

Las musas del arte-Instalación

Por: Zully Esperanza Aldana Sáenz ¹
zueinternacional@yahoo.com

Contar la historia de una imagen fue el punto de partida para reconocer las obras de los artistas plásticos del país. ¿Cómo abordar la exposición de las obras seleccionadas por parte de los estudiantes para proponer un formato más interactivo y visual?, ¿cómo involucrar a la comunidad en todo el proceso? y ¿cómo contar la historia misma de la instalación "Las musas del arte colombiano"? fueron las preguntas que aterrizaron el proyecto cuyo propósito fundamental es fortalecer la enseñanza de la historia del arte colombiano en los niveles de secundaria y media teniendo en cuenta que existen pocos recursos para promover las manifestaciones artísticas propias. Es necesario que el estudiante comprenda el por qué y para qué del arte frente a la globalización y los patrones culturales que se imponen, pues en las obras se aprecian códigos sociales, significados estéticos, el pensar y el sentir de una comunidad. Hacer posible lo imposible en los espacios cada vez más reducidos de la educación artística, para generar identidad desde la percepción visual, es una propuesta de innovación para fortalecer los procesos de creación para comunicar desde la imagen y para convivir en la diversidad de expresiones culturales, con respeto frente a la diferencia de ver e interpretar la realidad desde la clase de artes.

Proceso creativo donde los estudiantes interpretan diferentes épocas de la plástica y lo visual e intervienen el material para convertirlas en la obra de cinco instalaciones.

¹ Docente de Artes Plásticas del Colegio Heladia Mejía IED. Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en Pedagogía del Folclor y en informática y multimedia educativa. Autora de las fotografías publicadas.

La obra

Transformar un objeto de uso cotidiano en una obra de arte, a través de cinco maniqués utilizados tradicionalmente en las vitrinas comerciales para exhibir prendas de vestir y convertirlos en una galería de imágenes, es el origen de la instalación para presentar las diferentes épocas, estilos y temas que han definido la historia de las artes plásticas y visuales del país. Luego de que cada estudiante eligiera su obra y la documentara, llegó el momento de pintarla en un cuerpo de formas femeninas que hace alusión a las musas que en la mitología griega eran las deidades que presidían las artes, la historia y la ciencia. Para el contexto colombiano, estas son las musas que han inspirado a los artistas y artesanos a crear y recrear mediante sus dibujos, esculturas, grabados, objetos y fotografías la manera de ver la realidad acorde al momento que vivieron con sus composiciones.

La musa precolombina

Corresponde a la de los orfebres y alfareros de las culturas Quimbaya, Nariño, Tolima, Calima, Tumaco, Sinú, Muisca, Tayrona, San Agustín y Tierradentro, entre otras. En sus diseños antropomorfos y zoomorfos aparece la imagen de los animales sagrados como el jaguar, la serpiente y el águila. En los pictogramas, petroglifos, objetos y esculturas se reflejan las costumbres, creencias religiosas, mitos y la relación del ser con su entorno natural. Los colores como el amarillo o dorado representan el sol y el maíz; el ocre o blanco, luz y cielo; el negro se asocia con la muerte y la oscuridad y el rojo como símbolo de la sangre y de la vida. La riqueza expresiva de la imagen se convierte en símbolo y cumple varias funciones, como mecanismos de expresión, control y transmisión.

La musa colonial

Las imágenes religiosas traídas de Europa corresponden a las costumbres y creencias de la cultura española en su llegada a América. La imagen se utilizó para propagar una ideología y evangelizar. Los pintores de la época copiaron los modelos que aparecían en los manuales. La imagen se utilizó para rendir culto y reproducir un modelo de vida. En los talleres de artesanos se enseñaban los oficios propios de la época y las nuevas técnicas de escultura. Los virreyes, los santos y los diseños ornamentales adornaron las paredes de los templos y de algunas casas.

La musa libertadora

Durante el siglo XIX los jóvenes artistas trabajaron con los científicos de la época en la Expedición Botánica para dibujar las especies de la flora y fauna. El retrato en miniatura al óleo, acuarela y tinta, presenta la imagen de los héroes de las batallas. Pintores y viajeros plasmaron las costumbres de la gente de los pueblos y sus paisajes en la Comisión Corográfica. El papel periódico ilustrado, el graba-

do y la caricatura aportaron nuevas formas de expresión gráfica. Se ordenó la creación de la Escuela de Bellas Artes en 1873 con la enseñanza de la pintura, grabado, música, arquitectura y escultura, y solo hasta 1886 se inauguró.

La musa del siglo XX

A comienzos de siglo, algunos artistas viajaron a Europa para estudiar y al regresar crearon sus propios estilos. Se reconoce a la primera mujer artista y se realizó el primer Salón Nacional de Artistas en 1940. Surgieron movimientos como el Bachismo, influenciado por las tendencias latinoamericanas. El artista representa en sus imágenes las problemáticas del contexto colombiano. Se da un gran reconocimiento a nivel mundial sobre las propuestas individuales y la diversidad cultural tanto de las comunidades indígenas como de las afro descendientes.

La musa del milenio

Al formular la pregunta ¿cómo le gustaría que fuera este nuevo siglo? estudiantes y profesores representaron sus gustos y tendencias como la nueva espiritualidad del ser humano, el deseo de justicia y paz, las expresiones urbanas, las tecnologías, la problemática de las personas desplazadas que llegan a la ciudad, la relación de la naturaleza, la diversidad de ideas, sentimientos como el amor y el temor, las causas por la defensa de los animales, las formas artesanales con algunos diseños de las comunidades nativas actuales.

Exposición y promoción

Durante dos meses aproximadamente se elaboró la instalación, fue oficialmente entregada al colegio en una izada de bandera en el patio central, por los estudiantes de grado 11º, quienes se tomaron la palabra para exponer las musas. En la actualidad se ubican en la biblioteca, lugar al que vamos para presentarla a los nuevos integrantes de clase. Dos veces se ha exhibido fuera del colegio. Una en la Biblioteca Pública el Tintal "Manuel Zapata Olivella" y la otra en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Esta última experiencia resultó ser un reto para los expositores al encontrarse con estudiantes de diseño gráfico y de comunicación social. En un cuaderno reposan las opiniones de los espectadores y mediante un video se sistematizó el proceso con el que se participó en la "VII Jornada de la Educación Artística en clave 2.0", organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), espacio para compartir la experiencias a nivel de Iberoamérica, esta convocatoria nos abrió la puerta para participar posteriormente en la celebración de la V y VI Semana de la Educación artística de la UNESCO desde el año 2016 con un proyecto de Esculturas y máscaras "Arte y Justicia para la paz 2016" y en 2017 ArtEspacios con el mural "Convivencia en la diferencia" a través del proyecto Expo-EnREDadas.