renovadora experiencia estética que le anime a explorar los elementos del lenguaje plástico y mucho más a aproximarse a las tendencias contemporáneas que abordan con una refrescante mirada problemáticas actuales y del pasado, que son pertinentes para la construcción del ser social, teniendo en cuenta el perfil generacional, la edad, los imaginarios, la innovación tecnológica, etcétera.

De manera que retornar al colegio, más que un encuentro feliz, fue un choque para lo que yo concebía como arte y adolecía de una cantidad de conceptos sobre la educación artística que me obligaron a volver la mirada al artista más influyente en mi proceso de investigación-creación artística, Joseph Beuys (1921-1986). Artista, docente y activista político alemán que planteó un vínculo entre arte-vida y revolución-creatividad. Para Beuys, *todo ser humano es un artista*, y cada acción, una obra de arte. Las obras de arte eran para Beuys tan efímeras como la vida. Por ello nunca quiso

crear obras para la eternidad, sino dar impulsos para la reflexión.

¿Cuándo me empezaron a surgir las preguntas sobre cómo educar, enseñar y evaluar las artes plásticas?. Encontré orientación en sus reflexiones:

Cada hombre es un artista porque cada hombre se ve forzado a crear sin remedio [...] ideas para pensar sobre su quehacer y sus propias prácticas (Díaz, 2011).

Cuestionamientos que siguen sin encontrar respuestas concretas pero que me ayudan a elaborar un discurso fundado en la pasión por el arte, el espíritu creativo, la fuerza de voluntad, la investigación y el poder de la palabra. Claves para abordar cualquier instancia cognitiva planteada por el contexto escolar acorde al sentir de los estudiantes, a mi estilo y motivaciones necesarios para establecer las relaciones entre la profesión como artista y la práctica pedagógica, que pongo a girar en torno a la reflexión del papel del artista en el aula, en un proyecto de *working process* (que se enfoca en la perspectiva procesual de una obra artística y que cada cierto tiempo se puede observar cómo cambia y evoluciona), que comienza en el año 2004 en la sección primaria del Gimnasio el Portillo, donde empiezo a hacer uso del espacio público en vista de que los espacios al aire libre resultaban más cómodos para el trabajo. De manera que lo que sería para un observador común una clase al aire libre de exploración colectiva del uso del carboncillo, o la elaboración de facsímiles aplicando la técnica del *frottage* (técnica que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura del mismo), en medio de una carrera de observación, o un taller de arcilla bajo una carpa con el barro salpicando por todas partes, o un mural de elaboración improvisada que alebrestaba el espíritu libre del niños, niñas y jóvenes, para mi cada uno de ellos sería un *happening* (suceso que suele ser efímero, que busca una participación

espontánea de las personas y que se produce en lugares públicos). Más allá de ser meras actividades, eran un gesto de sorpresa, una irrupción en la cotidianidad escolar capaz de involucrar a toda la comunidad educativa.

Entonces comienzo a ver la educación como un punto de partida para el *acontecimiento* del arte. El momento de clase se transforma en espacio creativo. El salón va más allá de cuatro paredes y un tablero, se trata más bien de un taller de formación experimental donde surgen actos espontáneos y reflexivos a partir de pretextos (los temas y contenidos de la materia). El estudiante es autor y espectador de la creación individual y colectiva. La artista intencionalmente desarrolla acciones performáticas a través de gestos y palabras que signan cada encuentro con los estudiantes. La intervención pedagógica del artista transmuta la conciencia de los estudiantes y *conceptualmente* se erige como obra arte, pues las ideas dentro de una obra son más importantes que el objeto o el sentido por el que la obra se creó. Parámetros que van construyendo la relación entre el arte y la pedagogía, desde la investigación-creación artística y el que hacer docente, que para muchos compañeros profesionales en las artes plásticas resulta complejo elaborar.

Transformado el ejercicio docente se inicia la verdadera revolución, el despliegue de esa creatividad en que cada conciencia recupera su voluntad de autodeterminación y de autogestión. El aparato educativo es liberado por fin de las redes del Estado. De su control y su ley (Díaz, 2011).

Cada hombre es un artista porque cada hombre se ve forzado a crear sin remedio [...] ideas para pensar sobre su quehacer y sus propias prácticas.

