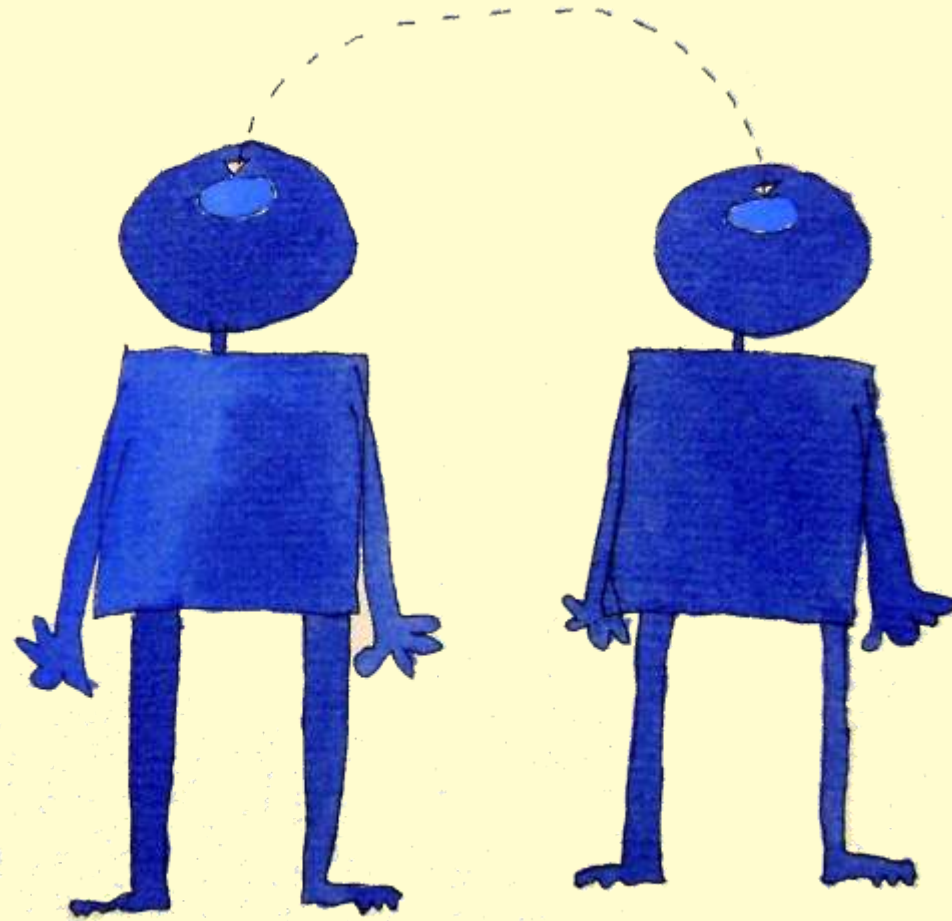

Monografía

ARTE=MEDIADOR DE ENERGÍAS CREATIVAS

Mayra Lucía Carrillo Colmenares

ARTE=MEDIADOR DE ENERGÍAS CREATIVAS. Monografía

Está permitida la reproducción total o parcial de este texto, su tratamiento informático, la transmisión de toda forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin permiso previo siempre y cuando su uso tenga fines educativos.

☺ **Editorial Malucaco. Versión original: 1998**

Versión Digital : 2013- contiene: Ajustes y Anexos

empresasmalucaco@voila.fr

CIUN 322713

Depósito legal: Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia

Escuela de Pregrado en Artes Plásticas. Director: Miguel A. Huertas

Digitación e Impresión original: Néstor Pedraza

Ilustraciones: Stéphanie Logeais

Impreso en Bogotá - Colombia

A

*Mis queridos maestros (mis padres), quienes con su entrega y ejemplo
me invitan a seguir intentando ser un poco mejor cada día.*

*Mi maestra Cecilia Ordoñez sin cuya entereza y apoyo
jamás hubiera nacido este escrito.*

*María Cecilia y Paula quienes me enseñaron que la disciplina y el amor al conocimiento
son inagotables fuentes de energía y libertad.*

*Ingrid y Gabriela sin iguales compañeras
que le dieron alegría y luz a mi vida durante la carrera*

*Salomé Cuesta, verdadera “escultura viviente”, quien por medio de su sencillez, dedicación,
Inteligencia, confianza, sensibilidad y entrega, sabe hacer del enseñar un verdadero arte.*

*Todos y cada uno de aquellos con quienes alguna vez pude haber compartido, pues de su vida
y actitud, a la manera de la mejor de las clases, algo intenté aprender.*

*“El mundo está lleno de objetos más o menos interesantes;
No quiero añadir ningún otro, prefiero sencillamente, afirmar
la existencia de las cosas en términos de tiempo y/o espacio”*

Robert Barry (1968)

“Los progresos en materia de arte no son necesariamente formales”

Donald Judd

“Yo intento ver a cada ser humano en sus propias fuerzas”

Joseph Beuys

CONTENIDO /PÁGINA

CONVERSACIONES CON UN FÓSIL/8

ANTECEDENTES- REFERENTES/18

Históricos

Personales

LA PEDAGOGIA COMO ACTO ARTISTICO/25

ANEXOS/28

Material de las actividades de sustentación

Texto: Un creador social por excelencia: El Educador

BIBLIOGRAFÍA/40

PRÓLOGO

Este texto, más que una monografía, es una propuesta que busca aportar elementos conceptuales desde el contexto de las artes plásticas a la más “estancada” de todas las ciencias: la Pedagogía del Arte.

Es desde la historia del arte de donde vienen las ideas, pero su fusión con esta disciplina resulta tan enriquecedora como la presencia del *arco iris* en un mundo ausente de color, pues dicha fusión pone las artes plásticas en relación con todos los aspectos de la experiencia cotidiana, y a su vez, permite pensar la pedagogía desde un sistema teórico-práctico, que (espero) genere nuevos métodos de enseñanza para la formación del hombre del siglo XXI.

He elegido para la presentación de este escrito, un formato a manera de conversación debido a que es producto de las preguntas formuladas directamente por mi tutor de tesis: Miguel Huertas. Y porque considero que no existe otro más amable e informativo que éste.

CONVERSACIONES CON UN FÓSIL

Antes de comenzar, me gustaría que me contaras ¿Por qué has escogido el seudónimo fósil?

Bueno, pues ocurre que a la par que yo iba madurando mis inquietudes acerca de la pedagogía, trabajaba algunas formas en cerámica. Estas formas por sus acabados daban la apariencia de ser fósiles, algo desenterrado; un día decidí revisar lo que la palabra significaba y me di cuenta que yo era ese fósil. Ya que efectivamente lo que hice en la academia fue “enterrarme” en un mundo de prácticas y conceptos que poco a poco fueron dejando huella en mi forma de ver y pensar mi vida, el arte y mi posible hacer profesional.

Ahora que estoy a punto de abandonar la academia soy consciente de que mi actitud frente a la vida no puede ser comprendida si no se tiene en cuenta el curso de la historia (tanto del arte como la de mi vida).

Siringe de Mergo Fósil

*Ejercicio de la clase de profundización en cerámica
II Semestre de 1996. Dimensiones: 60 x 26 cm.*

***Cuando hablamos de artes plásticas nos referimos específicamente a un sector de la experiencia que se ocupa del problema del cuerpo y del espacio. El artista plástico habitualmente produce alguna clase de objeto, tu propuesta plantea una desmaterialización¹ radical.
¿Cómo justificas una propuesta así en el ámbito de un programa de Artes Plásticas?***

Me parece erróneo afirmar que el artista plástico es aquel que produce alguna clase de objeto, pues si observamos atentamente las diferentes propuestas que se vienen desarrollando desde la década de los setenta, veremos que lo que se busca es más bien la forma o estrategia más efectiva para comunicar un concepto, reflexión o sentimiento.

El arte se convierte así en la “huella” de lo que el artista “siente-piensa”, expresado o consignado por él de acuerdo a la conveniencia entre éste y el concepto. En muchas ocasiones, lo que el concepto busca lograr es la interacción público-artista, surgiendo manifestaciones como el *performance* o el *happening*, a través de los cuales el artista obra con su público. Tanto en el uno como en el otro, lo que importa no es la elaboración del objeto, sino la acción que el artista desarrolla con su público.

Para mí, al igual que en un *happening*, un maestro se da a sus alumnos llevándolos a vivir una experiencia de conocimiento, incitándoles a ampliar su mirada frente al mundo, mostrándoles nuevas ventanas de acceso a la comprensión y entendimiento.

Considero que mi propuesta se encuentra más que justificada en el ámbito del programa de Artes Plásticas, debido a que es precisamente gracias a sus contenidos que he podido llegar a construir conceptos que me permiten ver con claridad cuál puede ser el espacio más apropiado en el que pueda mantener una particular fusión arte-vida.

---

¹ Aun cuando el lector encontrará a continuación una argumentación a favor de una desmaterialización radical. Mi trabajo de grado ofreció una materialización de las apuestas conceptuales en productos altamente elaborados y de los cuales se ofrece registro en los anexos de este documento.

Cuando hablas de contenidos, ¿A cuáles te refieres exactamente?

Se estudia la historia y la teoría del arte desde los griegos hasta los postmodernos y por medio de éste estudio se analizan las diferentes transformaciones que el concepto arte ha sufrido.

