

Mi experiencia en el Laboratorio de Educación Artística CRIARTE

My experience in the Art Education Laboratory CRIARTE

Kelly Johana Leguizamo Quinayas¹

Rec: 18/01/21
Acep: 26/03/21

Resumen

La siguiente es una historia de vida de una estudiante de educación artística quien narra en primera persona su experiencia al interior del Laboratorio Educación de Investigación Creación CRIARTE durante los años 2018 a 2020. En esta narrativa la estudiante presenta como la experiencia del Laboratorio cambió su vida a nivel personal y profesional. Ella llega buscando complementar su formación en el manejo de más disciplinas artísticas, pero se encuentra con procesos de aprendizaje significativo en este colectivo de Educación Artística.

Palabras clave: Educación artística, laboratorio artístico, historia de vida

Abstract

This is a story of a student, who narrates your experience inside of the Research Education Laboratory Creation CRIARTE, in the years 2018 to 2020. In this narrative she encounters learning processes significant in this group of Education Artistic.

Keywords: Artistic education, artistic laboratory, life story.

¹ Licenciatura en Educación Básica con énfasis en artística. Semillero CRIARTE. keljohanaactriz@gmail.com Registro ORCID: 0000-0001-5676-5123

Mi experiencia en el Laboratorio de Educación Artística CRIARTE 2018-2020

Todo inició en el 2018-2 cuando la dirección del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística estaba bajo la dirección de la docente Eliana Toro, en ese momento me citó con ella. La docente me comentó que en ese semestre iba a iniciar un laboratorio de Educación Artística donde estaban maestros en artística, en diversas disciplinas de arte: Alexandra Castañeda, Marleyda Soto, Luis Avendaño y Julián García, ellos son muy destacados y reconocidos en la universidad y en otros espacios fuera de Unicatólica.

Inicié con muchas ganas y muchas expectativas, porque nunca había tenido la experiencia de estar en un Laboratorio de Educación Artística o de ningún tipo, me parecía muy innovador porque el tiempo que llevo en Cali no había conocido un laboratorio de Educación Artística donde se contara con cuatro disciplinas, lo cual me generaba más expectativas de estar en él.

Al trascurrir las clases fueron muy dinámicas y experimentales, la mayoría de clases se componían de calentamiento, ejercicios motivadores, exploración, ejercicio dirigido, conversación de la experiencia, diálogo de retroalimentación y evaluación final. Las clases de danza y teatro me generaban mucha motivación, dentro de mi decía: “Esto me sirve para llevarlo a mis estudiantes”, y así fue cada ejercicio con sus sensaciones que iba adquiriendo las iba escribiendo en mi bitácora personal. En la plástica pensé, que era sobre clases experimentales o dirigidas sobre las técnicas de pintura, bueno, eso creía yo, pero poco a poco me fui sorprendiendo y dejándome llevar de la metodología del maestro Luis Avendaño. Él realizó una instalación

con diversos materiales traídos desde la casa, y sin perder el sentido y el significado que tiene un objeto, manifestando un motor emocional en la instalación para nosotros los integrantes, generando otras miradas sobre las artes plásticas y visuales.

Figura 1. Instalación con materiales traídos de casa con objeto significativo emocional, 2018-2

Fuente: Galería personal de Johana Leguizamo.

Las sesiones se fueron desarrollando de muchas maneras cada vez eran más desafiantes y muy interesantes, la maestra Marleyda realizó un ejercicio tan profundo de dramaturgia automática, donde las emociones y sentimientos salieron a flote, ese ejercicio me desafió tanto como persona y a repensarme mi vida desde el ser hasta lo profesional, desde ese momento me empecé a proyectar y analizar mi vida desde otra manera en centrarme más, en definir como quería proyectar mi quehacer como docente, en los ejercicios de la danza por la maestra Alexa

sentía que me limpiaban por dentro cada vez que bailaba me sentía libre y sana desde mis órganos por poder dejar fluir esa energía que tenía guardada y no podía exteriorizar, la música me llevaba a ese reto, al miedo que debía enfrentar como estudiante, como docente y como persona.

