

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN O UNA MANERA DIFERENTE DE ABORDAR EL CUBO

Laura Casas Villegas

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de artes, Maestría en Educación Artística
Bogotá, Colombia

2021

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN O UNA MANERA DIFERENTE DE ABORDAR EL CUBO

Laura Casas Villegas

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al
título de:

Magister en Educación Artística

Director (a):
Maestra Claudia Torres

Línea de Investigación:
Profundización

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de artes, Maestría en Educación Artística
Bogotá, Colombia

2021

Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. «Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo requerido.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).

Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

Laura Casas Villegas

Nombre

26/11/2021

TABLA DE CONTENIDO

A QUIEN LEA ESTO (Resumen).....	4
WHO READ THIS TO (Abastract)	6
LA SEGURIDAD	8
LA DUDA.....	13
LA RABIA.....	30
DUDAR PARA CAMBIAR.....	45
MI EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE.....	50
MI EXPERIENCIA DOCENTE.....	61
EDUCACIÓN PARA LAS ARTES Y ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL ARTE	71
EL CAMBIO	84
PARA QUÉ SIRVE EL ARTE EN LA ESCUELA	90
PARA QUÉ SIRVE LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA.....	102
EL REGRESO.....	114

A QUIEN LEA ESTO (Resumen)

Pensamiento Creativo y educación o una manera diferente de abordar el cubo

El presente relato cuenta la historia de una artista docente y su gata en medio de un extraño viaje por el espacio, para reflexionar acerca del arte, la creatividad y la educación; y de sus posturas, opiniones y creencias. En él se recoge y resume un trabajo investigativo y reflexivo que comenzó a gestarse desde antes de ingresar a la Maestría en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. A su vez, este escrito, busca dar cuenta de todo el proceso de introspección, encuentro y transformación que vivió quien lo escribe a lo largo de los años de estudio en el postgrado en su ser y hacer. Se concibe y desarrolla como un documento narrativo, para evidenciar un saber de esta artista-docente, y como la escritura la acompaña en su cotidianidad y hace parte fundamental de sus procesos investigativos, creativos e introspectivos.

A la hora de leerlo es importante que tenga en cuenta: Algunas cosas en el texto aparecen con otro color. Todas ellas son citas a información que respalda, complementa o explica el contenido de este escrito. Lo que aparece en color azul, hace referencia al [sitio web](#) en el cual se encuentran los anexos del presente trabajo: videos, gráficas, etc. Aquello que se encuentra en color morado es todo lo que ha sido citado a modo de [hipervínculo](#) y por tanto al colocar el cursor sobre la palabra o frase le llevará a algún sitio en la web. Lo que está en [color aguamarina](#)¹ corresponde a las citas que no llevan a ningún espacio web, sino que hacen parte de libros en formato físico o digital que no pueden ser citados a través de un hipervínculo como tal. Por último, el texto en color verde oscuro corresponde a citas referentes a personajes que nada tienen que ver con el mundo educativo o con algún texto

¹ Pantone 319up

académico que respalde los argumentos aquí contenidos (**el gato común europeo**, etc.)

Dicho esto, tanto Merlina como yo, esperamos que usted lector, pueda disfrutar de la historia de nuestro primer viaje tanto como nosotros disfrutamos al escribirla.

Palabras claves: Arte, educación, pensamiento creativo

WHO READ THIS TO (Abstract)

Creative thinking and education or a different way of approaching the cube

This story tells the story of a teaching artist and her cat in the middle of a strange journey through space, to reflect on art, creativity, and education, and their positions, opinions, and beliefs. It collects and summarizes an investigative and reflective work that she began to develop from before entering the master's degree in artistic education at the National University of Colombia in Bogotá. In turn, this writing seeks to account for the entire process of introspection, encounter, and transformation that the person who writes undergoes throughout the years of postgraduate study in his being and doing. It is conceived and developed as a narrative document, to show a knowledge of this artist-teacher, and how her writing accompanies her in her daily life and is a fundamental part of her investigative, creative, and introspective processes.

When reading it, it is important to keep in mind: Some things in the text appear in a different color. All of them are citations to information that supports, complements, or explains the content of this writing. What appears in blue, refers to the [website](#) in which the annexes of this work are found: videos, graphics, etc. That which is in purple is everything that has been cited as a [hyperlink](#) and therefore placing the cursor on the word or phrase will take you somewhere on the web. What is in [aquamarine](#)² corresponds to citations that do not lead to any webspace but are part of books in physical or digital format that cannot be cited through a hyperlink as such. Finally, the text in dark green corresponds to quotes referring to characters that have nothing to do with the educational world or with some academic text that supports the arguments contained here (the common European cat, etc.)