Aprendiendo del arte y la colectividad

Previo a la vinculación como educando de artes plásticas me enrolo en varias experiencias de arte comunitario (prácticas artísticas que implican la participación vecinal en el proceso constructivo de la obra, en un intento de alcanzar una mejora social a través del arte), con entidades culturales sin ánimo de lucro en la ejecución de proyectos interdisciplinarios para la producción de espectáculos y comparas teatrales.

Tendencia artística que desplazo al colegio para enriquecer las dinámicas de la clase, las relaciones docente-estudiante y estudiante-colectividad, e implementar estrategias para la enseñanza- aprendizaje de las artes plásticas, aplicando principios del arte comunitario.

Tuve la oportunidad de hacer mi práctica en los talleres de construcción escenográfica. Aprendiendo a asumir varios roles, como responsabilidades dentro del taller, siendo artista, coordinadora y docente:

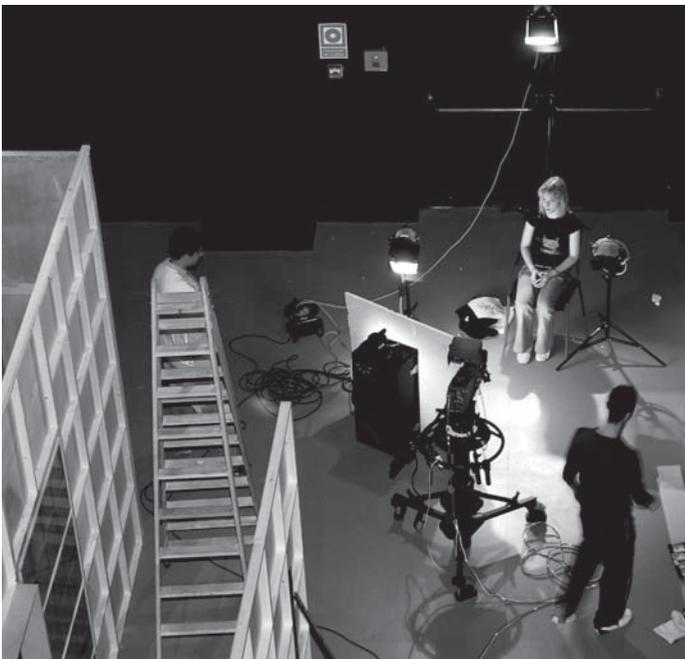
- La artista: debe estar abierta a la escucha y a la interpretación de las propuestas de las otras disciplinas artísticas, para tener la

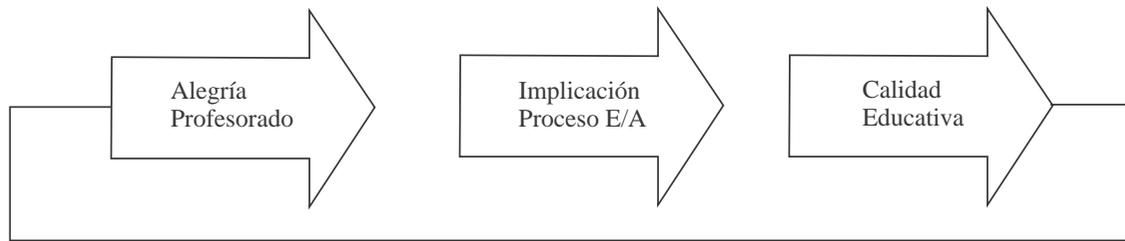
capacidad de diseñar una propuesta plástica y ha de estar dispuesta a inyectar al proceso de construcción todo el conocimiento y creatividad necesarias.

- La coordinadora: se encarga de administrar los recursos y debe aprender a planear, designar, impartir y supervisar tanto las fases de construcción como las actividades de los asistentes de producción.
- La docente: ha de establecer un lenguaje asertivo que permita traducir en palabras una idea visual que oriente la manufactura de los objetos; ha de identificar las habilidades y destrezas de los asistentes con los que cuenta para elegir la mejor técnica y didáctica de enseñanza y debe trazar estrategias para asumir y direccionar las fases necesarias para la materialización del proyecto plástico dentro de un tiempo determinado.