El contenido de las materias teóricas de tercer semestre fue fundamental, pues a partir de los aportes de desde el contexto del arte de Duchamp y los aportes desde la filosofía de Lyotard, se da una nueva visión, en donde el arte se aleja del campo de lo estético en el objeto, para reafirmar lo estético en el sujeto. A partir de este momento el objeto pierde importancia y algunos artistas descubren superar la experiencia con una idea (no concepto). Duchamp convierte la idea en máquina de hacer, abriendo paso a una nueva forma de quehacer en el arte. A ese nuevo quehacer, Lyotard lo llama lo *figural* (en oposición a lo figurativo) y lo describe básicamente como un acontecimiento encaminado a la producción de la realidad, en donde el artista introduce su propia espacio-temporalidad, creando sus propias reglas, obligando al sujeto a vivir sensaciones y percepciones acompañadas de consciencia.

***¿Cómo defines la experiencia artística (qué elementos la componen)
y de qué manera están presentes en tu práctica pedagógica?***

Para quien crea, la experiencia artística es un momento en el cual el individuo puede recrear el afuera desde dentro; es decir, es la forma por medio de la cual el mundo interior del individuo (su sentir, su pensar y su forma de reelaborar la cultura a la que pertenece) surge al exterior, quedando plasmado, bien sea a través de líneas, colores, formas, palabras o movimientos; en un soporte o espacio adecuado.

En el caso de la creación que realiza un maestro éste deja ver su mundo interior a los estudiantes, por medio de su labor pedagógica y sus acciones. Dicha labor queda plasmada en el soporte vivo que ha intervenido: el corazón, la mente y el alma de sus estudiantes. Desde luego que el ideal es que el estudiante, lejos de repetir la labor de su maestro, se atreva a mantener un diálogo permanente que le permita expresar sus dudas, verificar la información que se le proporciona, criticar de forma argumentada, repensar su cultura, reelaborar temas de forma sistemática y, con criterios claros, no aceptar todo lo que se le propone.

¿Qué diferenciaría un proceso pedagógico propuesto desde el ámbito del arte a los procesos convencionales de enseñanza?

A mi modo de ver, un proceso pedagógico propuesto desde el ámbito del arte, puede lograr un enriquecimiento global del ser, debido a que puede propiciar un espacio de libertad para el cultivo de la imaginación en donde cada uno se conecta y confronta con otras realidades de la existencia y diversidad del pensamiento humano. Pues acercarse a conocer el mundo del arte es acercarse a ver cómo siente (o sintió) y cómo vive (o vivió) el ser humano en la profundidad de su ser.

Creo que además de comprender con claridad la importancia de su rol social, un maestro en formación debe saberse proveer de un espacio para verse y para ver, con la libertad del niño que juega. Más que memorizar teorías (aunque resulta preciso estudiarlas), siento que es necesario darse la oportunidad de conocer, de cuestionarse, de reflexionar para construirse una estructura conceptual y espiritual interna que le permita ser responsablemente libre y dinámico.

El aprendizaje por medio de las artes plásticas logra situar al individuo en una zona en la cual la intuición puede ser valorada como fuente de conocimiento, permitiendo poner en relación las diferentes dimensiones del hombre aumentando así su creatividad.

¿Qué es lo que hay en las artes plásticas que permite ampliar la visión?

Las artes plásticas, tal como lo afirma Lyotard, son un *sub-conjunto* del saber humano. Dicho sub-conjunto conserva la memoria visual histórica de lo que han sido las preocupaciones e ideales por los cuales el hombre establece un lenguaje simbólico con su entorno, naciendo desde allí los mitos. Es esta concepción mítica, esta construcción sobre el sentido y significado de la vida la que permite ampliar la visión. Pues es sólo mediante el engaño e ilusión que producen las artes plásticas que el ser humano puede tratar de conocer y comprender lo incomprensible de su existencia y dejar de lado la lógica racional para aventurarse a conocer desde un lenguaje más sensible, intuitivo y/o libre de prejuicios.

¿Cómo describirías de manera concisa, pero al mismo tiempo muy clara, los pasos que te llevaron a tus decisiones actuales?

1. Ver cómo el objeto, que en determinado contexto se puede denominar artístico, al estar fuera de éste se convierte en una cosa más
2. Considerar que ya hay bastantes objetos, tanto dentro del mundo del arte, como en el mundo en general
3. Sentir que el objeto no me permitía llegar a expresar con claridad mi visión del mundo
4. Encontrar que conceptos como *Happening*², *Performance*³, *Plástica Social*⁴, me dan mayor claridad acerca de mi posible actividad como artista plástico contemporáneo permitiéndome fusionar de forma consciente el arte a la vida.
5. Creo firmemente que el aporte de un artista es mucho más real y directo si se une a un trabajo social específico. Veo la pedagogía como un saberse dar, como un construirnos juntos para crear verdaderos espacios de comunicación.

Hablas de tu visión del mundo, ¿En qué consiste?

Jorge Hernán Toro alguna vez en sus clases de teoría del arte afirmaba que todo arte lleva en su esencia el ideal de cristianización. Aún con las reservas que se puedan tener sobre dicha afirmación, considero que ello es cierto pues si lo analizamos bien ¿Qué puede ser más importante que el entendimiento mutuo?. Si cada uno se esforzara por comprenderse y comprender, ¿Acaso el mundo no estaría mejor?.

Considero que nada puede reemplazar el valor de una mirada, la palabra sincera, una sonrisa compartida, la satisfacción de un trabajo bien hecho, la ayuda desinteresada...pienso que como maestra, por medio del ejemplo y del compartir con el estudiante puedo contribuir tanto en el desarrollo de capacidades orgánicas y cognoscitivas como en el desenvolvimiento de una consciencia del otro.

---

² Suceso en el que no hay secuencia lógica final ni continuidad dramática, por medio del cual el artista intenta devolverle el carácter estético a los actos, objetos y espacios de la cotidianidad.

³ Acto en el cual el artista utiliza su propio cuerpo como medio de expresión y sirve de puente entre un algo y el espectador.

⁴ Concepto creado por Joseph Beuys, por medio del cual recalca la importancia que tiene la participación del hombre como ser creativo en la conformación de una nueva sociedad de una Escultura Social. Para ampliación de este tema se sugiere la lectura del texto: *Kunst= Kapital*.

¿Cuál es tu metodología?

Lo primero que hago es escuchar las necesidades de conocimiento (bien sea del estudiante o de la institución con la que trabajaré); luego organizo la búsqueda intelectual del estudiante para resolver los problemas de conocimiento, lo cual significa crear un *canal* o puente de acceso, que conecte los diversos saberes y conocimientos acumulados por la humanidad a la inquietud particular del estudiante. Desde luego considero que más que un transmitir información, lo importante de un espacio pedagógico es que el estudiante desarrolle su atención, la agudeza de su observación, el razonamiento abstracto, su lenguaje, su voluntad y disciplina, su capacidad de trabajo y la expresión controlada de sus emociones, pues los contenidos de los saberes se olvidan fácilmente.

¿En qué consiste ese canal?

Ese canal no es más que un mapa organizado del campo de saber que es preciso conocer, que por medio de prácticas organizadas de lo simple a lo complejo permite que el estudiante vaya comprendiendo poco a poco lo concerniente a esa área del conocimiento que está en juego.

Es importante que tanto el mapa, como las prácticas logren hacerle consciente de cada uno de los elementos que componen esa área y le permita adquirir una visión histórica que le integre, permitiéndole formar parte de un todo que nos trasciende, que continuamos en el presente y que los seres humanos que vendrán después de nosotros continuarán en el porvenir.

¿Crees que es posible llegar a tener todas las herramientas adecuadas para abordar toda clase de temas?

Considero que sí, siempre y cuando al maestro le guste cuestionarse e investigar. Pues desde un ideal platónico el artista posee el analogón; es decir la idea. La idea con la que el maestro trabaja es la de crear las condiciones, crear la atmósfera adecuada hacia la búsqueda de conocimiento. El

maestro no lo sabe todo, pero sabe (o debería saber) cómo está organizado el universo de conocimientos producidos por el ser humano y sabe que puede ofrecernos a la solución de problemas vitales de la existencia.

¿Qué resultados has percibido en tus alumnos y en ti misma?

Me parece muy difícil hablar sobre los resultados concretos de un trabajo pedagógico, pues no es común que el maestro sea quien presencie o recoja los frutos de éste. Lo único que uno puede hacer es sembrar una pequeña semilla de conocimiento e inquietudes en el alma del estudiante y confiar en que éste sabrá alimentarla con sus propias inquietudes y/o emplearla para la construcción de su proyecto de vida.

En cuanto a los resultados que he podido percibir en mí, siento que jugar desempeñando el papel o rol de maestra, me permite un crecimiento a nivel intelectual y espiritual. Pues para la preparación de cada espacio pedagógico me exijo tanto una revisión bibliográfica del tema a tratar (lo más completa que pueda), como de una *depuración*⁵ de la información que me permita transmitir ideas y conceptos con precisión, claridad, y sencillez.

¿Cómo definirías –en los términos de tu propuesta-instancias como:

Diálogo profesor-alumno, relaciones jerárquicas, el conocimiento, la experiencia, la evaluación y la comunidad?

Definir dichas instancias me parece innecesario en mi propuesta, pues lo que busco es sencillamente vivir una determinada experiencia que permita el enriquecimiento mutuo, tanto de mis estudiantes como el mío. Al igual que cualquier juego, éste posee unas reglas que surgen como parte de la dinámica particular, de acuerdo a los requerimientos específicos del lugar, tiempo y espacio con el cual cuenta el individuo o grupo con el que actúo.

---

⁵ Dicho proceso implica: 1. Proponer los contenidos del espacio académico de manera sistemática. Lo cual exige la elaboración de un organigrama lógico en el que es posible tener una amplia visión de todos los problemas y categorías que se hayan implícitos en los contenidos. 2. Proponer el espacio académico con el porqué de cada elemento o pasaje. Haciendo explícito el sentido y razón de ser de cada factor que le compone. 3. Proponer los contenidos de modo adaptado a la capacidad y exigencia receptiva y de estudio del estudiante o individuo que va a hacer el esfuerzo por conocer y comprender.