² Pantone 319up

That said, both Merlina and I hope that you, the reader, can enjoy the story of our first trip as much as we enjoyed writing it.

Keywords: Art, education, creative thinking

LA SEGURIDAD

- ¿En verdad estuvo bien publicar este comunicado? ¿tú qué opinas gata?
- Meh.
- ¿Crees que debería reflexionar?
- ...
- Laura, usted se siente muy segura... Y si nada fuera como usted lo puso en el manifiesto. Y si todo es un simple producto de sus frustraciones. Y si ese discurso es producto de que no le fue tan bien. Y si lo que está ahí es tan solo el sueño de un mundo ideal... uno alejado de la realidad. La realidad... la realidad... la realidad... Lo que está ahí es real. Usted lo sabe. Sucede. Recuerde a los docentes que conoce ¿Alguno es millonario? ¿Tiene su estabilidad económica segura siendo artista? ¿Alguien sintió que el arte tiene un valor social real? ¿Siquiera uno dijo que en su institución el arte es prioridad? ¿O que en sus estudiantes ha sido inculcado un aprecio real y verdadero por las artes? Muchas personas, y en general, antes de que usted escribiera ese comunicado podría decirse que ellos lo construyeron colectivamente; usted tan solo recogió sus conclusiones, unas iguales a las que ya tenía desde hace años.
- Meh, Meh
- Da igual. No sé para qué lo pienso tanto. Ese comunicado ya quedó; y lo que fue, fue.
- Meh
- Está bien, me comprometo a seguir reflexionando. Ya sé que no debo ser tan inflexible. Pero, has de aceptar que en algo tengo razón Me, si no mírame a mí ¿dónde está mi progreso? el mío y el de muchos otros. ¿Dónde está mi apartamento en París? así como el que tiene Fernando Botero, o por lo menos mi quinta en Suba a lo **Ramirez Villamizar**... En días como hoy el dinero es poco. Las ofertas laborales llueven por montón para docentes de inglés, de sociales... ¿y los de artes qué? probablemente cuidando su puesto ante la escasez. No es sino

que coloques “Docente artes” o “docente música” o “danzas y escénicas” en computrabajo, el empleo.com, jobisjob, opción empleo, etc. para que veas como te sale docente de inglés, de matemáticas, de física, de química, etc. pero casi nunca de artística y afines. Mira tú misma.

- Meh, Meh, Meh, Meh.
- ¿Se te hace que me quejo demasiado? ¿a, gata conchuda? ¿será que sí?
- ...

Estoy sobre este cubo, rígido, inamovible. un cubo negro, grande, que se percibe pesado y profundo. Que en medio de este espacio poco se ve y solo se siente. Que huele al “no se” que me huelen todas las cosas, Que me suena a una bella Carmina Burana jazz y me sabe, porque por extraño que parezca este y todos los cubos saben algo, a café con vino tinto y mango picado. Que se siente como una lámina de contac iridiscente, lisa, suave, plástica... Cubriendo algo, bien sea por protección, o para que no se vea. En mitad del espacio. Un espacio negro, denso, desolado. Sin estrellas, sin luceros, sin asteroides, sin lluvia cósmica...Que se ve infinito, inabordable. Me siento bien. Siento que nada puede tumbarme, que he encontrado un puerto seguro. Me quiero quedar aquí. Es cómodo. Me siento infalible con mis opiniones, mis pensamientos, mis certezas. Siento que nada falta. Que no necesito más de lo que tengo. Voy viajando en medio del espacio en línea recta. Todo es tranquilo. La vida no me pide más que recostarme y disfrutar. En este cubo negro en medio de este espacio negro ¿qué puede sucederme? Me encuentro confiada y segura.

- Mira Me, una puerta.
- Meh.
- Qué raro, pensé que aquí no había nada más que espacio vacío para vagar. Que dices ¿la abrimos?
- Hum...

- Qué cerradura más extraña, pesa demasiado. Además, no es redonda, es triangular, y no tiene espacio para introducir una llave. Nunca había visto algo así. Por más que le doy vueltas no abre ¿Qué hacemos?
- Rrrrrrrrr.
- ¡Valiente ayuda! Solo sabes dormir y hacer pereza.

