

Las rutas pedagógicas de la educación artística en el distrito capital

POR AMOR AL ARTE

Conjuntamente con los equipos de investigación de la Universidad Distrital, la Corporación Minuto de Dios, la Fundación Cognox y el Colectivo por el Arte, el IDEP viene realizando la sistematización de experiencias artísticas escolares en las disciplinas de artes plásticas, arte escénico y música mediante “Rutas pedagógicas de la educación artística en el Distrito Capital”.

Los artículos que a continuación se dan a conocer son un resultado parcial de la interlocución pedagógica entre investigadores y maestros, en perspectiva de valorar las obras escolares desde los aspectos pedagógicos y artísticos de las mismas y mostrar las categorías y los modelos de sistematización que se están en las experiencias pedagógicas que los maestros de arte han asumido con sus estudiantes.

Prof. Diana Arévalo - IED Naciones Unidas Grado 2º

Se abre el telón...

Por: Liliam Parada

E-mail: fundacioncognox@yahoo.es

Desde octubre del 2003 la *Fundación Cognox*¹. *Unidad Educativa para el Desarrollo del Pensamiento y el Lenguaje con el apoyo del IDEP*, inicio un proceso de investigación a fin de comprender los procesos de creación artística escénica que gestan los niños, niñas, jóvenes y maestros de colegios de Bogotá.

Los investigadores y maestros que hacen parte de esta investigación se han propuesto indagar en torno a cómo se crean las obras artísticas de carácter escénico en el ambiente escolar, cómo se desarrolla la creación colectiva, cómo se proponen obras interdisciplinarias y cuáles son las implicaciones académicas, sociales, culturales e institucionales de la creación escénica en el ambiente escolar.

En ese proceso se generó una amplia convocatoria a los colegios y maestros que desarrollan formación en artes escénicas con carácter interdisciplinario y de creación colectiva, con el fin de reconocer sus procesos artísticos y pedagógicos en la creación de obras.

Después de recorrer ese primer camino, en el que se invitó a los profesores de danza y teatro de las instituciones educativas del sector público y privado, los colegios: *Adveniat*, *Centro Don Bosco*, *I.E.D. Brisas del Diamante*, *I.E.D. Chuniza*, *I.E.D. La Merced*, *I.E.D. Lara Bonilla*, *I.E.D. Luis López de Mesa*, *Nuestra Señora de la Sabiduría*, *I.E.D. San Agustín*, y el *Salesiano de León XIII* fueron seleccionados y hoy son los protagonistas de la construcción de la Ruta Pedagógica en Artes Escénicas.

La Ruta Pedagógica² es una herramienta conceptual que permite identificar, describir, comprender y sistematizar dos dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje: los “escenarios”, refiriéndose a los ambientes de aprendizaje, y las *prácticas* de profesores y estudiantes en su relación con las representaciones que se generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia la construcción de conocimiento de la disciplina, en este caso el arte y más específicamente el arte escénico.

Esta herramienta, vinculada a la investigación en particular de las obras de arte escénico con carácter interdisciplinario o de creación colectiva, ofrece además la posibilidad de estructurar diálogos pedagógicos con los artistas, docentes y demás personas participantes de la investigación procurando la comprensión sobre las didácticas, intencionalidades, secuencias, dispositivos y recursos que los profesores diseñan y ponen en juego para enseñar y evaluar. Así mismo, permite identificar y sistematizar el proceder de los estudiantes en su camino de aprender.

La Ruta Pedagógica es una herramienta conceptual que permite identificar, describir, comprender y sistematizar dos dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje: los “escenarios”, refiriéndose a los ambientes de aprendizaje, y las prácticas de profesores y estudiantes en su relación con las representaciones que se generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia la construcción de conocimiento de la disciplina, en este caso el arte escénico.

Artistas en escena

La producción artística escolar es un proceso en el cual docentes y estudiantes emprenden un camino lleno de experiencias, conocimientos previos, investigación, intenciones, intereses, ideologías, aptitudes, habilidades, estéticas, a fin de producir una obra que finalmente tiene un carácter expresivo.

En los procesos de creación escénica en el ámbito escolar se vive una primera etapa en la que se selecciona la idea, obra o temática de montaje que se va a llevar al escenario; luego se entra a una fase de exploración, de búsqueda de información donde la investigación es fundamental; a partir de esa información se emprende la fase de juego de conceptos, la impro-

visación con la palabra, el gesto y el cuerpo lleva a construir representaciones. Todo esto sin perder la intencionalidad que tienen los maestros y artistas escolares de crear y expresarle a un público sus ideas y su estética.

El proceso se concreta en la obra representada ante un auditorio que crea su propia versión de obra, opina, intercambia ideas con los artistas que valoran a su público y reflexionan su hacer y se permiten reconstruir su obra.