En este tipo de trabajo no se puede perder de vista la dimensión humana, ya que se depende de la colectividad para alcanzar la meta de producción: la visualización de una imagen móvil en tres dimensiones. Además es muy interesante observar cómo se da la convergencia de la comunidad en estos espacios. Allí todos comparten y colaboran en la elaboración de los elementos escénicos propios y ajenos. Actividades que enseñan a la comunidad a valorar la inversión de tiempo y el esfuerzo creativo que se refleja en los rostros de sorpresa al contemplar el resultado final.

Estas experiencias que me permitieron alcanzar sentimientos de plenitud y satisfacción en la realización de las metas propuestas, aprendiendo a asumir riesgos creativos, a impulsar la colaboración y participación de las personas implicadas en la realización de la obra, a aumentar los niveles de asertividad necesarios para el intercambio del conocimiento y a fortalecer mi autonomía y autoconfianza. Las fortalezas del carácter y las emociones positivas tienen un marcado calado en la competencia profesional.

Figura 1. Efecto de la alegría en la calidad docente (adaptado de Hué. 2008)

Esquema representado de Alegría- Implicación-Calidad respaldado por Zehm y Kottler (1993) (Perandones, Carreres y Grau, 2011:8).

El reto de los énfasis escolares

En la errabunda travesía por varios colegios en el año 2006 me vinculo en la localidad Ciudad Bolívar a un colegio distrital en concesión con énfasis en educación artística. El colegio beneficia a la comunidad de barrios como El Tesoro, La Estrella, El Bosque y San Joaquín. Al interior del planten se presentan fuertes problemas de convivencia producto de la contravención, la violencia intrafamiliar, la sexualidad precoz, la pobreza, la falta de salubridad, la desnutrición, el desplazamiento y la contaminación.

Institucionalmente el énfasis artístico pretendía ser un mediador y constructor de paz, sin embargo el énfasis se encontraba en un inminente riesgo de desplazamiento por el proyecto empresarial que, promoviendo la educación para el trabajo, al final de ese año se convirtió en el nuevo énfasis. La permanencia y práctica pedagógica en ese colegio fue ruda, primero porque me precedía un desmotivante proceso de siete años que rayaba en la repetición de una amañada fórmula de composición bidimensional sin sentido más que el de ocupar el tiempo de clase y justificar la evaluación de los periodos académicos, que lo único que le dejo a los estudiantes fue una acumulación de papel coloreado año tras año. Segundo, la resistencia al cambio, pues la agresividad de los jóvenes no colaboraba con la causa, se habían acostumbrado a la fórmula, les costaba pensar, imaginar y aún más confiar.

Tercero, al área de educación artística le hacía falta intencionalidad colectiva y pedagógica que motivara y dinamizara los proyectos de área. Finalmente, el entorno educativo había perdido las expectativas por las artes plásticas, que se hallaban reducidas a la cartelera y a los letreros institucionales y que recaían en la obligación del docente de turno.

El énfasis cobijaba a los grados noveno, décimo y once y los grupos se conformaban libremente. La convocatoria fue poco exitosa frente a la cantidad de inscritos a música y danza. Yo sabía que debía cortar esa idea de clase aburridora remplazándola por otra llena de expectativa no solo por los jóvenes sino por mí. Desde el área trazamos propósitos comunes para devolverle el espíritu al arte en el colegio, que se condensaron en un proyecto llamado “El Resplendor del Arte”. Un buen pretexto para modificar el imaginario de las artes plásticas e imprimírle fuerza a la clase.

Empíricamente, empiezo a aplicar de forma tímida la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP). Durante la primera mitad del año me enfoco en desarrollar habilidades teórico-prácticas en los grupos de énfasis, de manera que les permitiera a los estudiantes ampliar, por un lado, su mirada sobre la historia del arte y, por otro, su experimentación:

- a. Inicialmente se plantea un recorrido por los movimientos artísticos del arte moderno, haciendo uso de los elementos tecnológicos

presentes en el colegio: un computador con internet, un salón de proyección para 30 personas con video-beam que sirviera para visualizar las obras y generar espacios de reflexión y práctica sobre los temas.

- b. Luego se generó un encuentro exploratorio del material de trabajo, seguido de un entrenamiento técnico de carácter instructivo, que desembocaba en el desarrollo de ejercicios de re-creación de las temáticas y artistas trabajados.

