

**1º Debate entre las artes en convenio con el MAMBO.
Septiembre 2/ 2010**

**¿Permiten las condiciones actuales de la escuela desarrollar la
creatividad artística de los estudiantes?**

A la luz del proceso creador del Maestro Video-artista **Diego León**

Relatoría

.....

- **Evento realizado en el MAMBO de 5:30 a 7:00 p.m.**

-**Participantes:** 42 maestros y maestras de artes de los distintos niveles educativos y estudiantes de Licenciatura en artes. (Anexo listado de participantes)

-**Laura Cardona**, Directora del Departamento de Educación del MAMBO dio inicio al diálogo resaltando aspectos del **proceso creativo**:

1. Este **es siempre cambiante**, se ajustan sus etapas en el camino, y no necesariamente estas se cierran totalmente.
2. Implica **circulación de saberes** y, en el caso visto, requiere la **creación colectiva** como algo muy importante
3. El artista **pone a prueba conocimientos previos** y **se nutre de nuevas experiencias**.
4. En el proceso **se presentan problemas** pero también **se problematizan** cosas.

Invitó a la audiencia a iniciar la conversación retomando la pregunta que convoca al debate, la que aunque parece cerrada y que sólo se podría contestar con "sí" o "no", estas respuestas pueden ser un buen punto de partida para el debate.

¿Qué sentido tiene el aprendizaje de técnicas?

.....

Tres puntos de vista

- a.** -El aprendizaje de *las técnicas como tales* son necesarias para poder construir un discurso.
- b.** - El arte es un lenguaje que requiere el aprendizaje de técnicas que le permitan al estudiante manifestarse, pero *no tiene sentido el aprendizaje de la técnica como ejercicio aislado de las motivaciones internas de los estudiantes*; de las preguntas que se hacen a sí mismos.
-Debemos lograr que las artes les aporten a los niños *un nuevo lenguaje*. Cada uno debe poder mostrar lo que quiera de manera simbólica, menos directa que las acciones de causa efecto.
- c.** Primero deben hacerse las preguntas y luego *se van solucionado mediante la búsqueda de los recursos técnicos* y de la ayuda necesaria.

¿Simbolizar?

.....

-El maestro no debe esperar que los estudiantes representen siempre cosas “bellas”, debe darles la libertad de expresar lo que quieran. Tampoco debe esperar que únicamente manejen los medios tradicionales de expresión

¿Reflexionamos sobre lo que se hace?

.....

- El maestro tiene dificultades para reflexionar sobre su propio que hacer y este error se repite con los estudiantes.
- Como maestros se manejan unos códigos que conviene replantear con los estudiantes.
- No se acostumbra la reflexión en el aula, no se están formando a los niños como seres políticos, reflexivos.

¿Y el contexto artístico como tal?

.....

- Conviene llevar artistas a los colegios
- El arte contemporáneo debería mostrarse a los niños
- El desarrollo de la creatividad requiere la interacción de los estudiantes con el contexto.

¿La noción de tiempo, el devenir histórico?

.....

El Maestro Diego León expuso con gran claridad la importancia de referentes históricos para lograr plenamente su proceso creativo, sin embargo en el debate no se hizo referencia a este aspecto.

¿La exposición del trabajo a la comunidad?

.....

Se hizo referencia tangencial a logros de proyección al espacio público del proyecto de Carnaval Inemita en el Kennedy, experiencia que implica la proyección de valores de solidaridad, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo e integración curricular.

No se intercambiaron ideas relacionadas con este momento del proceso creativo.

➤ **Las condiciones en la escuela
para desarrollar la creatividad artística de los estudiantes**

En el transcurso de la sesión el diálogo se fue ampliando para abordar los problemas con los que se encuentra el desarrollo de la creatividad artística de los niños en la escuela.

-Alguien dijo: Hay que preguntarse qué quiere la sociedad de nuestros niños y niñas, qué ofrece la escuela y cómo responde a esto la relación maestro-alumno.

*El arte en la escuela: ¿Terapia social o espacio de creación?
¿Se contradicen éstos términos?*

.....