Monografía

Considero que la única diferencia entre un maestro y un estudiante es que el primero posee mayor claridad acerca del campo de saber que el estudiante quiere conocer, en otras palabras, el maestro ha recorrido el camino y puede proponer una serie de actividades y cuestionamientos que permita al estudiante enriquecer ampliamente sus inquietudes.

Entiendo tu posición, pero es inevitable abordar estas cuestiones en este y otros terrenos.

De manera que insisto en que las definas aquí, así sea para rechazarlas.

De acuerdo, trataré de definir estos términos si con ello contribuyo en algo para la comprensión de este texto.

El dialogo profesor alumno: Es la vía al entendimiento.

Las relaciones jerárquicas: Es un término que aparece cuando se trata de imponer algo al otro. Siento que es una instancia a la que el maestro acude cuando es incapaz de comprender al estudiante, pues el maestro debe ser un integrante más del grupo, debe ser cómplice en las aventuras cognitivas.

El conocimiento: Es una experiencia descrita con claridad

La Experiencia: Es un sentir (huella de los sentidos e intuición) comprendido desde la razón y archivado conscientemente en la memoria.

La evaluación: Es un balance que se hace a manera de conclusión de una etapa, con el fin de mirar hacia atrás y analizar una experiencia. Es importante no confundir la *evaluación* con la *calificación*, porque mientras la primera es una oportunidad de apropiación de nuevo lenguaje, construcción de nuevos conocimientos y elaboración de criterios propios-responsables sobre el saber que se intenta apropiar.

La segunda es la traducción que se hace de dicho balance a un sistema de registro para efectos de memoria del resultado aproximado que arrojó el proceso de evaluación.

La Comunidad: Es un grupo de personas que comparten un mismo espacio, una misma lengua y unos ideales comunes

***¿Qué es lo que presentas en este escrito,
un registro, unos resultados, una metodología?***

Considero que lo que presento es una construcción de sentido, es decir un texto, por medio del cual aporto mi visión del arte para poder establecer elementos que permitan un acercamiento de los que me rodean a una forma de vivir y sentir, que por momento parece extraño y ajeno.

Este documento manifiesta una presencia, pero de ningún modo la interpreta o traduce, ya que una obra plástica del orden de lo figural no es comparable a un texto ni explicable teóricamente. Al igual que todo performance, happening y afines no puede ser texto ni antes ni después, lo que no se dice con palabras se expresa en la acción y no existe otra forma de hacerlo.

¿Qué estrategia propones para que sea leído o interpretado?

Espero que sea leído como una serie de reflexiones en las cuales expongo la actitud que adopto frente a las preocupaciones personales que tengo con relación al acto pedagógico, enriquecida y clarificada desde las herramientas conceptuales que procura la historia del arte como ubicadora frente a una realidad social.

Fuera de las fuentes artísticas ¿Qué otras fuentes has consultado?

A lo largo de mis estudios sentí que la mejor manera de comprender el porqué y el cómo surgen las diferentes expresiones del hombre, es acercarse a conocerlo desde sus más hondas preocupaciones. Así fue como acudí a diversas fuentes del conocimiento; *concepts*⁶ como filosofía, psicología, mitología, antropología, religión y diseño, me permitieron adquirir una estructura de pensamiento más amplia que la que poseía antes de iniciar mis estudios.

---

⁶ La construcción de conceptos implica diálogo y reconocimiento del significado y sentido, de ahí que no sea lo mismo estudiar los mitos (contenido del área) que comprender el *concepto mito*.

Monografía

Vale la pena anotar aquí que antes de estudiar artes yo estudiaba biología, lo cual indica que durante mi recorrido por la universidad tuve la posibilidad de hacer una “globalización” de diversas fuentes del saber. Al final del texto aparece una bibliografía, pero esta solo hace referencia a las fuentes filosóficas, históricas, pedagógicas y psicológicas que he consultado durante mi recorrido en artes.

¿Cuál consideras que es el mayor aporte de tu trabajo hacia la facultad de artes y hacia tus compañeros?

Siento que el mayor aporte de mi trabajo hacia la facultad es mostrar que la academia de artes es un espacio en donde, además de aprender a hacer objetos, es posible conocer y cuestionarse de modo que cada estudiante desarrolle lo más creativamente que pueda sus inquietudes.

Considero que el mayor aporte hacia mis compañeros es servir de ejemplo, mostrarles que la historia del arte aporta las suficientes herramientas para que cada uno modele su vida de la manera más libre y consciente posible, siempre y cuando tomen el lenguaje y todos los legados culturales en términos de sus propias experiencias.

ANTECEDENTES- REFERENTES

Históricos

Me resulta fundamental complementar este texto hablando de ciertas influencias, tanto de actitud frente al arte, como conceptuales y vivenciales que han alimentado mi inquietud y gracias a las cuales ahora me es fácil ver el acto pedagógico como manifestación artística contemporánea.

En primer lugar aparece *“ese movimiento artístico de una sola persona –Marcel Duchamp–para mí un movimiento auténticamente moderno, por lo que implica que cada artista puede hacer lo que crea que debe hacer, un movimiento para cada persona y abierto a todo el mundo”*⁷.

Con sus aportes conceptuales y su obra, Duchamp alegaba estar *“más interesado en las ideas que en el producto final”*, introduciendo así una eclosión de ideas que más tarde toma el nombre de arte conceptual.

*“Arte conceptual amplio movimiento, abierto a todo, era parte de una extendida renuncia a ese artículo de lujo, permanente y portátil (y por lo tanto infinitamente vendible): el objeto de arte. En su lugar nació un acento en las ideas que no tenía precedentes: ideas dentro, en torno y acerca del arte y de todo lo demás, una vasta e incontrolable gama de información, temas y preocupaciones nada fácil de encerrar dentro de un único objeto, y más adecuadamente transmitidas a través de propuestas por escrito, fotografías, documentos, planos, mapas, películas y video, sirviéndose del propio cuerpo del artista, y sobre todo, por medio del lenguaje mismo. Resultando así una especie de arte que vivía. Sin importar la forma en que adoptara (o no adoptara) su existencia más plena y más compleja en la mente de los artistas y su audiencia, que exigía del espectador un nuevo tipo de atención y participación”*⁸.

Efectivamente después del Ready-made de Duchamp, el arte no volvió a ser el mismo, con él Duchamp redujo la acción creadora a un nivel asombrosamente rudimentario: a la decisión única, intelectual y en gran medida sometida al azar de denominar a ese o a aquel objeto o actividad “arte”.

---

⁷ Wilhem De Kooning, 1951. Tomado del texto: Conceptos de Arte Moderno.

⁸ Nikos Stangos, Conceptos de Arte Moderno, Editorial Alianza, Madrid. 1986

Monografía

El gesto de Duchamp implicaba que el arte podía existir fuera de los convencionales medios “hechos a mano” y por encima de las consideraciones del “buen gusto”; su argumento de que ***el arte tienen mucha más relación con las intenciones del artista que con lo que pueda hacer con sus manos o piense sobre la belleza***, reafirman mi convicción de que tanto en el arte como en la vida, lo que importa es el grado de consciencia con el que obramos.

Joseph Beuys aparece en segundo lugar como gran soporte teórico para mi trabajo. ***El arte era para él: riesgo, confrontación, contradicción, una dimensión de la realidad***. Concedió una importancia grande y decisiva a la educación estética del hombre, teniendo muy claro que el antiguo concepto de arte orientado sólo en la creación de imágenes u objetos está superado. Y que en una época de aumento de pérdida de valores, de crecimiento, de pretensiones materiales, también de creciente cientificación, tecnificación y especialización le interesa desarrollar un concepto de arte antropológico que abarque todos los modos de expresión y creatividad humanos. Aspira a un cambio del concepto de cultura, derecho y economía con medios y conceptos derivados del Concepto Ampliado del Arte.

La enseñanza que podría impartirse en las escuelas libres como medida terapéutica para cambiar la sociedad, era un elemento central de su Concepto Ampliado. En esta actividad vio Beuys la posibilidad de dar impulso a procedimientos plásticos capaces de transformar la sociedad, de realizar la plástica social. ***La enseñanza era para Beuys existencial, de suma importancia psíquica y espiritual***.

Se oponía a considerar que el profesor fuera sólo un mero espectador del proceso de desarrollo. Su Concepto Ampliado del arte se extiende hasta el punto en que nuestro ser y nuestro obrar vienen determinados sobre todo por el arte, ***no el arte de lo posible, sino el de la liberación de todas las energías creativas***, apuntando con ello hacia la reestructuración del conjunto social a partir de le ***elaboración de nuevos puntos de vista para la enseñanza***⁹.

---

⁹ Hoy en día sé que esta afirmación presente en el texto de Stachelhaus no es del todo cierta ya que, de acuerdo a lo encontrado en mis investigaciones posteriores, lo que le interesaba a Beuys no eran nuevos puntos de vista para la enseñanza sino nuevos puntos de arranque para el desarrollo de la sociedad futura. De una sociedad autónoma. Dichos puntos de arranque (que se encuentran descritos en su discurso Hablar del propio país Alemania) son: ***El Orgánico*** o referente al conjunto de caracteres morfológicos, fisiológicos y psíquicos del individuo, ***El Cognoscitivo*** o relativo a la forma en que se construye y hace circular el conocimiento en la sociedad, ***El Democrático*** o de dialogo permanente que permite cuestionar las leyes que se deben hacer de acuerdo a las necesidades y tareas socialmente relevantes y ***El Ecológico-Social*** que permite realizar acciones para detener los daños que causamos al medio ambiente con el fin de sanar nuestra alma .