¡Pap!

- Perdón. No me mires así. Has como si no hubiera dicho nada.
- ...
- ¿Ves algo desde ahí? ¿Hay alguna forma de abrir la puerta?
- Meh.
- Ya veo, vas a saltar al otro lado para observar que hay, y después, regresarás a contarme.
- Meh.
- ¿Y si no puedes regresar? ¿Y si más adelante no hay forma de que te subas de nuevo? ¿o si ese hueco desaparece? Eso no estaba allí cuando vimos la puerta por primera vez, y menos cuando intenté abrirla.
- Meh, meh.

¡Pap!

- ¿Ves algo al otro lado?
- Meh. Meh. Meh. Meh. Meh. Meh.

Aun me pregunto ¿cómo es que esta gata me entiende? En días como hoy me siento como Alicia en el país de las maravillas.

- Meh. Meh. Meh.
- Espera, voy a girar la perilla.
- Meh.
- Listo, ya empujo la puerta.

También me pregunto cómo es que yo le entiendo a esta gata. Mi Dios, tú y tus grandes misterios que no peleo porque me cuentes algún día. A ella lo único que le falta es hablar. Todo lo comunica. Si comienza a maullar metiéndose por mis piernas: hambre. Si se hace a mi lado, se acuesta sobre su lomo y comienza a dar vueltas: Consiénteme. Si se acuesta y comienza a estirarse: Tengo pereza, por favor no me molestes. Si comienza a mover las cobijas: Durmamos juntas. Si se sube en mis piernas cuando estoy sentada en alguna parte: Estado de conchudez absoluta-quiero que seas mi colchón. Cuando se sienta en la esquina del escritorio y me mira en silencio: Estoy analizando tu trabajo; y si comienza a maullar: Ahí están mis conclusiones del análisis, y así... Ella sabe hacer que la comunicación sea muy sencilla.

Chwich

Hop

- Tú y tu maña de encaramarte en mi hombro como un loro. Eres una gata bien extraña, mi querido lorito de compañía.
- Meh...
- Qué puerta más rara ¿no crees? Primero ese pomo, nunca había visto uno igual, ni con ese peso, después, ese hueco que apareció mágicamente en la parte alta, y ahora, el hecho de que a este lado no exista pomo, y que el del otro lado ya no pese. Que dices ¿entramos? Se ve como si no hubiera nada, solo más y más espacio. Pero ¿y si no? Qué tal que haya algo, y este cosmos negro tan solo sea

una cortina de humo. Sinceramente ya no sé qué esperar. A veces pienso que nada es como parece, y que lo que veo no son todas las caras de la moneda.

— ...

— ¡Mira! Otra puerta; esta está entreabierta, y se ve que por ella sale luz.

LA DUDA

- Buenas tardes.
- ¡Abuelita!
- No hija, pero no me disgustaría ser abuela de una muchacha como tú. Bienvenida a mi casa, pasa con confianza.
- Con permiso.
- Hace mucho que nadie venía a visitarme. ¡Qué alegría! Tú debes ser nieta del maestro Civil. ¿Cómo está mi buen amigo?
- ¿Maestro Civil? No señora, disculpe. Yo llegué aquí por accidente. Me encontraba de viaje por el espacio cuando de repente una puerta apareció frente a mí.
- ¿Una puerta?
- Sí, una muy rara, con un pomo triangular muy pesado.
- Ha, ya sé de qué me estás hablando.
- ¿La conoce?
- Claro. Es la única puerta que se puede encontrar por aquí. Por acá está generalmente muy solo, así que ella aparece cada cierto tiempo para traer gente especial, o a los viejos conocidos de visita.
- ¿Gente especial...?
- Como tú, y como todos los que se preguntan por sus verdades...
- Hum...
- Pero bueno muchacha, cuéntame de ti. No me gusta entablar una conversación sin saber con quién estoy hablando. ¿Cómo te llamas?
- Mucho gusto, Laura.
- El gusto es mío. Marcelina Lopera para servirte. ¿Y qué haces por acá? ¿Qué te trae por el espacio?

