

FORO MAYA ELO: CONSTRUIR COMUNIDADES

Fernando Cuervo

UN GUION SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE
SENSIBILIDADES ARTÍSTICAS

Colegio Arborizadora Alta, I.E.D.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

GOBIERNO DE LA CIUDAD

PÁGINA LEGAL

Samuel Moreno Rojas
Alcalde Mayor de Bogotá

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP

Olmedo Vargas Hernández
Director General

Luz Stella Olaya Rico
Subdirectora Académica

Jorge Alirio Ortega Cerón
Subdirector Administrativo, financiero y de control interno

Luisa Fernanda Acuña Beltrán
Profesional Especializado Subdirección Académica

Supervisora del Proyecto

Andrea Bustamante Ramírez
Profesional Subdirección Académica

Giovanna Castiblanco Alvarez
Juliana Cubides Martínez
Darcy Milena Barrios Martínez
Zulma Patricia Zuluaga
Investigadoras Principales – Asesoría en la sistematización de las 18 experiencias pedagógicas

Coordinación editorial y audiovisual
Ramiro Leguizamo Serna, Edilson Silva Liévano
Editorial Sumasaberes Limitada

Ilustración
Daniela del Pilar Albarracín Moreno, Lina Marcela Otálora Serna, Pedro Steven Villabón Lozano

Corrección de estilo
Eduard Arriaga, Yamilet Angulo Noguera, Carlos Hernando Rico Sánchez, Edith Johana Barrero Santiago

Diseño gráfico y montaje
Jhon E. Florez Rivera, Elkin Hernández Mendoza.,

Título: Foro mayaelo:
Construir comunidad-es. Un guión sobre la construcción de sensibilidades artísticas

Autores: Fernando Cuervo

ISBN 978-958-8066-82-0
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Tels. (57 1) 324 1000 Ext. 9012 / 9006
www.idep.edu.co
Bogotá D.C.
IDEP. 2010

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

GOBIERNO DE LA CIUDAD

La mano...

Se concibe como el horizonte donde lo humano está representado en la base, en los valores que permiten el desarrollo de principios...

El tronco...

Permite crecer y desarrollar en comunidad la sensibilidad, creatividad, imaginación y creatividad

Las hojas en forma de manos...

Expresan el respeto por la individualidad y la capacidad de crecer en grupo, representan, igualmente, la capacidad de transformar en la praxis nuestras realidades... desde aquí, el mundo nos posibilita ese salir de un espacio y trascender a otro, manteniendo la huella, la particularidad de crecer en este universo de múltiples posibilidades...

PRÓLOGO

¿Caos como el lugar de múltiples miradas y caminos; el vacío como el lugar de encuentro, el punto inicial; el cuerpo como contenedor de seres, sentimientos y sentidos; el espacio como el sitio, el inicio y el lugar lo habitado; la historia de nuestro lugar de origen, nuestro tiempo y espacio; la imagen como un proceso de descolonizar los sentidos y la construcción como metáfora creadora de sensibilidades y comunidades desde el arte.

La tercera línea de reconstrucción de la experiencia, hace alusión a las vivencias y experiencias de los sujetos protagonistas. Este eje de reconstrucción no sólo es transversal a la vivencia y narración misma de la experiencia, fundamentalmente, busca dar cuenta de las significaciones dadas por los tejedores: los sujetos-estudiantes y egresados así como mi experiencia personal como docente en artes.

Finalmente, el sentido y la intencionalidad de sistematizar esta experiencia se dirige a reconocer y reivindicar la formación artística en, con y desde la escuela; también más allá de ella. Esta apuesta la describo aquí como una constante búsqueda de identidad, de estrategias didácticas, pedagógicas y de actividades donde el arte se vea más allá que una clase de costura y se convierta en eje fundamental en la pedagogía de la vida y para la vida. Esta apuesta pedagógica, también es una apuesta política porque es precisamente el arte el que nos permite generar un diálogo con y desde nuestra historia, con nuestro espacio y tiempo; igualmente, desde y con nuestro cuerpo. Desde esta propuesta, la imagen va más allá de un registro para convertirse en memoria, huella, sentimientos, rostros; donde el reconocimiento del otro y de uno mismo tiene lugar y el proceso pedagógico se convierte en una constante construcción de sensibilidades tanto individuales como colectivas.

DEDICATORIAS

Cuando las palabras del sabio se quedan en mi corazón a si su alma este rondando entre planetas.

Miguel Antonio Cuervo

Llegaron a mi vida las almas más bonitas que sonrien en mi alma, en mi mente, en mi corazón día y noche.

María Fernanda e Isabel

Por la sonrisa de la vida, por el momento más lindo de mi vida cuando entre las manos sentí que todo el universo late en el corazón de un niño.

La mamá que me enseñó a entretejer.
Bertha

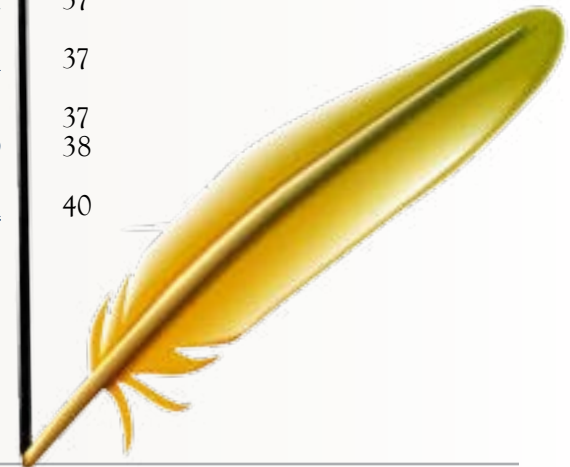
La pedagogía es como un tejido, es un proceso donde siempre alguien nos enseña una puntada nueva.

Cielo Ibáñez

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
PRIMERA PARTE	11
EL TELAR: LO CONSTRUIDO	11
PRELIMINARES	11
EL CORAZÓN LATE.	
PRIMERÍSIMA PRIMERA ESCENA	
PRIMERA ESCENA: EMPEZANDO A CAMBIAR LA RUTINA...	13
SEGUNDA ESCENA: SURGE MAYAELO	13
TERCERA ESCENA: PRIMER EJERCICIO AUDIOVISUAL. LA DIVINA COMEDIA.	15
CUARTA ESCENA: LA HISTORIA ANKORE , FUERZA CREADORA	16
QUINTA ESCENA: SUEÑOS	19
SEXTA ESCENA: ¿DÓNDE ESTÁ EL CHÉ?	22
SEGUNDA PARTE	25
LA CLASE DE ARTES: LAS URDIMBRES Y TRAMAS	25
SÉPTIMA ESCENA: HILO 1 Y 2. EL CAOS, VACIO CREADOR	27
OCTAVA ESCENA: HILO 3. EL CUERPO	28
NOVENA ESCENA: HILO 4. EL ESPACIO, EL LUGAR	29
DÉCIMA ESCENA: HILO 5. LA IMAGEN. VER, MIRAR, OBSERVAR Y CONTEMPLAR.	32
ONCEAVA ESCENA: HILO 6. LA HISTORIA	33
DOCEAVA ESCENA: HILO 7. LA CONSTRUCCIÓN COMO METÁFORA	34
TERCERA PARTE	37
LOS TEJEDORES: VOCES DE LA EXPERIENCIA	37
TRECEAVA ESCENA: EL TEJIDO, VOCES	37
A MODO DE CIERRE. HILOS DE CONTINUIDAD	38
<u>AUTOR</u>	40

TRANSMEDIA

Mayaelo-artes.blogspot.com

Video No. 2 Ankoré "Fuerza Creadora"

TERCERA ESCENA: La Divina Comedia

"Sueños"

INTRODUCCIÓN

¿Cómo construir un guión sino es desde la memoria y desde el espacio que me ha construido por diez años como docente, como persona y como artista? No puedo recordar hasta el más mínimo de los detalles, pero los rostros, nombres de algunos niños, niñas como: Diego, Carolina, Javier, Jhony y Milena, se han quedado en mi mente y un poquito más adentro que el pensamiento mismo, donde llegan las venas, las arterias, y se mezclan con el sentimiento de creación, en el alma.

Cómo no olvidar el primer observador del alumno, el espacio, los salones, el pupitre, el tablero y acciones como la realización del “libro de los zapatos”, primer libro construido en comunidad, y que luego continuamos con “el libro del retrato”. Tampoco, puedo pasar sin mencionar el primer campamento de paz, o aquel donde lanzamos globos al aire para permitirnos soñar; o el bajar por la carretera a mil sobre un carro esferado en una competición de unos tantos cientos, y unos cuantos rasguños. O cuando comencé a tomar fotos como un loco hasta completar 10.000; de tantas, unas cuantas fotos para mostrar y para recordar todas. Este ejercicio de evocación de recuerdos me lleva igualmente a los primeros videos realizados en la montaña, pasando por el centro de la ciudad, o entrar al Jaime Duque con un poco de chécheres y convertir a los alumnos en dioses.

Entrar con Toby a un estudio de grabación y dejar en la memoria el tema de Cris y Sonia, la primera composición para oboe; o el primer grupo de rock con su primer CD a la venta. Y mucho menos, en la loca construcción con la profe Cielito de una cúpula geodésica como lugar sagrado espacio para el dialogo y la construcción de sentido.

Sí, este ejercicio de buceo en la memoria es una evocación de los recuerdos, de las anécdotas y las vivencias que vale la pena contar y que se convirtieron en un primer paso para la sistematización de la experiencia pedagógica que comenzó hace 8 años en el Colegio Arborizadora Alta y que hoy persiste en continuar existiendo. Por esta razón, esta evocación de recuerdos también es una convocación de otras voces que acompañaron e hicieron posible lo que fue y continúa siendo Foro Mayaelo en su apuesta por construir comunidades desde el arte. Precisamente este es el objetivo de este escrito, relatar los modos –porque no es uno solo- como esta iniciativa personal y

colectiva, se fue convirtiendo en un proceso de construcción de sensibilidades estéticas, culturales y artísticas.

La reconstrucción y puesta en escena de la experiencia Foro Mayaelo se realiza a manera de ‘guión’ por ser el estilo narrativo que permite reflejar con mayor cercanía las vivencias y sentires de los protagonistas de la misma. A su vez, se adopta la figura del ‘tejido’, de un lado, como símbolo de la re-construcción histórica, conceptual y vivencial de los procesos y sujetos que le han dado vida a este proyecto; del otro, porque la sistematización de esta experiencia se dirige a la construcción de saberes sobre la enseñanza y el aprendizaje del arte en contextos sociales particulares y desde el conjunto de hilos diversos que le han dado forma y consistencia en el tiempo.

Hablamos de los efectos de la experiencia Foro Mayaelo en la construcción de un tejido que crece y se estructura a través de la confluencia de las urdimbres y tramas propuestas desde la clase de artes –en especial la plástica- en el Colegio Arborizadora Alta.