Para la segunda mitad del año el enfoque fue el auto-aprendizaje, la retroalimentación de los procesos de auto-aprendizaje y la creación de un micro-proyecto personal o grupal:

- c. Los libros llegaron inicialmente al aula para ilustrar lo que se hablaba, luego los estudiantes empezaron a visitar la biblioteca. Se fue estimulando la lectura de libros artísticos, facilitando los procesos autónomos de aprendizaje a partir del desarrollo práctico de técnicas de dibujo, pintura y artesanía afines a sus gustos. Los jóvenes socializaron en el aula sus exploraciones acompañados de actividades de retroalimentación diseñadas por ellos mismos.
- d. Diseño de un proyecto creativo a partir de una intención o interés personal o grupal respetando sus gustos y tendencias, facilitando algunos materiales y herramientas y dando orientación a los procesos creativos de los estudiantes. Con los resultados obtenidos se abrió la primera feria artística del colegio, que tuvo presencia de pintura y dibujo, artesanías y performance.

Estas estrategias facilitaron paulatinamente profundizar en los temas y técnicas. Fomentando en los estudiantes del énfasis el riesgo expresivo a través de una charla amena desde lo textual a lo visual sin perder el centro de estudio. El espacio de encuentro e intercambio de “zonas de desarrollo próximo” motivaba a los estudiantes a participar de las actividades, permitiéndoles descubrir habilidades expresivas y

creativas. Las iniciativas y presencia activa del artista-docente en el aula dinamizó la clase. A lo largo de esta se socializaban las diferentes fases procesuales de uno o varios estudiantes como puntos de referencia que aclararan, orientaran, complementaran y enriquecieran la creatividad de los otros, y que evidenciaran la particularidad del lenguaje expresivo a través de cualquier técnica tradicional o contemporánea, propósitos que concuerdan con el sentido que cobra la educación artística de acuerdo con los lineamientos curriculares: “contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización” (MEN).

En 2007 acogería con más intención la metodología ABP por su contribución y por las ventajas que ofrecía al proceso de aprendizaje aplicándolo en otro contexto escolar de carácter privado de corte religioso y con énfasis en valores. Allí orienté el trabajo a la indagación de las tendencias del arte contemporáneo, para rescatar la clase de artes plásticas del encierro del aula, del formato convencional (tamaño carta y 1/8 de pliego) y del romántico

figurativismo, a favor del pensamiento crítico donde confluyeran principios y valores.

Para consolidar esta propuesta, inicialmente se vislumbraron las tendencias más visibles en la actualidad, ampliando así no solo su visión, sino también persiguiendo formar artistas profesionales si pretende *transmutar la conciencia*. Los resultados de los proyectos personales a final de año fueron maravillosos. La respuesta de los estudiantes en cuanto a resultados superó mis expectativas, pues no solo contaban con los recursos económicos para invertir en materiales, también se tomaron la tarea en serio, llevando las exploraciones a un interesante nivel crítico y a una calidad estética que saltó a la vista con propuestas fotográficas, audiovisuales, pictóricas, gráficas, de técnicas mixtas, de animación digital, de intervención y transformación de espacios físicos, muy cercanas a lo que sería una entrega de taller en un contexto universitario. Al tiempo de empezarse a estrechar lazos afectivos, se dieron concienzudos diálogos y reflexiones sobre el arte. Desafortunadamente, los directivos no consideraron lo mismo y detuvieron el proceso.

Sierra Morena se vista de arte

Antecedentes y problemáticas:

La IED Sierra Morena tiene una historia de 16 años desde su fundación, con un PEI con énfasis en artes, y actualmente está conformado por cuatro sedes, con dos jornadas cada una, distribuidas en los barrios de la localidad de Ciudad Bolívar: Divino Niño, Sierra Morena, Santa Viviana y Caracolí, esto debido al incremento anual de estudiantes que ha obligado al colegio a expandirse a otras instalaciones. Particularmente en la sede A hace 6 años o más se adelantó una reforma estructural proyectada a la construcción de dos edificios con aulas especializadas, canchas deportivas, cafetería, enfermería, edificio administrativo, parqueadero y zona verde. Sin embargo, por situaciones burocráticas, esta obra quedó inconclusa, dejando como resultado tan solo un edificio y un patio nuevos. El resto de la planta física es antigua, resultando insuficiente para el desarrollo de las actividades escolares en general. Los estudiantes de estratos 1 y 2 están asentados en barrios de invasión, la gran mayoría tiene familias disfuncionales, muchos se encuentran en condición de desplazamiento y se desarrollan en un ambiente violento que los hace proclives al pandillismo y al *bullying*.