En las artes plásticas el maestro Luis me daba las herramientas de como visualizar lo que tengo que dejar ir, lo que soy y lo que quiero proyectar por medio de diferentes materiales, dando esa luz de como emprender de nuevo mi camino utilizando diferentes materiales y texturas.

Sentía que en cada sesión del laboratorio salía aprendiendo algo nuevo como: El dominio del grupo, manejo de sus disciplinas, conocimientos sobre la historia del arte y de sus disciplinas artísticas, análisis y reflexión sobre como sanar emociones que nos afectan, interpretación y experimentación de nuestro conocimiento, reconstrucción y reestructuración de una puesta en escena desde una historia o una situación que nos sucede en la vida, llevarla como un producto o puesta en escena, con más metodología y estrategias didácticas.

En esta metodología surgieron unas palabras motivadoras: como ancestro, infancia-objeto, rostro, año de nacimiento, vivencias del pasado entre otras. Estas palabras de motivación tenían como objeto ser guía en el proceso, en ese sentido se fueron direccionado los ejercicios de provocación propuestos para el segundo momento de la sesión, es increíble como los maestros utilizaron esas palabras donde se fueron articulando a pequeñas historias caracterizadas por giros en la vida personal de los participantes, que se convierten en instantes de quiebre, conflicto y por supuesto de creación.

La muestra terminó siendo solo mujeres, unas mujeres sensibles, honestas, creativas, talentosas y muy dispuestas a ensayar hasta un poco más del tiempo asignado. Era claro que todas teníamos diversas habilidades en las artes, pero aun así aprendíamos más de ellas porque su fuerte era en la danza, teatro y otras en la música, esto hacía que nos brindaran más conocimiento y generaba provocación de aprender más.

La muestra fue maravillosa, claro con ese proceso tan experimental que se vivió, pero más que la muestra fue todo ese proceso vivido. Sin duda se estaba generando una experiencia significativa porque adquirí más conocimientos, potencialicé mis conocimientos y me permitió conocer mi ser y dejarme permear mis emociones.

A continuación, algunas imágenes de la puesta en escena y captura de un ejercicio que me impactó.

Figura 1. Foto del ejercicio de Dramaturgia automática 2018-2.

Fuente: Archivo particular de Criarte.

Figura 2. Presentación del Cuadro de mujeres 2018-2

Fuente: Galería personal de Johana Leguizamo

2019-1

Pero esa versión también debía ver muchas materias, todos las noches las tenía copadas y solo los jueves la tenía libre para el laboratorio, en ese mismo año inicié mi vida laboral, entré a trabajar en un muy buen colegio donde me estaba poniendo el reto de crear un musical y sentía que podía aplicar todo lo que me habían enseñado Criarte y el resto de materias en el transcurso de la carrera, y así fue todas las actividades que me habían enseñado, las que más me habían impactado en las clases de la maestra Alexa y Marleyda fueron las que me ayudaron a dar un impacto significativo en los estudiantes en mi trabajo.

Ahí empecé a tener mi reflexión pedagógica de que de algún modo estaba pasando por un aprendizaje significativo y eso me estaba sucediendo solo que lo había pasado por alto. Es ahí donde entendía que el laboratorio genera y potencializa la motivación de los participantes para que se queden y sigan en esa búsqueda de explorar e investigar nuevos saberes y poder

logar el aprendizaje significativo por medio de la transversalidad de Criarte, con esto tomo esta cita de Ausubel: “Para conseguir el aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno y sobre todo la motivación”. (Ausubel, 1918-2008)

Figura 3. Exploración a la ciudad, parque de los poetas

Fuente: tomado del Archivo particular de Criarte

En esta versión los participantes interpretaron una estatua que le llamara la atención de Cali, este ejercicio generaba memoria, recuperación de la misma a través de recrear el pasado que encierra un monumento en el presente. En este momento surgió el ejercicio donde los participantes realizaron un escrito sobre lo que observaron en general sobre su diario vivir dentro de la rutina de todos los días.