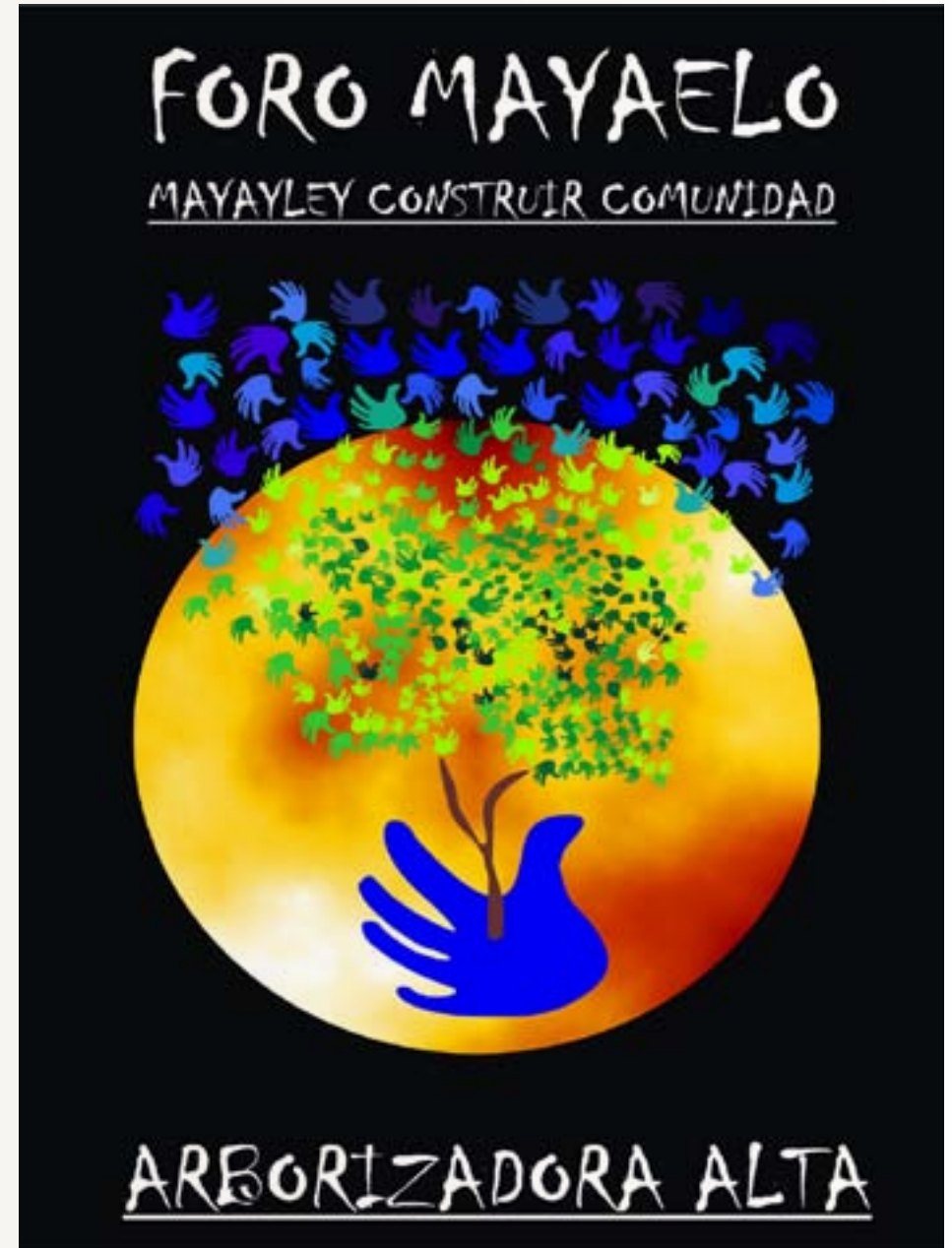
Con este propósito, aparecen a lo largo de la historia algunas líneas clave de reconstrucción: la primera, hace referencia al ‘telar’, a ‘lo construido’ desde la clase de artes en el transcurso de los últimos 8 años. A través de seis escenas, la primera parte de este texto presenta a manera de guión los ejercicios de construcción colectiva; en cada uno de ellos, el lector podrá identificar seis productos que intentan interpretar y contar este rollo, el mismo rollo de una película de 35mm., sobre el cómo fueron tomando forma y consistencia los cambios que ha tenido la clase de artes en especial la plástica y sus procesos didácticos y metodológicos en un espacio y tiempo determinado y, en especial desde su comprensión del arte como un transformador de vidas.

La segunda, está centrada en la clase de artes y por supuesto en el saber pedagógico que emana de la experiencia vivida y que es entendido aquí como ese saber específico sobre el qué y cómo y para qué enseñar y aprender en condiciones sociales y poblacionales específicas. En esta dirección, el tejido de la clase de artes propone una primera serie de hilos transversales que van dando cuenta de las tramas y las configuraciones específicas de la experiencia Foro Mayaelo; y una segunda serie de hilos, longitudinales, las urdimbres, que van conformando un entramado teórico-conceptual que sustenta y orienta la formación artística. Unos y otros confluyen y dan consistencia a siete

hilos que representan la textura del tejido Mayaelo: El caos como el lugar de múltiples miradas y caminos; el vacío como el lugar de encuentro, el punto inicial; el cuerpo como contenedor de seres, sentimientos y sentidos; el espacio como el sitio, el inicio y el lugar lo habitado; la historia de nuestro lugar de origen, nuestro tiempo y espacio; la imagen como un proceso de decolonizar los sentidos y la construcción como metáfora creadora de sensibilidades y comunidades desde el arte.

La tercera línea de reconstrucción de la experiencia, hace alusión a las vivencias y experiencias de los sujetos protagonistas. Este eje de reconstrucción no solo es transversal a la vivencia y narración misma de la experiencia, fundamentalmente busca dar cuenta de las significaciones dadas por los tejedores: los sujetos-estudiantes y egresados y mi experiencia personal como docente de artes.

Finalmente, el sentido y la intencionalidad de sistematizar esta experiencia se dirige a reconocer y reivindicar la formación artística en, con y desde la escuela; también más allá de ella. Esta apuesta la describo aquí como una constante búsqueda de identidad, de estrategias didácticas, pedagógicas y de actividades donde el arte se vea más allá que una clase de costura y se convierta en eje fundamental en la pedagogía de la vida y para la vida. Esta apuesta pedagógica, también es una apuesta política porque es precisamente el arte el que nos permite generar un diálogo con y desde nuestra historia, con nuestro espacio, nuestro tiempo; igualmente, desde nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo. Desde esta propuesta, la imagen va más allá de un registro para convertirse en memoria, huella, sentimientos, rostros; donde el reconocimiento del otro y de uno mismo tiene lugar y el proceso pedagógico se convierte en una constante construcción de sensibilidades tanto individuales como colectivas.

PRIMERA PARTE

EL TELAR: LO CONTRUIDO

PRELIMINARES

El corazón late

En el año 2000 comenzó mi historia como docente de artes. En un periodo de cuatro meses desarrollé un diagnóstico desde la observación, con sorpresa encontré una población ajena al arte. Entendiendo que es precisamente el arte el que permite recrear y desarrollar sensibilidades, comencé a realizar actividades que permitían a los alumnos a hacer un reconocimiento de sí mismos y de su entorno; desde allí, afirmé que era posible iniciar un análisis de su realidad, con y desde su propia realidad. La propuesta incluía una estética social, participativa e incluyente en términos de posibilitar la expresión de sus intereses y alcanzar metas de desarrollo personal y colectivo.

El tiempo se esfuma entre los dedos y entre acciones que en mi visión de artista quedan grabadas tanto en mi alma como en la conciencia individual del alumno. Las experiencias vividas desde el año 2000 me permiten hablar de un proceso con diversos altibajos, fallas y aciertos, un proceso que vale la pena reelaborar, reconstruir, para viabilizar su proyección a nivel social y personal.

Todo proceso tiene tiempos de nacimiento, crecimiento y maduración. En instituciones como la nuestra llevar un proceso de construcción de sensibilidades lleva tiempo, esfuerzo, trabajo en grupo y, sobretodo, la capacidad de estar reconstruyéndose constantemente tanto a nivel emocional como conceptual, siempre inventándose el día a día, creando actividades, motivando o, simplemente, dejando hacer y ser.

Este trabajo ha tenido diversas etapas en las cuales hemos comenzado explorando el entorno, territorios propios y ajenos a la institución; fases como la de construir un espacio propio que nos permitiera dialogar de arte y de convivencia, un espacio pensado desde el juego para aprender como lo es kankurua

(casa cósmica comunidad Cogui); después nos encontramos con un proyecto que comenzaría a transformar el colegio como escenario de tranquilidad y esparcimiento desde lo ecológico, “construcción de un jardín”, con el proyecto Lata-Lata (donde brillan todos los colores comunidad guambiana). Luego de un trabajo con la asignatura de español se logró elaborar el periódico Manguaré pa’ leer, siempre pensado en un sueño desde y para la comunidad.

Primerísima primera escena

-“Poto, poto, poto, poto”-. Un joven grita en el paradero de buses entre la Avenida Villavicencio, el barrio Candelaria La Nueva y San Francisco; colectivos que por 300 pesos en esos momentos lo subían a uno, y a unos cuantos más.

-Arborizadora, ¿quién se baja? -

Carta, nombramiento, firma, colegio, suba la loma y el colegio que está como enterrado entre la montaña, esa es Arborizadora Alta.

Profesor: Secretaria, ¿la rectora?,

Secretaria: -Por favor, espérela, está en una reunión.

Diez de la mañana y la señora no sale de la reunión...

Secretaria: -Por favor, siga,

Carta, firma...

Rectora: -Bienvenido, profesor... ¿de artes? Suba a la fotocopiadora y le sacamos tres copias a la carta y se va al Cadel.

Profesor: -Listo.

Subo las escaleras, una señora toda arrugadita con una blusa blanca, de gafas...

Esmeralda: -Espere. ¿Y usted es el profesor nuevo?

Profesor: -Sí señora.

Esmeralda: -¿De dónde salió?

Profesor: -De la Asab

Esmeralda: -¡Ah, qué bueno!

Me quedo observando la biblioteca, es la primera que no parece serlo, pensaba en un espacio agradable, con buena buna luz, libros por todas partes. Además, con un techo especial, y paredes en las cuales podía leerse una serie de nombres como Tona-Xue, Intiom, Anacaona, Muiscas, y verse rostros de indígenas colombianos.

Profesor: -Muy especial su biblioteca.
Esmeralda: -A la orden se llama Tona Xue,
Profesor: -¿Qué significa?
Esmeralda: -Hijos del sol.

Del rinconcito aquél donde como espacio mágico los libros caminaban entre las manos de los alumnos arrojados en el piso, jugando con la X y con la Y. De ese espacio y de la profesora Esmeralda Moreno, se recrean todos los nombres y se denominan a todo lo que de ahí en adelante construimos, nos apropiamos de una forma irrespetuosa de estos nombres y significados, lo que más adelante comienza a ser la identidad de una jornada.

PRIMERA ESCENA: Empezando a cambiar la rutina.

Llegar en el año 2.000 a un curso de primaria donde el salón está en la calle, hay tantas imágenes como recuerdos. Llegue al salón de clase y a conquistar el mundo con niños del grado 303; de septiembre a diciembre dicte clase de todas las asignaturas, creo que cometí un error que unos años más adelante se reflejaría en la libertad de los muchachos de los cursos 404 y 504. Seguí siendo director de curso, comencé a realizar cosas que para mi eran normales, ante los ojos de los demás profesores, algo extraño, sacar los a los muchachos fuera del colegio, caminar su alrededor, recoger algunas matas, objetos extraños y armar cosas raras.

Nos tomamos un salón abandonado, el gallinero, le decían, nos apropiamos también de un espacio al lado del salón, se llamó La Huerta, sembramos algunas maticas y recuperamos un poco el suelo, nos ayudó don Rodrigo, un señor que llegó al colegio con una caja, tres hijos y una señora buscando un familiar, los Urquijo. Se quedó con nosotros, y por un mes nos enseñó a sembrar, hacer surcos, y cultivar,

SEGUNDA ESCENA: Surge Mayaelo

“El artista pone en primer lugar la ética, en segundo la política como fuego de estrategias para lograr que la ética funcione y en último lugar el arte, porque el arte siempre tiene una causa y un efecto, el arte se puede desafiar y omitir la causa y efecto. Adhiere que todos somos artistas y tenemos creatividad, por lo que se podría prohibir la palabra arte y dejar la palabra creatividad.”

Luis Camnitzer

Mayaelo surge de la iniciativa de varios profesores de sociales en el año 2003; desde el área de sociales, participaron la docente Ruth, el profesor Jairo y la profesora Esmeralda; del área de español la profesora Sandra Gaitán y Fernando Cuervo del área de artes. La idea de realizar el foro inició desde las nociones tradicionales de lo que conocemos al respecto; es decir, con sus ponencias, discursos de invitados expertos, mesas de trabajo y conclusiones. Propusimos y acordamos el mecanismo, así que empezamos a trabajar. Después de unos días la iniciativa no tomaba vuelo, en una charla de pasillo la respuesta no dio espera, presentar películas de cine colombiano como alternativa y en el marco del proyecto de la Maleta Viajera del Ministerio de Cultura. Las películas fueron proyectadas en el auditorio del COL, los recursos tecnológicos no sirvieron de mucho, las películas no se lograban ver bien, el video beam no tenía una definición alta, El sonido y la acústica del espacio eran muy malos, esto nos ocasionó un bostezo y unos cuantos más, generando dispersión y aburrimiento frente a la imagen.

En medio de esta situación decidimos acudir a otros medios más convencionales, las lecturas, y se generaron espacios de encuentro y diálogo sobre lo que para ellos significaban los temas elegidos. La apuesta por la lectura fue un acierto que hasta el momento lo sigo utilizando constantemente para lograr definir temas de interés, construir alternativas y desarrollar estrategias pedagógicas diferentes, con todo lo que esto implica en términos de búsquedas y consultas sobre el tema o la técnica a emplear en el salón de clase.

Fue la primera vez que utilizamos la imagen como una herramienta pedagógica. En ese instante la idea de un foro, como espacio para dialogar, proponer y poner nuestro punto de vista sobre un determinado tema... nos permitió empezar a dialogar de otras maneras

Es precisamente en ese instante, entre palabras que van y vienen, que surge la idea de dialogar de otra manera: ¿cantar, bailar, actuar y pintar, acaso no son manifestaciones tanto estéticas como comunicativas? Aquí surge la idea del foro como escenario de la participación y la construcción de experiencias sensibles; desde el alumno como protagonista de su proceso formativo a través de la reflexión, construcción y experimentación a través del arte como puente y esencia de un pensar, tanto individual como colectivo.