Beuys quiere nuevas escuelas que permitan a cada estudiante experimentar la creatividad como configuración de la libertad de forma que el concepto de creatividad no se emplee de forma exclusiva con los profesionales de las Bellas Artes (pintores, escultores, arquitectos, literatos, bailarines, músicos o actores), sino que se emplee para señalar el enorme potencial de configuración de lo nuevo que cada uno lleva dentro. Dicho potencial suele quedar sepultado por medio de las diversas formas de agresión social, del afán de competencia y éxito con el que se nos educa. Por eso el descubrir e investigar el verdadero potencial de cada ser humano debe ser la tarea de las escuelas y universidades libres.

Cuando Beuys dice que *cada hombre es un artista* está diciendo que todo ser humano posee facultades creativas que deben reconocerse y ser perfeccionadas para que pueda participar con libertad responsable en la creación de un sistema social futuro elimine lo que hace sufrir a las personas y garantice a todos dignidad y calidad de vida.

Por ello el concepto de arte (al igual que en el pensamiento medieval), debe aplicarse sin más al trabajo humano. El nuevo principio de creatividad es idéntico al principio de resurrección, ya que permite que cada ser humano se vea a sí mismo como figura viviente, palpitante para fomentar tanto su alma y espíritu, como la de sus semejantes.

Por último siento que vale la pena mencionar en este escrito las actividades con utilización simultánea de diversos medios, del grupo fluxus y sus homólogos americanos, los happenings sin forma preestablecida que organizaron en New York Claes Oldenburg, Jim Dine, Allan Kaprow y otros.

“Al alcanzar su expresión más pura y difundida, el arte como idea fue demolido y ampliado al arte como filosofía, como información, como lingüística, como matemática, como autobiografía, como crítica social, como broma, como narración de historias...”¹⁰, en fin, como riesgo a la vida.

---

¹⁰ Tomado de Nikos Stangos.

*“Todos los problemas de los hombres, puede que sean problemas de configuración.
Las condiciones de vida tienen que cambiar, la renovación viene solo del concepto ampliado del arte”*

*“Todos trabajan para todos, nadie trabaja solo para sí mismo, sino que cada cual satisface las necesidades de otro.
Mientras yo mismo vivo de los rendimientos de otros, devuelvo algo a otros, esto a reciprocidad, lo cual es maravilloso de observar
en un organismo fisiológico tan individualizado como es la colmena , donde las células no están ensambladas
como en un organismo superior, como en la corporeidad humana, por ejemplo, sino que en la colmena
el conjunto de células están sueltas y separadas e incluso se mueven. Esto es importante”*

Joseph Beuys

*“Es performance, una acción cumplida, un acto. El ritual degenerado es espectáculo.
El performer debe trabajar en una estructura precisa, haciendo esfuerzos, porque la persistencia y el respeto en los detalles son el rigor que
permite hacer presente la esencia. No quiero descubrir algo nuevo, sino algo olvidado.
Algo tan viejo que todas las distinciones estéticas ya no son válidas. Yo soy teacher of Performeer. El teacher es alguien a través del cual pasa la
enseñanza, la enseñanza debe ser recibido. El teacher dispone del doing, del hacer, más que de ideas o de teorías,
El performer sabe ligar el impulso corpóreo a la sonoridad (el flujo de la vida debe articularse en formas); es un puente entre el testigo y algo. En
este sentido, el Performer es pontifex, “hacedor de puentes”.*

Jerzy Grotowski.

ANTECEDENTES- REFERENTES

Personales

No es fácil comprender por qué escogemos un camino y no otro, nunca sabremos porque se elige ser uno mismo y no otro.

Cuando se inicia una carrera como artes, nunca se llega ni remotamente a saber lo que ello significa; siempre se inicia con una visión generalmente equívoca o incompleta de lo que en nuestra época significa ser artista plástico.

A medida que avanzaba en mis estudios palabras como ritmo, composición, tensión, equilibrio, tracción, entraron a ser parte del lenguaje común

llevándome éstas a entender que el artista plástico es aquel ser consciente comprometido en la solución de problemas propios de su arte, a través de la manipulación de diferentes cuestionamientos y técnicas.

Poco a poco fui internándome en el conocimiento de ese mundo en el que todo me gustaba, todo me seducía, con el que quería vivir ya que lo que ese mundo me daba principalmente era claridad: una posibilidad de conocerme y conocer.

Se estudia el arte (desde los antiguos a los posmodernos) y en todas sus manifestaciones más que lenguajes, conocí formas de ver el mundo, maneras de sentir y pensar reflejándose en mil formas.

De modo que mi visión del arte se amplió, permitiéndome pensar que más que el dominio de saberes y técnicas, el artista es un ser consciente de sí y de lo que le rodea, que busca brindar algo de humanidad, se adentra por oscuros laberintos para establecer nexos, tiende canales de comunicación a través de los cuales la vida puede seguir fluyendo.

Monografía

Semestre tras semestre transcurrían y bien pronto me di cuenta de mi innata inclinación pedagógica, al punto de que en cuarto semestre tomé la decisión consciente. Al iniciar quinto semestre tomé un seminario de pedagogía artística e inicié la revisión bibliográfica sobre el tema.

Al leer en un texto de Eduard Spranger: “El educador nato necesita cualidades que no se basan en la intelección y que por lo tanto, no pueden ser enseñadas”, inicié mis primeras prácticas pedagógicas.

A medida que iba tomando clases en la universidad yo me procuraba espacios en los que intentaba enseñar lo aprendido. Por ello dicté clases de dibujo y pintura al óleo en Paipa-Boyacá. Luego, dicté una conferencia sobre Joseph Beuys en sexto semestre como parte de mis entregas del espacio académico llamado Taller Experimental. Igualmente participé en la creación del grupo cultural *Chamote* que tenía por objetivo llevar los saberes que recibíamos en la academia a las comunidades. Con éste participé en el desarrollo de actividades culturales en Chiquinquirá, Boyacá. Además de participar en la creación del proyecto que recibió apoyo económico de la división de bienestar universitario, en aquella ciudad realicé talleres creativos de dibujo para niños, dicté dos conferencias que tenían por título: Escultura del siglo XX y La Enseñanza Problemática.

En séptimo semestre fui nombrada por la facultad de artes como monitora del taller de cerámica; actividad que me permitió: conocer a fondo los procesos cerámicos, el manejo del taller y dictar ocasionalmente clases particulares. Durante éste periodo (como parte de las actividades del grupo cultural al que pertenecía), redacté y gestioné un proyecto para realizar un taller de cerámica en la cárcel de mujeres “Buen pastor”; mismo que no pudo llevarse a cabo por convenientes administrativos, pero aun así obtuve el permiso para dictar clases de dibujo en ese difícil medio.

En octavo semestre continué siendo monitora del taller de cerámica y dicté una serie de conferencias en torno a la cerámica, su historia y sus procesos en la Universidad INCCA de Colombia, para la clase de creatividad de la carrera de psicología.

Al iniciar noveno semestre, como becaria del programa Intercampus AL/97 tuve la oportunidad de incorporarme como *docente auxiliar* en la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de artes de la Universidad de Castilla la Mancha en la ciudad de Cuenca (España); actividad que me permitió: trabajar en equipo con otros docentes, dictar clases de escultura contemporánea, dictar dos conferencias tituladas: Objetos Específicos y El Desvanecimiento

de la forma, realizar un taller de cerámica con clases teórico-prácticas con estudiantes de todos los semestres y prestar tutorías particulares a los estudiantes de primeros semestres de la clase de escultura.

En el último semestre de mi formación realicé clases y asesorías particulares en cerámica y asistí al curso *Perfil y formación de Gestores Culturales* ofrecido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

Al iniciarse el siguiente año, fui contratada por el Grupo Interdisciplinario de Educación Ambiental de la UN, mismo que tenía entre sus objetivos: llevar a cabo el proyecto de la Secretaría de Educación Distrital titulado Plan de formación permanente de docentes en Educación Ambiental (PFPD) y realizar el análisis de factibilidad de implementación de un posgrado en Educación Ambiental.

LA PEDAGOGIA COMO ACTO ARTISTICO

Al igual que en todo arte, durante el acto de creación pedagógica, el artista va de la intención a la realización, pasando por una cadena de reacciones totalmente subjetivas. La lucha hacia la realización es una serie de esfuerzos, de dolores, de satisfacciones, de retazos, de decisiones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes, al menos al nivel estético.

El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y su realización, diferencia de la que el pedagogo, dependiendo del caso, puede ser nada o parcialmente consciente.

De hecho falta un eslabón en la cadena de reacciones que acompañan el acto creador, este corte representa la imposibilidad para expresar completamente la intención original. Esta diferencia entre lo que había proyectado realizarse y lo que se ha realizado es el coeficiente artístico personal contenido en la obra.

En otros términos, el *coeficiente artístico*¹¹ personal es como una relación aritmética entre lo que está inexpresado pero estaba proyectado y lo que está expresado sin intención.

Duchamp afirmaba que al **concebir un acto estético existe una clara intención de comunicar algo, de manera que el impulso creativo está unido a la necesidad de expresar, en un proceso simultáneo, a veces claro o no, pero siempre transformable**, se puede prever el objeto expresivo aunque el proceso no siempre culmine en él, más si alguna parte de aquello previsto se ha logrado, el acto artístico podrá así ser llamado.