- No lo sé.
- ¿No lo sabes?
- No, no lo sé. Un día estaba escribiendo un ensayo muy cómoda en mi taller y de repente aparecí en medio del cosmos, sentada en mi escritorio, con mi gata, navegando encima de un cubo negro.
- ¿Ensayo sobre qué?
- Educación artística.
- Jajaja. Entonces ya sé que sucedió. No te preocupes, no ha pasado nada raro. En algún momento no muy lejano volverás a tu “normalidad”. Mientras tanto disfruta el viaje.
- No entiendo. Podría explicarme mejor.
- No puedo. Dañaría tu experiencia. Pero hazme caso, gózate la travesía y, por favor, recoge toda la información que el camino te vaya brindando. Te va a ser muy útil en el futuro. ¿No piensas presentarme a tu compañera?
- Sí señora, lo siento. Le presento a mi gata, Merlina.
- Meh.
- Pero que gatita más bonita y peculiar. Eres muy afortunada de llevar tan buena compañía. Ven acá bonita. ¿Quieres un corazón de pollo? Te noto hambrienta.

Pap

- Y tú también, parece que no hubieras comido hace rato. ¿quieres un cafecito con mogolla?

Escucho hablar a esta señora y me siento como en casa. Habla igualito a mi tía. Ella me hubiera ofrecido lo mismo, de la misma manera. Eso me hace sentir en confianza.

Merlina también se siente confiada; supongo será por el corazón de pollo que le acaban de ofrecer, es su comida favorita.

- ¿Y bueno? ¿Aceptas el café?
- Perdona, me concentré de repente. Claro que sí, encantada.
- Mientras tanto cuéntame en qué trabajas ¿Qué haces?
- Publicó videos por internet.
- Ha, eres lo que llaman un youtuber.
- Sí señora.
- No me mires así. En estos tiempos una vieja como yo debe estar actualizada y a la moda. Jajaja.
- Jajaja.
- Así la vida es más fácil. ¿Y qué tal te va? ¿Tienes muchos seguidores?
- Aún no. Apenas estoy comenzando.
- ¿De qué son tus videos?
- Comunicados y manifiestos en favor de la educación artística.
- Que interesante ¿Cuántos comunicados tienes?
- Apenas uno...
- ¿Uno...? Me gustaría verlo.
- Búsqueme como Laura Casas en Youtube. El video se llama **Comunicado 001-La Seguridad.**
- Voy a verlo inmediatamente. Me puede la curiosidad. Toma tu café, ojalá te guste. No le eché azúcar, espero no haya quedado muy simple.
- No señora, está apenas. Me gusta tomar café sin azúcar. Y esta mogolla está muy rica ¿en qué panadería la compro?
- Jajajajajajajaja.

- ¿A?
- Discúlpame que me ría. Se nota que todavía no te acostumbras a viajar por acá. Donde compro las mogollas es un lugar que no encontrarás jamás. Sin embargo, aprovechando que te gustaron, y que hice una buena compra esta mañana, te voy a empacar unas cuantas para el camino si no te molesta.
- No claro que no. Por mi está bien.

Esta señora se ve y se siente tan agradable. Hasta Merlina está plácida en su regazo. De buenas a primeras, me convenció de sentarme en su sala y aceptar un café. Me recuerda mi primer día de clases en un colegio nuevo; soy yo con la meta de ganarme la confianza de los estudiantes con mi solo ingreso al salón y unas pocas palabras.

- ¿Qué opinas de tu primer comunicado?
- En este momento tengo mis dudas.
- ¿Por qué?
- Porque siento que publiqué algo creyéndome la dueña de la verdad absoluta y no lo soy.
- Es cierto, nadie lo es.
- Además, creo que soy muy dura con mis aseveraciones y muy tajante.
- Pero crees que tienes razón en lo que dices, ¿no?
- Pues sí, un poco. O eso espero.
- ¿Eso que escribiste, en que se basa?
- En mi propia experiencia de estudiante, de artista, y de docente, y en otras más que he ido conociendo en el camino.
- Interesante. Siéntate muchacha, debes venir cansada, y ese cubo no creo que sea lo más cómodo para viajar. Y tú, gatita bonita, ya te sigo dando mimos.