El área de educación artística maneja un énfasis en grados décimo y once con una intensidad de tres horas semanales, sin embargo para el año 2009 carecía de un proyecto claro y tan solo contaba con una idea, “Sierra Morena se viste de Arte”, interrelacionada al proyecto del “Colombianidad” del área de ciencias sociales, de manera que todo el currículo del área de educación artística respaldaba este proyecto, desde el aula hasta la programación de las actividades. Además, por mucho tiempo no había pasado por allí un licenciado en artes plásticas ni mucho menos un artista-docente. Nuevamente se presentaba la problemática de enfoque de las artes plásticas en la comunidad educativa. A parte de la constante dificultad del espacio sumido al pupitre y a la falencia del aula especializada.

Al llegar a la IED Sierra Morena me encuentro con un terreno propicio para desarrollar mi propuesta metodológica y consolidar en el transcurso de dos años el proyecto de investigación “Espacios para el arte”. Inicio girando en torno a la “colombianidad”, buscando flexibilizar la orientación y contenidos del currículo, con la intención de reclamar un espacio para las artes plásticas que respondiera al sentir de los estudiantes y facilitara mi manifestación libre como artista-docente en el ámbito educativo. Tras el primer año el imaginario de los estudiantes sobre la materia ya habría sido transformado, y los niveles alcanzados en la exploración técnica y compositiva nos llevarían a participar en la Feria Artística Local 2009. El alcance del proceso provocó expectativas entre jóvenes próximos a ingresar al énfasis y entre los directivos, logrando la asignación temporal de un salón “especializado” de artes plásticas en el edificio antiguo que no contaba con las condiciones óptimas para el desarrollo de las clases, por el deterioro que presentaba.

Factores como la madurez adquirida en la planeación pedagógica y la aplicación de la metodología ABP para el diseño de estrategias de aprendizaje; la oportunidad de transformación del sistema de evaluación (Decreto 1290), que obligaba a replantear el currículo del área de educación artística, más el terreno ganado con los estudiantes y las problemáticas de espacio físico del colegio definieron

el proyecto de investigación “Espacios para el arte”, tomando como punto de referencia el diagnóstico inicial que había realizado al llegar a la institución. Todo estaba a favor para brindar al estudiante habilidades competitivas y contribuir al desarrollo de la creatividad, a la democratización del lenguaje del arte, a la formación de públicos, a la capacitación en tendencias del arte contemporáneo. Con posibilidades de entrar en la circulación de los productos artísticos de manera tal que las artes plásticas ganaran espacios de visibilización y adquirieran otro sentido.

Objetivos

- Ajustar y unificar los criterios generales y planes de estudio de la asignatura de artes plásticas de acuerdo al Decreto 1290, la educación por ciclos y el sistema integrado de gestión (SIG).
- Proporcionar a los estudiantes de los grados décimo y once herramientas básicas para la planeación, experimentación y creación de un proyecto de arte público a lo largo del año escolar 2010, capaz de producir una experiencia reflexiva que eleve los niveles de creatividad, calidad y participación artística.
- Realizar una gestión, seguimiento y evaluación continua de cada propuesta para facilitar los materiales y espacios de intervención.
- Aplicar y participar en las convocatorias artísticas locales y distritales como estrategia para gestionar recursos, apoyo institucional y circulación de los productos artísticos.

Procedimiento

Fase de diseño pedagógico:

El ajuste curricular (Decreto 1290) por ciclos garantizó, por un lado, que los estudiantes se integraran a los talleres de profundización en danza, música y artes plásticas, con más