2019-2

En esta versión me di cuenta que la manera de trabajar había cambiado un poco, cada docente se hacía cargo de cada cuadro viendo cual era la línea más fuerte de la disciplina, anteriormente todos creaban en conjuntos en el mismo momento o por días. Pero no perdían la esencia de laboratorio. En estas reuniones me daba cuenta de cómo ellos se cuestionaban sobre identificar problemáticas para llevarlas al contexto que afectan la realidad social, para que los participantes pudieran pensarlas desde sus saberes guiadas por la metodología de sus lenguajes artísticos. Me preguntaba: ¿Cuál es la esencia del laboratorio? Y me respondía, es la de promover procesos de educación e investigación-creación desde la experimentación y la exploración de distintos lenguajes artísticos, logra identificar problemas de la realidad social por medio de la exploración artística, genera espacios de interdisciplinariedad con experimentación para crear un montaje o una obra de arte incluyendo todas sus disciplinas artísticas, logrando así llevar un mensaje que impacte a los participantes y a toda la comunidad universitaria y caleña.

En ese momento me surgían preguntas: ¿Por qué los que se inscribían no mantenían la continuidad?, ¿Por qué llegaban más personas de otros espacios diferentes a Unicatólica?, ¿por qué los que mantienen continuidad son de otros espacios de la ciudad caleña?, ¿Si han sucedido procesos de aprendizaje significativo dentro del laboratorio? ¿Cómo definirlos?, ¿Qué beneficios les brinda el laboratorio de educación Artística?

En ocasiones empecé a tener mis hipótesis sobre estas preguntas, y me preguntaba así misma porque mis compañeros de mí mismo

programa, cabe a aclarar que soy estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, “la vieja malla”, cómo le decían mis compañeros, ahora tenemos el nuevo programa la Licenciatura en Educación Artística.

Ellos no se interesaban por estar en Criarte, o ser parte de un grupo de investigación en Educación Artística, me fui dando cuenta que la mayoría tenías sus propios intereses, algunos solo querían graduarse y ya, otros solo querían ser profesores de colegios, u otros solo son artistas y sus búsquedas e intereses son más sobre sus disciplinas y procesos que tienen a fuera de la universidad.

Figura 4. *Últimas palabras de María.*

Fuente: Archivo particular de Criarte.

Criarte se organizó desde las expectativas de las nuevas personas que llegaron, entre los que figuraron docentes, artistas y docentes de diferentes áreas, se generaron exploraciones en espacios no convencionales, dando pie a otro pretexto creativo y de reflexión pedagógica; de igual forma, se fortalecieron los trabajos que se habían desarrollado la versión pasada.

En este semestre el tema central fue el trabajo sobre “las escaleras”, a partir de un ejercicio de exploración desarrollado en la primera sesión. Según los maestros ¿Qué representa la escalera? subir-bajar, avanzar-retroceder, pasado-futuro. Luego buscamos las diferentes escaleras de la ciudad y cómo nos relacionamos con ellas. De ahí surgieron una serie de imágenes, reflexiones, textos de escritura automática que son el material que va a componer un trabajo audiovisual que recoja la experiencia y sus aprendizajes, estos ejercicios son un punto importante porque en ellos surgen estos procesos significativos. Por diversas ocasiones no pudimos realizar el trabajo audio visual y quedo para el 2020-1.

El laboratorio fue invitado a cerrar la Semana de la Educación el 9 de noviembre, en este evento se realizó una muestra de la pieza: “Inmóviles Silentes”.

2020-1

Este semestre inicié con más ganas, porque ya tenía más espacio para brindarle al laboratorio de educación artística, la metodología este semestre fue muy diferente, y pude presenciar como los maestros construyen colectivamente todo un plan de trabajo, se realizaban reuniones en todos los espacios de la Universidad, para crear las estrategias metodológicas para el plan de trabajo del 2020-1. En el trascurso de esas reuniones se hacían reflexiones pedagógicas y artísticas con los estudiantes que iban llegando, se les comentaba como se iba realizar el laboratorio este año, sobre la planeación y desglose de las sesiones de trabajo.

