

DIÁLOGOS PARA LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

María Eugenia Romero Moreno-Francisco Montaña Ibáñez
ASESORES IDEP

“El arte y la vida son juegos donde todos somos actores desde que nacemos hasta que morimos, —mejores o peores, más o menos afortunados, con más o menos dones; pero todos actores”.

“...no se enseña lo que se sabe, no se enseña lo que se quiere, se enseña lo que se es”.

Respuesta a nuestra convocatoria

Una vez escuchadas las ponencias del Seminario Tiempo Libre, Arte, Creatividad y Cultura, se desarrolló una discusión sobre varios tópicos. Consideramos que éste es uno de los momentos más importantes de nuestras reuniones. En ellas, los participantes no sólo profundizan con sus preguntas en los temas tratados por las ponencias, sino también exponen sus propias experiencias y opiniones. A continuación les presentamos una versión editada de dicho momento, y agrupada por núcleos temáticos.

El papel del arte en la educación

A partir del nombre mismo de la convocatoria a este seminario, se hace evidente que uno de los temas más llamativos

para tratar en él sería qué tan importante es el arte en los procesos educativos. Estas intervenciones nos confirman que no estábamos equivocados.

“De alguna manera, siento una pequeña insatisfacción con la charla del día de hoy, pues se tocaron muchas cosas sueltas. A pesar de que todos hablaron de integración, ninguno hizo referencia al problema de la educación artística en el medio educativo. Se ha hablado permanentemente de que debe ser integrador”.

“Tengo una observación alrededor de esta reflexión; la reunión de esta tarde se llamaba “La sección de preguntas”, y creo que no hubo más de dos preguntas. Hubo algunos regaños y nos volvimos en una sesión de historias de vida; de manera que se ve que el IDEP conoce muy bien al maestro, conoce muy bien su forma de ser y me ha parecido muy interesante que todo el ciclo esté planteado alrededor de las historias de vida y de lo que aprendimos nosotros, y les digo que no podemos seguir siendo los mismos después de haber estado hoy aquí”.

Arte, humor, ciencia, creatividad, cultura, recreación... y deporte: ¡¡¡la vida...!!!

De alguna manera, lo que se ha buscado con estos encuentros es dar espacios para que los maestros tengan la opción, no sólo de recibir información sobre los temas dados, sino sobre todo de participar compartiendo sus experiencias.

“El arte y la ciencia tienen el mismo esquema de pensamiento. Ambos necesitan de la capacidad del análisis y de

la síntesis, los dos tienen la capacidad de la economía de las palabras, o sea, de tomar la idea y poder sintetizarla, y tienen que tener la capacidad de esperar y dar una respuesta inesperada. Por eso, antes decía: cuando nosotros estamos enseñándole a un niño a jugar, cuando le estamos enseñando arte o ciencia, lo estamos preparando para la vida, para que sea capaz de ser creativo, sea cual fuere el campo que él escoja para su realización personal”.

“Me encanta la maestra de ciencias exactas, porque ella hizo el esquema al contrario, de las ciencias estudiadas desde un punto de vista rígido aprendió, con sus alumnos, que podía llegar a hacer esa síntesis en dirección opuesta.

Por otra parte, digo que cuando hablamos de tiempo libre, no quiere decir que impliquen ocupar el tiempo que tenemos a nuestra disposición en actividades físicas estar haciendo cosas todo el tiempo. Eso no es así, echar globos es importantísimo.

Solamente en una posición creativa y positiva vamos a lograr el cambio que tanto necesitamos aquí en Colombia, y que tanto necesitamos en todos los niveles; no sólo en la escuela, tal vez es más importante en la cotidianidad desde el momento en que abrimos los ojos hasta el momento que podemos cerrarlos”.

El papel de la subjetividad en el juego de la personalidad

Cuando se habla de creatividad, arte y cultura, necesariamente se debe hablar de la subjetividad, tanto del creador como

del receptor de la obra. Éstas son algunas de las intervenciones referidas a este tema que tuvieron lugar.

“Yo recuperaría algo que me parece muy importante, y es todo el trabajo que se ha hecho alrededor de la construcción de subjetividades; cuando se habla aquí de las historias de vida de los maestros se está, indudablemente, trabajando alrededor de la construcción, de la individualidad, de la subjetividad, como un elemento que cada vez vamos a recuperar más en la escuela. Creo que lo más importante es esa individualidad que nos pone a nosotros en contacto con lo otro”.

“No sé si ustedes conocen una referencia en Shakespeare que dice: ‘Hay algo podrido en Dinamarca,’ Cuando él dice algo es porque hay algo podrido en Dinamarca y en muchos lugares, cuando uno habla sinceramente desde lo que uno es, está hablando del mundo.

En este momento yo digo ‘¿Cuál es mi papel? Que ellos sepan sobre historia de la música, sobre estudios de graduación, sobre qué es una consola; o que sencillamente puedan entender que alguien se preocupa por ellos y que yo pueda hacer el cambio en su vida y que en su vida ellos tengan éxito’. Les aseguro que lo último, para mí, tiene mucho más valor. El último parcial que hice para mis estudiantes este semestre, no fue un parcial de cómo es una consola o cómo se hace un jingle, sino uno en donde les preguntaba: ‘¿Cuál ha sido tu mayor valor? Escríbele una carta de amor a tu mamá. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en tu vida?’ Lo que encontré en los parciales fue increíble, lo que pude conocer de ellos fue increíble; la

ayuda que les puedo brindar ahora es increíble y el cambio que logré en mi clase no tiene comparación. En este momento no tengo que utilizar ninguna estrategia extraña para lograr transmitir un conocimiento, o para lograr que ellos funcionen

en ese campo específico en el cual yo trabajo, o sea, no tengo que inventarme un juego, una dinámica; yo cambié mi actitud con ellos y les dije: ‘Ustedes son importantes para mí’, y creo que, tal vez, ésa es la mayor experiencia que he tenido en mi vida, y la mejor”.

