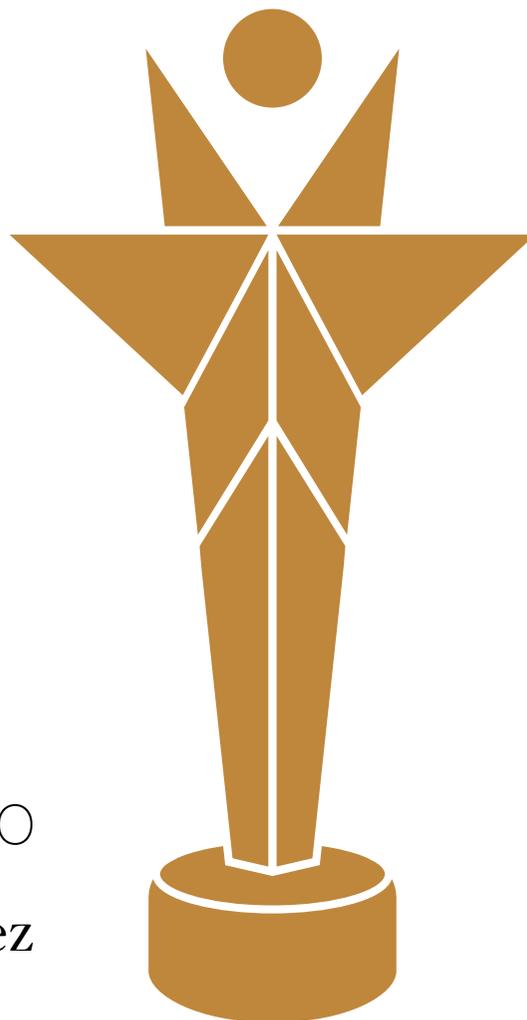

Área: Artística

Cajicá, Cundinamarca

El arte trasciende las
fronteras del pensamiento

Por: Sonia Constanza González

Prólogo

Mi propuesta surge de preguntarme ¿Cómo conseguir herramientas eficaces que me permitan crear conciencia social, ambiental y artística en mis estudiantes? ¿Cómo conseguir que el arte se convierta en una herramienta interdisciplinaria que aporte eficazmente en otras áreas del conocimiento? ¿Cómo cambiar sociedad a partir de mi saber y de lo que siembro en los corazones y en el pensamiento de mis estudiantes? ¿Cómo implicaré el pensamiento creativo al productivo en la sociedad? ¿Cómo hacer que mis estudiantes vean en el arte una posibilidad seria de aprendizaje y generación de competencias, más allá de ser una asignatura más en el programa de estudios?

Desde que comencé a ejercer como docente de artes, hace 15 años, he sentido la necesidad de fortalecer mi asignatura, he visto tristemente cómo para muchos colegios se convierte en una materia de relleno en la que el estudiante realiza manualidades u obras sin ninguna razón aparente, casi el 98% por ciento de mis estudiantes recurrían a escoger la materia pensando que era la más fácil, en la que la nota sería la más alta por no requerir el mayor esfuerzo, la que nadie perdía y para la cual el pensamiento se dejaba de lado. Por esto he trabajado incansablemente por conseguir que mis estudiantes se enamoren del arte, y desde hace seis años, me propuse que esa meta no se quedara solamente en un sueño por cumplir. Para conseguirlo tuve que superar bastantes inconvenientes:

El primero fue ganarme el respeto como docente de arte, debido a que cuando llegué al Colegio, mis estudiantes no contaban con la formación mínima de hábitos: incumpliendo con materiales, indisciplina constante, llegadas tarde al salón y evasión de clases. Aunque me causó gran frustración me permitió buscar estímulos diferentes. Si quería que concibieran el arte de una manera distinta mi enfoque pedagógico debería ser igualmente distinto.

Decidí partir de cero, para lo cual identifiqué sus dificultades en dibujo, color y elementos necesarios para la asignatura, observando sus comportamientos y gustos, pudiendo diferenciar los estudiantes que tenían las habilidades, para los que era real-

mente difícil conseguir las y aquellos a quienes les daba lo mismo adquirirlas o no. Pensé en cómo hacer que el arte fuese incluyente para todos. Ideé una experiencia que impactó la vida de mis estudiantes; esta surgió, a raíz del estudio que hacía a cada uno de ellos: Luego de percibir sus dificultades y de buscar cambiar su mentalidad decidí sorprenderlos con una clase distinta y experimental, para la cual, les pedí que trajeran velas, casi ninguno trajo, pero yo ya estaba preparada.

Por esto he trabajado incansablemente por conseguir que mis estudiantes se enamoren del arte, y desde hace seis años, me propuse que esa meta no se quedara solamente en un sueño por cumplir.