Por ello Duchamp considera que el proceso expresivo implica dos estados ligados y unívocos; el primero es particular, donde la vivencia interna es expulsada, y el segundo es universal, que tiene que ver con la concepción crítica, global y acertada del mundo que recibe la experiencia interna.

En la expresión se articulan lenguajes que provocan esa percepción de sentido que supone la obra, es decir que la obra sea asumida como un todo y sea posibilitadora de nuevas experiencias, hacer que a partir de una historia se repiensen otras diversas.

---

¹¹ Término empleado por Duchamp en sus escritos.

Aunque la expresión sea un proceso determinado, no es tangible, como no lo es nada en el arte, no es táctil, pues existe un *algo* que siempre se deja flotando, algo que es sentido y comunicable, personal e intransferible y por eso no se asemeja a ninguna experiencia humana; es aprehendido por los sentidos, descubierto pero no conquistado (no teorizado).

El arte es así un generador de lenguajes, no es percibido bajo una única forma; desencadena tantas miradas como posibles espectadores tenga, pues es cuando la obra es englobada socialmente que se determina como tal. Este no se manifiesta desde una sola idea creadora sino desde tantas historias, experiencias, deseos e inquietudes tenga el artista, y así mismo es el espectador quien con sus experiencias lo complementa y recibe.

A PROPÓSITO DE LA RELACIÓN ENTRE PEDAGOGÍA COMO ARTE Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS COMO EL HAPPENING:

Citas textuales del libro Del Arte Objetual al Arte de Concepto, Simón Marchen Fiz. 1986.

“Que el señor Mutt haya producido o no la fuente con sus propias manos, es irrelevante. La ha elegido. Ha tomado un elemento normal de nuestra experiencia y lo ha dispuesto de tal forma que su determinación de finalidad desaparece detrás del nuevo título y del nuevo punto de vista; ha encontrado un nuevo pensamiento para este objeto”. (Duchamp).

“En el *happening* se convierten los objetos en constitutivos de la acción. De esta manera la escenificación se extiende a una acción con objetos de la realidad, que es proclamada acontecimiento artístico. Ya no se trata de ennoblecer estéticamente la realidad, sino de ampliar lo estético a nuevos elementos que pueden encontrarse en cualquier lugar (calle, plazas, etc.) y que

no experimentan una estructuración artística consciente. El *happening* responde a la intención de apropiarse directamente la vida a través de la acción”.

“En el *happening* no se escenifica una acción, sino que más bien es una escenificación del material complejo, como *collage* del material, donde se introduce también el movimiento y la acción humana. No existe una determinación, pero puede hacerse un plan, seguirse ideas que pueden ser vivenciadas por el público e incluso realizarse un esbozo tipográfico del ambiente”.

“Cualquier cosa, objeto, fragmento o momento de una acción puede devenir material a configurar. Y aquí se ve proclamada la tesis de la realidad declarada arte y una tendencia a evitar (o a fusionar) todo medio artístico tradicional con la intención de desarrollar un nuevo lenguaje con sus propias peculiaridades”.

“En cualquier caso, la composición no obedece a los formalismos tradicionales, sino que la forma emerge de lo que permite el material”.

“El *happening* no puede comprenderse en términos de agrado o desagrado, sino en el marco de una iniciación a una autoactividad práctica y a una concienciación del individuo; a un entrenamiento práctico de la conciencia a través de la activación de una observación que intenta liberarse de los prejuicios habituales, de los condicionamientos, de las intencionalidades (en un sentido fenomenológico) socializadas de nuestra percepción y comportamiento. Por ese motivo, algunos protagonistas han subrayado la recuperación y ampliación de la percepción, ‘problema clave del arte contemporáneo’, en palabras de Lebel, pues ‘la renovación e intensificación de la percepción ha llegado a ser la cuestión más urgente del arte contemporáneo’. La ampliación perceptiva, dirigida a varios sentidos, se conjuga con la liberación del funcionamiento de la extensión de las actividades creadoras. El hecho de que la autoactividad estimulada sea crítica o emancipatoria en un sentido más o menos radical depende de la naturaleza del *happening*”.

ANEXOS

Material de las actividades de sustentación

El material (del cual se adjuntan imágenes a continuación) fue distribuido de forma gratuita durante las actividades de sustentación. Por ser reprobado la primera vez que se presentó, el trabajo de grado se expuso en dos fechas distintas:

Primera: Happening 5 de marzo 1998/ Cafetería de Diseño Gráfico.

Segunda: Muestra en Sala y No Happening 7 de Agosto 1998/ Museo Leopoldo Rother

Es importante tener en cuenta que en ambas exposiciones el material (monografía, murales, textos didácticos, objetos y diploma), fue el mismo. Sólo se cambió la estrategia de exhibición.

"Somos lo que pensamos
todo lo que somos surge con
nuestros pensamientos;

con nuestros pensamientos
construimos el mundo"

"Todo lo condicionado pasa...
todo es sufrimiento,
todo es ilusión

comprende, entiende
y ve mas alla

"Con generosidad vence al odio,
con la verdad a la mentira

habla con la verdad,
da todo lo que puedas
y...! no te enojés

"Con los sentidos controlados,
una mente serena que no busca ya distinguir
lo que esta bien de lo que esta mal; una mente
mas alla de los juicios, observa y comprende:
no tiene miedo."

"Nada, ni nadie te puede brindar tanta ayuda
como tu propia mente disciplinada."

El dolor y el sufrimiento son tuyos
la virtud y la pureza tambien.

*ZEN: Antigua doctrina que busca
despertar una actitud mental sana
y armónica con el mundo.*

"Calma. Soledad. Trabajo.
Vive feliz contigo mismo, fuerte,
libre de sufrimientos
al margen del bosque del deseo

Domina tus palabras,
domina tus pensamientos
domina tu cuerpo.
Haz lo que tienes que hacer
con el ánimo resuelto, con todo el corazón.

Observa tus propios errores, lo que haz hecho
o dejado de hacer.

No te fijas en los errores de los demás.

El hombre bueno trabaja con desapego,
es discreto y no tiene deseos.

Tristeza o alegría, sea lo que sea, no lo toca
ni lo mueve: es constante

No ofendas de hecho ni de palabra.
Come y duerme con moderación.
Concentrate en los mejores pensamientos
y vive la vida mas sencilla,
el placer es poco y pasajero
y al final son puras lágrimas

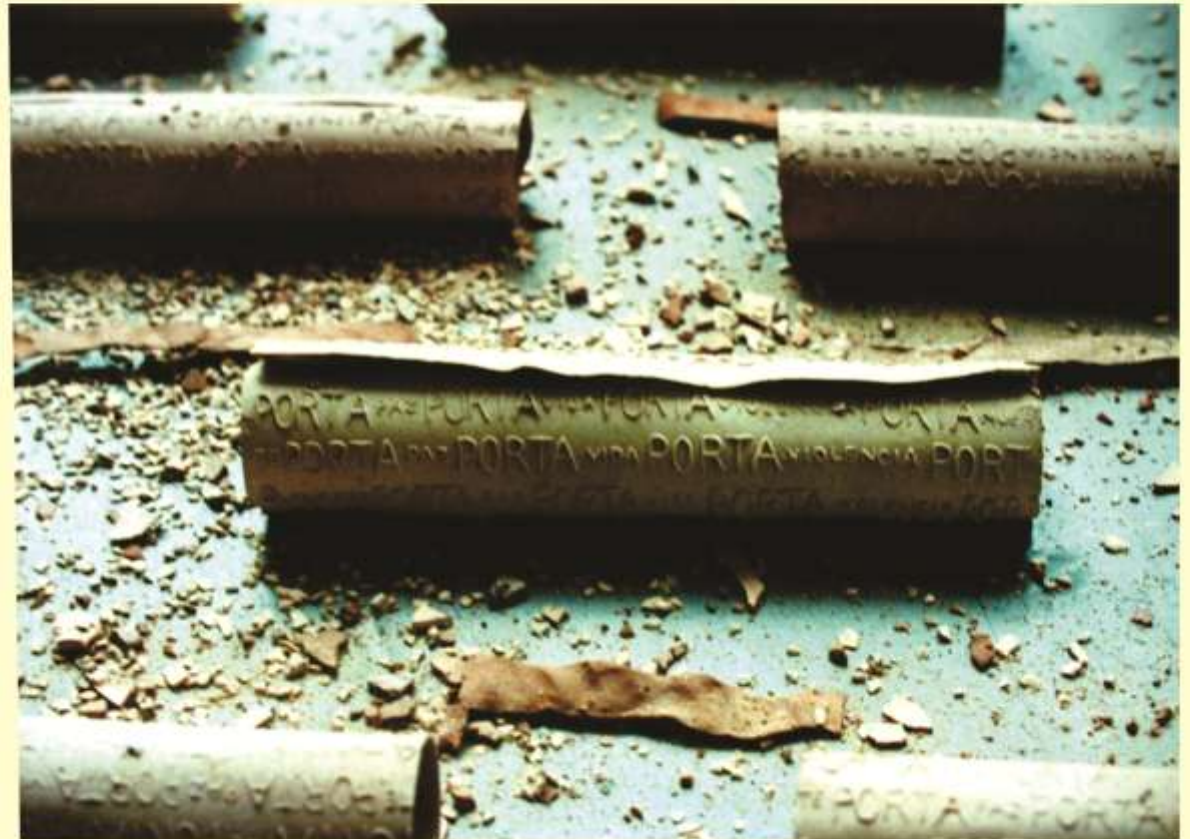
Rollos en Cerámica “Criptogramas”- Happening 5 de Marzo de 1998 / Cafetería de Diseño Gráfico

Criptogramas: 90 Rollos en cerámica
Elaborados en el II semestre de 1995

1996. Expuestos en Salón de Arte Joven
Galería Santa Fe.

1998. Distribuidos en su totalidad

Diploma y Cassette - Happening 5 de Marzo de 1998 /Salones de Artes Plásticas y Cafetería de Diseño Gráfico

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Maestro(a) en Artes Plásticas

A

QUIEN CUMPLA SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS
EN LA CARRERA DE ARTES.

