

EDITORIAL

¿Qué es la educación artística?

El rugido, el relámpago, el colibrí.

Los días de arte son especiales, se anhelan gratamente, los momentos previos son electrizantes, desde el ingreso al colegio ya hay sonrisas cómplices, los niños pueden ir advirtiendo, como quien se prepara a atrapar la creatividad al vuelo, y como tal hay que prepararse, contenidos, métodos y técnicas, ventanas, música, la organización de los espacios, múltiples trapos húmedos y secos, dos escobas y dos traperos. Desde los más pequeños hasta los más grandes saben que hay un espacio cero, un laboratorio donde todas las reglas existentes están para romperse o ignorarse, en el arte todo es posible, incluso imaginar nuevas leyes y teorías científicas, todos son recursos y herramientas para el pensamiento, en el laboratorio se habla siempre de futuro, para construir o deconstruir ideas sensibles en creaciones artísticas, lo plástico, lo corporal y las tecnologías son medios para desarrollar el intelecto.

Por ello hablamos de educación disruptiva, porque se cuestiona la realidad mediante el uso de su materia, y cuestionamos todas las disciplinas, incluso, el alcance de la nuestra para pensarse el mundo. En cuanto a la experiencia de la clase, el uniforme se puede manchar por ello se desvanece, no hay preguntas erróneas y todos podemos ser alumnos y maestros, y aquellos tímidos o que en otras asignaturas no son destacados, ahora entre la euforia de la creación colectiva vibran y lideran. En este festín colectivo de colores mordidos, sonrisas muecas, borradores mugrosos y témperas secas, hay olores que se mezclan, madera tajada, témpera espesa, polvo, el taller de arte tiene un olor característico, piensen a el olor a teatro, concierto, o exposición de arte, de dónde más sino de las mentes de las niñas y niños es la semilla del pensamiento artístico, ahí nace todo.

He visto niños sudando mientras gastan con todas sus fuerzas media caja de colores y me muestran sus trabajos victoriosos. Los he visto danzar alegre y furiosamente, gritando, zapateando y haciendo retumbar el suelo, grabar videos, soñando el cine, dejando los celulares calientes en una clase y con ese olor especial de los computadores encendidos. los niños son una llamarada de energía y conocimiento, sin darse cuenta ya faltan 10 minutos y los ánimos caen en la realidad del tiempo, se recoge el desorden, se abandonan trabajos, se coleccionan tesoros y logros; hay choques de manos, abrazos, sonrisas y citas infaltables para nuevos encuentros. Para los maestros se repite la dosis, cuántos grupos tenga o cuántas sesiones el cuerpo aguante.

Los maestros han dejado todo en sus clases, incluyendo frustraciones y sueños, pero el arte es eterno, y con la libertad viene la emancipación, desde hace ya varios años hemos venido preguntándonos cuál es el lugar de la educación artística en el arte, ¿Porque las investigaciones sobre educación artística son escasas? Así nació el proyecto de la Libreta de bocetos, una Red de maestros de arte que viene trabajando desde el 2016, de la incertidumbre, de la escasez, del tiempo negado, de las tensiones, pugnas e invisibilizaciones de nuestra disciplina, contra la avaricia y la instrumentalización de los maestros.

No es un misterio que las investigaciones sobre el impacto de la educación artística de la modernidad y contemporaneidad están construidas en un canon que la invisibiliza de la historia del arte, su narrativa y modelos de autoría, eso podemos comprobarlo en cuanto a exposiciones, investigaciones y los relatos de la educación artística en los espacios del arte que existen en Colombia.

Son varias las activaciones colectivas que ocurren en la educación artística y han sido invisibilizadas porque se considera que no hacen parte de los procesos del arte contemporáneo, habría que recordar que una gran parte de artistas canónicos de la historia del arte fueron maestros de escuela y universitarios, si pocos lo dicen o saben, nosotros tenemos que mencionarlo, con más vehemencia, no son hechos anecdóticos, es el lugar negado de la educación artística que se hace presente.

En cuanto a las imágenes de nuestro tiempo son múltiples y diferentes, suman capas de complejidad a procesos someramente conocidos, por ello las formulamos en forma de pregunta, que refleja en sí misma la evolución constante de la disciplina. ¿Cómo se tejen los procesos de interculturalidad, teorías decoloniales e indígenas en el arte comunitario?, por ejemplo: ¿Antes de la llegada del "arte occidental" en 1492 qué tipo de teorías y prácticas existían en este lado de la tierra para considerar su enseñanza? ¿Cuáles son los aportes de drones, celulares y tecnología a la educación artística y

formación de pensamiento? ¿El internet puede ser maleable?

Pensemos en la animación, el cine comunitario, los cineforos y el uso de los celulares como arte mediático con niños y adolescentes, ¿Somos conscientes que desde hace varios años hacemos parte de una cibercultura? ¿Qué tanto el diseño industrial y gráfico así como la publicidad se entretejen entre el cuidado del medio ambiente, la comunicación y la educación artística? ¿Cómo la educación artística es un medio para las transformación y desarrollo social?

Estas cuestiones abordan múltiples problemáticas, se desborda la realidad ante los alcances de la educación, por ello hay cierta abstracción del maestro de artes ante lo evidente, la plasticidad de las artes, influye en la percepción de la vida y el tiempo, y estas visiones son disruptivas en cuanto al sistema educativo actual, las prácticas artísticas en colectivo, los sentidos simbólicos plásticos y rituales de los elementos de expresión, el acto creativo como emancipación de los individuos, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como seres críticos, reflexivos y no como objetos exclusivos de la formación, son entre muchas otras reflexiones de este grupo cuestiones de problematización sobre nuestro trabajo. Como Charles Baudelaire alguna vez mencionara "Tú conoces, lector, este monstruo delicado". Les damos la bienvenida a este número, desde ya sentimos que este especial es electrizante.

Yhonathan Virguez Rodríguez
Director Libreta de Bocetos

PERFIL

Es Director de la Red de maestros de arte: Libreta de bocetos, candidato a Doctor en Arte y docente de la Secretaría de educación del distrito, investiga y publica sobre arte, educación y cultura en diferentes medios.

NODOARTE.COM
yvirguezr@unal.edu.co