La intencionalidad del maestro al proponer la creación colectiva como estrategia pedagógica, es que sus estudiantes desarrollen capacidades para actuar, bailar, escribir textos, historias, co-

reografías, manejar las artes visuales, diseñar la escenografía, el vestuario, a partir de la reflexión y recreación de sus propias experiencias y lenguajes, que en el proceso van cualificándose hasta proponer una creación que sea apreciable como obra artística. El estudiante es el protagonista del proceso creador donde se estimula el trabajo colectivo y cooperativo.

El maestro, también como creador, acompaña a su alumno en el descubrimiento y la validación de experiencias personales y del contexto social y cultural, que posteriormente se ven recreadas y representadas en la obra.

Testimonios de los artistas

Las voces de los niños y las niñas son muy importantes para entender este proceso, por eso hemos querido retomar algunas de las cosas que dicen con respecto a su trabajo:

“Un día de ensayo acá es muy bacano ya que nos salimos de lo común, jugamos, nos revolcamos parecemos niños chiquitos, se trata de venir acá a no hacer lo mismo de todos los días para salirnos de esa rutina diaria y venir a demostrar que si podemos dar mucho”.

“Aprendimos a conocernos tanto interna y externamente, hacemos ejercicios donde aprendimos a vernos por dentro la boca, mis ojos conocernos y estos ejercicios están orientados a conocer nuestra propia personalidad y a convivir con ella”.

“En mi vida hay dos cosas que me motivan mucho, la danza y el fútbol. No es como quedarse todo el día en la casa, esa rutina de siempre estar viendo televisión, haciendo oficio, si no que uno sale a ocupar sus espacios libres que tiene, ya sea danzando o jugando fútbol”.

“Yo creo que a éste colegio le ha ayudado el grupo de danzas, porque éste colegio es muy criticado en Bogotá por el sector, y más que ellos nunca se han preocupado en venir a mirar las instalaciones, la calidad que tiene, y el grupo de danzas ha dado a conocer eso, ha dado que suba la fama del colegio, que se haga distinguir y se salga de ese error”.

Como parte fundamental de esta investigación se llevó a cabo una *Muestra de Arte Escénico Escolar* en el Teatro El Parque situado en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Éste escenario es un lugar privilegiado en Bogotá, ya que está destinado a presentar obras para público infantil y juvenil con funciones gratuitas³.

Bibliografía

- ACHA, Juan. (2001). *Educación Artística Escolar y Profesional*. Ed. Trillas. México.
- ARAÑO, J. (1996). *Arte, Educación y Creatividad*. Universidad de Sevilla.
- GARDNER, Howard (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Ed. Paidós. España.
- _____ (1993). *La mente no escolarizada*. Ed Paidos.
- _____ (1987). *Arte mente y cerebro*. Ed Paidos.
- JOVE P, Juan. (2002). *Arte, Psicología y Educación*. Editorial Machado Libros. Madrid.
- _____ (2001). *Propuesta de un modelo didáctico centrado en los procesos de producción*.
- Ministerio de Educación Nacional. (2000). *Lineamientos curriculares en Educación Artística*. Ed. Magisterio. Bogotá.
- MIÑANA, C. (1997). *Educación artística en la educación básica*. En: Aportes 48. Ed. Dimensión Educativa. Colcultura. Bogotá.
- _____ (1994). *Ley General de Educación*.
- PARRA, Jaime. (1995) *Inspiración Asuntos Íntimos Sobre Creación y Creadores*. Ed Magisterio. Bogotá.
- VIGOTSKI, L. (1970). *Psicología del Arte*. Barral Editores. Barcelona
- VIGOTSKI, L. (1996). *La imaginación y el arte en la infancia*. Ed. Akal. Tercera edición. Madrid.

Artículo elaborado con base en el proyecto *Rutas Pedagógicas de la Producción de Obras en Arte Escénico con Carácter Interdisciplinario y/o de Creación Colectiva en Colegios de Bogotá D.C.* desarrollado por la Fundación Cognox según convocatoria No 04 de 2003. Contrato No 41.

¹ La Fundación Cognox agradece, especialmente a los niños, niñas, jóvenes y maestros que hacen parte de esta muestra, todos ellos creadores que han compartido sus ideas, experiencias y creen profundamente en la vitalidad del arte escolar y en la importancia de mantenerlo como espacio educativo para el desarrollo humano.

² Torres Cárdenas, Edgar. Asesor Académico -IDEP. Bogotá, 14 de mayo de 2003

³ Los días 27, 28, 30 de mayo y 4 y 6 de junio se presentaron obras dancísticas y teatrales de diversos géneros y estilos (danza folclórica, moderna, contemporánea, teatro clásico, adaptación de obras, creaciones colectivas en danza, teatro y música). Allí, los artistas escolares tuvieron a su alcance las mejores condiciones técnicas para la puesta en escena de sus montajes en condiciones de artistas profesionales. El público estuvo conformado por niños, niñas, jóvenes y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, I.E.D. Francisco de Paula Santander, I.E.D. Guillermo León Valencia, I.E.D. La Merced, I.E.D. Luis López de Mesa, I.E.D. Manuel Elkin Patarroyo, I.E.D. Nuevo Horizonte y . S.O.S. Cazuca.