El tiempo libre

En los primeros documentos que se produjeron para diseñar este seminario, el tema se denominaba “uso del tiempo libre”, a pesar de la evidente contradicción que existe en el enunciado. El tema es fundamental cuando se plantea un modelo educativo en el cual se considere al ser humano como una totalidad, cuyas necesidades van más allá de la adquisición de conocimientos o de bienes materiales. En el uso del tiempo libre está la radiografía de una civilización.

“Mi inquietud es frente a la educación física, la recreación y el deporte que el IDEP está generando frente al tiempo libre. La educación física, recreación y deporte, es sólo un tema marginal que el IDEP toca muy tangencialmente, o bien en realidad es importante rescatarlo e incluirlo dentro de las actividades del tiempo libre. Es claro que la recreación y el deporte están contemplados como derecho, están contemplados en la legislación educativa nacional e internacional, y es claro que es importante rescatar el

cuerpo como medio de expresión artística, e incluirlo como alternativa en el aprovechamiento del tiempo, no sólo desde un tiempo libre.

Todo lo que hemos venido tocando se refiere al deporte. Ahora bien, el tiempo libre es el tiempo que tiene cada cual disponible para decidir cómo lo usa. Si nosotros damos a los niños la posibilidad de disfrutar haciendo actividades artísticas, deportes o juegos, sea cual fuere, en grupo o individuales, el tiempo disponible que les queda a ellos después de sus actividades escolares, después de hacer sus tareas, lo van a emplear en este tipo de actividades en vez de dedicarse a las drogas o a los grupos de pandillas”.

“A nuestros oídos llegó, por una inquietud personal, la posibilidad de participar en este evento. Nos llamó la atención porque se trata de propuestas e ideas que tienen algunas personas que trabajan en este grado de especialización de la utilización del arte como motor de cultura y como herramienta de aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, se descuidó un poquito la última parte, aquello del tiempo libre y cómo se debe concebir. El tiempo libre tradicionalmente se ha considerado como el tiempo desocupado de obligaciones, pero debemos entender, dentro de nuestra filosofía como institución que trabaja en este campo, que igualmente debemos contribuir con la redefinición de ese tiempo libre. Estamos trabajando un proyecto a largo plazo, para llegar a plantear cómo ese tiempo que llamamos ocupado, de jóvenes, estudiantes y niños, se convierta en tiempo libre; me refiero a que hay necesidad de que esas cosas que hace el niño dentro de ese tiempo ocupado se conviertan en actividades agradables, es decir,

que hagan parte de su tiempo libre y, por lo tanto, que sean recreativas, que es la intención de los exponentes.

Esta charla es para los ausentes, para los que se oponen a que estemos tratando de hacer esto. Es que los que hoy concurrimos acá ya somos gomosos de esta vaina y por eso estamos aquí, porque queremos empaparnos un poquito más de cosas que, de pronto, nos puedan aportar algo para llevar a cabo nuestra labor”.

“La recreación, la educación física y el deporte tienen dos cosas muy concretas; una a nivel de la ley 115, donde nos se dice que hay un determinado tiempo de horas que se hacen a nivel de cátedra, y otra que dentro de la misma ley hay una parte que dice qué es la educación extraescolar, y allí estaría lo que es la utilización del tiempo libre. Deseo hacer esa aclaración, porque la educación física cumple todo el proceso importante para el desarrollo de la motricidad, que es la parte cognitiva. También se puede discutir si el tiempo libre del niño es o no tiempo de ocio. Es importante que se empiece a hacer todo un proceso de metodología para que el niño utilice el tiempo de una manera muy adecuada a través de la escuela de formación deportiva, a través de los grupos de recreación, los grupos juveniles o demás. La Universidad Los Libertadores está haciendo una propuesta que es llevar la recreación al aula. Esta propuesta pretende que el maestro, a través de la lúdica, empiece a trabajar la parte cognitiva para que el niño adquiriera mejor su conocimiento”.

“Hace unos años, un primo mío, muy brillante en el estudio, decidió estudiar arte. Como yo era el psicopedagogo de la

familia, entonces mis tíos me llamaron con un afán inmenso para que hablara con él, porque ¡cómo él iba a escoger esa profesión! El trabajo de orientación profesional fue más inclinado hacia los papás para hacerles entender el valor de la decisión de este muchacho, y hoy él es un profesional que vive del arte y sus papás están muy agradecidos por la decisión. Digo esto porque el arte y el mundo artístico se siguen viendo como algo que tiene que ver con el tiempo libre, pero que es como una pérdida de tiempo, y esa ambigüedad puede ser riesgosa en la medida en que no la interpretemos correctamente”.

Algunas experiencias

Como ya se ha señalado, uno de los propósitos de la reunión de maestros en estos foros es compartir experiencias que enseñen a los demás de la manera más clara, diáfana y positiva con el ejemplo, y así se transcribe:

“El arte nos da la capacidad de hacer esa simbiosis entre la fantasía y la realidad”.

“Una experiencia muy linda ocurrió aquí en Bogotá. La hizo el TPB, cuando Patricia Posada era subdirectora. Ellos recorrieron los barrios con más problemática social, haciendo obras de teatro con los niños. En un barrio muy conflictivo, muy difícil, representaron una obra de teatro con los niños; pero primero hicieron unos ejercicios con ellos y les dieron el ABC de cómo escribir una obra de teatro. Los niños lo hicieron bajo la dirección del maestro.

Primera obra: mataron hasta la primera fila de la audiencia. Repitieron la obra (esto fue delante de sus padres y maestros). La obra reflejaba la realidad de su comunidad, y en ella mataban hasta los de la primera fila.

Segunda obra: ya los niños no mataban a los de la primera fila, sí mataron a unos cuantos, pero ya no con esa violencia tan espantosa que todos tenían por dentro y que se estaba reflejando en lo que ellos estaban escribiendo, como sus únicos saberes. Entonces empezaron a tener un proceso de entender más, de analizar un poco más los hechos, y ya todas las situaciones no se resolvían a puño, patadas, cuchilladas y tiros.

