

Prof. Miguel Arroyave - IED San Francisco de Asís Grado 10° y 11°

La presencia del arte en las aulas es real

Rita Hinojosa
donderita@yahoo.es

La investigación *Rutas pedagógicas para las artes plásticas en las instituciones educativas del D.C.*¹ tiene como propósito develar el saber pedagógico construido por los profesores del área de artes plásticas desde sus experiencias de aula. Rita Hinojosa de la Universidad Minuto de Dios, investigadora principal, explica este proyecto.

10

Aula Urbana ¿De qué modo se constituyó la muestra de la investigación?

En la etapa de construcción del territorio de la muestra, se convocó en primer lugar a los docentes de artes plásticas de las instituciones oficiales y luego a los de algunas privadas de las localidades de Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá y Suba. En menor medida otros docentes de las localidades Usaquén, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe se vincularon a ella. Se ha constituido una muestra que puede dar cuenta de la situación de la educación en artes plásticas y con ella una visión de la educación artística.

Hablemos de los objetivos...

Si bien el objetivo está en la educación en artes plásticas, era inevitable atreverse a mirar aspectos y realidades de la educación artística como universo en las instituciones que albergan esta experiencia investigativa, de ahí que sea posible hacer mención de otros modos artísticos que causan interés por sus propuestas

Hablemos de algunos aspectos de significativa importancia dentro de los escenarios de las Rutas pedagógicas que se propone reconstruir esta investigación

En primer lugar, la noción de territorialidad: que describe el "lugar" de la escuela —el lugar cultural, el territorio que habita, sus actores— como un tejido de acciones educativas que le dan formas distintas de ser y de relaciones con el entorno está inmersa en las posturas pedagógicas que reconocen en los procesos artísticos de los escolares la importancia debida a la dimensión de la espacialidad, de la identidad y de la pertenencia cultural territorial. El territorio nombrado, conocido, sentido y expresado por los niños tiene unas múltiples dimensiones más allá de la espacial —históri-

ca, productiva, ambiental, estética, política— que configuran sus vivencias y están contenidas de alguna manera en sus corazones y pensamientos, se expresa y se reafirma durante la representación artística en su complejidad.

En segundo término la ampliación de los temas. De manera tradicional y hasta muy cercanos momentos la expresión plástica estuvo referida a la intervención creadora a través de materiales con posibilidades de transformación, cuyas cualidades intervienen en el producto artístico; hoy se aprecia en los procesos del arte en las aulas, cómo la cobertura conceptual se amplía al territorio de la imagen visual que tiene autonomía expresiva. Ya se entiende por plástica el universo donde se plasma la forma con intencionalidad expresiva, con liberación de los medios utilizados; situación que se evidencia en el despliegue de la aptitud exploratoria afinando la mirada y el sentido de abstracción.

Expliquenos lo referente a la participación comunitaria...

Algunas experiencias de Escuela Abierta muestran una dimensión inédita... el encuentro con la familia en los procesos de arte en la escuela, la "clase de arte" como un acontecimiento comunitario que permite reconocer una *plástica social*, de intervención y actuación en espacios no convencionales con producciones en formatos innovadores que apuntan al encuentro de otras libertades y otros compromisos. Para la pedagogía de las artes estas acciones han de constituirse en un hito y en un objeto de una observación más puntual.

¿Alguna experiencia en particular que permita ver con más claridad este proceso?

Son de particular interés las experiencias de Ruth Albarracín en La Nueva Colombia, y de Jaime Barragán en Fe y Alegría, en Suba y Usme respectivamente.

Háblenos de la articulación con la ciudad...

Las recientes consideraciones acerca de la inserción de los temas de la ciudad (estéticos, históricos, ambientales, físicos...) a la vida de la escuela, permiten descubrir la ciudad como arte en unas experiencias sensibles, contemplativas, desbordantes de los afectos, se aprende y se conoce en las dimensiones que los docentes inauguran cada día en un compromiso que no tiene antecedentes en el medio: La historia del arte en Bogotá, la estética de sus espacios, es una propuesta de Gilma Sierra en el IED. San José; las condiciones ambientales del entorno son el tema de Solange Quintero en el CEDIT Rodrigo de Triana.

¿Percibe usted una valoración de la producción artística de los estudiantes?

Los padres, los profesores y los estudiantes manifiestan aprecio por la producción artística lograda en los ejercicios de aula. En ella se ha puesto especial cuidado porque en su génesis se ha estado comprometido con procesos significativos en sus vivencias personales. Se puede interpretar esta valoración como un crecimiento de la capacidad sensible y apreciativa mediante los procesos formativos estéticos que propicia el mayor contacto entre la comunidad y los procesos del arte en las aulas.

Hablemos de la educación artística y la institucionalidad, los profesores, el PEI, el área...