Inicialmente nos reunimos para realizar el cierre Audiovisual del semestre pasado, ya que se les había prometido un producto audiovisual como cierre y por diferentes circunstancias no

Figura 5. “Inmóviles Silentes” en el marco de cierre de la semana de la Educación.

Fuente: Archivo particular de Criarte

se realizó, se convocó a todos los participantes que habían trabajado el semestre pasado para realizar un buen producto la maestra Marleyda llevó un experto sobre producción audiovisual, donde fue muy interesante, dinámico esa filmación del video se le llamó: “CADAVER EXQUISITO”.

Como anteriormente había dicho, la metodología había cambiado, consistía en que se realizaba en llevar el laboratorio a diferentes espacios como la universidad Camacho, la normal superior farallones, Sede Pance, Sede compartir y Cerrito. Cada mes se realizaba un ensayo extensivo de los montajes de las versiones pasada para no perderlos y así poder mostrarlos en diferentes eventos.

Las sesiones en la sede Meléndez iniciaron el 28 de febrero del 2020. Con el tema arte y violencia en Colombia; la maestra Dayra dirigió esa sesión en conjunto con Marleyda, caminado por el espacio al ritmo de la música poniendo diferentes situaciones y emociones al ritmo de los instrumentos y sonidos en vivo. También nos fue llevando por un ejercicio de exploración e imaginación, donde fue llevando a diversas sensaciones, sonidos, momentos de miedo y angustia mostrándonos una imagen que es una pintura, una obra de arte plástica de Colombia.

La segunda sesión fue dirigida por la maestra Alexandra y el maestro Luis Avendaño, se inició con un calentamiento la maestra Alex nos direccionó a dar una entrega de emociones

Figura 6. ejercicio la conexión con los ancestros

Fuente: tomado del Archivo particular de Criarte.

y sentimientos, a recordar y sentir las víctimas por el conflicto armado y las violencias en general que se ha vivido en Colombia, el ejercicio del ser agua metafóricamente, de salir de este mundo que nos condiciona de algún otro modo. Ver como cada participante se entrega al ejercicio, la sensación que se vio, la energía fue tan fuerte que hubo personas que lloraron gritaron y tuvieron una catarsis.

Cuando llegamos al punto de encender la luz una vela, buscar nuestros ancestros, me dio la sensación de recordar y vivir todo lo que sucedió con algunos familiares que fueron víctima del conflicto armado, de la muerte de mi primo, que lo mataron, sin ninguna razón y nunca se hizo justicia. Ese ejercicio me permitió sentir de nueva esa impotencia, tristeza, angustia y miedo. lo más interesante es como finalmente me ayuda a sanar y recoger todas esas sensaciones y emociones que me hizo vivir para así llevarlas a mi cuadro a futuro de arte y violencia.

Llegó el momento de montar, la sesión número 4 era la puesta en escena con público. Ese

día ensayamos fuertemente y salió un producto maravilloso, pero en este momento se vivió la situación de la pandemia del covid-19 y entramos en cuarentena, el laboratorio no pudo realizar su cierre presencial por la coyuntura. Los maestros propusieron crear cada uno desde sus casas el cierre final frente Arte y violencia en Colombia como se había trabajado.

Al realizar el cierre se les iba entregando el certificado a cada participante del laboratorio de educación artística, actividad nueva que se implementó este año y le dio un carácter más formal a Criarte, todos quedaron muy contentos y con ganas de continuar.

Referencias

- Ausubel. (1918-2008). *Frases De David Ausubel Sobre El Aprendizaje Significativo*. <https://explicacionlasobre.blogspot.com/2019/04/frases-de-david-ausubel-sobre-el.html>
- Ausubel, P. D. (1961). *Significado y aprendizaje significativo*. A. Martínez, Ed. https://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/ausubel02.pdf