La violencia en la escuela fue el tema que convocó la realización del primer foro. Los índices de peleas eran fuertes en las horas de la salida; peleas pactadas desde el interior o buscadas en el exterior por diferentes motivos, noviazgos, barra, entre otros. Estos factores fueron los que nos motivaron a realizar una estructura temática sobre lo que podríamos dialogar. El tema fue dividido de la siguiente manera:

1.	Violencia en el colegio.	Grado 6°
2.	Violencia en hogar.	Grado 7°
3.	Violencia en el barrio.	Grado 8°
4.	Violencia en el país.	Grado 9°
5.	Violencia en el continente.	Grado 10°
6.	Violencia en el mundo.	Grado 11°

Sobresale la apuesta por el arte y, en particular, la educación artística como dispositivo de sensibilización. El arte es comprendido aquí como una posibilidad de construcción ética y cívica de cara a la necesaria integración social y resolución de los problemas clave a los que se enfrentan las sociedades.

En la construcción de este proceso, el último acto, los muchachos me convidan para la realización del trabajo, me involucró con ellos y realizamos la toma guerrillera a un pueblo, nos tomamos el teatro con mechas explosivas

que retumbaron en el teatro, fuego en la tarima, gritos y llanto, un caos completo, el secuestro y la violencia que en esos días aparecía por noticias de lo que era el país en ese momento, la dramatizamos. Bueno los actores han cambiado, las escenas de violencia son las mismas. El resultado del primer foro fue una muestra de ocho obras o ejercicios teatrales donde a través de diálogos cotidianos se relaciona lo vivido en la casa, barrio, país y el mundo.

Foro (Del latín forum, ‘plaza de mercado’ o ‘lugar al aire libre’). Mayaelo nace bajo la idea del foro, construir comunidad; principio fundamental de la etnia guambiana. No es un simple nombre, es construir un concepto propio de una comunidad, basándonos con mucho respeto en sus principios y retomando palabras que nos permitan reconocernos. Tomando este principio fundamental, construir comunidad, se propone a través de las artes desarrollar los conceptos de unidad, construcción social, estética propia, con miras a visualizar el sentir, pensar y hacer de una comunidad específica, en un espacio y en un tiempo propio, como son los de la comunidad Arbozadora Alta. La palabra clave surge como por arte de magia, es otro de los aportes de Esmeralda.

Mayaelo, construir comunidad.

*...No es uno solo. Es Latá Latá. Mayaelo. Linchap.
Acompañar todos por igual, acompañar todos juntos, todos acompañando para que los guambianos piensen y vivan.
Las tres leyes guambianas. Las de los antiguos.
La ley que nace de nakchak –fogón–
que pasa de los padres a los hijos y a los nietos, y así a la comunidad.
Lata lata, Mayaelo, Linchap, siempre.
Korosroß –consejo– en el trabajo, en la cocina o en las fiestas.
En los alimentos, en las mingas. En el Cabildo también.
Pero ella no ha podido.
Máyaelo, linchap.
La ley pronuncia cómo ser guambiano, cómo andar entre la familia, entre la comunidad y con otros pueblos.
La vida para la esperanza.
Ésa es la autoridad.*

OVEIMAR MUELAS

TERCERA ESCENA: La Divina Comedia

Se apagan las luces, entra el video, vemos un espacio desértico, un poco amarillento, rocas grandes y escabrosas, un joven corre entre peñascos, se resbala, la mano amiga trata de sacarlo de ese abismo se resbala de nuevo, estira el brazo y Virgilio lo saca.

La cámara realiza un paneo desde las montañas, de frente al colegio, la sombra de la noche comienza aparecer. Lo mira, le pregunta: ¿Y usted qué hace ahí?, como un testigo mudo, monumento al silencio.

Entre las hierbas oscuras aparecen sombras, las carreteras se convierten en penumbras, entre rincones oscuros personas esperan a las niñas a la salida del colegio, las siguen, la sigue, la sigue, la toma, le rasga el corazón y el alma, la oculta y en silencio, a agritos, la lágrima y el silencio a llantos, correr se hace eterno, grita y la voz no sale, la casa lejos, lejos... ¡mamá!...

Ese año al colegio le llego otra forma de violencia y en este caso tomó a varias menores, entre ellas, una niña muy cercana a mi corazón, fue la estudiantes más juiciosa del 304, 404 y 504. Al terminar primaria se pasó a la jornada contraria y comenzó sus estudios de secundaria; desde ese momento la infante no volvió al colegio, le daba pena hablar de lo ocurrido esa noche. En los días siguientes, dialogué con la mamá quien tomó la decisión de trasladarla de colegio. Los hechos violentos fueros causados a niñas de la jornada de la tarde. En la de la de la mañana se tomaron varias precauciones, salir acompañados y no estar en las horas de la noche solas, ni solos en la calle.

Para el segundo Foro Mayaelo, el tema central fue el embarazo y las relaciones sexuales a temprana edad. Fue un tema muy bien acogido, los cursos se motivaron a realizar sus trabajos teatrales. El tema fue propuesto, inicialmente, por la orientadora Melba Rincón, teniendo en cuenta

la cantidad de casos que llegaban a orientación de embarazos y la ausencia de programas de educación sexual que abordaran el tema de las relaciones sexuales entre jóvenes. Se empezaron las charlas, por motivos de traslado no siguió la orientadora. Las conversaciones aterrizaron en la clase de artes, terminamos hablando de sexo, de métodos anticonceptivos; allí, encontré la necesidad de hablar del cuerpo con el cuerpo, y desde el cuerpo. Llevaba algunas imágenes y cuadros de algunos pintores a clase. Vimos la película Romeo y Julieta, realizamos noticieros. Siguiendo la estructura del foro como la anterior, cada curso asumía y preparaba un tema a manera de dramatización.

A los estudiantes del grado 11º le pareció tonto realizar obras de teatro, no estaban muy motivados, -que el libro, -que la película y nada, no tenía ni la menor idea de cómo motivar a este grado. Los trabajos como dibujar o pintar tampoco les llamaba mucho la atención. Entre la clase habían varias parejas de novios y fuera de ella, casi todos, tenían sus relaciones y compromisos. Hablar de cuidados y de métodos, como dice el cuento, entra por un oído y sale por el otro.

Beatrice el amor verdadero de Dante, la mirada en silencio, el amor eterno, la muerte temprana. Cuando uno se enamora y la otra persona no da ni señal de vida, uno iría hasta el infierno por ser aceptado, querido, o ¿qué uno no haría por un beso de la mujer amada?

De la historia de Dante, Virgilio y Beatrice y lo que vivió Dante por estar unos pocos instante con el amor eterno. Dante recorrió desde el infierno y el purgatorio buscando el amor de su vida, al llegar al cielo no poder estar con ella por ser un mortal. Regresa con su corazón lleno y vacío a la vez.

Una vez en el teatro el tema de la sexualidad se inicio a partir de la reflexión sobre el amor, despertando toda la atención del auditorio.

Acotaciones: El personaje- una sombra oscura que camina sigilosamente hacia una pareja que está sentada en una silla del parque. Hay poca luz, la pareja se acaricia, se besa, la mira, lo observa, le toma el rostro. La Sombra -el golpe traidor y el grito de la joven son callados por la mano. Todo oscuro, luego se prende la luz. Dante se despierta, toma a la mujer en brazos, la acaricia y la contempla lentamente, recorre con su mano el rostro de Beatrice y grita en silencio, se apagan las luces y entra el video.

La Divina Comedia: Primer ejercicio audiovisual.

Es un acto de creación, inspirado en un acto violento, donde se mata el amor, la esperanza, donde muere, el primer beso en manos de quien sabe quien, donde queda marcada la vida. Un acto violento como un infierno quien lo vive. Sin merecer estar ahí. El colegio sacó un boletín describiendo a una persona de color, joven y alto de cabello con afro, con una cicatriz en el rostro.

...Se esconde en las esquinas y por favor, salir en grupo y no estar a solas en la calle en horas de la noche.

Rectoría.

CUARTA ESCENA: La historia ANKORE, fuerza creadora.

En esta parte del video se realizan diferentes relatos basados en hechos históricos que marcaron a la humanidad como:

Lo prehistórico.

Los dioses.

La Edad Media

El descubrimiento de América

La Edad Moderna

La muerte de Gaitán

La Guerra de Vietnam.

La toma del Palacio de Justicia.

En ese momento me interesaba que los muchachos comenzaran a salir del colegio, ver un museo, caminar a otros lugares.

-¿Otra vez a Quiba?

Eran las respuestas después de una charla con la coordinadora Cielo Ibáñez a quien le propongo una serie de salidas con temas claros, se aprobaron y reajustaron los contenidos y las dinámicas a seguir. El proyecto lo presenté con el nombre Palimpsesto o el arte de escribir sobre lo ya escrito, escribir sobre la historia misma. No se hizo esperar la salida, la realizaba en horas extra escolares, con todos los alumnos de los grados 9º,10º,11º. Lo del bus y a caminar.

-Permisos en mano firmados por padres y a salir, caminaba con 40 jóvenes por el centro de la ciudad, salí con los tres grados, recorrimos, la plaza de Bolívar, museo exposición Botero, Luis Ángel Arango, Casa de Poesía Silva, el Teatro Colón, el Camerín del Carmen, La Candelaria con sus mil iglesias, entramos a unas cuantas y no precisamente a rezar sino a realizar frottage (del francés *frotter*: frotar) es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices de colores, o pintar sobre el primer esbozo.

Los jóvenes entraban a la iglesia y comenzaban a calcar todo lo que les parecía bonito, el piso, la placa, las puertas, los marcos, los que se les cruzara

-No hagan eso, no ven que se tira las pinturas, por favor. ¡Quién está a cargo de ustedes? ¡Sálganse de la iglesia!

Recolectamos como cien frottage, todos los anexaban a la carpeta del palimpsesto. Regresábamos y contábamos como nos pareció. El eje central mantener la carpeta con evidencias, los temas comenzaron a salir en las conversaciones.

Después de un tiempo y de ensayos en la clase de artes nos dimos a la tarea de grabar. Con cámara en mano salimos al centro de nuevo esta vez con objetivos claros, que el almuerzo, los vestuarios y a caminar rápido que no tenemos tiempo. Los permisos los buscamos y entramos en la Estación de la Sabana, la tomamos como locación para las historia de Gaitán y la toma del Palacio de Justicia, la Guerra de Vietnam la realizamos en las canteras al lado del colegio en una fábrica de carbón. La historia de la prehistoria, la Edad Media y los dioses la realizamos en el parque Jaime Duque. La historia de la Modernidad en una fábrica de un familiar de la profesora Sandra Gaitán. ¡Qué corre-corre se siente!

La carpeta realizada por Carolina Villalba contiene la salida, huellas de los recorridos, dibujos y lo más especial el guión sobre la historia de Gaitán. Al pasar por el muro de la Jiménez y la Carreara Séptima me detengo a contar la historia del caudillo liberal, saco de mi bolsillo un billete de mil y comienzo

a contar la historia, todos en silencio, el grupo era muy bonito, lo dirigía Sandra Gaitán, profesora de español.

Oración por la paz
Jorge Eliécer Gaitán
Febrero, 1948

Señor Presidente Mariano Ospina Pérez:

Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria.

En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes -de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies- han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado sin embargo un solo grito, porque en el fondo de los corazones sólo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen.

Señor Presidente: Aquí no se oyen aplausos: ¡Solo se ven banderas negras que se agitan!
Señor Presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en un silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa.

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados.

Señor Presidente: Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de vos! Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable.

Señor Presidente: En esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización!

Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia.

Señor Presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes

Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: Bienaventurados los que entienden que

las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!

Esta carta fue declamada por José Combariza, alumno del 902. No quiero extenderme en esta escena el resto está en el video realizado por los grados 11º 10º y 9º.

VIDEO No. 2 ANKORÉ “FUERZA CREADORA”

Imagen extraída del corto de GAITÀN

Es este ejercicio audiovisual el que aportaría un nuevo elemento en la construcción de la experiencia Mayaelo, aparece la dimensión de lo histórico como un eje fundamental. Nuestra historia contada por nosotros mismos, es nuestra historia como personas e institución que contarse así misma. Todo ello es elemento fundamental en la construcción de memoria, de sentir un origen, un recorrido y un estar en un lugar y tiempo determinado. Es mi historia, es mi tiempo, es mi espacio, son nuestros espacios, son nuestros tiempos, son nuestras historias.