Tercera obra de teatro: no hubo un solo tiro.

Cuarta obra de teatro: la comunidad hizo una obra mostrando cómo podían solucionar los problemas de la comunidad, unidos.

Entonces vemos que el arte es un proceso que permite una acción de catarsis. En esa experiencia, a pesar de lo complicado que fue combinar la actividad de las asignaturas académicas con la actividad de la creación artística, fueron capaces de jugar, de inventar personajes, de sacar vestuario de donde no había, de inventarse unas escenografías con los materiales de desecho...”

“Batuta tiene un vídeo bellissimo con conversaciones de los niños. Batuta es un proyecto que trabaja con niños de todos los estratos sociales. No obstante, el 90% es de niños de estrato 1, 2 y 3. Es decir, Batuta no restringe la entrada,

les da los instrumentos musicales y pone unas reglas del juego muy sencillas que son:

El cuidado de los instrumentos: si un niño rompe el instrumento, lo tiene que pagar.

El orden: la disciplina, en términos de llegar temprano para que los programas puedan empezar a tiempo.

Ésas son las reglas del juego. Los niños empiezan a tocar desde el día que llegan a Batuta. Empiezan a tocar obras, a hacer sonidos con su instrumento, a tratar de sacar sonidos con las flautas, a hacer unos ejercicios de percusión desordenados que poco a poco se van ordenando. Dentro de esto, la experiencia más linda que tuvimos con ellos fue la de un niño que habían recogido hacía tres o cuatro días, y quien por primera vez en su vida cogió una hoja vuelta nada y un lápiz, y garabateó unas palabras que ofreció al director de la orquesta al finalizar el ensayo. Él tomó la iniciativa, bajó apenas terminó el ensayo, se lo entregó al director y en el papel decía: 'Muchas gracias por tenerme en cuenta, porque yo sea considerado como un ser humano valioso'. La experiencia fue muy linda y este muchacho siguió asistiendo con nosotros mucho tiempo, aún siguió asistiendo con nosotros a los conciertos los sábados a las 4:00 de la tarde".

"Llevo 27 años en la docencia, de los cuales trabajé 25 en Cali. Hace 12, después de una experiencia de casi 13 años en el área de ciencias exactas, un estudiante del grado once se me acercó y de una manera muy cordial entabló conmigo el siguiente diálogo: 'Usted cómo es de dogmá-

tica'. En ese momento yo no entendía qué era ser dogmático para él y por qué para él yo era dogmática. Después de mucho diálogo, aunque yo estaba convencida de la actitud que asumía frente a la docencia, él resultó convenciéndome de que tenía la razón. Posteriormente me enteré de que él era de una célula del M-19.

Éste fue el personaje más importante en toda mi trayectoria como docente, porque creo que gracias a de él pude llegar a integrar ciencias exactas con la parte humanística y la lúdica. Este estudiante me llevó a pensar bien para dónde iba con ese dogmatismo. Entonces busqué asesorarme sobre lo que el estudiante me decía. Resulté trabajando con la doctora Elses Paosis, de la Universidad del Valle, especializada en drogadicción. Les cuento que después de estar un año trabajando con ella, vine a descubrir que yo tenía mucha potencialidad, que nunca la había desarrollado, y resulté haciendo lo que jamás en la vida creí: una obra de teatro con 12 estudiantes de grado once. Yo no sabía qué era teatro, no sabía para dónde iba, no tenía idea de cómo tenía que empezar, pero sabía que los dos estudiantes que iniciaban el proyecto conmigo querían hacer algo, y yo no los podía defraudar (ésa fue la herramienta más fuerte). Les cuento que terminamos haciendo la obra y que los 12 pusieron todo. Yo vine a aprender de ellos absolutamente todo. Lo que hice fue ayudarlos a seguir adelante, a conseguir los recursos, a buscar el horario. Hoy, gracias a esos 10 años de trabajo, estoy dictando una cátedra en las universidades y creo firmemente que el potencial más grande que puedo encontrar en la vida es en el adolescente. Él lo tiene todo, sólo hay que darle la oportunidad. Cuando se la he dado a ellos nunca me ha fallado”.

La escuela que juega

Como muchos participantes han reiterado, el propósito de cualquier innovación en el terreno de la lúdica tiene que ver con la creación de una nueva manera de concebir y de vivir la escuela. Esto quiere decir, entre otras cosas, que se debe permitir a la escuela que se transforme y se suelte de las ataduras, para convertirse en un espacio nuevo de reunión de seres humanos plenos y alegres. Ésa, sin duda, es la utopía a la que apunta el navío.

“Es importante señalar cómo seguimos pensando con esa mirada de maestro, esa mirada fraccionada que tenemos. Me llaman mucho la atención todas las preguntas que estamos haciendo en torno a cada una de las especialidades, es decir, qué es la educación física y cuál es la importancia del arte en el tiempo libre. Yo creo que el artista y el arte deben ser una actitud de vida. A pesar de eso, la escuela no es precisamente el espacio más lúdico que encontramos, los maestros tenemos la idea de que la escuela no es para crear ni para transformar, ni para recrear. Creemos que debe ser rigurosa, aburrida, inflexible, que debe enseñar matemáticas, sociales, etc. O sea, seguimos mirando la escuela referida a un contenido, no al placer, a la lúdica, o al goce que nos produzcan enseñar o aprender.