Dos puntos de vista

- a.** La clase de artes en la escuela carga el lastre de tener que resolver problemas sociales, de tener que ser terapéutica, no se aprecia como espacio de desarrollo creativo y artístico en si mismo. En la escuela se espera que los profesores de arte se conviertan en psico-terapeutas.
  - Con frecuencia el arte en la escuela tiene un papel instrumental.

- b.** El desarrollo creativo artístico demanda el cuestionamiento del ser del estudiante, de aquí que influya en el modo de ser ético de los individuos. Entonces no se puede decir que el arte se enseñe por el arte mismo sin que se tenga en cuenta la formación psicológica del estudiante y su formación social y cultural.

¿Cómo se recibe a los niños en la escuela?

.....

- Con frecuencia los niños están tristes en la escuela *porque el goce no forma parte de la vida escolar*. Se olvida que esta debe ser un **espacio lúdico**, en el que se da la opción de expresarse jugando, haciendo arte, donde se transformen de manera simbólica los impulsos agresivos y se construya tejido cultural.

-*El cuerpo no entra al colegio*. El saber se relaciona con estar quieto, callado y atento. Pareciera que a la escuela se debiera entrar **sin el cuerpo**, cuando el maestro de artes trabaja activamente el movimiento y la expresión corporal se le tilda de que “se le sale de las manos la clase”, que la clase “está fuera de control”!

- *La escuela es egoísta con los niños*, no les da la oportunidad de expresarse. En la primera infancia los reprime al enseñarles sólo a leer y a escribir sin oportunidad de diálogo, de construir afectos, de sostener lazos interpersonales.

¿Quiénes son los maestros de artes en la escuela?

.....

Dos puntos de vista

- a.** A los maestros de artes los tienen relegados en la escuela.
  - Muchos maestros de artes no estudiaron arte. Se le da el espacio a cualquiera.

- b.** En la escuela sigue habiendo un espacio independiente en el que labora el maestro en el aula. En este

espacio se puede cultivar su espíritu innovador.

- El desarrollo de la creatividad en la escuela va de la mano de las habilidades creativas del profesor. Los maestros tenemos la posibilidad de enriquecer o empobrecer al individuo, de ayudar al estudiante, de hacer de la educación una obra de arte.

Unos requisitos

- En la escuela se requiere un maestro que le de valor a los imaginarios de los niños, que les de herramientas, que les ayude a superar dificultades de expresión, que innove y sea él mismo imaginativo. Que se diga a sí mismo/a: "Estoy siendo creativo, estoy educando"
- El maestro de artes de hoy debe estar en contacto con los referentes de los estudiantes, como por ejemplo con los videojuegos
- Ser maestro de artes en la escuela exige manejar todas las artes, el arte Contemporáneo nos da la opción.

¿Se forman maestros creativos?

.....

- Las Facultades formadoras de maestros de artes tienen el reto de responder a la necesidad de la educación artística para el desarrollo creativo de los estudiantes: de formar *maestros creativos* ellos y ellas mismas.

Un problema

- Si bien un maestro tiene libertad en su aula, **las condiciones de la escuela no son adecuadas para que un estudiante desarrolle su creatividad artística:**

1. Se preguntan si las jerarquías actuales de la escuela forman o castran.
2. La escuela valida casi siempre únicamente tareas analíticas y técnicas y *muy poco los aportes profundos de la educación artística a la formación del ser sensible, creativo, afectivo*, y también técnico y analítico de los estudiantes. A la escuela no le interesan los logros subjetivos que son fundamentales en los procesos creativos, sólo quiere abordar logros medibles del aprendizaje
3. No se educa en función de *desarrollo creativo para mejorar la calidad de vida* de los niños y la sociedad.

La escuela debe ser el lugar donde el joven se cuestiona su ser, su ser como persona, y de lograrlo se va cambiando el mundo de manera experiencial, visible, para vivir un poco más felices.

¡Hay que desbaratar las condiciones actuales de la escuela y hacerla más nuestra!

➤ *El debate como espacio de diálogo entre pares*

.....

- Hay consenso en considerar que sostener estos espacios de diálogo entre pares es muy valioso.
- Hay una necesidad de trabajar en equipo en la escuela, de dejar los protagonismos, el egoísmo.