En esta ocasión con la ayuda de Jairo Vega, se desarrolló un escrito a manera de guión donde se nombraron los hechos de forma cronológica, y la profesora Yolima Gutiérrez aportó textos de escritores latinoamericanos. Por otro lado Jairo y Yolima fueron las voces que relatan ANKORE. Voces grabadas

en un baño para no producir ninguna interferencia, la voz en off. La historia se enlaza, capítulo tras capítulos, relatando la historia de la humanidad a través de nuestra mirada, de comienzo a fin.

El video tuvo una inauguración muy agradable, a la altura. Lo presentamos en el teatro de la Universidad Distrital Francisco José de Caladas, sede tecnológica, ciudad Bolívar, se presentaron en dos grupos. Lleno y aplausos totales.

QUINTA ESCENA: Sueños

Toby se acerca un poco tímido, un gordito buena persona, alegre, cara agraciada
-Fercho, ¿qué opina de esta canción?

Me entrega una carta o mejor un papel doblado en mil como un corbatín de papel, pero no es un corbatín. Lo abro y en su interior unos garabatos, unos dibujos de Rap a manera de grafitis, una letra que no se entendía ni pio.

-Toby, y ¿qué dice?

Ciss

Todo comienza en un barrio

Ligero como el viento

Y espeso como caldo.

Criss, era como un niño.

Viviendo en la miseria....

Retomo una frase de Jhony Useche al terminar la presentación en el teatro de la Universidad Distrital: “Los sueños se construyen caminando”.

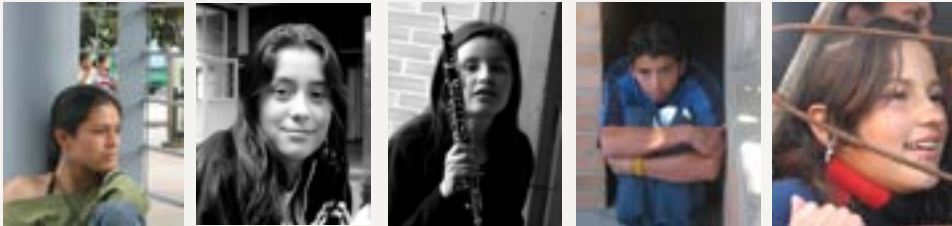
En ese instante el trabajo fue motivado por esa frase, permitiría y sustentaría la importancia del cuarto Foro Mayaelo como un espacio para la construcción de sensibilidades y estéticas particulares, un espacio donde talentos y sueños se pueden realizar.

Toby: -Profe, ¿cómo le hacemos?

Fue el trabajo que logró mayor participación. Comenzamos a consolidar un grupo, ya no era el profesor solo con la cámara sino que era un grupo delante

y detrás de ella: Diana Aristizabal, Carolina Villalba, Sonia Villalba, Jhony Useche, Gineht Sánchez, Yuli López, Luisa Fernanda Ferrer, Tobías y Andrea Ruiz quienes conformaron el primer grupo.

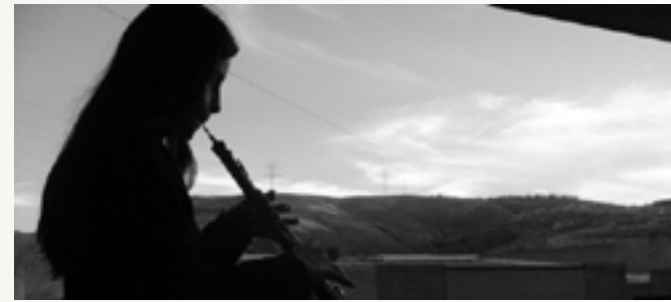
Carolina, Diana, Sonia, Jhony, Luisa...

La mayoría de ellos optó por el arte como una opción de vida. No sólo se formaron desde la clase, también tomaron otros caminos como Batuta y clases externas que permitieron aclárales el camino. ¡Buen viento!

Carolina fue fundamental en la construcción del cuarto y quinto foro. Tomó la iniciativa de liderar el Foro Mayaelo, además de coordinar actividades y buscar otros espacios que nos posibilitaran crecer, como por ejemplo, desarrollar, hacia el interior del colegio, espacios para el cine foro, la realización y la capacitación del grupo. El año 2006 fue un año muy positivo, logramos gravar cinco temas musicales en un estudio profesional de la mano de Gustavo Rincón.

Las ediciones las seguimos realizando con Wladimir Rodas, más de una traspachada y más de un regaño: “Busque la plaqueta, encuentre el lugar para la escena, marque los cassettes. Amigo, no me haga perder tiempo; enumere las escenas. Traiga el guión completo y organizado”.

Sonia Villalba, una joven muy especial; desde muy temprano –por iniciativa de su padre- ingresó al grupo de Batuta. En una tarde me dirijo al COL a pedir prestado el teatro. Este lugar se transformaba en horas de la tarde, a eso de las cuatro en todos los rincones salían instrumentos y melodías, violines, saxos, y uno en especial, sentada en un rinconcito, estaba Sonia con el oboe y sus partituras, me gustò mucho ese encuentro, me quedè observado y escuchando, me acerquè un poquito y contemplè algo en particular, como movía los dedos y su sonrisa.

Este video tiene muchas cosas que contar, la vida de Fredy, un niño especial que sólo jugaba fútbol, no importaba la clase jugaba, siempre alegre, lo grabamos con su familia en su casa, no era diferente, reía constantemente. Hasta realizamos el libro de Fredy visto por sus compañeros.

(En memoria de Faber)

Luego pasamos a la casa de Ángela un caso de casos, el objetivo era preguntarle a la familia cuáles eran los sueños que ella como madre tenía hacia sus hijos.

-Muchos -Respondió.

Recorrimos la casa, había un objetivo: relatar la particularidad de esta familia. Nos pareció importante dialogar sobre sus sueños.

Carolina realiza las preguntas, pero nunca llegamos al tema que nos había convocado, hablamos de lo feliz, de la alegría de Faber el hermano de Ángela; hablamos de lo complicado que era cuidar a Ángela por lo bonita, tenía muchos admiradores. Nos tomamos un tinto y dialogamos hasta con el loro. Esa misma tarde nos quedaron grabadas las voces de Faber para siempre.

Tal vez lo visto no nos cuenta lo vivido, lo que hay de tras de cámaras, el detrás de cámaras es más importante de lo que vemos, lo que vemos está supeditado a lo que queremos que los demás vean.

“Una fotografía no es una representación de la realidad. Es realidad. Pero además, una fotografía no significa nada por sí misma. Necesita ser contada para hacerse comprensible, es decir, para que los que la miran lleguen a acuerdos en cuanto a su significado. Esto no es nada nuevo; ocurre con todo lo que es imagen desde que el humano no sólo es capaz de ver, sino también de mirar”

Umberto Eco

Podemos seguir describiendo partes de ese video que nunca salieron en su totalidad, como la entrevista a Wilson. Era un joven en su último año en el colegio que no logró terminar el año como él quería. Todas las tardes sus compañeros lo adelantaban tanto en tragos como en chismes y, muy poco, en el estudio. Fuimos invitados por el grado 11° para registrar la historia de Wilson en un día normal. Grabamos como una hora, él sentado sobre su silla de ruedas y con las piernitas que dentro de poco tiempo serían amputadas a causa de una malformación genética, no crecían a la par con el resto del

cuerpo. Y al realizar la operación seguía la asimilación de las prótesis. Todo un proceso. Esa tarde hablamos de todos los momentos especiales con sus amigos y compañeros. En el video nunca aparece la silla de ruedas, fue una idea de Carolina.

-Profe, ¿Para qué contar algo de una forma tan evidente, contemos los sueños de un joven de grado 11°?

Toda esta historia contada con fotos y música original son partes del video [“Sueños”](#).

Música
“Sueños”

Primera composición para oboe.

Sonia Villalba,

“Cris”

Tobías Chàvez

“Colombia Guerrera”

Tobías Chaves, Jhon Vargas.

“Tiempos Aquellos”

Los amigos: Cristian “LATA-LATA”

Tobías Chàvez

Nadie puede predecir que tan alto podrás volar, ni tú mismo sabrás el potencial que reside dentro de ti y que puedes desplegar a menos que extiendas tus alas y decididamente emprendas tu camino hacia la cumbre del éxito, eso depende en gran parte de cuanto seas capaz de romper tus cadenas.

El espíritu humano es libre como el viento. No existen lazos que aten ni cadenas que lo aprisionen, es inútil pretender atraparlo y confinarlo a un rincón, pues siempre encontrará la forma de liberarse, por eso deja atrás todo aquello que te impide volar hacia el infinito, busca siempre alcanzar la plenitud del alma y no te rindas en la lucha constante por lograr tus expectativas.

Rosa Jasbleidy Díaz

SEXTA ESCENA: ¿Dónde está el Che?

Jhonyguerrillo@hotmail.com

Jhony Díaz- Director”

casamayaelo@hotmail.es

Que présteme la cámara, que la tiene Andrés, que la tiene Juan, que se la entregó a Martha, que se la pasó a Vega, que la tiene Lendy. Creo que la dejamos en la portería, que la cogió este, que la cogió Miguel, que se la pasé a Michael, que se la paso a Jhony, que la dejamos donde Martha Gámez...

-Martha: Buenas...

-Marthica, vengo por la cámara.

-¿Cual?

Ese año se desaparecieron los medios y nos tocó a punta de fotos; solicitamos otra cámara -en calidad de préstamo- en la otra sede. Pasó lo mismo con la segunda cámara.

Creo que fue la epidemia de las pérdidas. Ese año se nos perdió hasta el Che

¿Dónde está el Che ?

Se perdió en la Plaza de Bolívar
Esta historia es muy particular, en ese momento, mediados del año 2007, el grupo está consolidado, nos capacitamos en un proyecto de la Secretaria de Educación y Ediciones Paulinas, sobre el video en la escuela. Participó un número bastante grande. La dirección la asume Carolina Villalba, cámara Diana y el Guión: Jhony Díaz, Milena, Lendy y Jeferman.

Carolina por estar en estas casi pierde grado 11°. El colegio se encontraba en una situación complicada. A mediados del año la institución es tomado por los estudiantes para demostrar su inconformismo por el cambio presupuestal generado por el Estado, acción que siguieron otros colegios de la ciudad. En ciudad Bolívar el que comenzó la revuelta fue Arborizadora Alta, le siguió el colegio Manuela Beltrán, El ICES Cerros del Asur. Se tomaron el colegio en la mañana, cerraron las puertas con cadenas y salieron con palos y piedras a tapar las avenidas. La respuesta del gobierno no se hizo esperar: "Policía y bolillo por montón, democracia pura mierda". Así diría el estribillo cantado por Calero , un joven punkero que aparece en el video.

Grupos de estudiantes se tomaban varias esquinas alrededor del colegio, ¿cómo se organizaron? más adelante lo contarán en

el video los muchachos.

-Mire, llegó la policía en la esquina de arriba.

-¡Corra!

Cámara en mano, tirándomelas de correspondencia de guerra, disparaba mi Canon Power Shot A610 en función de Program - blanco/negro para el periódico. Manguaré pa' leer.

-Les están pegando.

-Corran

-¡No sea H.P. No ve que es una niña!

A mi futura reportera gráfica, Diana Arizabal, le habían pegado en la carita, Jairo, Esmeralda, varios profes se metieron. Yo tomé las fotos.

-¿Se los están llevando?

-Corra.

A los muchachos los estaban subiendo a un camión del ejército a empujones y patadas. Las fotos las toma Marcela, psicóloga del COL. En ese momento los pulmones agotados y el camión se marchaba como con 15 estudiantes. Les están pegando en la otra esquina: ¡Corra!

En subida, ya ni los pies, ni los pulmones me dieron, lo que quería era tomar fotos, rostros y evidencias del maltrato de los policía hacia los jóvenes. Varios moretones, mu-

chos HP y muchas fotos. En ese momento como caído del cielo, como alma caritativa, como el conejo que sale del sombrero del mago, estaba con nosotros el teniente, coronel, el capitán de la localidad, habían pasado como 30 minutos, la Personería, la Alcaldía, Rede Paz, estaban en el colegio, las calles seguían llenándose de personas y de estudiantes de las dos jornadas.

-¿Que los devuelvan, que los devuelvan, que los devuelvan; gritaban las personas. La rectora se acerca enfurecida donde el teniente, el capitán, el coronel.
-Me devuelve a mis muchachos, gritaba, manoteando, Jairo y Esmeralada:

-Queremos a los muchachos que subieron al camión.
-¿O es que los van desaparecer?.

-¡Un momentico nosotros somos personas que respetemos la vida!. Decía algo así el teniente, el capitán, el coronel.

Llegó el gerente del Cadel.

-Por favor ¿por qué no nos devuelven a los muchos?

Después de unos 30 minutos, los 15 jóvenes aparecen y retomamos la propuesta de dialogar. Entramos al colegio con una comisión, representando a los estudiantes; Diego un estudiante de grado 11°, la rectora, el gerente del Cadel, el capitán de la localidad, unas niñas, dos padres de familia y algunos docentes, Jairo y el reportero gráfico.