Hay que dinamizar la escuela, hay que meterle la creatividad con actitud positiva, de goce, con la misma actitud con que yo asumo la vida. Es mi actitud de goce la que me permite disfrutar del niño mocosito, del que no sabe o del que es “indisciplinado”. Si tengo una actitud de goce frente a la enseñanza, que es la lúdica, me permitirá acercarme al chico “mamón”. Pero si tengo la cara larga, si mi actitud

no es de goce ni de placer, me pueden enseñar mil dinámicas para hacer la clase de matemáticas recreativa, y puedo repetirlas, pero no estoy haciendo nada. El arte y la actitud lúdica son para todos, no para los locos, para los artistas (como hemos pensado), no es para los anarquistas. Ojalá todos nosotros fuéramos unos “anarquistas de la educación”, ojalá nos atreviéramos a disparatar y a poner patas arriba la institución. Cuando empezamos a hablar sobre una educación integral, esto implica que nosotros no tenemos que dividir nada, no tenemos que dividir la educación física, el arte ni nada, porque por ejemplo, si la profesora de matemáticas supiera jugar baloncesto: nosotros podemos contar de dos en dos. Entonces, en un instante que yo necesite enseñarle al niño que tiene dificultades para aprender la tabla del dos o a contar de dos en dos, me voy a la cancha de baloncesto y me pongo a jugar, y cada vez que haga una canasta le empiezo a enseñar.

Tenemos que dinamizar la escuela; hay que meterle creatividad, pero desde una actitud positiva, desde la actitud de goce que nos produce enseñar, desde la misma que yo asumo frente a la vida. Por eso digo: el arte, la lúdica, la recreación, la sexualidad, las matemáticas, todas estas cosas son actitudes que debo asumir frente a la vida”.

“La educación física es muy importante. Retomando lo que decía la ponente, tenemos que buscar la interdisciplinariedad, pero sin perder lo propio que cada uno haga. En esos aspectos debemos ser muy rectos, la educación física es un área muy importante frente a los estudiantes. Por

desgracia, nuestra área está un poco como de capa caída, hemos venido luchando para que la educación física no sea así y que podamos mirar un camino donde las escuelas de formación educativa están sustentando la educación física. Y vemos una obra integral que perfectamente podemos lograr en la escuela pública.

Tenemos que tocar la parte del niño y de su quehacer cuando no está ocupado en lo académico. ¿En dónde está el niño? La primera herramienta a la que echamos mano es a su cuerpo, porque a través de su cuerpo se mueve. Lo que tenemos que hacer es deporte. El arte es número uno, pero el niño se mueve desde el momento mismo de su concepción, cuando el espermatozoide se va moviendo. Si usted está enfermo en su casa, no puede estar acá en este momento: transporta su cuerpo a través del movimiento.

Si encuentro en la escuela a un niño con problemas de lateralidad porque tiene dislexia y si un profesor me pregunta qué posibilidad hay de que el niño aprenda sobre lateralidad en la clase de educación física, pues yo veo qué se puede hacer”.

“En los grupos vitales se convocan a los niños, a los padres y demás familiares y se los lleva a un parque para trabajar con ellos; eso es actividad lúdica y tiempo libre. Hace cinco años un grupo de personas nos hemos propuesto la tarea de hacer convivencias lúdicas para desarrollar formación en valores. Un rector nos decía: ‘Hacer algo lúdico para formar en valores es una contraposición absoluta’ y yo le dije que probáramos: llevamos trabajando cinco años en ello.

Un padre maltrataba mucho a su hijo: todos los días le daba palo. Producto de la convivencia que hicimos con los padres de familia y de que jugando las cosas se van captando y se va aprendiendo cómo es el trato con la familia y la comunidad, el señor empezó a descubrir que maltratando a su hijo no lo iba a formar, ni le iba a hacer cambiar las conductas que desaprobaba. La sorpresa fue grande cuando el mismo rector nos llama y dice: ‘Oigan, ¿qué hicieron ustedes con los padres de familia, que don fulano de tal no le ha vuelto a pegar al hijo?’. Jugando se ayuda a la gente”.

La edad de la diversión

Las referencias que se hacen acerca de la lúdica, la creatividad y el arte como partes de la vida escolar, casi siempre están referidas a lograr que los alumnos se diviertan. Cabe hacerse la pregunta acerca de la diversión de los profesores y de los demás participantes de la vida escolar.

“El problema sigue siendo el mismo: ¿qué hago yo?, ¿qué saco con que el niño cante 2×2 , 3×3 si no resuelve el problema lógico de la matemática ni de la abstracción matemática? Puede que el niño pinte un paisaje hermosísimo para él o para quien sea, puede que sea un paisaje muy hermoso, pero tampoco resuelve el problema del ser humano en un medio determinado.

Y uno puede ver estas cosas. Como queda claro en la historia de ‘Gorros de baño’, el problema no fue de los niños, ni de los padres de familia, el problema fue de información, y eso nos sucede a todos. Es que nosotros nos estamos

moviendo por algo que es el sentido común en los docentes, y en educación artística funciona muchísimo el sentido común. Todos, lo digo por experiencia propia, todo el mundo entra a hacer observación de un trabajo que nosotros presentemos, y dicen que eso está bien o está mal, pero jamás le dicen el aporte que puede hacer, o lo que yo entendí, o para qué me sirve a mí”.

“La idea es que nos quitemos los límites, no se trata de decir: ‘No, esto lo tengo repelado’. Es una educación integral. Por esa razón tenemos que quitar los esquemas y los límites de nuestra mente. No porque yo sea docente de artes plásticas, entonces nadie me entiende; en ocasiones tengo límites. Si yo soy el profesor de educación física, los demás lo ven así, pero yo también pongo un límite. Entonces, a partir de que yo quite ese límite, de que no sea tan importante, de que esa área vaya a ayudar a los demás, entonces si llega un compañero, un maestro de ciencias y me dice: ‘No, es que tengo un chico al que no le gustan las ciencias’. Entonces el profesor de educación física le dice: ‘Démelo y yo le ayudo’. El ‘yo le ayudo’ es que yo me voy a trotar con él, pero al ir a trotar entonces lo llevo al campo, le enseño la naturaleza. Lo que quiero decir es que nos estamos ayudando, no tenemos que tener límites, ni siquiera entre nosotros, y eso sería mucho mejor, ayudaría a un proceso más creativo en donde el muchacho pueda disfrutar y yo también pueda disfrutar como profesor de educación física”.