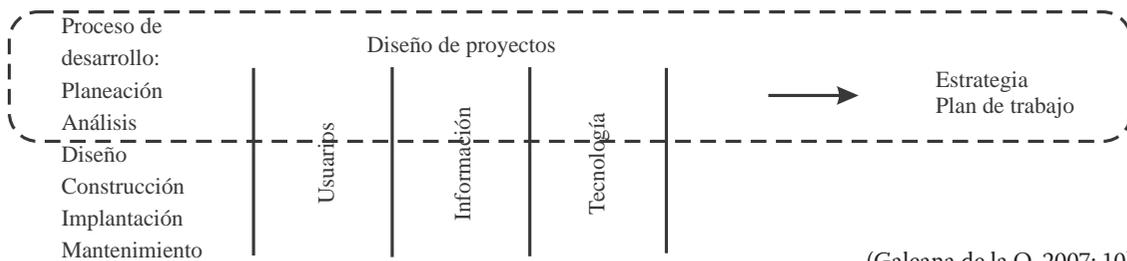
facilidad y convicción, fortaleciendo el énfasis, que empezó a adquirir la seriedad, la calidad y el nivel exigido, dando respuesta al modelo pedagógico del colegio (pedagogía conceptual), y a los ejes de desarrollo del ciclo 5 (grados décimo y once) *investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo*. Consecuentemente se realiza una unificación de criterios y ejes temáticos comunes en los que se enfocaron los contenidos por niveles de complejidad de acuerdo al ciclo y edad, facilitando así la exploración del arte. Para ello se diseñó una verificación de los alcances mediante la aplicación de tres logros por periodo: uno afectivo,

uno expresivo y uno cognitivo, de acuerdo a la dimensión y líneas temáticas, de manera que el currículo se flexibilizara en función de la proyección de la asignatura.

Diseño del proyecto de investigación espacio para el arte

Desde la asignatura de artes plásticas se elabora un proyecto de investigación creación-artística para el fortalecimiento y visibilidad del énfasis, aplicando la metodología ABP, para abordar problemáticas propias del contexto arte-ciudad.

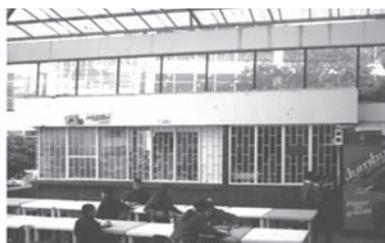
Figura 2. Diagrama sobre el diseño de proyectos ABP

(Galeana de la O, 2007: 10)

A través del señalamiento de la falta de espacios físicos dignos para la enseñanza y la socialización de las artes plásticas, como artista-docente pretendía cuestionar intencionalmente la idea que transitaba en el imaginario escolar: Sierra Morena se viste de

arte, a través de una materialización tácita de la imagen sugerida en la frase y sería señalada con la realización de los sub-proyectos de intervención de los estudiantes de grado décimo y once del énfasis.

Comedor Escolar
IED Sierra Morena
(febrero 2010)

Audición: prueba de aptitudes de 2 sesiones (seis horas), de selección de estudiantes que aspiraban a conformar el énfasis de artes plásticas en grados décimo y once (entre 30 y 40 estudiantes). Esta prueba contempló tres momentos: conocimientos previos a través de una muestra personal de trabajos libres; capacidad creatividad en cuanto a la resolución grafica de un concepto e indagación vocacional de forma oral o escrita.

Fase experimental

- a. Se facilita una información general sobre el concepto y características de arte público, apoyada en algunos ejemplos visuales. Actividad con apoyo informático.
- b. Se introduce al estudiante a la formulación del ante-proyecto artístico: título, enunciación del problema, selección de la alternativa formal (señalar, erradicar, incrementar y solucionar), descripción del procedimiento, integrantes, estudio del lugar de intervención (bocetos y fotomontajes). Actividades con apoyo informático.

Se gestiona el aval institucional para la ejecución del proyecto de investigación Espacios para el Arte, en concordancia con la idea Sierra Morena se viste de arte comprometiéndolo a suministrar los

recursos materiales necesarios para su desarrollo.

- c. El trabajo de campo se desarrolla por módulos: re-conocimiento del paisaje urbano del colegio a través del dibujo en perspectiva. Aplicación de técnicas de arte urbano y pop art para aprender a manejar herramientas y materiales para la elaboración de plantillas y composiciones cromáticas que enriquecieran los diferentes ante-proyectos. Manipulación de formatos de gran dimensión aplicando técnicas de ampliación, realizando pruebas de impresión previas. Intervención de espacios físicos, llevándose a cabo los tiempos de trabajo y la asesoría necesaria para realizar las diferentes intervenciones.
- d. Las cualidades simbólicas, estéticas, técnicas dominantes en cada énfasis me permitieron agrupar los sub-proyectos de cada grado en dos temas, facilitando la transmisión del conocimiento:

Huella y marcación (grado décimo): el objetivo principal de éste taller fue brindarles a los participantes nuevas posibilidades de manifestar su punto de vista y sentimientos, abordando lo efímero y lo simbólico. “La huella y la marcación nos permiten como imagen, recrear, reflexionar, y reinterpretar el lugar y la memoria que sobre este recae”.