Después de dialogar, se acuerda entregar el colegio a los muchachos en paz, que están en su derecho de protesta de una forma pacífica y sin violencia; al tomarlo se hacen responsables de lo que pase en su interior y se responsabilizan de todos los inmuebles y material que hay en el colegio. A eso se llegó en la mesa de conversación, y se les cedió el colegio. Salimos, se quedaron por tres días y noches dentro del colegio.

¿Qué valió la pena? Que era ilegal, que hay otros caminos. ¡Claro que valió la pena!, por primera vez las dos jornadas se dieron cuenta que eran iguales.

“La imagen se queda grabada como en el cerebro y en el corazón, es una imagen imponente, dice”

Juguemos en el bosque mientras Uribe no está. Juguemos en el bosque mientras Uribe no está.

-¿Uribe está? -Me estoy poniendo los pantalones.

Juguemos en el bosque mientras Uribe no está. Juguemos en el bosque mientras Uribe no está.

-¿Uribe está? -Me estoy amarrando los zapatos.

Juguemos en el bosque mientras Uribe no está, Juguemos en el bosque mientras Uribe no está.

-¿Uribe está? Estoy abriendo la puertaaaaaaaaaaaaa.

Después de cuatro horas de caminata, nosotros los docentes recorríamos con nuestras consignas y banderas: Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Los muchachos de 11° realizaban el juego del lobo y salían despavoridos al ver al fiero del bosque. De frente y como en una carrera de relevos, los muchachos de Arborizadora Alta bajaron de la montaña con un trapo rojo y una figura pintada de negro como único escudo, pasaron por Manuela Beltrán, se les unió el ICES, hasta el Sabio Caldas se unió a la marcha. Llegaron a la sede tecnológica de la Universidad Distrital cargando como héroes un trapo rojo con la imagen del Che, esa imagen que la habíamos pintado el día anterior en el salón de artes, cuando les explique lo de la cuadrícula a Michael, a Jhony y a Boyacá, sobre cómo se puede ampliar una imagen hasta donde uno quiera. Y si que la ampliamos...

Llegaron con orgullo con el trapo rojo, los demás colegios les decían: llegaron los del Che. Se sentían bien respaldados, no precisamente por nosotros los

docentes sino por la imagen, una imagen que cala y sigue calando en el espíritu de los jóvenes, no es tan cliché cuando se vive.

Llegamos a la plaza como a eso de las 4 P.M., después de haber salido del colegio desde las 7 A.M., ya los pies nos dolían, el clima un poco gris y los pelados seguían gritando.

Juguemos en el bosque mientras Uribe no está. ¿Uribe está?:

-Que la coja, no estoy mamado, cójala usted, yo estoy mamado.

La última vez que vi la bandera del Che estaba en el piso, a mi espalda, eso de tres minutos o cinco, recapacito y me digo, esa imagen es valiosa como símbolo. No la volví a ver. El Che se desapareció en la Plaza de Bolívar.

Comienza el video.

FORO - MAYAELO 2007: ¿DONDE ESTÄ EI CHE?

Dirección: Carolina Villalba.

[¿Dónde está el CHE?](#)

La imagen se construye desde la historia, pero también desde el sentimiento, desde el alma. Es precisamente desde aquí, donde la imagen sentida, vivida, se convierte en significado para un grupo y para otro es una imagen más. Al compartir estas imágenes me quedo con el saber que los jóvenes que participaron tanto de la experiencia como del video dejaron reflejado, un saber que va más allá de la imagen misma.

SEGUNDA PARTE

LA CLASE DE ARTES:URDIMBRÉS Y TRAMAS

Urdimbre es lo que se comparte, lo que es semejante, lo que permite la comunicación y las metas comunitarias. La trama es lo diferente, lo propio, lo que está dentro de la urdimbre nos hace únicos (Restrepo, 2002). Así, los territorios sagrados guardan la memoria ancestral representada en la urdimbre.

Mayaelo es el producto de un proceso de reflexión y creación artística donde la pedagogía como el arte se complementa en un camino recorrido durante 10 años en el área de artes. Los alumnos de los grados de 8° a 11° son el proceso y el resultado de un pensamiento donde el arte está, desde mi punto de vista, en una constante búsqueda de posibilidades expresivas y comunicativas. En lenguajes postmodernos veo la pedagogía y el arte como un camino de doble vía que permiten la posibilidad de pensar la pedagogía artística como un proceso de creación y, por ende, un ejercicio artístico donde el laboratorio de creación es el pensamiento, el cuerpo y las emociones de niños, niñas y jóvenes de nuestra escuela.

Es en nuestro contexto tan particular, el que brinda posibilidades creativas más recursivas por las mismas realidades de nuestras comunidades. Es por ese motivo que durante unos años atrás he comenzado a implementar un proceso artístico al interior de la clase de artes el cual denomino Artes Mayaelo con todo respeto a las comunidades aborígenes de nuestro territorio y, en especial, a la comunidad Guambiana del Cauca colombiano. Principio fundamental en la construcción de comunidad donde todos juntos compartimos para todos.

Permitiéndonos un entrelazado de relaciones y construcciones de sensibilidades estéticas, éticas e interculturales, a través de un proceso que permite reconocer la variedad de posibilidades que tienen las y los jóvenes al afrontar el tema del arte, no como una monotonía, sino como una oportunidad de ir descubriendo ciertas afinidades y gustos personales por medio del arte.

La clase de artes está estructurada bajo 12 ejes fundamentales que nos permiten ir creciendo a medida que los alumnos avanzan de grado en grado, pero manteniendo las diversas temáticas, y particularidades de cada edad y ciclo. Cada uno de estos ejes nos posibilita un acercamiento al arte desde diferentes miradas, complementándose entre sí de la siguiente manera.

1. Técnicas diversas a utilizar en el campo artístico
2. Historia del arte de occidente, oriente, y nuestra propia historia de arte.
3. Lo social desde mi hogar y mi origen
4. La percepción desde todos los sentidos
5. Tres dimensiones de los objetos
6. Herramientas para el uso y manejo de tecnologías.
7. Estéticas y propuestas contemporáneas en el campo conceptual y filosófico del arte
8. Proyecto e iniciativas creativas, recursivas, propositivas, propias, individuales y colectivas
9. Palimpsestos a través de salidas del barrio a la ciudad
10. Semiótica para la lectura e interpretación de códigos tanto visuales como de otro tipo de lenguajes posibles
11. Dos dimensiones desde la representación de lo figurativo y lo abstracto
12. Mayaelo como proyecto comunitario, social e intercultural

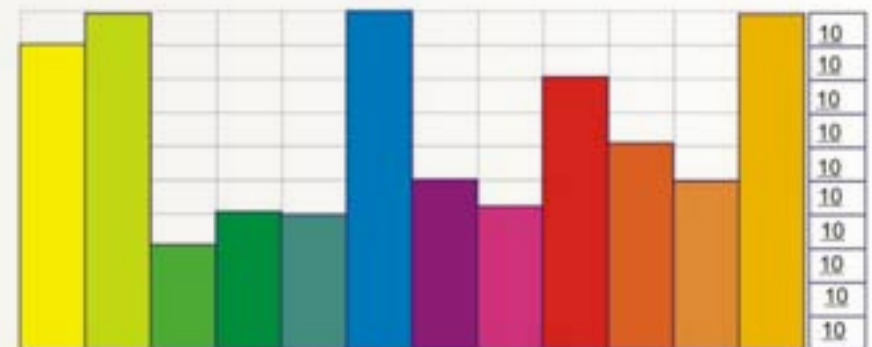

Gráfico 1: Visualización de los ejes en la construcción de MAYELO-ARTES.

Y en este tejido de ejes aparece Mayaelo con su propia dinámica y estructura interna que permite desarrollar proyectos tanto individuales como colectivos más creativos y participativos.

Mayaelo se construye desde el tejido con unas urdimbres y tramas los cuales entretejen unos significados y unos procesos pedagógicos, con un propósito central: desarrollar en los niños, niñas y jóvenes un proceso de sensibilidades estéticas, éticas sociales e interculturales. Este objetivo ha implicado trabajar con el otro desde la diferencia, donde los gustos, las inquietudes y las habilidades artísticas se manifiesten de una manera espontánea y natural.

En efecto, la clase de artes se convirtió en una propuesta de construcción colectiva, dirigida a descubrir y motivar al joven para el teatro, la música, la escritura, el dibujo, la pintura ofreciendo un espacio para el encuentro de sí mismo con el otro. Esta iniciativa aborda temas que el colegio tradicionalmente aparta o no los tiene en cuenta, como el embarazo a temprana edad, las riñas, las relaciones sexuales a temprana edad, el espacio alrededor del colegio, los gustos, las diferencias, las barras, los sueños y la vida misma. En suma, la clase Mayaelo-Artes asume el reto desde la creación y el arte para poder dialogar con ellos, de-construirlos para luego re-construirlos de una manera artística.

En esta búsqueda de cómo se construye el tejido Mayaelo, este ejercicio de sistematización de la experiencia vivida permitió identificar las características estructurales del tejido desde siete hilos que la componen. En este orden de ideas, esta segunda parte del libro presenta, entre las urdimbres, los hilos del cuerpo, espacio e imagen. Y, entre tramas, los hilos del caos, el vacío, la historia y la construcción como metáfora. Estos siete hilos más un conjunto de anécdotas y vivencias que acompañan el relato son los que dan color, textura al tejido Mayaelo

Los siguientes son los siete hilos mencionados:

- 1.El caos como el lugar de múltiples miradas y caminos
- 2.El vacío como el lugar de encuentro, el punto inicial
- 3.El cuerpo como contenedor de seres, sentimientos y sentidos,
- 4.El espacio como el sitio, el inicio y el lugar lo habitado,
- 5.La historia de nuestro lugar de origen, nuestro tiempo y espacio.
- 6.La imagen como un proceso de descolonizar los sentidos.
- 7.La construcción como metáfora creadora.

SÉPTIMA ESCENA: Hilo 1 y 2 El caos, vacío creador

¿Cómo se construye Mayaelo? Si no es de la misma palabra, del diálogo que afecta la vida, de la búsqueda en esa informalidad.

Los temas siempre emergen en la clase a través de la pregunta, es el punto de partida, la estrategia metodológica que permite generar un diálogo frontal y permanente sobre lo que se siente de lo vivido, pasado, aprendido, desconocido. Es precisamente esas búsquedas y vivencias las que denomino como un caos creador, donde la incertidumbre, el caminar sin un norte o sur posible genera muchos interrogantes, pero de igual forma posibilidades. En la caja de herramientas de la clase de artes la pregunta es una estrategia metodológica potente.

-¿Profe, cómo le hacemos?

Ese caos es un diálogo entre lo vivido y como lo analizo, lo reconstruyo y lo re-creo. El cómo siempre en un espacio donde la duda y el trabajo en grupo definen una respuesta creativa, una respuesta donde el joven refleja sus pensamientos, sentimientos, forma de concebir el mundo, los mundos. Lo denomino un caos creador por la sencilla razón que no hay libreto. Parto de una premisa clave, nada se repite, así sea el mismo tema. Cómo saber ¿cuántas gotas de lluvia caen en un

estanque? No tengo un guión que me permita definir personajes o temas. El caos creador, está entre dos elementos, el primero, entre el mismo caos, el desorden y las múltiples posibilidades de abordar el tema. El segundo, relacionado con el vacío como el principio, donde nos unimos a construir, a crear, el punto inicial, destacando cualidades, habilidades, gustos e intereses.

Esa definición del caos, produce una constante incertidumbre; Heisenberg lo define afirmando que “no se puede medir simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula atómica”, no se puede repetir el tiempo ni el espacio donde algo ocurrió; repetirlo implica otro momento, otros personajes, donde las palabras se cruzan y el pensamiento se deconstruye y se reconstruye. Los hábitos y el orden los dejamos de lado para permitir que surja de una manera espontánea la idea, la podemos construir en varias clases, no surge de inmediato pueden pasar varias clases hasta lograr definir el tema y el cómo lo vamos a realizar. En efecto, esas primeras preguntas nos generan una infinidad de respuestas. El vacío lo defino como el principio, respuesta inicial, carácter adecuado, tiempo preciso, lugar donde hay una respuesta real sentida, una palabra, una acción, que surge de lo más profundo de cualquier estudiante, donde el tema se define y encuentra un eco ante el grupo, una respuesta creativa frente al caos.