“Cuando uno está en las formaciones generales, saludando a una compañera o haciéndose un tintico y demás, ay de que el alumno llegue a hablar, porque lo primero que uno

le dice es: 'Ey, niños, silencio allá'. Pero yo sí sigo hablando con mi compañero. La doble moral: él no puede hacerlo pero el profesor sí. Son nuestras actitudes y nos están llamando al cambio de actitudes. Estos espacios que nos dan es para que nos demos palo. Eso que están pasando en la televisión, enfrentémoslo, salgamos, miremos qué va a pasar, hagámosle ver a la gente que no es así, pero con actitudes, porque ahí es donde, lamentablemente, fallamos todos”.

¿El arte como parte del recreo?

“Aquí, alguien mencionó el problema del arte como un lenguaje, y de verdad estoy admirado de que hayan salido definiciones de arte que son muy puntuales; me he devanado la cabeza leyendo, tratando de ver qué es arte, y por fin encontré una persona que dijo: ‘El problema no es qué es arte, sino cuándo es arte’. Ése sí es un problema bien grande, y en esa medida nosotros hemos tenido algo muy complejo; nosotros podemos generar el proceso de expresión a través del lenguaje artístico, de la facultad humana de la comunicación. La única posibilidad de entender el arte es a través del acercamiento a la metáfora de la realidad que se hace con el arte. Mientras tanto, es muy complicado hacer algo”.

“El problema de la educación artística. ¿El arte en la escuela es un medio o un fin? Ése es un problema muy complejo que nosotros, a pesar de que hayamos asistido a conferencias y congresos, discutimos muchísimo. Afortunadamente hemos entendido una cosa: que el arte es el

arte y el uso que hacen las personas de ello, no es culpa del arte. Ustedes han hecho mucha referencia, y me molesta, a que los niños pobres, los niños con problemas psicológicos limítrofes han encontrado a través del arte la posibilidad de la vida. Mi pregunta es: ¿sólo el arte es la única capacidad y la única posibilidad que tienen de acceder a la vida? Entonces, ¿para qué existe la ciencia, para qué existe el deporte? Éste no es el único medio, existen muchísimos. Los artistas, los científicos andan presentando aportes para mejorar la calidad de vida, para el disfrute de la vida misma. Ellos son capaces de diseñar herramientas adicionales para mejorar la vida de otras personas. Eso es lo que debe buscar la escuela, ése debe ser el objeto de la escuela, y a partir de allí, nosotros debemos dotar a la persona de herramientas para que sea capaz de vivir una vida mejor.

Otra cosa, un día yo leía en la Revista Dominical sobre la posibilidad que tiene un artista de hacer locuras. Felipe González menciona una palabra que me llamó mucho la atención: los artistas son unos ácratas. Busca uno en el diccionario y dice: 'Persona que no acepta ningún tipo de normas', y como sinónimo está anarquista. Sin embargo, luego hace una aclaración: 'No es que el ácrata artista sea un anarquista que no acepte ninguna norma. Al contrario, porque entiende perfectamente todas las normas que tiene a su alcance, es capaz de generar a través de nuevas reglas, es capaz de manejar las dos herramientas más valiosas que tiene el arte y a raíz de las cuales se desarrollan, y que son: la libertad de pensamiento y de expresión. Casi en ninguna otra forma del conocimiento como en el arte, esas herramientas se hacen tan evidentes.

Lo último: el arte y los medios de comunicación. A mí me da mucha tristeza —no les hago ningún comentario sobre Francisco el Matemático porque no lo he visto— pero sí me da muchísima tristeza cuando dicen que en Colombia no tenemos programas infantiles. Y yo digo: ‘Sí, nosotros tenemos programas infantiles’; los mejores programas infantiles que tenemos son las telenovelas, pensadas para adultos. A mí me da mucha tristeza pensar que la forma como nos presentan a nosotros las telenovelas es para una lectura absolutamente literal. ¿Qué edad mental se necesita para leer las telenovelas?, y queda demostrado con los niños: una edad de 8 años en adelante. Discúlpenme pero es fácil de demostrar”.

Por otra parte, los asistentes pudimos encontrar posiciones que, a partir de una idea sobre lo que significan el recreo y el arte, exponen sus propias experiencias. La siguiente intervención es importante en ese sentido.

“Quiero hablar de tres cosas: ¿qué es recrearse y qué es ser?, el arte en primaria, y la integralidad y la visión del artista.

El hecho de recrearse quiero tocarlo porque si estamos aquí es porque tenemos una motivación para cambiar. Pero quiero tocar este tema porque nosotros aquí nos motivamos. Sin embargo, cuando llegamos al aula a los 8 días, a los 15, al mes; ¿qué nos pasa realmente? Cuando empezamos a sentir la presión del director, del sueño, de que se nos quitaron las condiciones laborales, se nos acaba la energía enorme con que salimos de aquí. Hice un festival de pintura mural con más de mil estudiantes, incluyendo a los padres

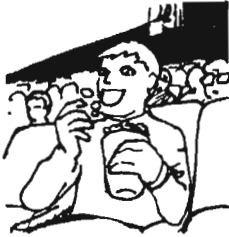
de familia. El mundo se me vino encima, acabé con el colegio tan pronto presenté el proyecto, y todo el mundo estuvo en contra del mismo. Todo el mundo se imaginaba que iban a quedar paredes y pisos manchados, los niños y todo el mundo untado. Creo que el director, durante los ocho días que duró la actividad, sufrió bastante pensando que la escuela se iba a acabar y en cómo iba a quedar eso. Las paredes del colegio quedaron diferentes. Se plasmó el conocimiento de cada área, en matemáticas, biología, geografía, sociales, educación física y se plasmó lo que cada niño quería dibujar.