Los comentarios que se expresan en relación con el lugar de las artes en las instituciones son críticos. Si bien existe la regulación para la educación artística en los planes de estudio, es un lugar por el cual los profesores han de luchar para hacerlo visible, un lugar que se discute y se conquista en medio de una fuerte jerarquización de los saberes que transitan por las aulas, para comprometer a la institución en la realidad de su escenificación. Sin embargo aquí se presenta la situación de mayor relevancia entre los hallazgos, puesto que no sólo es muy visible la conquista de los espacios por parte de unos profesores que pueden ser considerados *transformadores* (en sentido profundo) sino por la riqueza de proposiciones tanto pedagógicas como temáticas para la educación plástica y visual que ellos despliegan en los procesos de educación en artes.

Prof. Jesús Rodríguez - IED Bernardo Jaramillo Grado 10°

¿Alguna experiencia para destacar en particular?

Resulta valioso mencionar las producciones de escultura blanda en las intervenciones a la indumentaria que realizan los estudiantes del colegio *La Palestina* acompañados del profesor Efrén Rodríguez, en una puesta temática inédita, plena de poesía y humanismo...

De otra parte y extendiendo la mirada a otros modos artísticos, se ha encontrado en música la organización de grupos corales en el IED *Campestre Monteverde*, entre otros, que llevan a una intimidad profunda en la vivencia musical. Son muchos los ejemplos...

La presencia del arte en las aulas es real, a pesar también de las reales condiciones institucionales y políticas. Se cuenta con una disposición inquebrantable de los docentes para la utopía y los sueños, el amor y la escuela como lugares posibles.

La presencia del arte en las aulas es real, a pesar de las reales condiciones institucionales y políticas. Se cuenta con una disposición inquebrantable de los docentes para la utopía y los sueños, el amor y la escuela como lugares posibles.

¿Cómo es la relación entre educación artística y nuevas tecnologías?

La ampliación de los medios expresivos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho su entrada a los escenarios de la experiencia de creación artística en las aulas.

El encuentro y el dominio de los medios tecnológicos suponen para niños y jóvenes una manera de sostener los privilegios de la imagen y con ella también de la experiencia perceptiva visual. Ha surgido aquí un juego en los estímulos a la percepción que permite una ampliación en las respuestas sensitivas y en la interacción sensible con el mundo. Se asiste a una ampliación y complejización de la expresión plástica por el enriquecimiento que los medios tecnológicos como medios expresivos le significan tanto como lenguajes que permean la cultura –mediaciones simbólicas– como recursos para la creación de un nuevo espacio donde ocurren otras maneras de concreción de las formas expresivas. Una interesante muestra de esta visión se halla en la propuesta de aula de los profesores Zoraya Moya, Enrique Araújo y Humberto Castillo, en el IED. *John F. Kennedy*.

¿Cómo vio desde la investigación la educación artística y la historia del arte?

Una antigua preocupación nunca resuelta sobre la historia del arte que “va a la escuela” se ve compensada con la manera como algunos profesores de artes plásticas han tejido su proyecto de aula con los hilos de la historia: las maneras de mirar, los temas asociados a las obras consagradas para la comprensión y el goce estético de las mismas, los museos como fuentes de imaginarios, la búsqueda de los artistas de la comunidad, el deseo de saber más acerca del arte a través de los tiempos, son cuestiones que interesan y ocupan a los escolares.

Prof. Jesús Rodríguez - IED Bernardo Jaramillo Grado 10°

¿Y con respecto a los escenarios y a los contenidos?

Se perciben dos actitudes, dos concepciones acerca de la función del arte dentro de la educación, por una u otra han tomado partido los docentes del área. Ambas tienen en común reconocer las posibilidades que ofrece a la existencia humana la vida en el arte.

Un grupo considera valioso el papel mediacional que la experiencia artística de manera gratuita comporta a la educación en general y puede dar respuesta a las exigencias que se plantean de justificar un lugar para las artes desde unas necesidades prácticas externas al arte mismo. Otro grupo participa de manera contundente de la afirmación de que el arte es una finalidad en sí misma y es suficiente para la vida humana saber que comparte su naturaleza con el arte.

Estas posturas por supuesto tienen que resolverse dentro de argumentos pedagógicos coherentes que no están dados por la disciplina y los llevan a plantearse los problemas que conducen a la construcción de unas pedagogías nuevas, situadas en los contextos donde se escenifica la práctica educativa.

Dentro del grupo que le concede al arte un lugar privilegiado en la vida de los escolares, sin más compromiso que la vida misma, se encuentra una experiencia pedagógica que se sitúa en el centro mismo de los procesos de arte y mantiene la expectativa de su construcción permanente, evolucionando al ritmo de los particulares problemas que identifica en su práctica. Esta experiencia se origina en la Unidad Pedagógica en el colectivo de docentes de las distintas disciplinas artísticas.

El presente artículo es producto de la investigación *Rutas Pedagógicas para las Artes Plásticas* en las Instituciones Educativas del D.C de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, según contrato No 44 de 2003. Convocatoria No 04.

¹ La Fundación Cognox agradece, especialmente a los niños, niñas, jóvenes y maestros que