El último ejercicio que estamos construyendo con los jóvenes del grado 11° de 2010, me permite corroborar estos aspectos como elementos estructurales de la clase de artes en la construcción de sensibilidad. Es así como, el tema de creación tuvo varias clases, al parecer no se hacía nada más sino hablar, agota, pero en un momento, cuando la clase comienza a abordar el tema de las manifestaciones artísticas contemporáneas, aprovecho para hablar desde otras manifestaciones estéticas, como el performance, el happening, la instalación, el video arte; estas expresiones contemporáneas entusiasman a las y los jóvenes a la vez que les permite aterrizar lo que se quiere realizar, el tema a abordar, la pregunta generadora de ideas; es decir, aquí, la técnica o la manifestación se ve como el medio para poder realizar lo que se piensa y se siente.

En los diferentes grados de 11°, la búsqueda del tema nos llevó unas cuantas clases hasta que apareció la palabra “vida” como eje central de la creación desde las manifestaciones estéticas contemporáneas. Esta misma metodología la he venido realizando desde los primeros ejercicios (los que ya expusimos en la primera parte de este texto).

OCTAVA ESCENA: Hilo 3. El cuerpo

¿Pero por qué el cuerpo y siempre el cuerpo? Tal vez porque el cuerpo es todo para mí hasta un punto obsesivo; y que lo veo y lo siento cargado de todo lo que para mí significa algo. Sólo cuando dibujo un cuerpo me siento implicado yo mismo de manera casi carnal. Pinto cuerpos para sentir mi propio cuerpo, y en el momento de pintarlos todo se confunde y se mezcla. El cuerpo que veo me emociona, y la emoción está en el dibujo, y el dibujo me la recuerda. El modelo renueva esa emoción, y con mi cuerpo siento el cuerpo que dibujo, y ese cuerpo puede llegar a ser yo mismo. Yo, que simplemente dibujo.

“El cuerpo lo que yo quiero decir”

Luis Caballero.

La danza libera el cuerpo de las cicatrices de la represión y la opresión. El cuerpo se torna sitio sagrado, y sitio de placer en vez de un sitio de control, y el orgullo se manifiesta en la espalda y el cuello. El Colegio ha descubierto que hablar del pasado o ‘ventilar’ la angustia no sirve tanto como ‘sublimar la tristeza’ en el gozo del baile.

Avaro Restrepo.

Apoyado en los fragmentos expuestos y tomando, igualmente, como referentes epistemológicos los trabajos de autores como el maestro Álvaro Restrepo y su proyecto de Escuela del Cuerpo; el maestro alemán Joseph Beuys y sus conceptos filosóficos sobre el arte y filósofos contemporáneos como Francisco Jarauta y el Maestro colombiano Wilmer Villa con sus fundamentos interculturales. El tercer hilo del tejido Mayaelo nos habla de la importancia del cuerpo en este proceso de construcción de sensibilidades artísticas donde el cuerpo se comprende aquí como un ser que se manifiesta culturalmente, que se piensa como un ser histórico, que se construye con el otro, que se descubre como un ser participativo y creativo ante la vida.

El cuerpo como lugar de enunciación, de expresión y creación; el cuerpo como esencia expresiva, reflexiva, comunicativa, creativa; el cuerpo como contenedor de esencia, de pensamiento de emociones; el cuerpo donde habita el alma y la vida; el cuerpo donde los gustos y los disgustos pasan por los sentidos de la vista, olfato, gusto, oído, tacto, abajo y a la izquierda tocando el corazón. No podemos hablar de cómo se sensibiliza el cuerpo si no es desde el mismo cuerpo e intereses que posibilitan el desarrollo y potencializan la capacidad expresiva y comunicativa que posee el mismo cuerpo. Es precisamente el poder redescubrir que poseemos un cuerpo.

Un cuerpo que no se masifica. Esta premisa implica la búsqueda de la capacidad individual, la posibilidad de construir una multiplicidad de sensibilidades, ya sean musicales, teatrales, o visuales, pero siempre a través de cuerpo. Es la posibilidad de descubrir con el otro algo que hay en mí. Podría decir que Mayaelo es un lugar de enunciación y de creación desde la diversidad para la vida. Hasta aquí podría decir con certeza que el cuerpo ha estado en todos los ejercicios, no lo hemos dejado de lado, pero no es un cuerpo que se forme en un área específica si no es un cuerpo que posee mente, emociones, pensamientos, alma, gustos y disgustos. Es un cuerpo que posee vida, un ser. Bajo esa perspectiva el cuerpo no entra como en otras aéreas del conocimiento de las mismas artes y de otras como un objeto a analizar a examinar o en un proceso donde paso a paso vamos aprendiendo a tocar flauta, o a realizar una danza tradicional, o realizar un ejercicio teatral.

Mayaelo concibe el cuerpo como vehículo expresivo y comunicativo, un lugar por descubrir. Un cuerpo con memoria histórica. Con sus propias dinámicas estéticas. Donde el objetivo es buscar a través del cuerpo una mirada simbólica con el mundo, con el otro, desde nosotros. Paso a paso, nivel por nivel, tema por tema. Lo que tiende a realizar Mayaelo es un ejercicio de creación colectiva, motivando y despertando talentos individuales. Utilizando manifestaciones estéticas contemporáneas como el performance, la instalación, video arte, graffiti, danza contemporánea, pintura, fotografía y arte relacional. A través del cuerpo como vehículo de sentimientos particulares, capaz de exorcizar estas realidades.

NOVENA ESCENA: Hilo 4. El espacio, el lugar.

Empecemos por afirmar que debido a esta doble connotación del espacio entre la realidad física y humana, frecuentemente diversos autores prefieren emplear el concepto de lugar para enfatizar la interpenetración entre lo físico y lo social; autores como Frampton (1990), por ejemplo, afirman que la diferencia entre espacio y lugar fue formulada con gran claridad por el filósofo Martín Heidegger, quien opone el concepto latino *spatium in extensio*, o espacio regularmente subdividido -y por tanto teóricamente infinito- al concepto teutón de *raum*, entendido como terreno o dominio fenomenológicamente delimitado. De esa

manera, el límite no es aquello donde algo acaba, sino donde algo empieza su presencia. En otras palabras, es cuando el espacio adquiere significación. El lugar es entonces “tiempo en el espacio”, que implica un proceso de lugarización a partir de la experiencia y la asignación de significado (Muntañola, 1973).

Es precisamente esta última idea la que aparece con fuerza en la experiencia Mayaelo: la construcción de significados y que implicó en nuestro caso la salida del colegio, la exploración de otros espacios y la construcción de los lugares de la experiencia. En efecto, las salidas del colegio en grupo son una dinámica muy especial que tengo cuando inicio un nuevo tema de Mayaelo, la salida del colegio es fundamental: se hace camino al andar.

-Profe, ¿cuándo nos saca?

El caminar el barrio, el espacio como un lugar de encuentro de infinidad de elementos donde todos los sentidos están en juego. El caminar las calles, recorrer las montañas, pasar por la ex quebrada La Trompeta, ingresar a las casas cuando nos dan permiso, caminar entre las habitaciones, las organizaciones del espacio, los objetos, las imágenes que posee cada familia en las paredes, caminar por las escaleras y subir a la terraza y encontrar rosas, anturios, sábilas azucenas, el romero, la ruda sembradas entre ollas y baldes cuando las hay, es una sensación que no he podido comprender, sólo observo la configuración entre cables, ladrillos, tejas, varillas, cuerdas, el viento sopla uno encima del otro.

El viento. Como se ven las casas con el sol al atardecer y la sombra que transforma estos lugares como unas escaleras gigantes. Como un armatodo gigante, hay algo que me gusta de esta configuración son las dinámicas y texturas, las puestas y ventanas, la piedra sobre piedra, el palo sobre el hierro, el hierro sobre el cemento, la piedra sobre el zinc y sobre la cuerda la ropa. Hilos, marañas, enredaderas de cables que traen noticias donde todos nos unimos como un tejido tan cerquita y a la vez tan distante el uno del otro y observo la luz al atardecer y el viento fuerte.

El caminar por los lugares cotidianos me permite dialogar de otras realidades muy lejanas a la escuela, nos posibilita encontrar elementos básicos en la

búsqueda de la construcción de sensibilidades. Al subir al barrio Candelaria-la Nueva a Arborizadora Alta, cuando las montañas comienzan a acabarse para dar paso a la otra, entre las calles y casas un monumento al vacío y a lo caótico es el ejemplo más vivo que puedo encontrar, es una estructura de cemento abandonada de dos pisos en forma de ele (L) donde no hay ni puertas ni paredes, una estructura abandonada por lo caótico de la burocracia, un elefante como lo llaman algunos, está el monumento al vacío, encallado en la montaña divisando a lo lejos la ciudad que se observan a través de sus grandes ventanales.

Después de caminarlo con varios estudiantes me atreví a llevarlos por grupos para jugar al arquitecto, unos cuantos sustos por que los pelados cuando llegaban al segundo piso se lanzaban al primero el cual los recibía un colchón de pasto que me pasaron escalofríos cuando los vi por primera vez lanzarse al vacío. (Yves Klein, El vacío).

Este edificio es conocido por toda la comunidad de Arborizadora, y por los jóvenes porque es un espacio muy agradable para volar cometa, en el mes de agosto se llena ellas, se cubre de color de vida, muy lindo. Un edificio para volar cometas. Esa idea me gusta mucho, y después de llevar a todos los cursos les hice tomar medidas de lo alto y lo ancho como primer ejercicio para la realización de una maqueta, después de una cantidad muy agradable de maquetas en la exposición surge el segundo reto

-Muchachos qué se les puede ocurrir en este espacio, ¿qué puede ser?

Sin antes recibir todos los imaginarios conocidos sobre ese lugar.

-Es una olla porque se la pasan metiendo, es muy peligroso de noche, mi papá me cuenta que iban a construir un hospital, una casa para viejitos.

Entre tantas posibilidades surge en ese mar de ideas la construcción del primer Museo del Oro de Arborizadora Alta. Así lo titulamos, una acción que con el tiempo marcaría definitivamente el concepto de espacialidad, esa fue una iniciativa muy particular, los alumnos tenían que realizar al tamaño real

puertas y ventanas a manera cuadros, tendrían que realizar una imagen o un objeto al tamaño de una puerta o una ventana real, más o menos entre 130 cm x 190 cm de altura, llegaron como 100 objetos. Una convocatoria muy acogida. Todos los estudiantes realizaron sus trabajos. El día anterior a la inauguración un grupo de jóvenes colaboraron para realizar con alambre las bases a manera de malla para poder sostener la cantidad de trabajos que realizaron los muchachos, la convocatoria más o menos decía así.

Bienvenidos al primer Museo del Oro de Arborizadora Alta.
Entrada gratuita,
Por favor tocar los cuadros,
Entrada 9 A.M

Un poco iluso cito a los mismos jóvenes para poder colgar todas estas obras a las 6 de la mañana, comenzamos 6:30 de la mañana y el viento de una manera rotunda nos negaba colgar los cuadros, mientras instalábamos uno, tres al piso, fue una lucha con el viento, no le pedí permiso, no lo sabía en ese momento, después de un tiempo las caras tristes invadieron el museo, como la programación se había entregado, los cursos llegaban a visitar el museo a partir de las 9 A.M. Cuando llegó el primer grupo encontró un poco de cuadros despedazados y otros a medio colgar, y yo en un rincón diciendo, ¡disculpen!

Sandra Gaitán, la cómplice de siempre se dirigió al grupo que traía:

-Bueno muchachos, entre todos vamos a ayudar a colgar estos cuadros en una hora, ni un minuto más, ni un minuto menos.

-Pero pro, ¿cómo?

-¡Con las manos!

Fue un verdadero milagro, el segundo piso del Museo del Oro de Arborizadora Alta estaba inundado de paredes y ventanas con imágenes precolombinas de poporos, murciélagos, imágenes de de la cultura Quimbaya, Zenú, y la mayoría, de cuadros eran telas usadas y cobijas y por el otro lado un pectoral, unos grandes, unos pequeños, unos realizados con latas de gaseosa, otros con escarcha dorada.

En menos de media hora más de 80 cuadro fueron colocados, y en ese momento, como una fila de hormigas, comenzaron a llegar los visitantes al Museo del Oro de Arborizadora Alta. Mil gracias Sandra.

Hablo de los espacios, de esos lugares contenedores de cuerpos, emociones, sentimientos, sueños. Esos lugares en que vivimos, habitamos, casas, de barrios; de los lugares que no vemos, la montaña que no sentimos, el parque de todos y de nadie. Del salón de clase, del colegio, de la ciudad, del país. Hablo de los espacios con alma.