Ahora estoy dictando lectura, pero lectura de la imagen: cómo leer mi cuerpo, mi presentación personal, cómo leer la actitud del maestro de matemáticas que me enseña a sumar y que me mantiene absolutamente quieto, sin poder trabajar en otra dimensión más que en la de números o gráficos geométricos.

La visión del artista. El artista no es un loco sin sentido: es un loco en la medida que compone cosas nuevas y las crea. Hoy oímos mucho sobre la creatividad y para mí creatividad es coger elementos de mi vida y del entorno, para producir algo nuevo que me beneficie a mí y a los demás”.

Cultura y tradición oral

“Nosotros hemos hecho la prueba de bajarle la imagen al televisor, y los niños y las personas que escuchan la telenovela hacen un relato fiel de todo lo que está sucediendo. Porque nosotros tenemos una cultura netamente

auditiva. Por eso está el problema de la pintura, por eso no somos capaces de acercarnos a la pintura.

Existen muchísimos elementos. Ahora, el problema psicológico de las personas en su condición social es ajeno al arte, y lo digo porque yo trabajo con niños en unas condiciones absolutamente terribles, sobre todo desde su problema nutricional (hemos desarrollado un estudio de estos niños). Y a pesar de esto, nosotros tenemos que aislar ese tipo de situación, y sin embargo, tenerla en cuenta como una variable en el proceso”.

Arte y ambiente

La influencia de los ambientes que existen en las escuelas es, muchas veces, usada como disculpa para escudar la ausencia de estrategias que promuevan un tipo de escuela integral, donde quepa el hombre completo, con sueños y deseos de saber y de disfrutar. A este respecto vale la pena llamar la atención sobre esta intervención.

“Yo también estoy de acuerdo en que se deben generar ambientes creativos, pero el ambiente creativo no es cualquier ambiente. Tampoco porque la gente haga cualquier cosa se está volviendo creativa. El ambiente creativo debe tener unas condiciones: debe estar lleno de problemas, sólo en los problemas podemos buscar la solución. Debe estar lleno de retos, si no, por más que queramos no vamos a ser capaces de generar un ambiente creativo. Difícilmente lo vamos a tener”.

Un juego de ganar o perder

A cualquier movimiento se opone una fuerza, o una serie de fuerzas contrarias: de otra manera estaríamos en el vacío. En la vida social ocurre algo similar, a los movimientos innovadores o que pretenden cambios en las formas de comportamiento y en las estructuras escolares, se oponen una serie de fuerzas que un profesor definió de la siguiente manera:

“Las políticas administrativas. Cuando las historias de vida son innovadoras, chocan con la actitud del rector, con el desconocimiento por parte de los consejos directivos sobre las posibilidades que tienen estas innovaciones. También chocan con el cuerpo técnico supervisor, pero cada vez menos.

La concepción tradicional de la educación. Creemos que esta concepción sólo la tienen los padres de familia, y resulta que muchos de nosotros todavía la tenemos y no queremos salir de aquellos esquemas que nos mencionaban al comienzo de la charla.

El entorno familiar. Allí, la autoridad paternal todavía no ha entendido que el juego es la machera, que es enriquecedor, que la actividad que el niño desarrolla detrás o después del tiempo de sus tareas es, quizá, más enriquecedora que las tres horas que estuvo sentado frente al cuaderno.

La indignidad de la recreación y el deporte. Todo lo que no sea tiempo ocupado es para vagos, la recreación es para desocupados, el ocio para vagos. O sea, que esa

concepción nos lleva a decir que dentro del tiempo libre no se aprende nada. Entonces, es una indignidad a la cual nosotros le estamos dando un valor supremo, porque quienes todavía estamos untados del sistema tradicional pensamos que para que el niño aproveche el tiempo hay que tenerlo clavado en el pupitre y haciendo cosas programadas dentro de un plan de aula, establecido por nosotros y exigido por el rector, acosado por la proximidad de la visita de la supervisión”.

La siguiente intervención define de otra manera las dificultades que entorpecen el camino de los innovadores, y de alguna manera se acerca a la sencillez de la existencia y a los riesgos que hay que asumir para conquistar una existencia escolar digna, entendida como el espacio donde se haga el trabajo que se desea y de acuerdo con las ideas que se tienen.

“Yo fui profesor hasta Semana Santa, y me echaron porque el salón en donde yo estaba era un zoológico completo. Entonces la directora me llamó, y me dijo: ‘José, esto no puede seguir así. O usted trata de ser menos loco o, sencillamente, no hay más trabajo’. Yo opté, porque definitivamente no puedo estar dentro de parámetros sociales que no son. Hay que romper los paradigmas y empezar de cualquier manera.

Yo fundo mi conversación en tres aspectos: el primero es resaltar la prepotencia de algunos de nuestros compañeros, en algunas instituciones, quienes a veces consideran al tipo de estética como un posible borracho, bohemio y hasta marihuanero. O sea, es el concepto que existe del arte. Y de pronto esto se produce por esas ideas tradicionalistas

que hay en nuestras familias, que impiden hablar con el profe de estética porque ese es deschavetado, es como loco. Entonces, no le hagan caso porque de pronto se va por el camino de los poetas, y esa vaina a mí no me sirve. Yo lo que quiero es que usted me produzca.

Esta mañana, cuando yo llegue aquí, eran casi las 9:30 y esta vaina estaba llenísima. Había mucha gente. Digo esto porque son muchos los llamados, pero la educación es cuestión de cambio, y ese cambio se logra si somos capaces de llevar estas inquietudes a nuestros colegios. Si somos capaces de defenderlo a capa y espada, lograríamos mucho.

Yo sé que las cosas no son fáciles y cuanto más difíciles, más rico. Pero la cosa es convencer a las personas del valor de nuestras ideas que promulgan por una educación integral, en donde la experiencia valga mucho y lo sensible de la persona cuente. Sería muy interesante que todos los que estamos aquí fuéramos agentes multiplicadores de todo esto que ha pasado.