- Gracias de veras. Esto de no tener una noción del tiempo y el espacio me tiene cansado el cerebro y por demás el cuerpo.
- Respecto a los argumentos que citas en el comunicado, me gustaría que desgloses cada una de esas frases para encontrarle su punto de razón. Comencemos por los primeros: Poca gente sale del colegio a estudiar alguna carrera artística. Los estudiantes salen con poco gusto por el arte y baja apreciación artística. Los padres, y la sociedad, manejan una opinión negativa acerca del estudio de las artes. Las universidades manejan poca oferta y demanda artística. Los artistas presentan problemas de empleabilidad. El arte no se toma en serio. ¿En qué te basas para decir eso?
- No más es mirar la cotidianidad. Los estudiantes buscan ingresar a una carrera que les de posibilidades laborales una vez graduados. Y todos sabemos que, en especial por no estar filiado directamente al ramo empresarial, el sector de las artes se nutre más del trabajo independiente y por lo mismo no genera una estabilidad laboral y económica constante. Esto, se suma al hecho de que muchas veces se trabaja por proyectos y no de manera continua. Igualmente, si se es docente de arte, se tiene una demanda menor, no solo por el número horas de la asignatura, que hace que se requiera menor cantidad de docentes, sino, porque muchos colegios no dictan todas las ramas artísticas. Esto también se ve si miramos las cifras de ingreso a la universidad y el número de universidades que dictan carreras relacionadas con las artes versus otras áreas del conocimiento. Me remito a estadísticas del 2017-2019 que son las más actualizadas que poseo.
- Meh. Meh.
- Veamos las cifras...
- Según el [Observatorio de la universidad colombiana](#) y el [ministerio de educación nacional](#)³ en el año 2017 la carrera de bellas artes tuvo un total de

³ Ministerio de educación nacional. Información nacional 2010-2019. Educación superior. Subdirección de desarrollo sectorial. Agosto de 2020.

77.925 estudiantes matriculados frente a 204.781 de ciencias de la educación, 166.335 de ciencias de la salud, 422.052 de ciencias sociales y humanas, 801.289 de economía, administración, contaduría y afines y 678.961 de arquitectura, ingeniería, urbanismo y afines. En el año 2018 bellas artes tuvo 49.264, ciencias de la educación 197.183, ciencias de la salud 169.829, ciencias sociales y humanas 435.512, economía, administración, contaduría y afines 794.990 y arquitectura, ingeniería y urbanismo 666, 265. Las cifras de 2019 son 77,060 bellas artes, 183,238 ciencias de la educación, 173,228 ciencias de la salud, 447,278 ciencias sociales y humanas, 764,899 economía, administración, contaduría y afines y 652,670 arquitectura, ingeniería y urbanismo.

Aquí, vemos como los demás grupos profesionales, en algunos casos con un número menor de carreras en el que bellas artes, duplican o triplican en estudiantes matriculados, a pesar de tener cifras más bajas en 2018 que en 2017, a bellas artes. Estas cifras dan cuenta de algo que evidenciamos hoy en día, y es la preferencia de los estudiantes por cierto tipo de profesiones; en especial, por aquellas que son de corte científico y técnico, justamente aquellas que por paradigma histórico ofrecen estabilidad laboral y seguridad económica. Además, el estudio dice que tanto matemáticas y ciencias naturales, como agronomía, veterinaria y afines tienen menos matriculados que bellas artes, tanto en 2017 con 48,339 y 47,232 como en 2018 con 48,898 y 49,264 y en 2019 con 49,292 y 48,595 respectivamente. Eso significa que bellas artes no es la de los números más bajos y si se mira grupalmente en apariencia es cierto; sin embargo, si analiza qué matemáticas y ciencias naturales son tan solo dos profesiones y en agronomía, veterinaria y afines son solo tres: Agronomía, veterinaria y zootecnia frente a doce profesiones que componen lo que el estudio llama bellas artes: Cine y televisión, artes plásticas, música, danzas, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, diseño de interiores, gestión cultural, literatura, creación literaria, artes escénicas, la disparidad sigue siendo grande. Adicional a esto, si analizamos el número de universidades que dictan carreras artísticas o el número de programas artísticos que se dictan actualmente versus las instituciones que dictan carreras más populares o la cantidad de programas registrados oficialmente de áreas del conocimiento mayormente elegibles, veremos que la diferencia es bastante

amplia, incluido el tiempo que dichas facultades llevan funcionando contra las facultades de arte y afines.

- Ejemplos.
- Según datos del mismo **Observatorio de la universidad colombiana** en el año 2019, que incluyen programas de pregrados y postgrados, bellas artes tiene un total de 638 programas avalados por El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) frente a 957 de ciencias de la educación, 1.328 del área de ciencias de la salud, 2.432 de ciencias sociales y humanas, 3809 de economía, administración, contaduría y afines y 3.345 de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Matemáticas y ciencias naturales junto a agronomía, veterinaria y afines están en 523 y 407 respectivamente, si bien por debajo de la cifra de bellas artes, ya expuse el hecho de que engloban menos áreas de conocimiento.