DÉCIMA ESCENA: Hilo 5 : Ver, mirar, observar y contemplar

“Yo creo que vivimos una suerte de analfabetismo visual en plena era de la iconofilia electrónica. Este analfabetismo visual es inseminado por patrones de colonialidad inscritos de alguna forma en las prácticas educativas. La forma en la que se enseña la historia del arte no es sino la comprobación de que dicha inseminación es constitutiva de la construcción estética de la subjetividad: la historia del arte asume acriticamente la colonialidad de la mirada reproduciendo los universales de belleza, excepcionalidad, maestría y genialidad sin preguntarse si dichos conceptos son válidos o no para todas las culturales visuales”

Joaquín Barriandos

La imagen representa en la experiencia Mayaelo un ejercicio de creación permanente. Inicialmente, aparece como una forma de registrar las iniciativas y actividades de la clase de artes; no obstante, y con el tiempo, se fue convirtiendo en una herramienta pedagógica que aportó a la experiencia una serie de elementos relacionados con la decolonialidad del ver y de los sentidos a través de la imagen.

Los aportes del enfoque decolonial aparecen con fuerza en la experiencia Mayaelo y en el proceso de construcción de imágenes como un ejercicio de leer nuestra realidad audiovisual, para comprender nuestros procesos interculturales y construir a partir de ellos nuestras propias imágenes. En definitiva, subyace a esta experiencia una perspectiva crítica en tanto existe una intencionalidad pedagógica y política clara: la construcción de sensibilidades críticas; es decir, formar sujetos que se conozcan a sí mismos, conozcan sus raíces, comprendan sus orígenes, que sean capaces de reflexionar sobre su entorno y las estructuras políticas, sociales y culturales que les afecta.

Desde aquí, y teniendo en cuenta que la imagen dominante educa para la homogenización de culturas, la propuesta pedagógica de la experiencia Mayaelo se fundamenta en una pedagogía audiovisual que enseña a pensar críticamente el mundo que nos rodea. Implica una población con conciencia de su propia situación, que se piensa, se mira, se observa y se contempla, deconstruyéndose y reconstruyéndose con y desde el arte. Desde esta apuesta se han realizado los cinco videos presentados en la primera parte de este texto.

ONCEAVA ESCENA: Hilo 6. La Historia

La escuela es un ser vivo que crece con el tiempo ¿Pero qué es la escuela si no el lugar donde las vidas se cruzan y se desarrollan en comunidad? El colegio para un joven del año 2003 es muy diferente a un joven del año 2010. Los actores cambian, las iniciativas cambian y en este proceso transforman al que las vive, al que las ha construido. La historia de Mayaelo es también la memoria de un colegio público, pero no es una memoria institucional, los únicos que tienen memoria institucionalizada en una institución pública son los ladrillos y lo que dura un pupitre, las paredes que cambian de color, el pasillo, los baños que se transforman, los salones de clase, las plantas que crecen y los árboles que nos dan sombra. La memoria institucional se evapora entre el tiempo vivido. Se conserva entre libros y anaqueles, formatos y observadores, que van a la basura, y en pocos casos hasta se recicla la misma historia, como diría Jean Baudrillard. Un día la rectora Martha Aldana me pidió el favor de colaborarle con unas fotos para un foro distrital, de las tantas escojo como 100 fotografías de jóvenes y de personas que han trabajado en el colegio. Las fotografías fueron ampliadas y pegadas sobre retablos una por una, finalmente, se presentaron en dicho foro. Con el tiempo fueron a parar a un casillero de docentes, las dejé allí sin la menor intención de exponerlas. Tiempo después, en una jornada de reciclaje, la sala de los docentes fue limpiada y organizada. Sólo carpetas, cuadernos y trabajos

de jóvenes, a la caneca, -tanto conocimiento-. Al ingresar me encontré con una sorpresa muy bonita, las cien fotografías estaban pegadas en una de las paredes de la sala de profesores, sentí una sensación muy agradable, era la historia de jóvenes y de personas que habían pasado por el colegio, por nuestras vidas, me sentí muy bien y pregunté, ¿Quién pegó las fotos?- Unas niñas de la jornada de la tarde habían reconocido la historia de la mañana sin importar lo que significaban las fotografías para ellas, les parecieron bonitas y el salón se veía más agradable, decían.

Creo que aquí entro en un diálogo con Humberto Eco, cuando habla de la fotografía como un espacio donde la palabra la hace vivir, le impregna alma, y solo la imagen queda en eso en una imagen. Esto para poder decir que la imagen o la fotografía son un lugar donde la memoria, la historia quedan atrapadas y el alma de los que la han vivido. Por eso mi reflexión es que cada uno de nosotros lo que queremos dejar a la final es un poquito de memoria de nosotros en los jóvenes. Y ellos nos dejan un poquito de sus vidas en nosotros, la fotografía es un recuerdo. Pero no un fundamento histórico de memoria colectiva institucional. Lo que quiero decir es que la memoria es nuestra, es personal y la fotografía como el video nos permite una ventanita a ese tiempo que fue. Pero no es el mismo tiempo tanto del alumno nuevo como del docente nuevo, a eso voy al respeto histórico del otro, de lo existido, no es pretender que todos entren en un mismo diálogo sino la capacidad de reconocer al otro para luego no ser olvidado por ese otro. Una idea fuerza nos queda: tanto la fotografía como el video son herramientas importantes en la construcción de memoria, por esta razón en la última feria pedagógica, la pregunta de Jhony dejó una huella imborrable cuando estábamos editando y armando las caratulas de los videos: ¿Quién sino nosotros somos lo que contamos nuestra propia historia?

DOCEAVA ESCENA: Hilo 7. La construcción como metáfora
Mayaelo-artes.blogspot.com

“LA BIOSFERA” El viento sopla, el día un poco gris, permitiendo que en un colegio se comience a desarrollar un proyecto, es la construcción de un espacio. Entre palos de escoba, serruchos, tres jóvenes cortan y discuten cómo poder armar o ensamblar mejor los palos; a uno de ellos le dicen el calvo -un joven de unos 15 años de edad, un poco avanzado en la contextura física-, luego, está Yossa; un poco menor, cabello encrespado, cara agradable. Raúl, pintor, el más adulto de los tres. Llegan esporádicamente otros jóvenes a colaborar, pero estos tres personajes son los que con la mayor dedicación posible se lanzaron a la loca idea de construir una sala de cine por un día, un salón de artes por un día, esa era la inquietud.

Días anteriores estábamos en el salón de clase, una pregunta resulta de repente, de esas en las cuales no hay más remedio que tomarla por ‘los cachos’ y capotear ojala sin titubeos o si no se pierde el encanto:

-Profé, ¿cómo es eso de la biosfera?

La respuesta no se hizo esperar.

-Imagínese una burbuja de jabón en la cual en su interior está el planeta Tierra, una capa de unos cuantos milímetros que lo rodea; contiene nubes y

nos protege de los rayos del sol, evitando que entren directamente o sino nos quemaríamos, sin mencionar los efectos climáticos devastadores.

Creo que fue más o menos así, de allí surge la pregunta, bueno a consultar eso de la biosfera.

En Ecología, la biósfera o biosfera[1] es el sistema material formado por el conjunto de los seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. Este significado de “envoltura viva” de la Tierra, es el de uso más extendido, pero también se habla de biosfera a veces para referirse al espacio dentro del cual se desarrolla la vida, también la biosfera es el conjunto de la litósfera, hidrósfera y la atmósfera.

La biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto nos referimos con otros términos, que pueden considerarse sinónimos, como ecósfera o bio-geósfera. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que interactuando entre sí, forman la diversidad de los ecosistemas. Tiene propiedades que permiten hablar de ella como un gran ser vivo, con capacidad para controlar, dentro de unos límites, su propio estado y evolución

Bueno, no quedamos tan mal, por unos milímetros.

Al siguiente día tomé una bombonera de cristal y la puse boca abajo y dentro una planta con tierra; quedó sellada y dejé que la llevaran a la casa; pasaron los días y el resultado menos esperado, el asombro total la planta no se murió. Esta idea la retomé de las pirámides que vendía un señor en las ferias artesanales con piedritas y matas, se veía muy bonito. Se realizó lo mismo pero utilizando bomboneras. El proyecto fue un éxito la mayoría de muchachos realizaron el ejercicio, creo que fue de ahí donde salió la idea de construir un espacio más grande.

A esta idea se sumaron dos profes, Karolina Ygüera y Mary, con quienes decidimos realizar un proyecto ambiental que nombramos: Inti-om que significa “brillo como el sol”. Entre las metas que nos trazamos estaba la construcción de un espacio para la creación. Con este propósito comenzamos a realizar

biosferas pequeñas, con el objetivo de realizar nuestro prototipo, el proyecto se presentó para una convocatoria del IDEP en el 2002. Desde la clase de artes se realizó una maqueta a partir de palos de escoba.

Al ver las maquetas construidas, comenzamos a soñar. Moñona. Fue el primer acto social colectivo de creación. Sí, a todos los estudiantes se les solicitó traer un palo de escoba, se reunieron en una semana 300 en total, los almacenamos y comenzamos a pensar cómo construirla, basándonos en el prototipo y algunas fotos

El primer recurso fue dado por la rectora de ese tiempo, Luz Marina Turga, al contarle la idea nos colaboró con \$150.000 pesos para la compra de tornillos y alambre, algunas herramientas y tres pollos que fue lo que nos comimos en tres fines de semana que duró el proceso de construcción de la biosfera, aunque lo habíamos presupuestado para sólo un fin de semana, terminamos en tres. Día y noche, en la mañana construíamos o levantábamos tres palos y al regresar al otro día los palos estaban en la basura, luego cambiamos de estrategia y empezamos a trabajar en las horas de la tarde y al terminar colocamos cinta de peligro, la rompieron.

-Bueno muchachos, nos tocó un empujón fuerte este fin de semana.

Comenzamos el sábado y no terminamos el domingo, y van dos pollos, y nada que vemos avances, los palos se rompían cuando metíamos los tornillos, la estructura parecía una telaraña encocada, palos, alambres remiendos por todo lado para lograr definir una curva, la idea era realizar 20 arcos unirlos y después cubrir.

Llevamos dos semanas y el espacio comenzó a molestar a los demás profesores de ambas jornadas.

-¡Quite esa porquería del patio!

-¡Qué cosa tan horrible!

-¿Es que se va a venir a vivir en esa enramada?

Buenos, malos, pero seguimos con el grupo.

LA BIOSFERA

2003 jornada Mañana

Después de dos semanas trabajando todas las tardes, logramos el primer objetivo la estructura ¿y ahora con qué lo cubrimos? -dijo Javier-, ni yo mismo sabía cómo y de dónde y con qué dinero compraríamos la tela o plástico. Varias ideas, vamos a cotizar una tela en el centro. En efecto, nos fuimos todos con la ropa de obrero yo medio me peine y los muchachos por querer salir nos fuimos de una, al llegar a la zona de los Mártires nos vimos en una situación bastante complicada, la policía comunal salía de los almacenes y nos trataron muy mal, nos confundieron con ladrones. Explicué que esa no era la forma de tratarnos, llamaron a la Policía y aclaramos las cosas, sin embargo, nos molestó el trato. Regresamos sin nada, ni plástico, ni cotización y bastantes tristes.

Después de tres semanas logramos el objetivo, nos buscamos un geotextil de una obra que nos vendió una cantidad lo suficiente y cubrimos nuestro primer salón de medios. Ese fue el principal objetivo, más tarde entenderíamos lo valioso de ese ejercicio. Al final nos colaboraron muchachos de ambas jornadas, el día de la inauguración presentamos una película para los grados de primaria, muy bonito, nos asamos al interior pero logramos ver todos acostados la película.

[Insertar link VIDEO Mayaelo-artes.blogspot.com "LA BIOSFERA"].

Hasta aquí es importante enunciar que la construcción como metáfora es esa acción en conjunto, es esa posibilidad de construir desde un escenario hasta un video o un performance; es ese tipo de construcción donde la acción trasciende lo físico y pasamos a una construcción conceptual, a un acto colectivo de creación. En el transcurso del texto se han presentado infinidad de acciones que nos conllevan a pensar en una constante: el trabajo colectivo, el impregnar en los jóvenes y sobre todo, los grados 11° un sentido de colaboración, de auto-reconocimiento, de reconocimiento del otro y de ayuda mutua,

es difícil, pero al final el resultado la visualización de la meta cumplida es el mejor reconocimiento de su potencial expresivo y solidario.

En definitiva, la construcción como metáfora afirma la posibilidad de desarrollar y despertar sensibilidades tanto estéticas como sociales; propósito de la construcción del arte en, con y desde la escuela, Mayaelo construye sensibilidades donde todas las posibilidades expresivas y creativas son posibles, porque se manifiestan partiendo del gusto y las cualidades individuales de las y los jóvenes. En suma, la iniciativa de Mayaelo es la posibilidad de ver el arte como un integrador del conocimiento, como un espacio para el diálogo intercultural desde las diferencias y las particularidades propias de las comunidades de los colegios distritales; se hace referencia aquí a esa riqueza de personas que por sus raíces familiares llegaron a la ciudad como tantos con una historia y una cultura propia, ese reconocimiento lo hace Mayaelo desde la posibilidad de escuchar esa diversidad y ponerla como una meta en la búsqueda de las múltiples identidades culturales que posee el país. Es precisamente a través de los ejercicios audiovisuales donde la comunidad se manifiesta, se presenta ante sí misma por medio de la danza, música, artesanías y fotografía.

