

LA FORMACIÓN DE DOCENTES COMO AGENTES DE ARTE Y CULTURA

Adriana Mendoza

MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS DEL INSTITUTO DEPTAL. DE BELLAS ARTES, CALI.

Es imposible, para un docente y formador de maestros, decirles a ustedes que sean creativos, cuando realmente en toda su vida han estado limitados. Yo les tengo que decir: “Vengan a un taller conmigo y después van a ser creativos”, porque vamos a jugar mucho. No le puedo decir a un maestro que vamos a hacer una pedagogía constructiva, o que vamos a poner en práctica el marco de referencia del constructivismo en nuestra aula soltándole la información al alumno para hacer una gran construcción de saberes, cuando no les estoy aclarando cómo vamos a desarrollar un proyecto o una actividad en la realidad. Si tú no sabes cómo la vamos a sacar, entonces, ¿cómo lo harás? Teóricamente no lo vas a poder hacer, pero si yo voy y te enseño qué es el arte, qué es educación y te digo cómo lo hacemos, entonces, cuando tú llegues a tu clase, vas a ser totalmente creativo.

Otra cosa es la falta de capacidad del docente porque se siente muy limitado, o sea, si yo tengo aquí un profesor de matemáticas y le digo: “trabaja con arte y verás que te da mejores resultados”, tu me vas a decir: “Pero no sé cómo”. Si el docente no ha estado en lugares creativos, entonces va a ser muy difícil que pueda ser creativo.

En muchas ocasiones el docente no quiere salir de su rol, él manifiesta que es el que está al frente, que tiene el poder, que

lo sabe todo, y resulta que eso uno no lo sabe y es el niño quien le enseña a uno, pero el miedo a “perder el poder” no los deja.

Ahora hay que considerar, además, el espacio físico. Resulta que para hacer el cambio que necesitamos tenemos unas aulas totalmente encerraditas, muy limpias, en blanco, pero no es el espacio adecuado. Nosotros tenemos los elementos y los materiales pero no sabemos cómo utilizarlos (materiales de desecho).

La Ley General de Educación (1) bien señala en su artículo primero una concepción integral del arte; integral no es tener la temática de música, artes plásticas, ciencias; integral es que aparte de todo el *pensum* académico se debe proponer la formación de un ser íntegro, que tenga unión entre todo, yo no puedo estar haciendo muchas cosas a la vez.

No podemos ver y considerar a los estudiantes como seres fraccionados, es decir, en matemáticas asumo una actitud, en arte otra, en ciencias otra y el pobre muchacho no sabe cómo hacer. Cómo queremos personas íntegras y verdaderas cuando a mí me toca estar enviando mensajes con todo el mundo. Eso es lo que me está enseñando la educación: yo tengo que plagiar porque en cada clase tengo que asumir una actitud. Si a mí no me tocara cumplir unas reglas yo no hubiera venido así, se los aseguro. Hubiera venido en *jeans* y camisetas porque así me mantengo, pero como es otra la actitud que debo emplear, entonces estaba muerta del miedo porque tengo que asumir una actitud frente a

(1) “Artículo 1o. Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”.

Ley 115 de 1994.

ustedes, pero cuando cojo confianza puedo expresarme como soy. Eso es lo que nos han enseñado, yo fui educada así todo el tiempo. Entonces la finalidad de la educación es fomentar el crecimiento de cada ser humano, armonizando, al mismo tiempo, la individualidad lograda como unidad del producto social al cual pertenece el individuo. Es claro que en la sociedad nosotros decidimos pertenecer o no a esa sociedad y nosotros nos desarrollamos individualmente; igual nos vamos a desarrollar en lo social porque nosotros tendemos a estar en compañía, pocas veces o nunca a estar solos.

La Labor de la Educación

Es un concepto pequeño; se puede hablar mucho del tema, pero es hacer que la creatividad y el conocimiento no resulten incompatibles, o sea, puedo enseñar la matemática de una forma muy creativa y no va a resultar incompatible, y no tengo que asumir actitudes diferentes a cada área.

La educación actual exige un cambio, en donde el niño pueda construir el conocimiento de manera creativa, orientada por el docente. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Desde hace algún tiempo todos los docentes a nivel de primaria, secundaria y universidad estamos trabajando para que el alumno construya el conocimiento, pero no se nos han dado las herramientas para hacerlo. Entonces los docentes no estamos educados para dejar que el estudiante construya su saber, porque estamos enseñados a que el docente debe saber y no a que construya su propio conocimiento.

¿Qué es el arte?, expresión natural, comunicación. Entendemos el arte como el esfuerzo de la humanidad para lograr una

integración con las formas básicas del universo físico y con las mismas formas orgánicas de la vida. El arte debe encontrar su nivel en la actividad general del niño, mejor dicho, el arte es todo, y a medida que nosotros vivamos vamos a ser artistas, creativos y vamos a disfrutar de todo lo que hagamos.