El segundo aspecto es esa resistencia al cambio. Creo que ha estado implícito en todo lo que se ha dicho aquí. Posiblemente, algunas de las personas que vinieron hoy por la mañana tuvieron como pretexto: 'Me voy para tal parte, si los chinos se quedan solos pues de malas, me estoy aquí hasta las 12:00 y me voy'. Creo que si estamos aquí es porque muy en lo individual ya estamos en el cuento, estamos en la gomita de que esto tiene que cambiar, pero el cambio tiene que darse. O sea, tenemos que ser esos agentes multiplicadores de cosas importantes, porque no

estamos formando ladrillos ni equipos de sonido, ni creemos que el chino entra aquí como una masita y al final sale como un ser humano, para que hable igual que el profe.

El tercero es algo bien interesante: el respeto por la no diferencia, o sea, no somos tolerantes partiendo desde nosotros mismos. Yo siento que la tolerancia es bien interesante cuando me pongo en los zapatos del otro, pero sin ser el otro. Me pongo en sus zapatos para entenderlo, para ver qué es lo que esa personita quiere. A veces rotulamos a los chinos, esa palabra ya ha salido como tres veces, pero es lo cotidiano. Cuando hay reunión de profes uno llega, y cuando entra, cada uno ya sabe su sitio, su posición y entonces cada uno se ubica”.

El problema del respeto tiene que ver no sólo con el respeto por las diferencias conceptuales de los profesores de unas y otras tendencias pedagógicas o políticas, sino, según las ideas expresadas por este ponente, también con el respeto por los alumnos como seres humanos.

“Esto también tiene que ver con los alumnos, de cualquier forma grosera los rotulamos, o sea, los tratamos diciéndoles: ‘Ése es el grosero, aquél es el mamón’, en fin. Esa rotulación es meterse en la vida de las personas. En los colegios donde yo he estado, parezco el papá de muchos chinos. A veces los muchachos de décimo y once, cuando están como desprevenidos, me dicen,: ‘Papá, eh, profe’. Por ejemplo, tuve una niña desde cuarto de primaria que siempre estuvo conmigo hasta séptimo, cuando también,

por loco, me echaron de ese colegio. Resulta que la niña tenía su primer período y se acercó a mí y me dijo: 'Profe, es que tengo el período, pero no le digo a la profe de sexualidad porque me regaña. Entonces, como usted aquí hace lo que quiere, ¿por que no va a la calle y me compra una toalla?'. A mí eso se me hizo normal. Para no romper las reglas esperé a que fuera la hora del descanso, salí y compré la toalla. El tipo de la tienda se asombró y cuando llegué al colegio alguien vio que yo le estaba entregando la toalla a la niña, y eso fue terrible. Citaron a los padres, porque según eso yo era un aberrante sexual. Yo estaba tratando de pervertir y hacer cosas que no debería hacer como hombre.

Las experiencias de vida que nos ofrece el IDEP son bien interesantes, y en algún momento, si nos miramos en ese espejo que nos está regalando el Instituto, nos veremos reflejados, pero no para quedarnos en la pasividad, sino para que tomemos parte de ese camino de transformación que necesita la educación”.

El elemento que se está debatiendo hunde sus raíces en un concepto que se menciona muchas veces, y que tiene que ver, de nuevo, con las actitudes innovadoras. Para no perder este juego de la vida en la escuela, un maestro considera que es importante y delimitar lo que entiende por actitud creativa.

“¿Qué es una actitud creativa? De pronto ustedes, en este momento, dicen: ‘Ese señor está diciendo unas cosas que me parecen espantosas y sin sentido; qué puedo aprender de eso y cómo puedo hacer que lo que aparentemente no tiene sentido, se convierta en algo que sí lo tiene en mi

proceso'. La actitud creativa es lo que me permite ir mucho más allá. Hubo un comentario que me quedó sonando. Tenemos que estar hablando de Piaget, de fulano de tal; y yo tengo que llenarme de adornos teóricos para creer, perdónenme esto, que lo mío sí vale. Me parece muy bien que yo tome todas estas herramientas y las aplique en mi vida y que crea en mi proyecto, pero es que el proyecto de cada uno es algo muy individual, porque si voy a mi escuela allí hay unas condiciones muy particulares, y tengo que acondicionar mi proyecto a las condiciones de los niños”.

“Vuelvo y les digo a ustedes: ¿A qué jugamos, al éxito o al fracaso? El éxito está, precisamente, en tener otra actitud. Perdónenme, pero creo que lo que yo hago tiene un valor, lo que todos ustedes han dicho para mí tiene un grandísimo valor, porque de eso yo estoy aprendiendo constantemente y si yo tengo esa actitud las cosas van a mejorar”.

Para ganar o perder en este juego de la supervivencia con éxito escolar, podrían haber muchos caminos. La búsqueda de fórmulas que den solución de manera mágica a los problemas es, entre otras, la idea central de la siguiente intervención.

“Soy maestra de preescolar y como ustedes saben, los maestros de primaria tenemos que ser toderos, porque nos toca dictar todas las áreas. Entonces lo que pasa es que hay mayor exigencia y mayor investigación, mayor responsabilidad; porque el hecho de que seamos creativos no quiere decir que tengamos que improvisar todo. Tenemos que tener un programa, un derrotero, porque tenemos que trabajar todos los conocimientos, todas las áreas, pero con creatividad a través de la parte lúdica.

Todas estas ponencias nos han servido muchísimo. No nos han dicho: 'Haga esto, haga lo otro', pero sí nos sirven para seguir nuestros proyectos individuales, nos sirven porque a la mayoría de los maestros nos gusta que nos den todo mascadito, pero resulta que así no es, porque nosotros como maestros tenemos que investigar a diario. Y más en preescolar, porque de pronto los niños nos preguntan: 'Profesora, ¿por qué esta plantita está creciendo de esta forma?' Y la verdad es que no lo sabemos ¡nos la pusieron difícil!