Concluyo este segundo apartado haciendo un reconocimiento al proyecto "LATÁ-LATA " buscando paz en las raíces" a cargo de la docente Cielo Ibáñez que profundiza estos principios fundamentales en la construcción de comunidad desde la convivencia, el medio ambiente, el arte y las tradiciones ancestrales por medio de un espacio sagrado donde la palabra y la búsqueda de otros conocimientos se dan desde la KANKURUA. A los jóvenes egresados que le han dado continuidad a la experiencia Foro Mayaelo.

Hoy bajo el nombre de Casa Mayaelo. Existe un espacio y un lugar para crear desde la diversidad cultural que se presenta en una comunidad tan particular como lo es Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. A cargo Jhony Díaz, Milena, Carolina Villalba, Morales, Carolina Villalba y otros jóvenes egresados permanece viva la apuesta por el arte y por la posibilidad de seguir construyendo escuela desde afuera de la escuela, pero ciertas búsquedas perduran en el tiempo, es el caso de la construcción de comunidad.

Jhony y Milena

CASA MAYAELO- *Espacio para la creación*

TERCERA PARTE

LOS TEJEDORES: VOCES DE LA EXPERIENCIA

TRECEAVA ESCENA: Las voces de los tejedores

Han pasado unos cuantos años y no he podido resolver si es una historia personal, una metodología, o una experiencia más de tantas en la formación artística. Creo que las voces de los participantes contribuyen a expresar la complejidad del proceso vivido.

“...Collar de sueños, manillas de miradas, anillos de pensamientos y por qué no, piercing de proyectos, estos son los accesorios que construimos diariamente nosotros los de la loma para que sean usados por el cuervo como instrumento en cada uno de sus vuelos a esta cordillera sagrada y poderosa, mi loma. Y, así, podamos demostrar que desde aquí también se hace memoria, se hace Mayaelo con las plumas que nos obsequia o que tan sólo deja votadas en su vuelo este cuervo despistado...”

Sonia Villalba, egresada.

...¿Cómo está profe Fernando? Espero que bien. Ojalá que todas las cosas que ha esperado y ha pensado se le estén cumpliendo; le escribía para saludarlo, primero, y para darle las gracias de hacerme recordar aquél video que había extraviado y que me hace recordar muchas cosas bacanas que pasé, me alegra saber que está bien y espero que siga aquel ritmo que llevaba con nosotros. Gracias y cuídese”

Daniel Torres, egresado.

“...Un vaivén de frases y palabras retenidas en mi mente, un poco de calma, un momento para sentir, para vivir, para crear, recrear el olvido, un momento para respirar con tranquilidad y sin contaminar -según milena- un momen-

to para tejer hilos perdidos.

Un construir comunidad, la vida vuelve a salir cuando nos acordamos del olvido porque aún soy parte de esa montaña, del patio trasero, de la quebrada ‘trompeta’, soy parte de este espacio y con este espacio crecí, es como si hubiera sido mi segunda madre porque me vio crecer, también me enseñó a cuidarla y a respetarla, a hacer parte de ella desde Mayaelo, desde ese construir lo que por Ley Guambiana somos, construir, crear sueños, dar conciencia de lo que tenemos, aprender del otro, respetarlo, entenderlo, ayudarlo. En ese construir yo pienso que también actúa el reconstruir lo simbólico, todo aquello que nos identifica, pero también está el destruir como el acto de poder quitarnos esa coraza que no nos deja entender y sentir en muchas ocasiones lo que está cerca de nosotros, eso hace Mayaelo y me veo en este proceso. Yo estuve en él y gracias a Fernando porque creyó en cada uno de nosotros. El poder creer es tan importante porque sino se cree no hay nada, y la nada, pienso que existe en un lugar, muy alejado y esta nada es la que nos separa uno del otro.

Son tantos recuerdos y son tan grandes porque este camino de miles de colores -como alguien muy especial lo decía- hoy veo tantos y más colores de los normales y veo estrellas que brillan con luz propia.

Me acuerdo de las excursiones a la montaña de ese reconocimiento simbólico y sagrado de mi espacio, éramos y nos sentíamos felices de visitar a nuestra madre, nos sentíamos felices de crear nuestro primer Museo del Oro en aquella vacía y alejada estructura, nos sentíamos felices de correr como locos con una cámara de fotos y una de video buscando historias e imágenes significativas para cada uno de nosotros, eran muchas tardes de encuentros en donde siempre había algo por hacer bajo un mismo sentido: el construir esa comunidad un poco olvidada, era traerla a la vida, era pertenecer a este espacio, era lograr una manera diferente de hacer arte desde la loma.

Cada momento tiene varios instantes, cada instante es sólo un instante, los recuerdos son parte del tiempo y esos infinitos instantes son nuestra memoria Mayaelo.

Carolina Villalba, egresada.

“...A lo largo de estos cinco años en nuestra institución se ha adelantado un proyecto que hoy es denominado y conocido como Mayaelo, es decir, formar comunidad, pero el propósito a lo largo de este tiempo no se ha visto enfocado únicamente a formar personas que salgan a enfrentar la vida como algo que se debe hacer y nada más. Uno de los propósitos principales es el de generar en los estudiantes ese sentido de pertenencia que actualmente nuestras comunidades tanto necesitan. Todo esto lo queremos lograr enseñando principalmente a los jóvenes la idea de protección de los ideales y propósitos que se plantean para un desarrollo que ya no sólo es dentro de la institución sino que trascienda las paredes del colegio y se aplica en su comunidad, pues si nos fijamos con detenimiento la base principal de una comunidad se encuentra en los jóvenes que son encargados de generar los cambios o las maneras de reaccionar frente a cada una de las problemáticas que se puedan presentar.

Pero mostrándoles también que aun en las dificultades es posible encontrar un punto de partida para retomar el camino y que sin importar las veces que se caiga en el día de hoy siempre existirá un mañana para hacerlo mejor de lo que se ha hecho hoy.

Todo este proceso tiene sus orígenes en el año 2005, principalmente, con los estudiantes de grado once. Siempre la idea ha sido que a diferencia de otras políticas de trabajo, las cuales descartan la colaboración de los grados superiores, el compromiso fundamental se debe hacer con los cursos superiores, pues son estos quienes tienen mayor influencia en su comunidad. A lo largo de estos años los proyectos presentados han sido muy diferentes unos de otros, pero algo que ha sido una constante, ha sido el fuerte impacto político que traen cada uno de estos, pero el verdadero propósito es demostrar la realidad de las políticas que no sólo afectan a los jóvenes sino a nuestra comunidad.

Dentro de los proyectos más destacados encontramos la producción de videos musicales, producción de videos artísticos, proyectos de música, proyectos de pintura, entre otros, pero en esta ocasión nuestro propósito es la producción de un performance, es decir, una acción que no se repite o que si se repite nunca podrá ser dos veces la misma, siempre será diferente.

Jeison Páez Murcia, 11-02 JM
IED Arborizadora Alta.

A MODO DE CIERRE. Hilos de continuidad

Hasta aquí, surge una nueva pregunta ¿Qué tan lejos está la clase de artes de la expresión plástica de una obra artística realizada por un artista? Este interrogante me evoca una cita de Beuys:

Formuló con el término «proceso paralelo» la importancia del lenguaje en su obra: el elemento material del arte tiene que ir acompañado de la expresión verbal de lo espiritual. La acción, tal y como el artista la concibe, no es un mero recreo o un acto de provocación y participación, como el happening de Fluxus. Es una experiencia catártica, un rito de iniciación donde —desde una perspectiva antropológica— arte y ritual van unidos de un modo dramático en operaciones chamánicas de intensa concentración y hondo alcance espiritual.

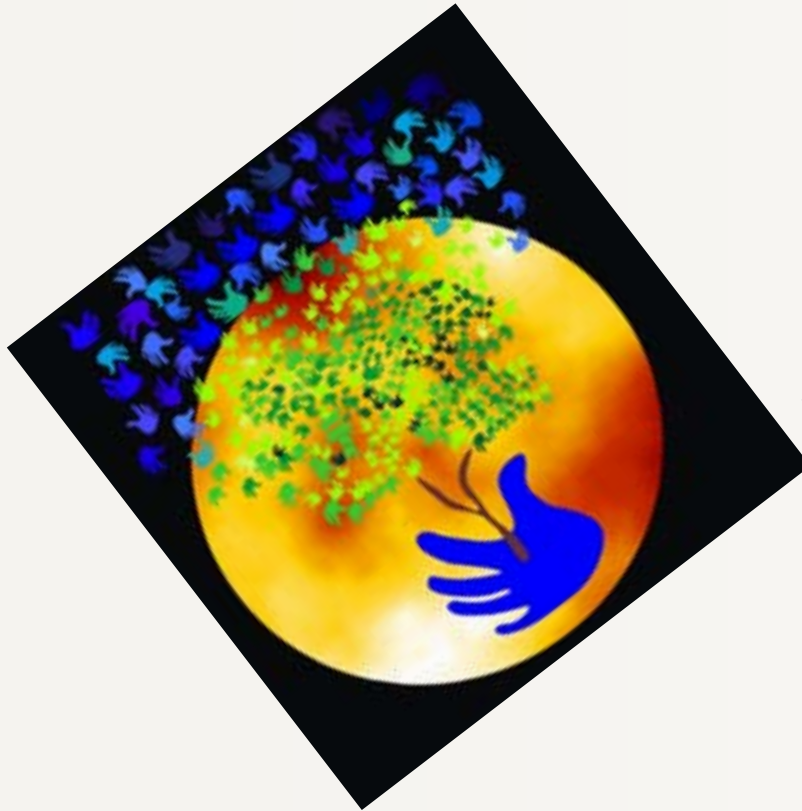
Para Beuys, como se lee en el anterior fragmento, el concepto del acto artístico tiene un carácter eminentemente antropológico. Cito a Beuys como artista y docente porque a través de su obra pone en escena el concepto del trabajo colectivo, lo sagrado, el arte y la pedagogía, hasta la acción plástica como un acto político. Lo tomo como ejemplo de la relación tan directa que hay entre la creación artística y la pedagogía artística, es un estado donde el profesor toma el lugar de artista del creador de una forma chamánica, respetuosa y sagrada, una manera como el artista se compenetra con un tema, unas técnicas y unas herramientas en el caso de la pedagogía una relación desde el ser, el cuerpo, el pensamiento y la capacidad de construir algo entre docente y alumno.

Hoy me atrevo a responder que no se encuentran muy lejos. Creo en la posibilidad de construir en común un diálogo entre los jóvenes sus ideas y mi inquietud creadora como artista. En definitiva, esta historia marca el camino recorrido del arte en la educación artística por parte de una comunidad en particular y, de esta manera, traza los alcances de un proceso que está en marcha; es decir, esta historia no tiene un punto final, aquí hablamos de transformaciones que se están construyendo, se están tejiendo, por esta ra-

zón, el tejido se va fortaleciendo con el tiempo. En efecto, la figura del tejido acompaña este texto a manera de un guión por escenas, con un inicio, una historia a manera de proceso, unas transformaciones y unos hallazgos de la didáctica en la clase de artes del colegio Arborizadora Alta (Jornada Mañana). Quedan algunos hilos para continuar el tejido... los que dan cuenta del como pasamos del Foro Mayaelo a Mayaelo-Artes y hoy a Casa-Mayaelo. Todo esto en el marco de las particularidades del tejido que demanda la comunidad del Colegio Arborizadora Alta. Aquí retomo el concepto del arte en la escuela, del arte con la escuela y del arte desde la escuela. Creo que me quedo con los tres, pero hago más énfasis en el arte desde la escuela, tengo que partir como lo dije anteriormente como un constructor permanente.

No podría terminar este texto, sin dejar de mencionar la colaboración en la búsqueda de sueños y de utopías de un grupo de docentes compañeros, cómplices que estuvieron y están en la búsqueda de más locuras: Sandra Gaitán, Cielo Ibáñez, Esmeralda Moreno, Martha Aldana. Jairo Vega. Todos ellos estuvieron presentes en este rollo.

AUTOR

FERNANDO CUERVO

Artista Plástico de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAB. Ha realizado estudios de postgrado en pedagogía audiovisual de la Universidad del Bosque y maestría en educación comunitaria con línea de investigación en interculturalidad en la Universidad Pedagógica Nacional. El autor es docente de artes plásticas del Colegio Arborizadora Alta, Localidad Ciudad Bolívar
E-mail: cuervoazzul@gmail.com

Mayaelo-artes.blogspot.com

