

ENCUENTRO DE MAESTROS DEL DISTRITO
ARTE Y CORPOREIDAD
EN LA ESCUELA

BOGOTÁ
MUNICIPALIDAD

IDEP

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Facultad de Artes

BOGOTÁ
MUNICIPALIDAD

IDEP

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Facultad de Artes

ENCUENTRO DE MAESTROS DEL DISTRITO
ARTE Y CORPOREIDAD
EN LA ESCUELA

BOGOTÁ
HUMANANA

IDEP

Como parte del plan de retroalimentación, socialización, y difusión de resultados entre experiencias, enunciado en la ruta metodológica diseñada para el **ESTUDIO SOBRE SABERES Y MEDIACIONES CIRCULANTES EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA TEMÁTICA "ARTE Y CORPOREIDAD" EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES**, la presente publicación recoge los perfiles de los docentes líderes y de las 11 experiencias participantes en el encuentro de maestros, maestras y estudiantes del Distrito, realizado en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, los días 6,7 y 8 de marzo de 2014, en torno a la temática de Arte y Corporeidad. El encuentro buscó generar perspectivas en cuanto al reconocimiento del contexto de actuación de los participantes en éste estudio: Un contexto compartido en diferentes niveles: un nivel geográfico, una ciudad a la que se pertenece; un marco de actuación definido por la profesionalización en el campo de la educación, particularmente el de la educación pública, y además, el ejercicio docente en prácticas involucradas con el arte y la corporeidad.

NO + MATONEO

ÉTICA PERFORMADA

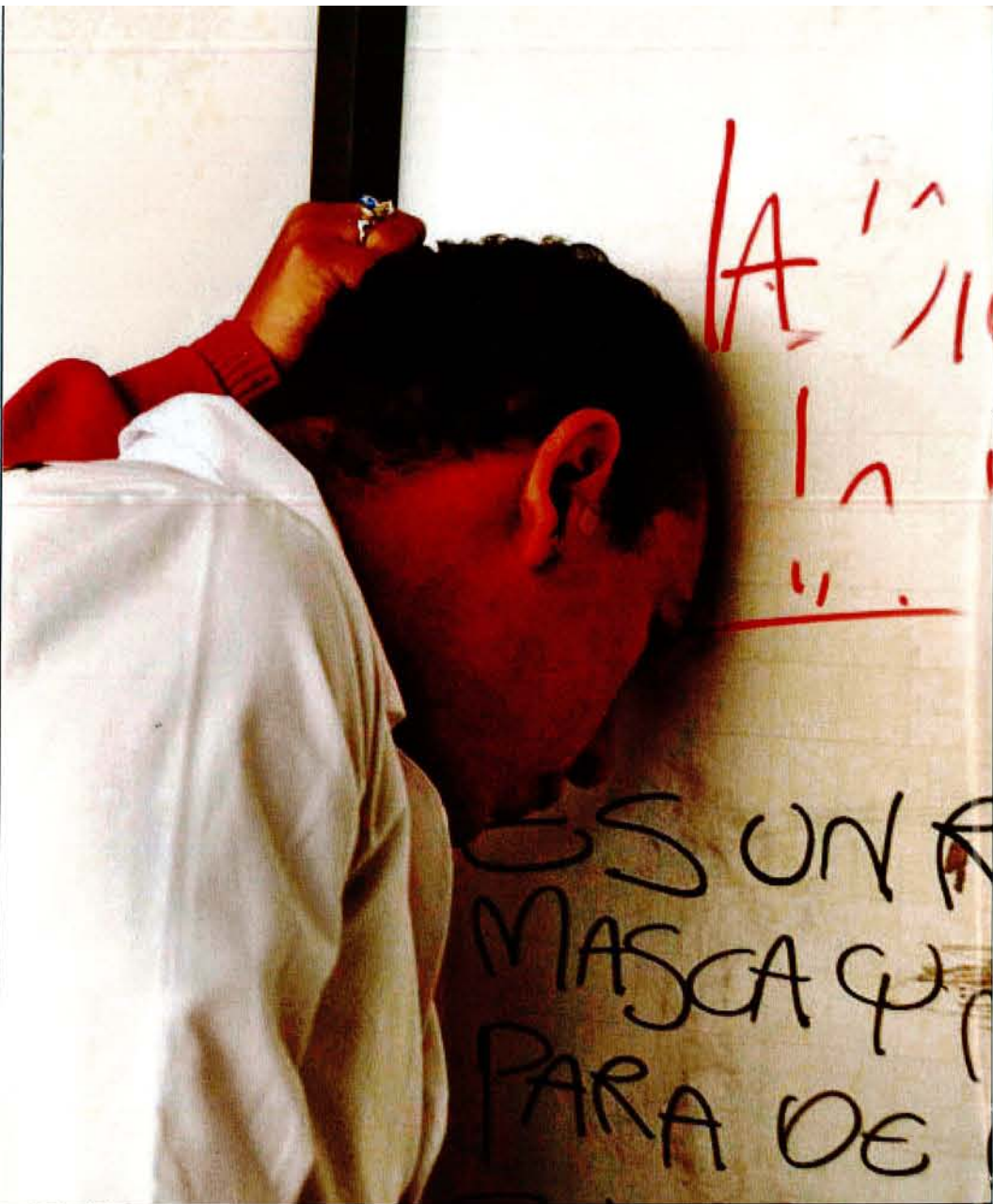
Colegio (IED) José Francisco Socarrás - coordijfs@gmail.com
Docente líder: Rafael Eduardo Sarmiento Zárate* - rafalesarte@gmail.com
www.eticaperformada.jimdo.com

Ética Performada es un proyecto que busca motivar la intervención artística –especialmente en el teatro– de fenómenos éticos y políticos, en los estudiantes del ciclo V. Surge como una propuesta metodológica basada en el Aprendizaje Significativo (Ausubel), la Pedagogía del Oprimido (Freire) y el Teatro del Oprimido (Boal). Los ingredientes esenciales de la metodología atraviesan fronteras de lo íntimo, al estar ligado a la expresión artística, para proyectarse e intervenir finalmente en el ámbito comunitario que rodea al estudiante. Se inscribe inicialmente como un proyecto de aula para obtener el título en Pedagogía para Profesionales no Licenciados de la Universidad Minuto de Dios (2010), momento desde el cual se ha implementado en las aulas de la IED José Francisco Socarrás de Bosa. En el presente se ha fortalecido gracias a la implementación de los grupos vocacionales en el área artística y pretende atravesar las fronteras curriculares de las áreas de ética, filosofía y artes. Desde el año 2013 hace parte de la investigación en Arte y Corporeidad del IDEP – Universidad Javeriana y se encuentra actualmente inscrito como proyecto inicial de investigación en la Maestría en Desarrollo Social y Educativo del CINDE – UPN (2014).

** Rafael Sarmiento es el profesor de Filosofía del colegio, formado como filósofo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, está cursando una maestría en pedagogía en la Uniminuto, y además tiene una fascinación enorme por las prácticas teatrales, desde hace varios años está indagando en ese territorio, interesado por el teatro del Absurdo de Augusto Boal a su vez, también tiene trayectoria en el estudio y práctica de la pedagogía del oprimido. A partir de estos intereses, de su formación, y de las contingencias del contexto rudo, con antecedentes fuertes de diferentes tipos de violencia en el cual realiza su actividad docente, Rafael decide propiciar una práctica que imbrica las problemáticas cotidianas del contexto, de la institución, su saber en filosofía, teatro y su práctica pedagógica para poder aportar positivamente a las dinámicas que en esta institución y en este contexto se evidencian.*

¿Qué diría usted de la escuela si lo pudiera decir libremente? Tal vez esta fue la pregunta que dio inicio, en el año 2010, al semillero de investigación: "Trinchera: Bosa, Artes, Saberes y Territorio"*. Y es que en esta pregunta se encierran toda una serie de presupuestos y de significados determinados por las experiencias, las prácticas y las relaciones de poder que constituyen la cultura escolar. Con el ánimo de buscar respuestas a tal pregunta nació Trinchera... un espacio lúdico y pedagógico de construcción de conocimiento y de creación artística –a través del performance y de la experiencia pedagógica **"Para Decirlo Todo Sin Hablar"** - que tiene como firme propósito articular la Educación Artística y las Ciencias Sociales para generar procesos de formación de subjetividades políticas en los y las estudiantes de ciclo V, así como promover la reflexión frente al territorio, a los fenómenos y las relaciones sociales que allí se tejen, así como a las relaciones y conflictos que se configuran al interior de la escuela. El sentido de abordar estos problemas estuvo determinado por la reflexión conjunta, entre docentes y estudiantes, frente al aislamiento y el ostracismo institucional de la escuela ante su entorno territorial y comunitario, así como al reconocimiento y crítica, por parte de los estudiantes, del discurso de la calidad y de la pertinencia de la educación desde una perspectiva de mercado y no desde la comprensión de la realidad concreta de unos sujetos históricamente determinados.