La finalidad del arte en la educación. ¿Para qué sirve el arte?, ¿será que nos toca utilizar el arte como materia porque nos lo está obligando la ley. No, el arte lo utilizamos para crear, formar y construir; eso es lo que hacemos en educación, entonces tenemos que unir las formas de conocimiento. La finalidad es desarrollar en el niño un modo integrado de experiencia con su correspondiente disposición física, en el cual el pensamiento siempre tiene su correlato en la visualización concreta, en donde todos mis sentimientos se mueven en un ritmo orgánico hacia una expresión cada vez más plena y más libre de la realidad.

Aquí viene la teoría que les vengo a plantear: el arte como conocimiento y transformación de la realidad que nos lleva a que ese mismo arte, ampliamente contenido, debe ser la base fundamental de la educación, es decir, vamos a empezar un cambio y una reforma que va a ser la base, la fundamentación pedagógica de la educación colombiana, y de ahí en adelante vamos para arriba.

Esto implica un gran cambio de paradigma, y un cambio en todos, y eso es un cambio de pensamiento porque cambiamos el pensamiento ese cambio implica una acción y la acción a su vez implica un cambio de la realidad. Entonces solo se trata de incorporar en la mente que tengo que cambiar mi forma de tomar el arte como algo muy extraño, o como algo separado y que solo es para unas personas.

Yo estudié arte y hago esculturas, pero no son para exponerlas en un lugar. Eso me sirvió para enseñar, para llegar a ustedes, a las personas que de pronto no han tenido ninguna relación con el arte. Entonces trato de llegar de una forma sensible para decirles que cambiemos, y que esto es mucho más de lo que generalmente a uno le toca vivir.

Llegamos a que el niño aprende por medio de experiencias. Nosotros no podemos meterle a un niño conocimientos solamente porque entonces él no va a saber; pero si el niño vive y experimenta el saber, va a relacionar con objetos, experiencias, convivencias, dificultades y problemas que tuvo al realizarlo. Entonces, en esa forma, simplemente, en esa forma él va a poder aprender y eso implica una creación.

Los niños experimentan la vida en una forma directa, desgraciadamente nosotros la tenemos muy mediada, por nuestra cultura. Entonces, si por la experiencia que he tenido veo que alguien se me acerca, yo voy a tener miedo y me voy a ir, pero si yo he tenido una experiencia agradable, entonces me voy a acercar a las personas. Si en algún instante alguien me hizo algo, me voy a limitar; los niños no tienen ese problema, alguien les hace algo malo, pero ellos hablan, se ríen, etc.

Vamos a entender el proceso formativo como autoformativo que parte del principio de que el educando produce transformaciones en sí mismo, sólo si transforma algo. Cada uno es responsable de su transformación a través de la transformación de un objeto que puede ser físico, conceptual, teórico, valorativo o imaginario; el trabajar un objeto es muy importante para

nosotros. Yo no les puedo hablar sin nada tangible, debo tener una concepción para transformar un concepto; pero también debo tener un objeto y el contacto con las cosas me hace más sensible.

Debemos reconocer las facultades humanas naturales para descubrir una nueva actitud vital. No hay nada extraño en nadie, en los artistas no hay nada extraño, ése es un mito que hay que derribar por completo. Yo soy una persona como ustedes, tengo las mismas dificultades, los mismos derechos y deberes, siento igual. Lo único distinto es que yo tengo permiso de todos ustedes para hacer lo que se me dé la gana. Sí, como soy artista, si hago lo que quiera aquí, es porque tengo el derecho, porque soy artista. En cambio, si el ejecutivo hace cualquier cosa extraña, no, él no tiene el derecho y si lo hace el médico, pues peor; en cambio, el artista puede hacer cualquier cosa.

¿Habremos encontrado la forma de transformar lo cotidiano en algo excepcional? Nuestra comunicación recíproca será una obra de arte de nuestra existencia y eso es lo que ustedes van a hacer, ojalá a partir de esta hora, desde este día en que estamos juntos para que puedan gozar todo el tiempo y disfrutar de la vida. Hay muchos problemas, pero en medio de los problemas también se puede disfrutar. Estamos hablando del principio de tolerancia: además de que tenemos que disfrutar, nos tenemos que tolerar. También hablamos del principio de diferencia; el docente debe tener claro esto. Yo no le puedo exigir a un alumno lo mismo que a otro, tengo que conocerlo, tengo que hacerlo mi amigo, tengo que saber sus dificultades para poder entender cuál es el proceso educativo que está siguiendo.

Hablando de la experiencia de la ciclovia, en donde se fueron a jugar y hubo diferencias; los docentes y alumnos se quedaron

resultaron solos. La pregunta que resulta es: ¿cómo ser creativos en ese momento? Por eso es muy importante que el docente sepa lo que el alumno quiere. Ustedes recuerdan qué es lo que querían cuando tenían 16 años, recuerdan que lo que querían era divertirse, reírse de todo el mundo, correr y si un alumno está en una ciclovía, no se va a exponer a trotar con el profesor. Si el profesor en cambio me dice: “Hagamos una competencia, vamos a correr de aquí hasta allá para ver quien llega primero”, les aseguro que todos irán detrás del profesor. “Apostemos el agua, apostemos la gaseosa” y los pelados funcionan, porque eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que estamos haciendo con los adolescentes y con los niños, compartir con ellos, pero no les podemos decir que nos vamos a jugar con ellos porque lo primero que dicen es que uno es muy lambón. Pero si les proponemos competir, todos los muchachos van a correr.