COMO TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE *Santa Fe de Bogotá, D.C.* DE 19__

DECANO DE LA FACULTAD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO ? DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. ?
DE LA SEDE DE *Santa Fe de Bogotá* FACULTAD DE *Artes*

MAGISTRO, A *UM* (LAT. MAGISTRUM) MUY PRINCIPAL O PERFECTO. PERSONA QUE TIENE POR FUNCION ENSEÑAR, PERSONA DE GRAN SABIDURIA O HABILIDAD EN UNA CIENCIA O ARTE, EL QUE DIRIGE EL PERSONAL O LAS OPERACIONES DE UN SERVICIO.

POR TU BIEN Y EL DE LOS QUE ACUDIRAN A TI, PROCURA QUE AL TERMINAR LA CARRERA, MEREZCAS ESTE TITULO.

“...Y hablo
de países sin esperanza
hablo por la vida, hablo por la nada
hablo de cambiar esta nuestra casa
de cambiarla por cambiar no más
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón...”

/30

CANCIONES MENSAJE

Contiene canciones originales de:
FITO PAEZ

LADO A:

1. y dale alegría a mi corazón
2. cadáver exquisito*
3. dar es dar
4. a rodar mi vida
5. giras
6. alguna vez voy a ser libre
7. yo vengo a ofrecer mi corazón
8. narciso y quasmimodo

LADO B:

1. cable a tierra
2. el amor después del amor
3. soy un hippie
4. lo que el viento nunca se llevó
5. nada del mundo real
6. viejo mundo
7. rojo como un corazón

*Poesía filosófica-lusión de cuerpo, alma y espíritu.

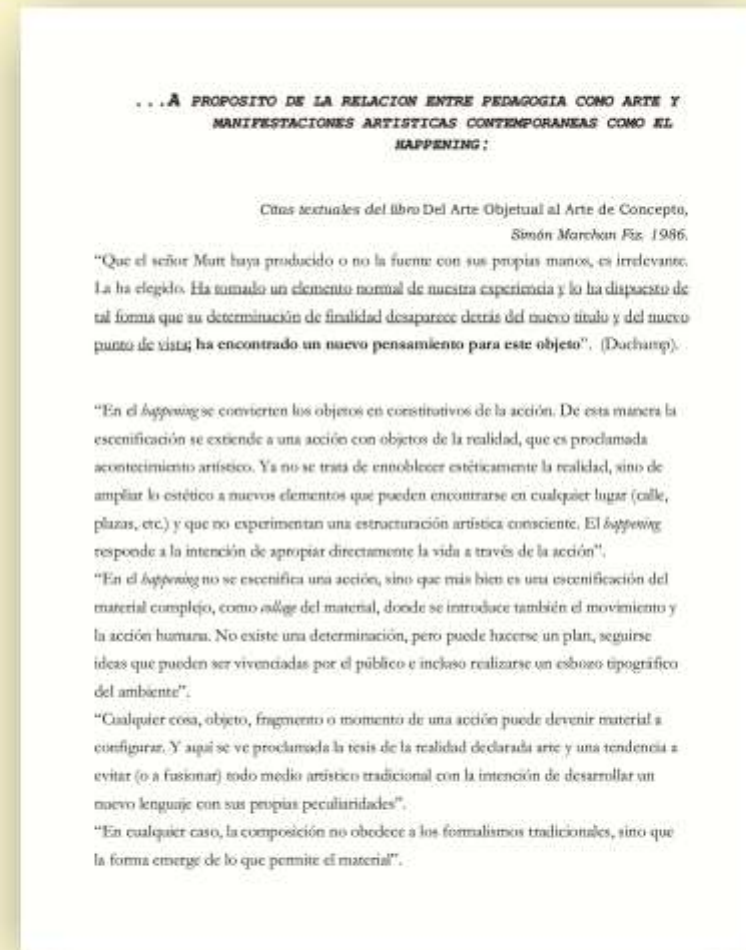
HECHO EN COLOMBIA POR DISCOS MALUCO 4. 1998 - Grabado a la colaboración de Eusebio Torres, Nelson Pedraza y el Instituto Nacional para Ciego (INIC).

Ilustración: Mappemon Logans

Primeras páginas de material didáctico - Happening 5 de Marzo de 1998 / Cafetería de Diseño Gráfico

Material didáctico:
"Taller de Interpretación de conceptos de Educación Ambiental"
Grupo Interdisciplinario Facultad de Ciencias UN. 1ª de 13 Páginas

Material didáctico:
"A propósito de la relación entre pedagogía y happening..."
1ª de 2 Páginas

GESTION CULTURAL

La gestión cultural es una práctica desde diferentes disciplinas. Se define básicamente como una acción que busca poner un proyecto en marcha.

El gestor es un voluntario que actúa como mediador entre la obra (proyecto) y el ciudadano, para lo cual debe situarse en la diferencia.

La cultura es básicamente la presencia y el ejercicio de nuestra identidad, está en relación con el contexto y se encuentra configurada por el rechazo y aceptación de la colectividad.

Los fundamentos teóricos de la cultura deben ser definidos desde cada disciplina.

Gestionar la cultura es gestionar la subjetividad, lo intangible, lo simbólico, lo que representa un valor. El gestor parte de la idea de que todo es "negociable", es decir, que todo se encuentra en posibilidad de ser intercambiado (bien sea intraculturalmente o interculturalmente).

El gestor toma decisiones con relación a un contexto, crea procedimientos, crea ampliación de límites, facilita el acceso de los objetivos, moviliza recursos y abre espacios para la realización.

Documento resumen del curso:
"Perfil y Formación de Gestores Culturales"
Realizado por la facultad de Ciencias Humanas el 08-97
1ª de 12 Páginas

LA TRANSVERSALIDAD

(o educación para la vida)

Para estudiar la transversalidad es conveniente partir de lo que, durante mucho tiempo, se ha conocido como educación integral. Este enfoque de la educación, presente en las nuevas pedagogías, se propone entender a los alumnos no sólo como meros receptores de información y conocimientos - como venía siendo común en la enseñanza clásica- sino como personas cuya formación va más allá de las asignaturas curriculares. En este sentido, la educación integral tiene unos valiosos precedentes en los diferentes documentos y manifestaciones de la UNESCO en donde se plantea como objetivo último de la educación la Educación para la Vida, expresión que también es respuesta a las formas excesivamente rígidas de entender el proceso educativo y en donde el horizonte se amplía con programas dirigidos hacia el desarrollo personal.

En España, la expresión mencionada de educación integral estuvo presente por primera vez en la Ley General de Educación de 1970, con el sentido de los planteamientos anteriormente citados. En definitiva, educación integral o educación para la vida son

© MARCELA MEC

los precedentes que muestran que la escuela es algo más que los programas, y que los centros y su profesorado deberían recuperar perspectivas más amplias y formativas que abarcaran al alumno en su totalidad; sólo así la escuela podrá ofrecer un perfil más completo de formación e integración a los alumnos en particular y a la sociedad en general.

Hago esta inspiración se han desarrollado las nuevas pedagogías centradas en el alumno y, con ellas, muchas experiencias didácticas e innovaciones educativas. Se habla de pedagogía activa, participativa, cooperativa, autogestionaria; ha cambiado la distribución física de algunos centros, se han introducido nuevos espacios en otros, se han desarrollado campañas socio-educativas de educación para la salud, plantación de árboles, elección de juguetes no bélicos ni sexistas y otras muchas iniciativas, llevadas a cabo con más o menos respaldo dentro de la comunidad educativa, que han dado aire fresco a la escuela y la han hecho más motivadora.

Es evidente que esta línea tenía que ser mantenida ya que respaldarla pienso que a los tiempos actuales en donde operaba ya una nueva cultura y nuevas concepciones

Artículo tomado de:
"Temas Transversales: Educación Ambiental"
Ministerio de Educación, España 1995.
1ª de 7 Páginas

... A PROPOSITO DE METODOS ADECUADOS PARA EDUCAR ...

Citas textuales del libro:

"La Enseñanza de la Historia como estrategia de Integración"
D. Díaz - 3.º curso 1995

"A través del estudio de la historia aprendemos a conocer hombres y grupos sociales, que en circunstancias diferentes, con medios diferentes y en la mayoría de los casos inaplicables a nuestra época, han luchado por valores e ideales que eran análogos u opuestos a los que tenemos en la actualidad; esto nos da la conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende, que continuamos en el presente y que los hombres que vendrán después de nosotros continuarán en el presente."

"La conciencia histórica sólo existe en una actitud que ha superado el yo individualista y es precisamente uno de los medios principales para realizar esa superación."

"Ese reconocimiento del otro y de sus diferencias es una experiencia trascendente, pues nos abre el sentido de la relatividad de nuestra propia cultura y pone en cuestión nuestros más arraigados prejuicios; es una formidable escuela de respeto y tolerancia."

"No se trata, pues, de encontrar, de soñar o de fabricar una ficticia unidad sino de captar nuestras posibles complementariedades y convergencias, y también nuestras diferencias irreductibles, para poder llegar a reconocer en los "otros" su especificidad y, por ello mismo, a enriquecer y profundizar lo que, cada uno de nuestras naciones es y está llamada a ser."

"Para enseñar a los demás has de hacer primero algo más duro:
has de enseñarte a ti mismo"
BUDA

Apuntes tomados del texto:
"La Enseñanza de la Historia como estrategia de integración".