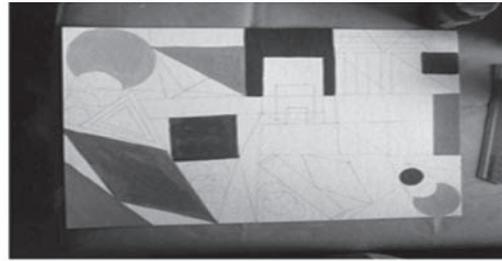
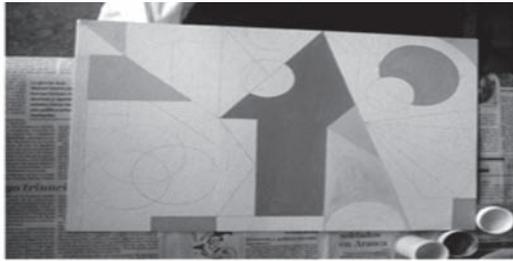
Grado décimo. Proceso de Intervención del comedor escolar (octubre 2010)

Intervención Grado décimo. Aspecto Exterior Comedor Escolar (Noviembre 2010)

Imaginarios (grado once): el dibujo y la pintura median la expresión, la afirmación personal y evidencian el imaginario colectivo. En este taller se trabajaron juegos de composición individuales y grupales, entre la abstracción, la simbolización y lo textual para el diseño mural.

Estas actividades promovieron la realización de tareas colectivas, la distribución del tiempo de ejecución, la administración de los materiales, la autoevaluación de los alcances y desarrollo de los procesos clase a clase, el cultivo de las habilidades sociales y emocionales implícitas en las estrategias didácticas de organización, comunicación y cooperación.

Grado once. Juegos de expresión plástica (septiembre 2010)

Grado once. Proceso de Intervención corredor del salón de artes plásticas (octubre 2010)

Fase de circulación:

Se publican en el Facebook los seguimientos fotográficos de los proyectos y se preseleccionan los trabajos con mejor factura, calidad formal, para aplicar a las convocatorias de los diferentes festivales artísticos. Los estudiantes reúnen evidencias procesuales de sus proyectos para sustentar ante los jurados. Los jurados seleccionan las obra para las exposiciones públicas y emiten los certificados de participación. Entre los docentes a cargo de los énfasis de música, danza y artes plásticas y visuales, se elabora el artículo Sierra Morena se viste de arte, que fue publicado en el libro *Experiencias artísticas que transforman contextos en los colegios de Bogotá*, en el marco del Festival Artístico Escolar 2010. Se hace una retroalimentación al interior del área y en el consejo académico.

Fase de retroalimentación:

Reflexiones finales sobre las dinámicas y contenidos de clase, aplicación de encuestas a la comunidad escolar. Los estudiantes entregan evidencias y memorias de los procesos (fotomontajes, bocetos, presentaciones Power Point) y realizan una autoevaluación y co-evaluación de la experiencia de investigación-creación artística.

Competencias:

- Competencia en la gestión de la comunicación: desarrollo de la capacidad de aprender a trasladar a quienes nos rodean, nuestro pensamiento, ideas; expectativas, y desarrollos de una forma en que logremos entender y hacernos entender, poniendo en acción, desde el lenguaje visual, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes,

- generando una combinación de todos para lograr alcanzar un fin u objetivo previamente establecido.
- Competencia cognitivo, social y emocional: Tiene que ver con la capacidad de superar el miedo al fracaso, fortaleciendo a través de la práctica artística las *virtudes y habilidades* que enriquecen el espíritu sensible del ser humano, beneficiando el aprendizaje y la comprensión de técnicas artísticas y de composición conducentes a la elaboración colectiva de piezas artísticas con justicia, equidad e igualdad.
  - Competencia cultural, humanista y artística: Las experiencias significativas en artes plásticas diversifican las formas de apropiación y acercamiento estético al acervo cultural, a las expresiones de otras culturas y a la realidad inmediata, brindando posibilidades simbólico-expresivas para manifestar puntos de vista, sentimientos y problemáticas de la realidad inmediata.
  - Competencia para aprender a aprender: Promoción del aprendizaje autónomo a través de la apropiación de pautas de investigación-creación artística, que enfrentan al sujeto a la toma de decisiones, a la búsqueda de recursos adecuados, a la reflexión, la explicación y argumentación que conducen a dichas decisiones promoviendo a lo largo del proceso de composición plástica una permanente autoevaluación y co-evaluación que se prologa ulteriormente a la experiencia y los resultados.
  - Competencia social ciudadana: Fomenta las actitudes de cooperativismo, planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo, que promueve una actitud crítica frente a la construcción de realidad.