¿Cómo debe ser el maestro? El maestro debe ser innovador, guía, inspirado, asistente, debe crear una atmósfera de creación y de espontaneidad en ambientes pedagógicos. Lo único que tenemos que hacer es crear esa atmósfera y ese espacio creativo, sólo le estamos dando el espacio para que el muchacho sea, para que él se realice.

El trabajo feliz es el principal secreto y quizá el único de un maestro. Disfrute de su trabajo y usted va a ser el mejor.

Ayer me ocurrió algo. Estaba muy tensionada por mi participación en este seminario. Yo tengo alumnos adolescentes, entonces, para relajarme les dije: “Bueno, hagamos la despedida del semestre”. Me fui a comer pollo con ellos y me divertí tanto que hoy vine mejor; jugamos todo el tiempo, toda la tarde y fue muy rico.

El profesor debe poseer el don de comprender al alumno, debe llegar a él, Recuerden que ustedes son los limitados, los que se formaron mal. El alumno está fresco, él tiene todo. Entonces, a ustedes les toca romper las barreras y son ustedes quienes deben acercarse y comprenderlos a ellos.

Es necesario poseer un principio de selección para intervenir eficazmente entre el alumno y el mundo. No voy a decir que los docentes tienen que ser los más preparados para poder intervenir en el proceso que él está llevando; se trata de dar unas "písticas" para que no se vayan a trancar y para que sigan adelante. Sólo cuando el alumno se expresa con libertad tiene conciencia de que el educador lo comprende. De resto, el muchacho no va a hacer nada, si no tiene la conciencia de que el profesor lo está comprendiendo; no hace nada, ni funciona. Nos tenemos que colocar en el lugar de ellos.

De acuerdo esta forma educativa, el programa sería de la siguiente manera:

Debe ser un campo de actividades creadoras con la instrucción como elemento instrumental para el objetivo de estas actividades. O sea, no podemos armar un programa así como así, tenemos que hacer unas actividades creativas y los muchachos nos van a ayudar. También debe existir un propósito que nosotros podamos manejar.

En la experiencia de los gorros también se hubiera podido hacer un trabajo creativo. Yo me hubiera puesto a jugar con los gorros y a decirles: "Bueno, asuman la postura del gorro". Los muchachos podían asumirla y jugar un rato, y aprenderían que en la piscina no se lleva este tipo gorro porque les puedo explicar

que el gorro de lana es para el frío y el de sol para protegerme del sol.

La disciplina es algo que se desarrolla espontáneamente. Tú mismo pones los límites, el estudiante pone sus límites y ellos ponen unos límites más fuertes que los que nosotros ponemos porque, aunque suene raro, ellos exigen más. En la experiencia de las trusas, me pareció que la profesora encontró una forma fabulosa para poder entrar en contacto con sus alumnos, fue algo muy detallado (2).

En Cali, Bellas Artes ha creado un programa de formación de maestros en artes en el cual el objetivo principal es que el arte se constituya en una dinámica pedagógica que le permita al maestro estimular creativamente al niño y al joven, para que se integre a los procesos sociales con sensibilidad artística. Esto es difícil, hay muchas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Se está empezando a hacer y creo que hoy se puede lograr esa transformación.

Otros de los objetivos son:

- Facilitar la apropiación crítica y la recreación de la cultura a través del arte.
- Diseñar estrategias artísticas, pedagógicas para la formación integral del educando desde la educación artística.
- Diseñar actividades de educación artística fundamentadas en estrategias investigativas.

(2) Véase la historia: *Trusas y mallas*, en la página 21 de este volumen.

— Formular y desarrollar proyectos educativos orientados a la educación integrada a través de la educación artística.

Tenemos un listado del trabajo de investigación que están haciendo los alumnos docentes en la formación de maestros en artes plásticas. Toda Colombia está de acuerdo con esto, todos los docentes están de acuerdo y hacen trabajos investigativos aplicables a la escuela. Allí van a ver muchos temas como:

- El juego como estrategia pedagógica,
- La lúdica,
- Integración de las artes plásticas en todas las áreas del conocimiento.

A nosotros no sólo nos llegan profesores de arte, sino también profesores de ciencias, de matemáticas. Ellos mismos están experimentando y haciendo unos proyectos muy específicos, en los cuales trabajan con libros o textos y los aplican, les hacen un seguimiento, toman fotografías, vídeos y se genera todo el proceso.

Los docentes estamos trabajando mucho porque nos interesa en que esta sociedad cambie. Pienso que el cambio está en nosotros, porque estamos formando y haciendo algo creativo en la sociedad.