1ª de 2 Páginas

Portada y una página impresa de la segunda edición de la Monografía- Museo Leopoldo Rother. Agosto de 1998

Cuando hablamos de artes plásticas nos referimos específicamente a un sector de la experiencia que se ocupa del problema del cuerpo y del espacio. El artista plástico habitualmente produce alguna clase de objeto, tu propuesta plantea una *desmaterialización* radical. ¿Cómo justificas una propuesta así en el ámbito de un programa de *artes plásticas*?

Me parece erróneo afirmar que el artista plástico es aquel que produce alguna clase de objeto, pues si observamos atentamente las diferentes propuestas que se vienen desarrollando desde la década de los sesenta, veremos que lo que se busca es más bien la forma más efectiva para comunicar un concepto, reflexión o sentimiento.

El arte se convierte así en la "huella" de lo que el artista "siente-piensa", expresado o consignado en el espacio elegido por él, de acuerdo a la conveniencia entre éste y el concepto.

En muchas ocasiones, lo que el concepto busca lograr es la interacción público-artista, surgiendo manifestaciones como el *performance* o el *happening*, a través de los cuales el artista obra con su público.

Tanto en el uno como en el otro, lo que importa no es la elaboración del objeto, sino la acción que el artista desarrolla con su público.

Para mí, al igual que en un *happening*, un maestro se da a sus alumnos, llevándolos a vivir una experiencia de conocimiento, incitándoles a ampliar su mirada frente al mundo, mostrándoles nuevas ventanas de acceso a la comprensión y entendimiento.

Considero que mi propuesta se encuentra más que justificada en el ámbito de el programa de artes plásticas, debido a que es precisamente gracias a sus contenidos que he podido llegar a elegir el espacio más apropiado para una particular fusión arte-vida.

Copias de este material se encuentran en las Universidades: Nacional, Andes, Castilla la Mancha (España) y la Biblioteca Luis Angel Arango.

Mural didáctico - Happening 5 de Marzo de 1998 /Cafetería de Diseño Gráfico

¿Qué es un procedimiento didáctico?

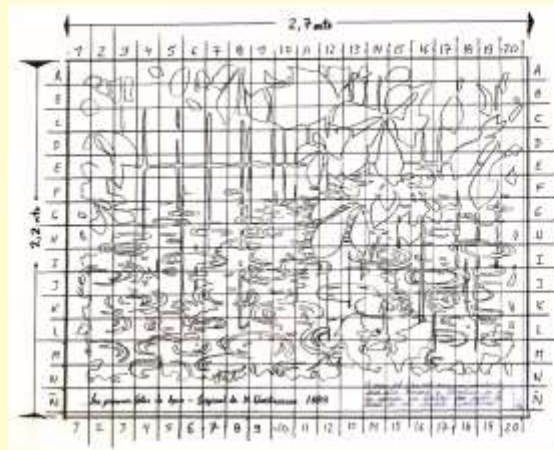
“Es aquel que cumple con tres pasos básicos:

1. ACTIVIDAD DE COPIA: Adopción de un modelo.
2. ACTIVIDAD REPRODUCTIVA: Elección de un lugar y un espacio apropiado para la reproducción.
3. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y CREATIVA: Acciones encaminadas a hacer llegar la instrucción a otros”.

I.

Diseño Art Nouveau. Original elaborado en Alemania 1889. Título: Las primeras Gotas de Agua

2.

3.

Edificio de Diseño Gráfico

Didáctica: Del griego didactos, significa instructivo. Investiga las leyes, principios y métodos de enseñanza tanto en el aula como fuera de ella.

“Los principios didácticos no solamente tienen valor para el trabajo del maestro, sino también para la organización completa de las clases, para la formación de planes de enseñanza, elaboración de textos, medios educativos, etc”.

Norberto M. Cogollo.

Mural didáctico- Happening 5 de Marzo de 1998 /Edificio de Artes Plásticas- Segundo Piso

Al igual que un trabajo **Minimal**, un trabajo **Didáctico** exige:

- "Realización metódica y racional.
- Concentración en la calidad objetiva de la obra.
- Procesos creativos inspirados en modelos. (bien sea matemáticos, lingüísticos, filosóficos, etc.)
- Máxima inmediatez, en donde el todo es más importante que las partes.
- Eliminación de la relación forma/campo.
- Exclusión de todo contenido naturalista, expresionista y gestual.
- Sugerir serenidad (estimulando las facultades de meditación de quien las contempla).
- Tratar de hacer un arte propio, centrado en sus necesidades y forma de ser.
- Reivindicación del arte como pensamiento".

Resumen de **ART**:
Catálogo de la exposición Minimal
del 2 de Febrero al 13 de Abril de 1996.

7 de 80 Diapositivas proyectadas - No Happening 7 de Agosto de 1998 / Auditorio del Museo Leopoldo Rother

Archivo elaborado gracias al apoyo de la Universidad de Castilla la Mancha (España) en 1997. Contiene 1.500 imágenes de la Historia del Arte

El **NO HAPPENING** permite explotar la dimensión estética del material didáctico.

NO HAPPENING

Santa Fe de Bogotá
Museo Leopoldo Rother
1998

En 1958 Ad Reinhardt realizó el primer **NO HAPPENING** en el Club de artistas de Nueva York. Se presentaron dos mil diapositivas.

“Lo esencial es invisible a los ojos”

Antoine de Saint-Exupéry

Texto distribuido entre los asistentes:

“No es difícil comprender que el aire es una clase de alimento para el organismo. Pero a primera vista, puede parecer difícil comprender cómo las impresiones pueden ser un alimento. Siempre debemos recordar que con cada impresión exterior, sonora, visual, olfativa... Recibimos desde afuera cierta cantidad de **energía**, cierto número de vibraciones; esta energía que penetra en el organismo desde el exterior es un alimento. (...) La **naturaleza** nos transmite a través de nuestras impresiones la energía por la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Si este influjo energético dejase por un instante de llegar a nosotros, nuestra máquina cesaría inmediatamente de trabajar”.

Del libro “Fragmentos de una enseñanza Desconocida”. P. D. Ouspensky. Cita Tomada del Catálogo “Laboratorio de Luz”. España, 1988

Texto: Un creador social por excelencia: El Educador

Material de apertura para el trabajo de la Mesa I: Sentidos de la Educación Artística en la Educación Colombiana.
Encuentro Nacional de Educación Artística - Noviembre- 2008 - Escrito por: Mayra L. Carrillo C.- Coordinadora Licenciatura en Artes Visuales. UPN

Desde nuestras actividades cotidianas, colaboramos en el surgimiento de nuevas formas social-históricas, instituciones y significaciones sociales imaginarias que inundan nuestra psique sin que apenas nos demos cuenta de ello. En palabras de Castoriadis “Creación es el modo de ser del campo de lo social histórico”. Creación significa *una clase hechos* que realizamos los individuos que pertenecemos a una sociedad dada. Este es el “ardid de la sociedad”, que es capaz de crear permanentemente modos de ser, formas y leyes, gracias a las presiones externas que ejerce en los individuos y a los continuos intentos que estos realizan para *dotar de sentido* su existencia y darle un cierto orden al contenido y las formas de su experiencia.

Así, toda sociedad se instituye creando su propio mundo, sus instituciones y el contenido de la psiquis de cada individuo (es decir, las significaciones imaginarias de cada sociedad). Estas *creaciones* que parecen mantenerse ocultas gracias a que su proceso de conformación es, casi siempre, demasiado lento para ser perceptible o, en el caso de los individuos, lo suficientemente impensado como para que ello pase a ser parte de las reflexiones cotidianas.

Sin embargo, esto no siempre es así y en ocasiones la teoría del “ardid de la sociedad” y de las creaciones socio-históricas es estudiada por aquellos profesionales cuya labor existe únicamente *en y a través* de la sociedad y que, por lo mismo, participa en su construcción y en el sistema de interpretación del mundo que ella crea. Entre estos profesionales se encuentran los **Educadores**.

Su labor social micro le exige *crearse* a sí mismo (a partir de una organización coherente de sus percepciones, sentimientos y pensamientos), además de contribuir en la revisión de convicciones, proyectos o pasiones. Sus *creaciones* – entre las que se encuentran: planes de enseñanza, conferencias, cursos, talleres, seminarios, textos, etc.-, se ofrecen como la cálida delimitación de un espacio de juego que nos induce a pensar sobre las cosas que hacemos y sobre cómo entendemos lo que hacemos. Dichas creaciones son un tiempo poblado de conocimientos que buscan ayudarnos a interpretar el mundo y darnos la oportunidad de convertir en experiencia lo más vital de nuestras vivencias.

El aspecto macro de su labor contribuye al mantenimiento y creación de instituciones sociales gracias a la práctica del conjunto de normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y medios para tratar con las cosas y hacer las cosas. Tanto en el aula como fuera de ella, colabora con el

Monografía

surgimiento de nuevas significaciones sociales imaginarias que mantienen un modo de representar, una categorización del mundo, una estética y una lógica, así como un modo de dar valor y también un particular modo de ser afectado. Crea *lo posible* al mismo tiempo que *lo real* cuando trabaja.

Tiene presente que el saber nunca es exactamente el mismo para quien lo crea, que para quien lo usa o para quien lo aprende, etc. Por ello vive en acercamiento permanentemente al contenido valioso del alma ajena y a la comunidad de valores a la que pertenece, es capaz de ver y hacernos ver lo que no percibimos de forma espontánea-natural. Trabaja continuamente en su presente para “amasar”, con la materia que nos es suministrada por el pasado, la herencia y las circunstancias, una posibilidad de futuro. Su facultad de conocer es una potencia que le permite extraer de la cultura en que se ejercita todo aquello que pueda suministrar nos unos procedimientos y unos criterios generales, sobre los cuales sea posible comprender nuestra conducta y la sociedad a la que pertenecemos.