Resultados

- Una muestra de dibujo; cuatro murales; una intervención efímera y una instalación de pintura de gran formato.
- Fotos, video y memorias de los procesos.
- Se participa en el Festival de Ciudadanía Fantástica y en el Festival Artístico Escolar de la SED con dos productos del taller experimental de grado 10°.
- Se elabora un artículo para el libro Experiencias Artísticas que Transforman Contextos en los Colegios de Bogotá - Festival Artístico Escolar 2010.
- El énfasis artístico del colegio se ve fortalecido y el interés vocacional por el arte aumenta en los estudiantes.

Conclusiones

El método de creación artística al servicio de la pedagógica y la metodología ABP facilita la aprehensión conceptual y práctica del arte contemporáneo y el disfrute de las artes plásticas.

La dinámica de la clase permite que el salón se transforme en un *taller de experimentación* que induce a los estudiantes a la profundización en áreas del conocimiento, favoreciendo el desarrollo de proyectos de investigación en el énfasis de artes plásticas.

Las estrategias didácticas estimulan la creatividad; desarrollan habilidades cooperativas; promueven procesos reflexivos de autoevaluación y co-evaluación constante y arrojan resultados estéticos de calidad.

Las artes plásticas en la vida escolar cobran un papel de significativa importancia en los jóvenes de ciclo 5 (10° y 11°), al fomentar expectativas de formación superior en esta disciplina.

Bibliografía

- Bodenman-Riter, C. (1995). *Joseph Beuys. Cada hombre, un artista*. Madrid: Visor.
- Díaz, C. (2011). "Joseph Beuys, la promesa del arte, lo que hace a los jóvenes", conferencia de apertura *Beuys y más allá*, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango.
- Galeana de la O, L. (2007). *Aprendizaje basado en proyectos*. México: Universidad de Colima.
- Garrido, A. P. (2009). "El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas". Recuperado el 10 de marzo 2010. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/102423466/Arte-Comunitario>
- Laura, P. B. (2010). "El lugar del arte público". Recuperado el 28 de enero de 2010. Disponible en: http://quehacercultural.org/index.php?Itemid=2&id=151&option=com_content&task=view
- Ministerio de Cultura (2005). "Acercamientos a los procesos de investigación-creación artística contemporánea". En: *Talleres y Estrategias en los Departamentos de Córdoba y Sucre*. Bogotá: Mincultura.
- N. C., Óscar (2008). "Arte público. Diálogo comunitario". En: *Boletín Gestión Cultural*, n° 16, abril, pp. 1-6.
- Pavey, D. (1984). *Juegos de expresión plástica*. Barcelona: Ediciones CEAC.
- Perandones González, T.; Lledó Carreres, A y Grau, S. (2011). *Contribuciones de la psicología positiva al ámbito de la profesión docente*. España: Universidad de Alicante.
- R.B., Gustavo Adolfo (2009). "La utilización de estrategias didácticas en el aula de clase". En: *Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas*, n° 23.
- Rabe, A. M. (2005). "El papel del arte para la vida. Reflexiones acerca de la funcionalidad y la autonomía de la obra de arte". En: *Revista de Filosofía*, vol. 30, n° 1, pp. 135-146.
- Secretaría de Educación (2010). "Reorganización curricular por ciclos". Bogotá: Secretaria de Educación.
- Torelli, D. P. (2004). *La Bauhause y el diseño*. Argentina: Universidad Abierta Interamericana - Facultad de Ciencias de la Comunicación.
- Universidad Distrital (2010). "Estrategias didácticas aprendizaje colaborativo". Recuperado el 10 de marzo de 2010. Disponible en: http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf.