

I bienal abierta de arte Liceo Femenino Mercedes Nariño Grado Decimo y

Undecimo

Edgar Restrepo Espinel

Especialización en Arte en los procesos de aprendizaje

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Resumen

Este proyecto pretende incitar a los estudiantes de los grados décimo y undécimo dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, ya que son punto de partida para su expresión personal y artística y le servirán para fomentar la comunicación y las relaciones interpersonales permitiendo la expresión de sentimientos personales así como la interacción de los acontecimientos de su entorno en forma plástica.

Palabras clave: expresión, arte, bienal

Abstract

This project aims to encourage 10th and eleventh graders in contemporary artistic practices, as they are a starting point for their personal and artistic expression and will serve to foster communication and interpersonal relationships allowing the expression of personal feelings as well as the interaction of the events of their surroundings in plastic form.

I bienal abierta de arte Liceo Femenino Mercedes Nariño Undecimo

La educación se remonta a la época del renacimiento donde el aprender un oficio se formaba aprendiendo a partir de la adolescencia junto a un maestro el cual transmitía el que hacer; que éste había aprendido de maestro a maestro. Así es como Leonardo da Vinci aprendió de su maestro Andrea Verrocchio que le transmitió todos los conocimientos de pintura, escultura y el amor por investigar; el desarrollo de un espíritu investigativo en varios campos como son la anatomía, la botánica y estrategia de guerra. Esta experiencia le permitió a Leonardo da Vinci crear sus mejores obras artísticas e investigaciones en diferentes campos de la ciencia y expandir su horizonte creativo hasta con conceptos mucho más elaborados en sus obras ya conocidas.

En los 17 años de recorrido como docente, se han compartido y aprendido muchas experiencias, pues la formación inicial fue en bellas artes y no específicamente en la licenciatura. La profesionalización docente fue muy exigente, pues el quehacer es un apostolado, que requiere entrega y dedicación, personalmente durante los años, se ha aprendido a despertar el amor por la enseñanza del conocimiento que se posee para así transmitir a los estudiantes dicha pasión de las artes que les permitan sentirse nutridos para poder expresarse.

Con la experiencia he visto muchas carencias que presentan los estudiantes y las instituciones al no tener un espacio especializado en las áreas de artes, como son salones para danzas, música y plásticas en el que se puedan desarrollar en las diferentes áreas, usualmente hay muebles no adecuados para este caso en las prácticas artísticas o salones generalmente oscuros,

carentes de espacio suficiente donde los docentes y estudiantes se acomodan, además se escasea de elementos tecnológicos que permitirían enriquecer las clases, como son video-bean, computadores y sistema wifi para ver imágenes y videos ya que esta materia es puramente visual, las visitas a los museos son fundamentales porque permitirían a los estudiantes un contacto directo con las diferentes escuelas de la historia del arte.

Recordando una visita que se hizo del colegio con estudiantes de grado sexto al Museo Nacional en la exposición de Picasso; una niña corría por todo el museo como si fuera un parque se veía feliz pero tampoco era adecuado su comportamiento para el lugar que estábamos visitando y le pregunte en un tono fuerte ¿niña es que nunca ha visitado un museo? Y me respondió no profe, en ese momento quede totalmente desarmado y le explique que en cada lugar hay un comportamiento especial y su comportamiento no es el mejor, que los museos son para la contemplación de las diferentes piezas que se exponen allí, esto sirvió de detonante para trabajar con otra mirada pedagógica del arte y trato de inculcar el gusto a mis estudiantes de amor al arte y el gusto a visitar una exposición, de ver una buena pieza artística, de reconocer un óleo, un pastel, un grabado; de aprender a ser crítico frente a una obra de arte desde su conocimiento y experiencia.

Esta situación se ve manifiesta en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, donde los espacios de expresión artística son reducidos aparte de las condiciones infraestructurales, los escenarios disponibles para estas actividades son casi inexistentes, además de lidiar con los imaginarios de la comunidad sobre el lugar que tiene el arte en la formación académica de los estudiantes.

Antes que nada se hace necesario comprender como el arte como parte implicara de las dimensiones del desarrollo humano se ve relegado como una materia propia de la calendario escolar, que no tiene las trascendencia en las prácticas educativas y no se le da el valor como elemento potenciador de variadas habilidades y destrezas en el estudiantado, dicho de otra forma desde la misma mirada de las instituciones educativas (en su mayoría..) son asignaturas complementarias. Es por ello que dentro de esta reflexión surge el siguiente interrogante: *¿Cómo generar espacios culturales de expresión artística para los estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño de la localidad 18 de Bogotá?*

Por esta razón nace la idea de crear un espacio cultural en el colegio y que se pueda con el tiempo expandir a otras localidades, el liceo Femenino cuenta con un Centro de Interés en Artes en los grados décimo y undécimo surgió la idea de crear una bienal de arte, ¿porque bienal? y no otro tipo de muestra cultural; bienal porque se realizaría cada dos años y esto permitiría que las estudiantes de grado decimo durante este año aprendieran y experimentaran desde los diferentes movimientos artísticos de los siglos XX y XXI.

Lo que se pretende con el presente proyecto es incentivar y motivar a los estudiantes de decimo a que den a conocer sus resultados en los procesos artísticos en el grado once , además de establecer y cualificar estrategias de aprendizaje en la comunicación que le permitirán mejorar sus relaciones interpersonales y con esto potenciar la formación integral y la optimización del individuo como ciudadano en las diferentes prácticas artísticas, despertar en ellas el gusto por la visita a museos, galerías, obras de teatro y conciertos que le permitirán avivar en ellas una actitud

crítica y autocrítica de su propio trabajo para ser confrontados con otros desde la dimensión cultural.

Las instituciones, las alcaldías locales, entre otras carecen de espacios culturales donde los estudiantes puedan mostrar sus trabajos y además donde se propicie el intercambio de procesos, técnicas para actualizarse desde las nuevas corrientes artísticas que se viven en el actual mundo globalizado que ha dejado de lado un arte regional por uno más universal.

Estos espacios culturales en la escuela son muy enriquecedores desde lo pedagógico y social ya que forman estudiantes críticos, polémicos y auto-evaluadores reconociendo las opiniones de otros y las propias. No cabe duda que es mejor empuñar un pincel o una guitarra y no un fusil, ya que la realidad del país obliga a marcar un cambio tanto social como cultural para las nuevas generaciones invitando a la reflexión para tomar posturas críticas frente a los acontecimientos políticos y sociales que se viven en el país convirtiéndose en instrumentos de paz.

La Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño ubicada en el barrio San José es una institución con cien años de trayectoria en la formación de la mujer, actualmente cuenta con el proyecto denominado Centros de Interés en Artes para los grados de décimo y undécimo en las áreas de Plásticas, danzas y música; esta propuesta surge con el fin de mediar y ofrecer alternativas de solución en alguna medida con la creación de la primera bienal de arte, que se iniciaría con las estudiantes de grado decimo del presente año para que se proyecten hacia el próximo 2018 y educarlas en las diferentes técnicas y escuelas artísticas del siglo XX y XXI.

Vale la pena a esta altura reflexionar sobre los procesos pedagógicos y sobre todo los artísticos, ya que son vistos como la cenicienta en la educación y lo poco que se ha contribuido desde el Ministerio de Educación Nacional en la Ley General de Educación - Ley 115 de 1994. y la Secretaria de Educación Distrital ha sido desde el proyecto de cuarenta por cuarenta y la jornada adicional y extendida; pero sin ningún componente pedagógico que permita unirlos en los procesos académicos actuales para la consolidación de un proceso coherente y fundamentado en la pedagogía y la participación y capacitación como ciudadano, ya que son desarrolladas en forma totalmente independiente, sin ninguna articulación o hilo conductor que las ligue, mostrándolas solamente como proyectos aislados, sin destacar la importancia que esta actividad artística merece como parte de la formación integral de los estudiantes.

La localidad Rafael Uribe Uribe del Distrito capital es la # 18, está ubicada al sur oriente de la ciudad y su nombre es tomado en homenaje al general liberal de la guerra de los Mil días, Rafael Uribe Uribe. Es una zona de predominio residencial con una actividad económica minorista. Los límites: por el norte localidad Antonio Nariño, por el sur localidad de Usme, por el oriente la localidad de San Cristóbal y por el occidente la localidad de Tunjuelito.

En el 2004, la alcaldía de Samuel Moreno se estableció un foro educativo dirigido a las artes realizando el IX foro distrital de Educación Artística: "Educación artística: Pedagogía de los sentidos y la sensibilidad Creadora" desde las diferentes localidades se realizaron los foros terminando un foro distrital donde se plantearon varias problemáticas entorno al arte pero en conclusión no se llegaron a acuerdos y cambios, a pesar de existir la ley general de educación.

En el festival Artístico Escolar del 2009 se generaron 80 propuestas artísticas en las áreas de danzas y música, el área de plásticas quedo relegada a un segundo plano y se realizaron presentaciones en danzas y música en las localidades de Kennedy, Barrios Unidos, Tunjuelito con una asistencia de 15.000 espectadores estas presentaciones fueron de rotundo éxito en este momento pero tampoco se fueron generando espacios para mostrar los trabajos de los estudiantes.

La importancia de las corrientes artísticas de los siglos XX y XXI apoyadas desde la historia del arte contemporáneo son de gran importancia a nivel pedagógico ya que por su variedad de temas nos permiten identificarnos con una corriente artística desde nuestro interior y conocernos a nosotros mismos para poder expresarlo técnicamente, la gran variedad de técnicas les permite experimentar para desarrollar un mejor trabajo y a expresar nuevas propuestas plásticas que a partir de su investigación van creando personalidad en su obra y esto les permitirá contar con diversas herramientas para su trabajo artístico, por esta razón la importancia del arte contemporáneo como generador de espacios plásticos.

Se puede hacer una mirada desde la escuela Impresionista, teniendo en cuenta sus pintores y propuestas. (...) Los pintores impresionistas no se definían a ellos mismos bajo este apelativo. El término les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy, al ver la obra de Monet Impresión atardecer o Impresión sol naciente pintada en 1872 y expuesta en la exposición del 74. Al día siguiente de ésta, parafraseando el título del cuadro para burlarse de él, Leroy bautizó el nuevo movimiento: Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios, ¿qué representa esta tela?..., el cuadro no tenía derecho ni revés ..., ¡Impresión!, desde luego produce impresión..., el papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Así fue como el término

"Impresionismo" pasó a ser el nombre del movimiento del que luego el propio Leroy se envanecería.

Provocaron un gran escándalo, proceso similar al que experimentó Manet. El refinado público del momento no estaba preparado para aceptar una revolución como la que ellos proponían. Las burlas y duras críticas a que fueron sometidos les llevarían a posteriori al éxito.

Otra escuela pictórica importante por el contexto histórico en que se desarrollo es el Romanticismo. El Romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo xviii como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Está considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa.¹ Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes... (Sirit, SF)

Pero una de las vanguardias y promotora del arte contemporáneo fue el Cubismo ya que permitió revolucionar las prácticas artísticas. No se puede dejar de lado el Cubismo que se inspira en los postulados de Paul Cezanne, cuyo planteamiento básico es la representación de un objeto real descomponiéndolo desde la geometría sobre un espacio bidimensional; a raíz de esta última

corriente se evidencia la interrelación del proyecto en mención con otras disciplinas del conocimiento dentro de un manejo de espacio y tiempo.

Este movimiento artístico Expresionista apareció a consecuencia de la segunda guerra mundial a una reacción de lo vivido y que nace del interior del artista. Este movimiento nacido en Alemania fue una mezcla de artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Este movimiento se reflejó como tendencia artística en la medida que era plasmada por autores de diversa índole, pensamiento y técnica, a finales del siglo XIX marcó la pauta por representar al sujeto y su creación en algo más personal e intuitivo, exteriorizando la visión propia del autor y precepción misma del mundo y del arte.

El movimiento artístico Surrealista nos permite expresar desde lo onírico todo lo relacionado con la fantasía e irrealidad. Desde su surgimiento en Francia en 1920 entendido como “por encima de la realidad” fue rápidamente asociado a revoluciones sociales, políticas y económicas viéndose volcado en estas creaciones toda la realidad emitida por el contexto en ese momento.

Con el Pop Art permite que se expresen de una forma más libre tomando como referencia elementos populares y aplicarlos en una forma artística. Este movimiento artístico confluye fácilmente los comics con elementos urbanos y cinematográficos, destacando desde su expresión una sensación de ironía y “entre líneas”.

Las vanguardias siempre han sido controvertidas ya que algunos críticos manifiestan que no son arte y otros que son la esencia del arte contemporáneo, por esta razón nos permite entrar en

discusión en torno a él. Otra corriente que debe permear la propuesta es el Arte de Vanguardia (performance, arte conceptual, land art, body art, video art) que permiten ayudar al estudiante en la búsqueda de experiencias que contribuyan a mejorar de su percepción , sensibilidad, creatividad.

Todas las corrientes artísticas mencionadas contribuyen a que el estudiante se apropie en forma libre de una o varias expresiones para así potenciar su creatividad y poder expresar su sentimiento creativo que genera disciplina en su producción artística, y un mejoramiento espiritual y académico.

Para comprenderlo mejor se señala a (Monge, 2012) cuando menciona que el arte conceptual es aquel en el que prevalece la idea sobre la realización artística, es decir, la característica principal de esta corriente es el predominio de los elementos conceptuales sobre los puramente formales. Así pues, el arte conceptual se puede definir como una forma de expresión que intenta evitar el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir con el artista. Para ello, esta disciplina artística se fija en los ambientes cromáticos, en los luminosos, y en las variaciones sobre la naturaleza.

Lo que se busca con el proyecto es que los estudiantes de grado decimo incursionen durante todo el año en las diferentes escuelas artísticas, experimenten aprendan desde las técnicas y se apropien un contexto histórico, sientan como pensaban los artistas de este movimiento, del porque lo hacían y como lo hacían para terminar reflejado en su propio trabajo y en grado once presentar una propuesta sustentada desde su quehacer y pensamiento formal desde la historia del arte en lo que van a realizar para la exposición, este trabajo se desarrollara en el primer semestre bajo la

dirección del profesor de artes y con el apoyo de otros maestros desde las técnica y expresión de su trabajo.

La Bienal nos permitirá ver una incursión en las diferentes escuelas artísticas contemporáneas mencionadas anteriormente y ejecutadas por los estudiantes de grado once he invitar al público a compenetrarse con las diferentes expresiones artísticas permitiendo guiarlo frente y cada una de las obras de arte expuestas en la exposición.

Debido a la carencia de espacios culturales como ya se mencionó anteriormente donde se involucra un proceso de reflexión y análisis para la ejecución de una BIENAL DE ARTE que permitirá inicialmente estimular en los estudiantes de grado décimo habilidades artísticas generadas a partir de talleres que se desarrollaran durante todo el año, en la que experimentaran y reflexionaran desde su quehacer , visitas a museos, confrontación con los demás para sustentar su trabajo y despertar en ellos actitudes creativas y plásticas para mostrar y dar a conocer a otros pares sus trabajos demostrándose a sí mismos las diversas opciones que el arte genera y la posibilidad de involucrar temas libres y personales pero con un enfoque contemporáneo.

La bienal a nivel profesional, visto desde (Cohen, 2016), para aquellos que no están familiarizados con el mundo del arte, el significado de la bienal y su función pueden resultar ajenos e incomprensibles. Sin embargo, para comprender el enigmático terreno del arte contemporáneo – compuesto por una compleja estructura integrada por la subasta, la crítica, las ferias, los premios, las revistas, el estudio y la bienal–, resulta pertinente entender el papel que ésta cumple.

Hoy en día, las bienales –que tienen lugar cada dos años– son el escaparate internacional para el arte contemporáneo; con pocas palabras, son la plataforma idónea para consolidarse como artista, pero también son una oportunidad para hacer networking: son el punto de encuentro entre artistas, críticos, curadores, coleccionistas y marchantes de arte.

Estos eventos se han convertido en puntos de atracción turística, y por consiguiente en fuente de ingresos para las ciudades en donde se llevan a cabo. En el mundo globalizado del arte contemporáneo, hay más de 100 bienales en todo el mundo: desde la más antigua, la Bienal de Venecia (1895) hasta las más nuevas como Sao Paulo, Estambul, Moscú y Sídney, capitales de las economías emergentes que compiten por tener a los curadores estrella y artistas de renombre según advierte la revista Artnews.

Las bienales son plataformas independientes sin ánimos de lucro, cuya finalidad es promover la diversidad, libertad y experimentación en el ejercicio del pensamiento crítico y la producción de una realidad alterna. Es un espacio plural en donde las perspectivas autónomas pueden entrar en diálogo y el debate con los otros, afirma Jochen Volz, curador de la próxima Bienal de Sao Paulo.

A diferencia de las ferias de arte, éstas no buscan comerciar con el arte, al contrario, su propósito principal es mostrar y contrastar las propuestas artísticas más vanguardistas de cada uno de los países participantes. Desde esta perspectiva, la función de las bienales puede considerarse como un espacio que promueve el pensar y el hacer –la reflexión y la acción– con el objetivo de transformar nuestra realidad.

El artículo anterior nos muestra la bienal desde un punto de vista profesional, pero a nivel institucional tendrá otra proyección y otras características: una proyección netamente pedagógico y cultural y serviría de intercambio para los estudiantes. Por lo anterior se considera importante el proyecto en mención para ser realizado primero en el colegio y la localidad y luego traspasar fronteras hacia otras localidades del Distrito Capital.

Esta pretende despertar en los estudiantes el conocimiento por la historia del arte del siglo XX y XXI, la practica en las diferentes técnicas del arte contemporáneo, la creatividad, innovación y originalidad de los estudiantes; para que aprendan ellos a expresarse plásticamente, conservando su sentir y participando de sus experiencias de vida a través de nuevas expresiones artísticas.

Pocos saben o recuerdan que el rey Umberto de Saboya inauguró la primera Bienal de Artes Visuales en 1895, con la intención de potenciar el turismo que decaía dramáticamente en los veranos de Venecia. Desde entonces, y con una política de inclusión que este año sumó la mayor cantidad de países participantes, la Bienal de veneciana fue ganando terreno como la gran vitrina internacional del arte contemporáneo.

Desde entonces a nivel internacional y nacional se han creado las bienales de arte en diferentes países de forma profesional y tomando como modelo esta figura de Bienal permitiría acondicionar en una bienal interinstitucional en la que intervendrían dos localidades de la ciudad de Bogotá como son Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito como inicio de una política cultural y pedagógica.

Para materializar el proyecto Bienal como una puesta artística, se contempla Crear espacios de expresión artística para la comunidad educativa del Liceo Femenino Mercedes Nariño, la muestra se realizará en el gimnasio del colegio y bajo una curaduría con los maestros de la localidad, permitiendo organizar las obras por una línea de tiempo y de acuerdo a los movimientos artísticos; además de visitas guiadas a los visitantes por parte de los estudiantes elegidos en la exposición o de grado once, esta muestra artística está sujeta a un presupuesto es por parte del colegio y la dirección local destinada para la fabricación de paneles donde se colgarían las obras bidimensionales y otra para un reconocimiento como estímulo a los mejores trabajos de los estudiantes.

Luego de recopilar diferentes temas desde tópicos pedagógico, culturales, y además contextuales; se seleccionan estudiantes interesados en participar, por otra parte los docentes tendrán en cuenta para la selección de las piezas, los siguientes criterios:

- Libertad en los temas: técnicas que no excedan de 1m x 1 m en lo bidimensional, mientras que en lo tridimensional no debe excederse de 1m x 1m x 1 m.
- Creatividad, estilo y autenticidad del trabajo, permitiendo así que la muestra del estudiante sea inspirada en una obra contemporánea bajo la impresión de un toque personal.
- Libertad en materiales y técnicas, que sean acordes al tema y además que sean bien utilizados.
- Interpretación y autenticidad de la obra por el estudiante.
- Sustentación y reconocimiento de la corriente, autor, o escuela de influencia o inspiración para la ejecución de la obra.
- Estética, composición y armonía de la obra.

Conclusiones

Esta actividad cultural permitió generar espacios pedagógicos y de reflexión que ayudaran a involucrar a los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general en un contexto cultural y de formación ciudadana para generar en los estudiantes disciplina, sentido de pertenencia, formas de investigación para sus trabajos, intercambio de experiencias tanto individuales como colectivas que les ayudara generar relaciones sociales, reforzando además sentimientos de autoestima y el respeto por la cultura y la de sus compañeros y su entorno. Además de fomentar la cultura desde la artes plásticas y ampliar el conocimiento a toda la comunidad educativa desde el arte contemporáneo Colombiano y universal.

Por otro lado es clave dentro del quehacer pedagógico comprender que el arte hace parte de esa educación sistémica pensada en las multiplicidad de saberes y capacidades que tienen los jóvenes y niños, solo así es que el concepto de integralidad cobra vida, cuando se re significa el arte como un mecanismo de fortalecimiento y potenciación de habilidades y aptitudes de las personas no solo vistas dentro del contexto educativo sino como insumo para la vida. Dar el lugar

a las expresiones artísticas permite dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, prestar atención y reconcomiendo a las manifestaciones culturales vistas al interior de cualquier institución.

Lista de referencias

Cohen. S. (2016) ¿Cuál es la función de la bienal en el arte contemporáneo? (Online) disponible en: <http://fahrenheitmagazine.com/arte/cual-es-la-funcion-de-la-bienal-en-el-arte-contemporaneo/>

Monge, J. (2012) ¿Que es el arte conceptual? Cultura y sociedad. (Online) disponible en: <http://queaprendemoshoy.com/%C2%BFque-es-el-arte-conceptual/>

Sirit, J. (S.F.) El romanticismo. Blog. (Online) disponible en: <http://romanticismojs.blogspot.com.co/>