El tema que buscaba tratar era el manejo de luces y sombras para conseguir elementos volumétricos, al llegar al salón mis estudiantes lo encontraron completamente oscuro, lo había preparado previamente cubriendo todas las ventanas, había dispuesto distintos objetos sobre las mesas de trabajo tales como marcadores, tarros, manzanas, les pedí que prendieran las velas, que las ubicaran frente a un objeto y lo dibujaran como lo percibieran sin importar que tan perfecto quedara. Para ellos fue algo realmente motivador, los que tenían la habilidad consiguieron dibujar

muy bien el elemento pero el manejo de luces y sombras aún era difícil, para los que no tenían la habilidad fue más complicado llegar a dibujar el objeto, de igual manera hicieron un gran esfuerzo y para los que les daba igual realmente se sintieron tan a gusto con la clase que cambiaron su actitud e intentaron realizar el ejercicio, el cuál fue significativo para todos, se sorprendieron con los resultados y a la siguiente clase llegaron muy animados, puntuales y con los materiales necesarios, estaban listos para su segunda clase a la luz de las velas, hoy luego de algunos años mis estudiantes recuerdan esta práctica con una sonrisa en sus labios.

Las primeras fueron las más emocionantes, ya que no estaban acostumbrados a mostrar su talento, anteriormente realizaban exposiciones, pero no de la magnitud que he conseguido. Hemos logrado la vinculación de salones de arte de Bogotá, la vinculación de la comunidad, este día se abren las puertas del colegio a otros colegios y a los vecinos.

Estas clases me permitieron llevarlos a la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación personal docente, desarrollando en ellos autocrítica, valor y respeto por los aportes de los

demás. A partir de Jurados de estudiantes escogidos por ellos mismos, exposiciones personales evaluadas por una matriz de criterios que elaboraban previa investigación; son momentos que no sólo se quedaban en la clase sino que además sirvieron para ser utilizados en otras asignaturas. Por ejemplo, la proporción les permitió acercarse al conocimiento de la escala, herramienta que se utiliza en matemáticas y geografía, el recordar momentos impactantes los llevó a la creación de historias aportando a las clases de español y a la explicación de sus conductas y cómo se veían afectados en su diario vivir y en la relación con los otros y con su entorno, aportaron en educación ciudadana y ambiental.

Experiencias interesantes de sensibilización, como por ejemplo, la obtenida el año antepasado con español, conectando la poesía con el arte abs-

tracto, ejercicio que nos permitió interpretar historias a partir del color y la mancha y conectar obras literarias cómo delirio de la autora Laura Restrepo y sataná del autor Mario Mendoza con el pop-art, sin dejar de lado que cada asignatura nos ha aportado y le hemos aportado de alguna manera, la última fue un simposio de filosofía que se realizó el año pasado en el cuál buscábamos retratar la estética a partir del pensamiento, para ello algunos de mis estudiantes explicaron cómo la sensibilización, la conciencia social y ambiental y el conocimiento intercultural se conjugaron para crear sus obras de arte. Todos estos cambios y el despertar su interés al conocimiento les ha traído grandes aportes a sus vidas, permitiéndoles desarrollarse a nivel personal y artístico, introduciendo además la historia del arte, para la cual decidí presentarles cada tema como un gran reto del cual ellos deberán salir triunfantes, consultando, analizando y comparando artistas y obras. Pero al ser tan jóvenes la historia del arte se convierte en algo aburrido e inservible, busqué una manera de aproximarlos a este conocimiento, con clases en las cuáles ellos debían buscar la estrategia para que el salón de clases quedara convertido en el momento histórico del cuál deseábamos hablar, para ello recurrían a crear túneles del tiempo teniendo que pasar por debajo de las mesas, museos de arte explicando las obras que se destacaban en la época y además comencé a contarles datos curiosos y que marcaron la vida de los artistas; por ejemplo, la razón por la cual Vincent Van Gogh perdió su oreja o cómo el amor influ-

yó en la etapa rosa de Picasso, convirtiéndolos en datos novelescos en los que la narrativa los acercaba aún más a la investigación. Todo esto con el fin de llevarlos a producir obras de arte en distintos formatos realmente profundas en su esencia.

Mi meta no es sólo formar artistas, independientemente de que se quieran dedicar al arte en su futuro, busco que sean seres integrales, sensibles, con una visión ética y estética que aporte a la sociedad.