En su oficio los docentes aportan a la reflexión y la teoría por medio de una continua “incitación” que permite recrear, despejar, filtrar, poner en relación y *dotar de sentido* ese mundo de significaciones imaginarias que heredamos de la sociedad a la que pertenecemos. Ligada a la fuente más profunda de su teorización se encuentra una imaginación creadora gracias a la cual produce nuevos esquemas imaginarios que vuelven pensable “lo que no vemos” e intentan elucidar la totalidad de la experiencia humana. Sin embargo dicha imaginación sólo puede crear una imagen a partir de nuestras relaciones con “algo” de lo ya dado, externo o interno.

Sea por ello este Cuarto Encuentro Nacional el espacio más adecuado para intentar crear imágenes, recrear, despejar, filtrar, poner en relación y *dotar de sentido* – o de sentidos- ese cúmulo de entidades *no intuibles a partir de los sentidos* que nos hemos dado llamar...Educación Artística. Una *creación* en vías de ser explicada y que, de una u otra forma, nos obliga a reflexionar sobre la multiplicidad y diversidad de nuestra sociedad Colombiana.

“Nuestro fin no es llegar a ser un pueblo de poetas o pensadores, ni de artistas, ni de aristócratas, sino que cada cual se aplique orgánicamente en todo su ser al ámbito de su radio de acción colmándolo con su alma”

Eduard Spranger

Bibliografía:

Castoriadis, Cornelius: / Ciudadanos Sin Brújula. Ed Coyoacan S.A. De C.V. México.2000 / Ontología de la Creación. Colección Pensamiento Crítico Contemporáneo. Bogotá 1997
Spranger Eduard, El Educador Nato. Editorial Kapeluz. Buenos Aires. 1960

BIBLIOGRAFÍA

Más que bibliografía quiero en este apartado plasmar los nombres de aquellas personas que “secretamente” ,por medio de sus obras, me regalaron su pensar ayudándome a ser consciente de lo que soy y de lo que puedo dar.

ACHA, Juan, *El Consumo artístico y sus efectos*, Editorial Trillas, México D.F., 1988

-----, *Arte y Sociedad latinoamericana. El sistema de producción*, Editorial Trillas, México D.F., 1992

A.C. BHAKTIVEDANTA, Swami, *El Bhagavad-Gita: Tal como es*. Bhaktivedanta. Book Trust, Bogotá, 1988

ALVARADO, Ana et al., *El Taller de plástica en la escuela*, Editorial Troquel, Buenos Aires, 1990

ARNHEIM, Rudolf, *Consideraciones sobre educación artística. Ensayos para rescatar el arte*, Editorial Cátedra, Madrid, 1992

BACHELARD, G, *La Poética del Espacio*, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1965

BECK, Heinrich, *El Ser Como acto*, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1967

COGOLLO Montes, Miguel, *Conversatorios pedagógicos*, Editorial Norcomo. Bogotá D. C., 1992

DE VICENTE, Alfonso, *El Arte en la Posmodernidad: Pintura, Arquitectura, Diseño y otras artes en la era del vacío*, Editorial Del Drac. Barcelona, 1989

DEIKMAN, Arthur, *El Yo observador. Misticismo y Psicoterapia*, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1986

DORFLES, Gillo, *Últimas tendencias del arte hoy*, Editorial Labor S.A, Barcelona, 1956

_____, *Elogio de la Inarmonía*, Editorial Lumen, Barcelona, 1989

DUCHAMP, Marcel, *Escritos Duchamp du signe*, Editorial Gustavo Gili S. A., Barcelona, 1978

FREUD, Sigmund, *Nuevas lecciones de Introductorias al psicoanálisis*, Editorial Printer Colombiana Ltda. Bogotá, 1990

GIBRAN, Jalil, *El Profeta*, Editorial Alethia. Colombia, 1992

HONNEF, Klaus, *Arte Contemporáneo*, Editorial Taschen Verlag. Alemania, 1991

LYOTARD, Jean Francois, *La Condición Postmoderna. Informe sobre el saber*. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1994

_____, *Discurso Figura*. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1986

Monografía

- INTER NATIONES**, *Joseph Beuys*, En Torno a la muerte de Joseph Beuys, Necrologías, Ensayos, Discursos, Bonn, Colonia, 1986.
- JUNG**, Gustav Carl, *El Hombre y sus símbolos*. Editorial Labor S. A., Barcelona, 1962
- KAVOLIS**, Vitautas, *La Expresión artística*. Amarrortu Editores, Buenos Aires, 1968
- LABORATORIO DE LUZ Y COLOR**, *Arte, Proyecto e Ideas N°1. Universidad Politécnica de Valencia*, Santo Cáliz Valencia, 1992
- STRAUSS**, Levi, *Seis Grandes Ideas sobre el Saber*. Alianza Editorial, Madrid, 1978
- _____, *Mito y significado*. Alianza Editorial, Madrid, 1987
- MADERUELO**, Javier, *El Espacio Raptado*. Editorial Seix Barral S. A., Barcelona, 1992
- MARCHAN**, Fiz, *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Editorial Akal, S. A., Madrid, 1986
- MEDINA**, Carlos, *La Enseñanza Problemática*. Editorial Rodríguez, Quito, 1990
- NIETZSCHE**, Friedrich, *Sobre Verdad y mentira*, 1873
- PONTY**, Merleau, *Signos*, Editorial Seix Barral, S. A., 1873
- SENECA**, *Sobre la Felicidad*, Alianza Editorial, Madrid, 1943
- STEINER**, Rodolfo, *La Teosofía o introducción o Conocimiento Suprasensible del Mundo y del Destino del Hombre*.
- STEVENS**, John, *El Darse Cuenta*, Editorial Cuatro Vientos, Chile, 1976
- SHELLING**, F. W. *El Sistema del Idealismo Trascendental*. Edición preparada por J. Rivera de Rosales et al. Editorial Antropos, Barcelona, 1988
- SPRANGER**, Eduard, *El Educador Nato*, Editorial Troquel S.A., Buenos Aires, 1973
- STACHELHAUS**, H, *Joseph Beuys*, Ediciones Parcifal, Barcelona, 1990.
- TORO**, Jorge Hernán. *Concepción Hegeliana de la teoría del arte*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1995
- WINNICOTT**, Donald, *Juego y realidad*,
- WENZEL**, Angela, *Zur Ausstellong Joseph Beuys. Texto editado con motivo de la exposición de J. Beuys. Ayuda para los profesores del departamento pedagógico*, Museo Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, 1992
- WITTGENSTEIN**, Ludwig, *Sobre la Certeza*, Editorial labor S.A., Madrid, 1967

Especial mención requiere en mi trabajo la obra musical de Fito Paez en sus "canciones mensaje":

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Giros

Viejo Mundo

El Amor después del amor

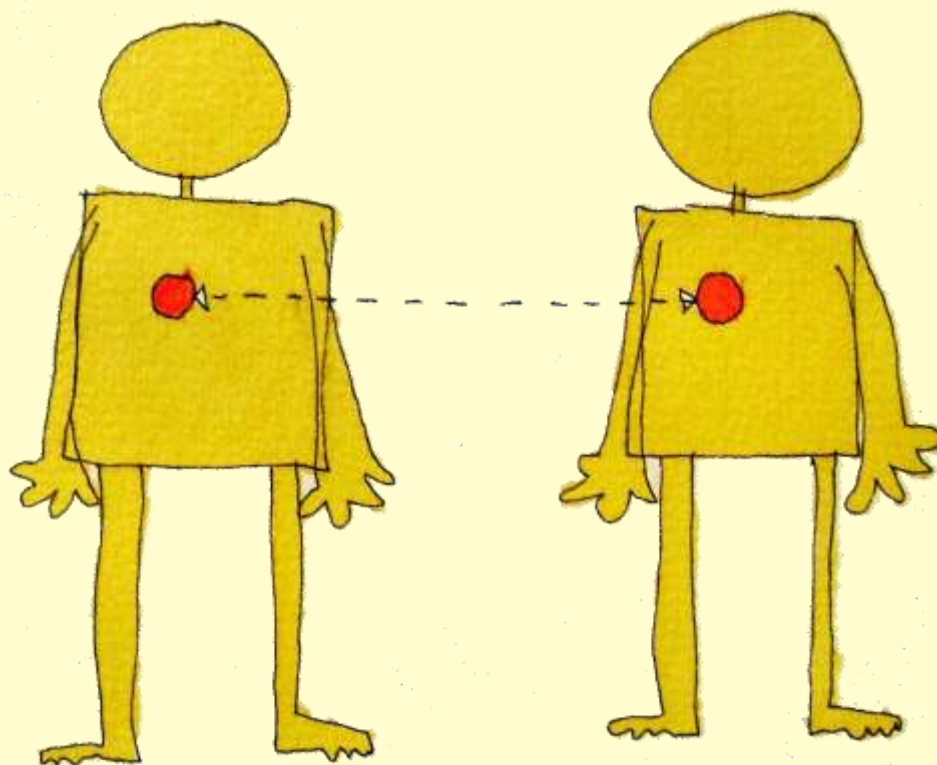
Cable a tierra

Cadaver Exquisito

Dar es dar

A rodar mi vida

Alguna vez voy a ser libre

Reflexión pedagógica más fecunda se encuentra, casi siempre, fuera de la pedagogía

Editorial Malucaco

2013