Los niños nos exigen demasiado, porque para los alumnos nosotros somos los sabiondos, ellos nos tienen en un pedestal. Entonces, debemos demostrarles que nosotros también tenemos fallas y que vamos a investigar con ellos. Seamos sencillos y juguemos con ellos. Si nosotros seguimos un proyecto, éste debe ser de todo el colegio. Todos los maestros deberíamos ser uno solo y ésa es la gran falla”.

Después de todo el cielo sigue azul

A continuación y como conclusión, agrupamos las intervenciones que, de alguna manera, proponen ciertas ideas que nos parecen importantes.

“A mí me llamó la atención eso de que el Museo del Oro es el 'Museo del Ogro'. Estas vienen siendo propuestas interesantes, como las que se hacen en Bogotá en grandes espacios: la Feria del Libro, Maloka; otros espacios en donde uno se puede expresar de una manera buena y lúdica. Incluso las iglesias, con sus misas, hoy han involucrado

conciertos y todo esto; ya han evolucionado. Mi gran sorpresa es que en los colegios ese cambio no está llegando. O sea, todo viene cambiando y sin embargo la industria de las sillas es la misma, en donde los alumnos tienen que estar formados.

Creo que no es necesario ser artista conscientemente. Me he sorprendido con una cantidad de maestros que presentan unas experiencias grandísimas. Por decir algo, maestros que son especialistas en el área de matemáticas, y a la vez artistas trabajando en su área. Y ellos no lo saben porque el arte siempre se ha considerado como la manera de expresarnos a través de esculpir, colorear y otras formas.

El maestro Coleman, en su libro Inteligencia Emocional, nos mostró cómo nosotros hemos partido el proceso de formación de la inteligencia, es decir, abandonamos unas grandes áreas de nuestra conducta, de nuestro comportamiento y de nuestra manera de expresarnos, para construir una que se llama 'la imagen o la fachada que debemos tener socialmente'. Creo que eso es lo que nos ha venido pasando a muchos docentes, que nos especializamos en algunas cosas y nos olvidamos de expresarnos y si nos olvidamos de nosotros, pues mucho más nos olvidamos de los niños y ellos necesitan medios de expresión.

Cuando se habla del arte estamos tratando de adicionar elementos donde nos podamos expresar más afectiva, más amorosa y más cálidamente. ¿Cómo hacerlo? A cada uno corresponde inventar su propia estrategia, su propia técnica, su propia manera. Pero debemos hacerlo porque la escuela sigue igual de paquiderma y de aplastante.

He comprendido que todos somos artistas en el quehacer cotidiano, pero me sorprende, porque si somos artistas, a veces hay cohibición para esa expresión artística, y me refiero a los medios de comunicación”.

En este sancocho de ideas, ¿qué me quedó?

“En este sancocho de ideas que dejan aquí me ha quedado algo que a uno lo hace como retomar su rumbo y mirar cómo está proyectada su labor en la educación. Mi pensamiento se compagina con lo que decía el alumno de décimo grado acerca de las inquietudes que se le vienen a uno a la cabeza, sobre cómo dirigir mejor su labor desde los diferentes puntos de acción”.

“En este momento, yo digo: ‘¿Cuál es mi papel?, ¿que ellos sepan sobre historia de la música, sobre estudios de graduación, sobre qué es una consola, o que sencillamente puedan entender que alguien se preocupa por ellos, que yo puedo hacer el cambio en su vida y que en su vida ellos tengan éxito?’ Les aseguro que lo último, para mí, tiene mucho más valor”.

“Los maestros del área de educación física y demás, nos debemos motivar a enfrentar estos retos. Tenemos que cambiar la cultura de que los maestros somos trompos de poner. Nosotros no somos eso. Si queremos poner algo, debe valer la pena, debe producir y tener sentido. No se trata de reemplazar a nadie y en ninguna circunstancia de tener horas libres, sino que debe producirse un cambio académico, un cambio de actitud”.

El juego, las posibilidades de creación, el ingenio humano, la viveza del lenguaje, las posibilidades de invención, las manifestaciones culturales que hacen la identidad de los pueblos, la risa de los adultos y los niños, la maravilla del universo manifestándose en la aparición de una estrella, todos son elementos que tienen que ver con el tema de este libro. Alcanzar nuevas ideas en relación con el desarrollo del ser humano, donde la importancia que se dé a sus actos no esté centrada en los resultados inmediatos ni en la inversión temporal que se realice para desempeñar el trabajo, sino en la convicción de que la vida no se mide en resultados, y por qué no, en certezas del disfrute. Mucho es lo que se puede decir sobre el tema central de este libro. Sin embargo, con el fin de completar el panorama que nos interesa presentarles, reunimos tres artículos que pueden servir como punto de apoyo para el desarrollo de discusiones y de nuevas investigaciones en este sentido.

*Por una parte, presentamos el artículo de la pedagoga **Magdalena Vallejo**, asesora de la Unidad de Comunicación Educativa del IDEP, donde asegura que “el juego es una auténtica actividad creadora y colectiva, que produce una profunda satisfacción a los que en ella participan. Se trata de la inmensa alegría de crear, inventar, comunicar y transformar”. En seguida les presentamos el artículo escrito por **María Eugenia Romero**, también asesora de la Unidad de Comunicación Educativa del IDEP, que trata sobre la diversidad cultural de nuestro país. Consideramos su aporte de gran importancia, pues nos hace reflexionar sobre las enormes posibilidades que nos presenta la vida cotidiana en términos de desarrollo cultural y artístico. Por último, les ofrecemos la experiencia de **Natalia Dulcey Garrido** y **Oscar Mauricio Ardila**, estudiantes de artes que han tenido una gratificante experiencia relacionada con el trabajo artístico con niños.*

Esperamos que estos tres nuevos aportes contribuyan a la construcción de espacios propicios para la tolerancia, y para el desarrollo de nuevas opciones dentro del trabajo cultural e interdisciplinario en las escuelas de la ciudad.