PARA DECIRLO TODO SIN HABLAR

Colegio Francisco de Paula Santander IED Bosa - escdifranciscodepa@redp.edu.co
 Docentes líderes: Héctor Rodolfo Mora Palacios* - yoache@yahoo.com
 Francisco Sanabria Munévar* - frsanabriam@gmail.com
www.youtube.com - **Para decirlo todo sin hablar 33 El Graduado**

* **Hector Rodolfo Mora Palacios:** Maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y estudiante de la Maestría en Estudios Artísticos en la misma institución. Docente de la Secretaría de Educación del Distrito. **Francisco Sanabria Munévar:** Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Desarrollo Educativo y Social de la UPN, Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Docente de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación del Distrito.
 * El nombre de "Trinchera" es una metáfora, y representa el lugar desde el cual los estudiantes "luchan" cotidianamente en el entretejido de las relaciones de poder presentes en la escuela.

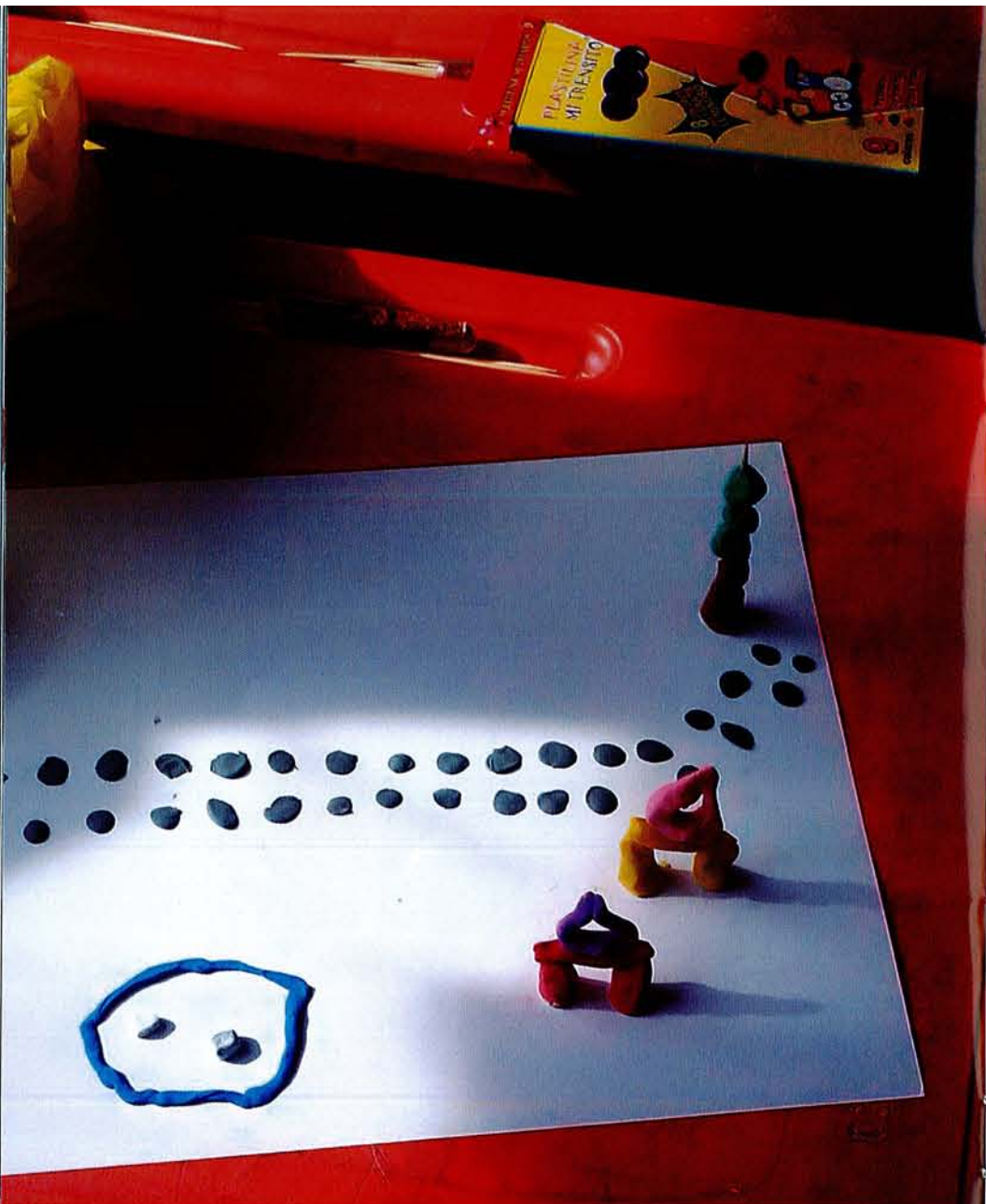
Salón del cuerpo es un ambiente de aprendizaje con una visión interdisciplinar del arte. Su objetivo gira en torno al estudio del cuerpo humano, inicialmente desde las artes plásticas y visuales, y luego enriqueciéndose a través de técnicas propias del yoga, artes corporales orientales, la danza y otras disciplinas del cuerpo. Educar a través del arte es una opción creíble y adaptable en nuestro contexto, que además permite abordar la educación con una visión postmoderna rompiendo con el fraccionamiento disciplinar que se vive en las instituciones, y es afín con el concepto de “flexibilidad cognitiva” porque las artes constantemente utilizan una gama de estrategias diversas para afianzar significados y comprensiones. Salón del cuerpo evidencia el poder que tiene el estudio juicioso del cuerpo humano en estado de reposo y en movimiento y sus implicaciones en el desarrollo cognitivo de los estudiantes dentro del marco de la “seguridad corporal”, desarrollando una cultura de la prevención, una cultura saludable.

** Miguel Ángel Guerrero Ramos es docente de Educación Artística. Jornada Tarde. Formación inicial en Artes Plásticas de la Universidad Nacional; profesor que ha ido cualificando su quehacer pedagógico con estudios en danza, yoga, artes marciales, y primeros auxilios. Durante de ésta formación se hace consciente de la importancia del cuidado del cuerpo que es el principal interés del proyecto, dado que es lo que quiere transferir a los estudiantes.*

EL SALÓN DEL CUERPO

Colegio El Paraíso de Manuela Beltrán - esdimanuelabeltra19@redp.edu.co
Docente líder: Miguel Ángel Guerrero Ramos* - legnaleugim33@yahoo.com

Partiendo de un concepto que tiene su origen en la psicología del juego, y haciendo un abordaje pedagógico desde el mismo para el uso de la lúdica en la educación infantil, se utilizan el arte plástico y la creación literaria como canales de expresión y comunicación de las transformaciones de la corporeidad de los niños y niñas a través de la creación de un mundo propio. Aquí, la fantasía y la imaginación permiten a los niños y niñas asumir un rol de un personaje y crearle un lugar imaginario que se alimenta con experiencias que tienen como canal de expresión la escritura y las artes plásticas. El objetivo es conducir a los estudiantes por el juego de imaginar y crear espacios nuevos, en donde ellos, usando otras identidades realicen actividades que les permitan aprender diferentes saberes a través de todas las áreas de la educación.

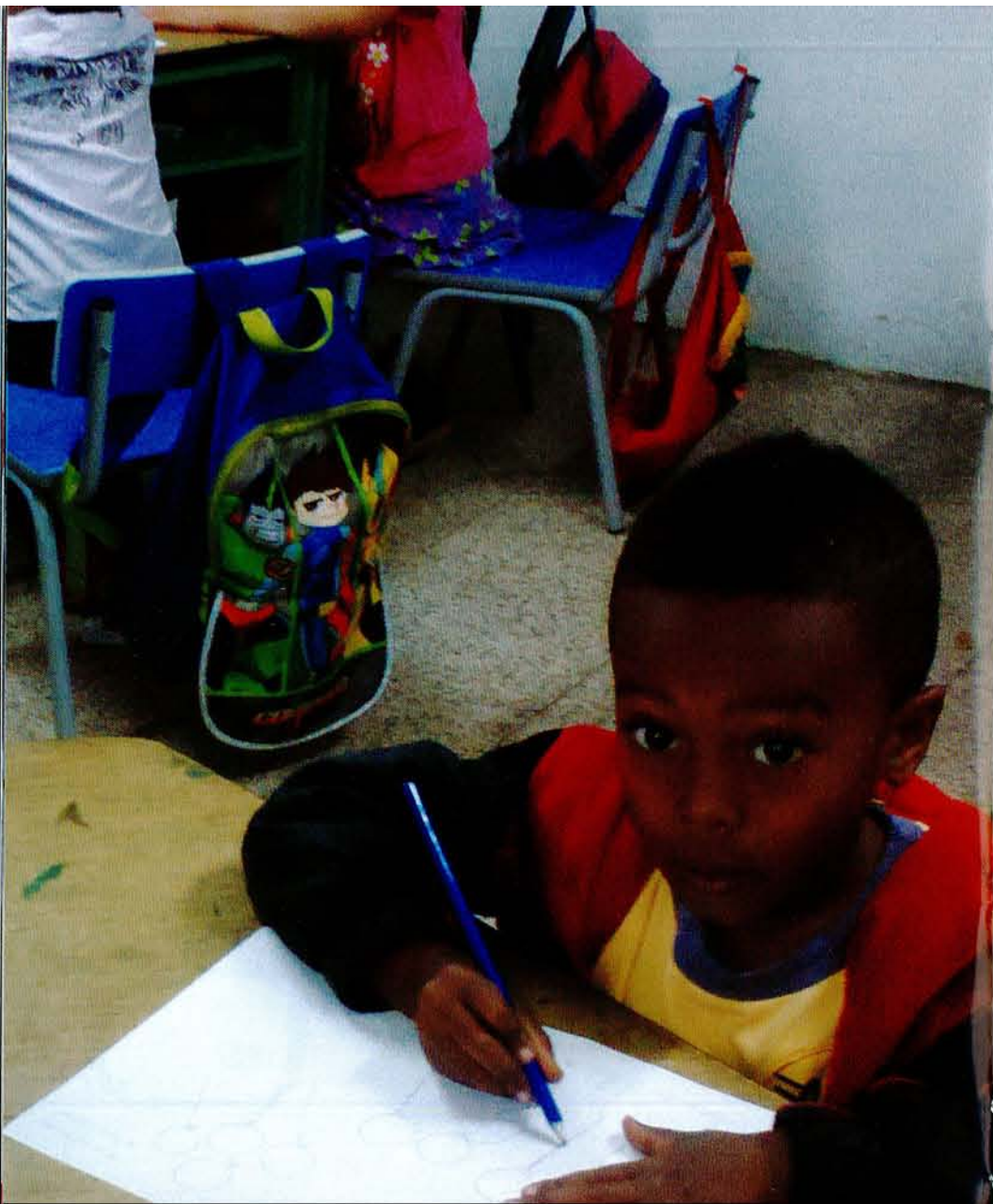

** **María Jineth Rojas Vanegas** es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, se ha dedicado a la docencia enfocándose en los niños de ciclo uno, y su interés es mantener en los niños el lenguaje de la imaginación, como método para enseñar los temas correspondientes a la malla curricular que propone el colegio.*

PARACOSMOS EN EL AULA

Colegio La Victoria (IED)-San Cristóbal - cedlavictoria4@redp.edu.co
Docente lider: María Jineth Rojas Vanegas* - jineth_rojas@hotmail.com

CONSTRUYENDO EL CONOCIMIENTO CON MIS MANOS Y MI CUERPO

Colegio Panamericano (IED) - sedpanamericano14@redp.edu.co
Docente líder: Gloria Patricia Solano Sánchez* - pattysolanosanchez@hotmail.com

Dos profesoras integran su trabajo, se plantean interrogantes, frente al cuerpo, el arte, la tecnología, las ciencias cognitivas y el estar en la escuela. Sus preguntas sobre ¿cómo se aprende?, ¿cómo se aprende sin aburrirse?, ¿Cómo estar en clase y estar motivado?, ¿Por qué no se olvida montar en bicicleta? Son el impulso que las lleva a indagar y construir comunidad pedagógica. Las profesoras le otorgan al cuerpo y al arte el primer lugar en su cotidianidad de aula, su convencimiento que todo “entra” por el cuerpo y que hay que potenciar la experiencia sensorial para que tenga significado y se conserve en el tiempo. Ellas se han vinculado para generar experiencias pedagógicas que surgen de didácticas aplicadas en el preescolar y la primaria, y éstas se han replicado en secundaria. El ejercicio también se ha hecho desde las propuestas pedagógicas que se llevan a cabo en la secundaria y se han aplicado en el grado segundo durante el 2013. “Se han dado cuenta que es con el cuerpo que se es y se aprende” En este momento se encuentran jugando y creando clases con el Kinect, una herramienta tecnológica que les ha generado más inquietudes y el placer de sus estudiantes por estar en el Colegio.

Características de la experiencia:

- Ambiente de aprendizaje donde las principales mediaciones son el cuerpo y el arte.
- Cuerpo eje central del currículo
- Propuesta de interrelación entre metodologías, experiencias sensoriales, apoyo escolar a estudiantes con dificultades, experiencias con kinect y tablets

* **Gloria Patricia Solano Sánchez** es licenciada en Pre-escolar, siempre ha tenido inquietudes frente a las neurociencias, el arte y el lugar del cuerpo en el aula. **Paola Eliana Moreno Mora** es profesora de Educación Física de secundaria, también enseña arte, se encuentra realizando una Maestría en Educación.

El proyecto **El Recreo: Estudio de las sensibilidades juveniles** se interesa por las historia, los saberes y sentires del otro (niños, niñas y jóvenes) para potenciar los diferentes espacios académicos y pensar en otra escuela y otras prácticas pedagógicas posibles. Se pregunta principalmente por el cuerpo como “todo lo que somos” entendiéndolo desde la corporeidad, es decir un cuerpo con historias que se construye y se trasforma cotidianamente mediante las inter-relaciones, configurando las sensibilidades juveniles, e indaga el espacio escolar particularmente el recreo como ámbito liminal donde suceden acciones de resistencia a partir del tacto ampliado.

Las imágenes presentadas acá hacen parte del proceso con niños, niñas y jóvenes de un momento del proyecto que se ha llamado grupo creador, donde realizamos acciones en espacios escolares y extraescolares frente a preguntas por el cuerpo, el recreo y el ser joven.

** Martha Judith Noguera Fonseca es egresada de la Licenciatura de artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Lleva cuatro años en el magisterio. Es la profesora de artes-danzas de la mañana con una intensidad de 2 horas por curso.*

EL RECREO: ESTUDIO DE LAS SENSIBILIDADES JUVENILES

Colegio San Isidro S.O - iedsanisidrosuror@gmail.com
Docente líder: Martha Judith Noguera Fonseca* - judithnoguera2810@gmail.com

HABITAR POÉTICO

Escuela Normal María Montessori - escnormalmariamont15@redp.edu.co
Docente líder: Juan Carlos Nova* - novaplasticas@gmail.com

La educación artística en la escuela normal María Montessori, es un escenario de formación que se constituye como área de profundización alrededor de la pedagogía como énfasis, abordando proceso desde la danza el teatro la música y la plástica; desde allí el taller de artes plásticas se configura como un espacio dinamizado por el proyecto artístico, como estrategia para abordar la problematización de los aprendizajes en el campo del arte y la estética en consonancia con el enfoque pedagógico de la pedagogía crítica. El proyecto de habitar poético y corporalidad, aparece como una propuesta que busca indagar sobre el mundo sensible, propio, íntimo que sustenta el encuentro con su propia condición humana inestable y cambiante por la que transitan los estudiantes durante sus proceso de maduración, permitiéndose preguntarse a sí mismos en relación con sus búsquedas y hallazgos de identidad, en dónde el cuerpo y su corporeidad se vuelven objeto de exploración y resignificación encontrando puntos de fuga en un mundo posible como lo es el arte.

*Lic. **Juan Carlos Nova**, docente de artes plásticas, licenciado en danzas y teatro, especialista en psicología educativa y maestría en educación mención en currículo y comunidad educativa. Ha trabajado como docente de artes en la universidad Antonio Nariño en el programa de la licenciatura en danza y teatro y actualmente en la licenciatura de educación artística de la universidad Distrital Francisco José de Caldas

Las Fridas: un viaje al corazón surge como un homenaje a la vida misma, a la cotidianidad; con el fin de entender que no somos los únicos que sufrimos y atravesamos por circunstancias difíciles, sino que a nuestro alrededor o en algún lugar del mundo se levantan cada mañana FRIDAS con el deseo de vivir, de salir adelante, de aprender, de estar mejor cada día, de dejar un legado y de ser un ejemplo en su sociedad. Este proyecto se convirtió en un reflejo de la vida misma, de la belleza, de los sueños y del contraste de colores que tiene el existir, aprendimos que aunque nos falte una parte del cuerpo como le ocurrió a la artista Frida Kahlo y el dolor nos embargue y nos límite para continuar hay que salir adelante, con esfuerzo y dedicación, que todo tiene un precio para conseguir trascender. Adentrarnos en el mundo del diseño, las telas, los hilos y agujas nos enseñó que detrás de los pinchazos se construyen sueños y que podemos navegar en un mar de ilusiones en cada paso que damos. La aventura de LAS FRIDAS nos permitió experimentar a través de la cámara una gran cantidad de emociones, sirvió de espejo para ver hasta donde somos capaces de llegar en una situación determinada y como poder afrontarla de la mejor manera, el dolor, vehículo conductor para avanzar. LAS FRIDAS aprendieron que no pueden quedarse viendo su "discapacidad" sino que hay que actuar, llenarse de valor, fortaleza e ilusión y como Frida Kahlo nació como artista a través del dolor y este a su vez lo supero con su pintura y su vestuario, deben ellas también descubrir el propósito por el cual viven a pesar de las circunstancias.

* **Edith Vernaza Vargas** es Maestra en Artes Plásticas Universidad de la Sabana. Actualmente está cursando su maestría en Educación de la Universidad de la Sabana. Profesor de tiempo completo SED Bogotá. **Oswaldo Enrique Rocha Díaz**, Posgrado: Actualmente está cursando su maestría en Estudios Artísticos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Facultad de artes ASAB. Pregrado: Maestro en artes plásticas y visuales. Profesor de tiempo completo SED Bogotá. Artista y expositor en diferentes galerías y museos de Bogotá y de Colombia.

LAS FRIDAS: UN VIAJE AL CORAZÓN

(IED) Los Comuneros Oswaldo Guayasamin - cedelvirreyultimo5@redp.edu.co
Docente líder: Edith Vernaza Vargas* - vernaza.edith@gmail.com

TEATRO: EXTENSIÓN DEL TERRITORIO CORPORAL

República Bolivariana de Venezuela (IED) - escdirepdevenezuel14@redp.edu.co
Docente líder: Adelaida Corredor Torres* - acorto2@gmail.com

El **Teatro como Extensión del Territorio Corporal** es una experiencia pedagógica que hace parte del currículo, y del plan de estudios de tercero, cuarto y quinto ciclos. Es un trabajo de aula, con implicaciones en la comunidad en la que se desarrolla, y en co-relación con otras áreas del conocimiento.

La experiencia ha fortalecido el reconocimiento de la corporeidad en la comunidad y ha generado redes sociales hacia la inclusión, apropiación y legitimidad del cuerpo.

"La experiencia ha fomentado el desarrollo de un 'cerebro social' que posibilita la comprensión del cuerpo individual y de un 'cuerpo social' favoreciendo los procesos de integración de los estudiantes con autismo leve y síndrome de asperger al aula regular, y desarrollando en unos y otros competencias comunicativas y expresivas, así como el desarrollo de talentos para la escena". (Profesora Adelaida)

** La profesora Adelaida ha pretendido incluir las experiencias de formación desde su experiencia como actriz y gestora cultural en el contexto de formación "no formal" para llevarlas al espacio institucional y este pueda ser permeado por otro estilo de formación. En su camino ha tropezado con la institucionalización, pero ello no le ha impedido generar historias de vida de estudiantes a los cuales el arte escénico les ha mostrado un camino de extensión de su propio cuerpo.*

CUERPO Y SUBJETIVIDAD

Escuela Normal María Montessori - escnormalmariamont15@redp.edu.co
Docente líder: Martha Cecilia Palacios Manyoma* - marthacecilia4@hotmail.com

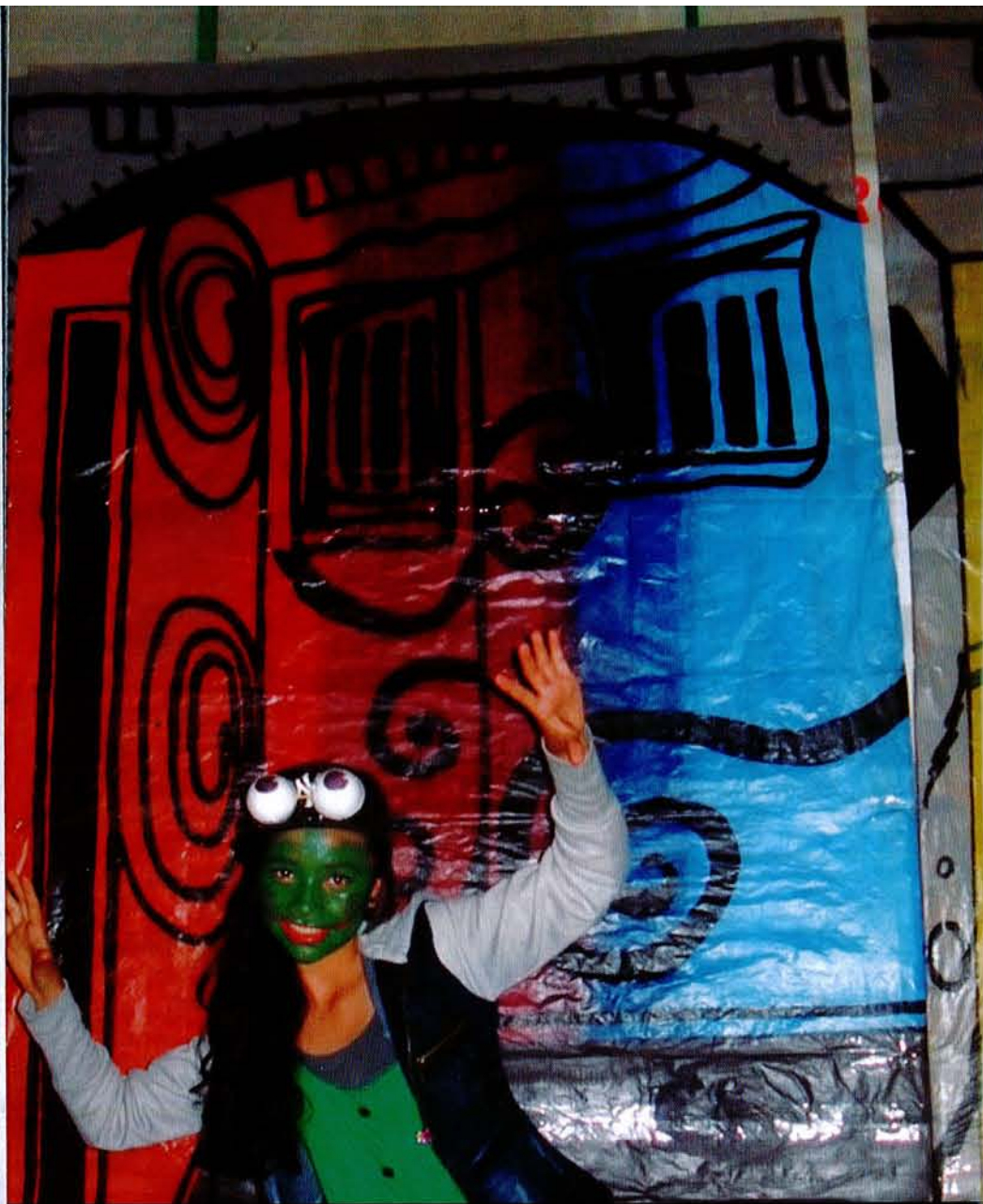
¿Qué danzan los cuerpos entrelazados?

Fuego que habita el cuerpo del bailarín y alimenta el andar de los cantos al son de la cumbiamba que interpreta el tambor. Baile que nace del viento y acuna el susurro de la armonía del movimiento que se siente al danzar. Pensar la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori desde el lenguaje de la danza, implica detener la mirada frente a lo observado e hilar con finos hilos, ya que en cada hilada se tejen las percepciones y sensaciones de cada sujeto. La danza aparece en el escenario, poseída por el cuerpo del bailarín que goza y se mueve, al ritmo de los sonidos musicales. El cuerpo es tomado en su autonomía total, en su expresión y sensibilidad; visto así, se convierte en una alternativa pedagógica de transformación.

** Martha Cecilia Palacios Manyoma. Actualmente me desempeño en la ENSDMM, como maestra de Educación artística en el ciclo complementario, programa para maestros en formación, realizo estudios de maestría en Educación artística en la Universidad Nacional de Colombia, hace ya diecinueve años que estoy vinculada con la secretaria de educación y doce años de estos, en la escuela normal.*

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN

Colegio La Concepción (IED) - cedlaconcepcion7@redp.edu.co
Docente líder: Gloria Cristina Moreno Prada* - cocollcristy3@hotmail.com
Fabio Revelo Bernal - cidarcor@hotmail.com; Maria Isabel Cortés Rojas - cachumbitos@hotmail.com;
Olga Lucía Vera Gómez - olvgo3@gmail.com; Alexander Capacho Pineda - alcapimaster@hotmail.com

El proyecto busca atar cabos entre la institución y el contexto, hacer visibles las subjetividades de los estudiantes dentro de la institución por medio de la corporeidad, entendida como el lugar donde el cuerpo, la mente y la sensibilidad no se separan y están en tensión por una emergencia en el contexto.

1. Los estudiantes y docentes, por medio de obras de teatro buscan abrir caminos entre el contexto y la institución: Se busca la inclusión de nuevos medios de expresión, como el teatro, que permiten ser permeados por la subjetividad del estudiante.
2. La performatividad que ha devenido de los intereses de los mismos estudiantes, ha adquirido importancia en cuanto a la visibilización del cuerpo como un lugar de complejidad y riqueza, esto en cuanto a su potencial para poner en acción diversas identidades, miradas, formas de habitar y comprender el contexto escolar y barrial.

En el Día del Abuelo, por ejemplo, se facilitaron caminos para que memorias, antes bloqueadas en ámbitos reservados o privados, y las cuales se encontraban a la espera de un lugar de emergencia, se hicieran visibles y pudieran ponerse en discusión saberes, acercamientos subjetivos sobre el territorio y la experiencia de vida, entre jóvenes y abuelos.

* **Gloria Cristina Moreno Prada**, Licenciada en Educación Física y Deportes para la Educación Básica de la Universidad del Tolima. Actualmente: Docente del Colegio La Concepción C.E.D- Bosa y Líder del Proyecto Luces, Cámara y Acción. Líder cabecilla del proyecto.

CONTENIDO

1. Ética performada	3
2. Para decirlo todo sin hablar	5
3. El salón del cuerpo	7
4. Paracosmos en el aula	9
5. Construyendo el conocimiento con mis manos y mi cuerpo	11
6. El recreo: estudio de las sensibilidades juveniles	13
7. Habitar poético	15
8. Las Fridas: un viaje al corazón	17
9. Teatro: extensión del territorio corporal	19
10. Cuerpo y subjetividad	21
11. Luces, cámara y acción	23