Llegando a la parte seria del asunto y buscando materializar sus esfuerzos en algo que fuese apreciado por los demás, se crearon las muestras artísticas en el año 2008, estas se comparten con toda la comunidad educativa al finalizar cada bimestre. Las primeras fueron las más emocionantes, ya que no estaban acostumbrados a mostrar su talento, anteriormente realizaban exposiciones, pero no de la magnitud que he conseguido. Hemos logrado la vinculación de salones de arte de Bogotá, la vinculación de la comunidad, este día se abren las puertas del colegio a otros colegios y a los vecinos. Un valor agregado que ha motivado a los estudiantes en general, es saber que al terminar su proceso en grado undécimo, entre marzo y abril, se inaugura nuestra exposición anual en la

cual sólo participan como expositores los estudiantes que se han inscrito en artes visuales, para este evento se realizan invitaciones formales, las cuáles son enviadas a amigos que conocen de arte, personas especializadas que nos acompañan y evalúan estos procesos, las familias de los estudiantes y directivas de colegios hermanos; éste considero ha sido uno de nuestros grandes logros, debido a que el colegio desde hace cuatro años se encuentra inscrito a Bachillerato Internacional, al comienzo surgieron muchas dudas con respecto a inscribir la clase de artes, pero al ver el interés de los estudiantes y sus resultados, conseguimos estar en este grupo. Hoy contamos con el promedio más alto de una asignatura del Bachillerato Internacional en el colegio y nos encontramos entre los más destacados de Colombia.

La exposición anual consiste en diseñar un stand y adecuarlo según el tema de investigación elegido por cada estudiante, luego ubican sus obras y preparan su puesta en esce-

na para conseguir ser escuchados y evaluados por los asistentes. Es tan exitoso que muchas de las obras expuestas son vendidas esa misma noche, al día siguiente de la inauguración los estudiantes y cada curso desde párvulos hasta grado décimo visitan nuestra muestra, buscando que desde pequeños comiencen a familiarizarse con lo que significa una exposición de arte, con el significado de ser el protagonista de un proceso de aprendizaje e investigación.

Cada año buscamos una muestra distinta, que tenga un componente propio; este año que acabó de pasar realizamos un concierto el cual estuvo a cargo de estudiantes de grado décimo, lo que nos permitió despertar el interés de otros estudiantes al involucrarlos con la música. Para el próximo año tengo en mis planes realizar una subasta, la idea es que el dinero que se recolecte sea donado a una institución no lucrativa que necesite de recursos para su buen funcionamiento, estamos en la búsqueda, aunque nos gustaría poder ayudar a niños o ancianos.

Cada vez la meta es más alta, al comenzar el proyecto enseñaba en 3°, 4° y 5° de primaria y en 9°, 10° y 11°, luego se presentaron cambios y año tras año he ido rotando en distintos cursos, pero los últimos dos he estado enseñando en bachillerato desde 6° hasta 11°. Las visitas que he realizado con mis estudiantes a otras exposiciones y galerías de arte, me han permitido soñar con un nuevo proyecto, que consiste en llevarlos a recorrer los principales museos y galerías de arte en Europa, es algo que

recién inicia, pero estoy convencida que al conseguirlo, no sólo abriré más sus mentes y sus corazones sino que además les permitiré involucrarse con el mundo real, pero sobre todo, con un mundo más grande. Actualmente hemos institucionalizado visitas a museos y galerías de arte cuatro veces al año, una por bimestre. Primero contacto las exposiciones vigentes, busco la posibilidad de que los artistas que se encuentran exponiendo puedan estar presentes en nuestras visitas de manera que mis estudiantes puedan conversar con ellos y conocer elementos importantes y aportantes a sus procesos, lo cual les permite acercarse aún más al conocimiento.

Para concluir, mi meta no es sólo formar artistas, independientemente de

que se quieran dedicar al arte en su futuro, busco que sean seres integrales, sensibles, con una visión ética y estética que aporte a la sociedad. Busco que ellos se destaquen en sus carreras profesionales y en su vida personal, consiguiendo que a partir de esta experiencia desarrollen su creatividad, su pensamiento lógico, que tengan la capacidad de conectar ideas, que cada vez sean mejores oradores y que puedan comunicar sus ideas con facilidad y propiedad, consiguiendo ser mejores seres humanos.

Este proyecto no ha finalizado, considero que es sólo el comienzo, a diario surgen nuevas ideas y más preguntas que me llevan a la investigación constante, a reflexionar sobre mi quehacer, a tener nuevas metas. Mi mayor motivación es saber que he dejado huella en mis estudiantes, que el conocimiento ha sido importante y ha marcado la diferencia en sus vidas, en sus carreras profesionales; a muchos de ellos se les ha homologado historia del arte al demostrar en la entrevista, en carreras como derecho e Historia, que cuentan con el conocimiento. o saber que han sido becados en sus carreras por demostrar que sus habilidades cognitivas son muy altas, que sus mentalidades, al cruzar la maravillosa puerta del arte, han cambiado sus rumbos positivamente, que han encontrado en el arte la posibilidad de gritar y sacar sus miedos o que al partir extrañan el salón de artes y a su profesora.

**MEJORES
PROPUESTAS**
Premio Compartir

2015

Compartir
PALABRA
MAESTRA

Bogotá - Colombia
Marzo de 2016