Realizando cuentas manuales, no más a nivel Bogotá, una carrera como artes escénicas es dictada apenas en cinco universidades como carrera profesional: El Bosque, la ASAB, La Javeriana, la Escuela de Artes y Letras y recientemente en el Rosario. En la Antonio Nariño, y la Pedagógica se dicta como licenciatura o pedagogía. Sumado a que recientemente, finales del 2019, **se acaba el programa de arte dramático de la Universidad Central.** ¿Cuántas universidades dictan derecho? veinticinco aproximadamente mirando solo Bogotá. Danzas, o arte danzario, se dicta profesionalmente en dos instituciones: La Asab y Cenda, ¿en cuántas se dicta administración de empresas? Por lo menos en veinte, y no hago la lista, así como no la hice con derecho porque no acabo nunca de responder. Qué decir de cine y televisión que solo está en cinco instituciones aproximadamente, y creación literaria y gestión cultural que solo se encuentran en una. O música en ocho, mientras que ingeniería está aproximadamente en treinta universidades, y psicología en veinticinco. Artes plásticas se encuentra solo en ocho instituciones universitarias, al igual que literatura, mientras que contaduría está en aproximadamente veinte al igual que comunicación social y periodismo.

- Punto para ti.

- Es verdad que esto no aplica para diseño, tanto gráfico, que en un tiempo estuvo muy de moda, como diseño industrial, las cuales tienen más oferta y demanda, pero, de las catorce profesiones que componen el ramo de las artes tan solo son tres las carreras que se dictan en bastantes claustros, las otras diez tienen pocos espacios de pregrado para su enseñanza. Esto significa que las profesiones artísticas, universitariamente manejan poca demanda y, a su vez, que son pocos los estudiantes que al graduarse del colegio escogen este tipo de áreas de estudio.
- Doble punto para ti.
- Meh. Meh.
- Ya te sirvo tu concentrado Me, debes tener hambre.
- Deja que yo ahorita le sirvo. Me interesa que me sustenten los otros cinco puntos. Además, hace poco comió corazones de pollo. Me suena a puro antojo.
- Como siempre, antojándose de todo.
- Meh. Meh.
- Debería darle vergüenza gata conchuda. Estamos en casa ajena y nos acaban de conocer.
- Meh...
- ¡Qué ternura! ven te sigo consintiendo pequeña.

Esta conversación es descolocante. Sé que la señora Marcelina está ubicada en un punto geográfico prácticamente inexistente, porque esta casa en la que me encuentro está en medio del espacio, en mitad de la nada, o eso es lo que me dice mi lógica, y, sin embargo, no hago más que hablarle como si fuera una colombiana más, o más bien una bogotana más. Por más que le hablo con toda la naturalidad del caso, no puedo dejar de pensar en eso. Mi Dios, de todo lo que ha sucedido hasta este momento te tengo muchísimas preguntas. La primera de ellas es ¿Qué pretendes tú con todo esto? Me siento como si estuviera tomando un curso exprés de “No dé nada por sentado”.

- Está bien. Pasemos al siguiente punto.
- Te escucho.
- Con el argumento anterior se sustenta el punto de que las universidades manejan poca oferta y demanda artística, y que los estudiantes salen con poco gusto por el arte y baja apreciación artística.
- Con respecto a lo primero indudablemente, sobre lo segundo, puede ser. Continúa.
- Ahí mismo abordo un poco los problemas de empleabilidad de los docentes. Porque a menor oferta de carreras artísticas, y menor número de alumnos matriculados por programa, menos contratación de docentes ya que se tiene menos necesidad de personal.
- Es cierto.
- De esto que sustento es que se desprende lo mencionado en el comunicado acerca de los padres. A los padres no les gusta que sus hijos estudien una carrera profesional que no les va a dar la suficiente estabilidad económica. Nadie, ni papas, ni estudiantes, desean que después del grado exista una alta posibilidad de desempleo, y así los recién graduados deban continuar dependiendo de su familia. Lo ideal, es que una vez terminados los estudios se comience a devengar para colaborar en el hogar; o en su defecto, si todo funciona bastante bien, el graduado se independice descargando así a sus progenitores de responsabilidades. Dado que las carreras artísticas no son las que mayor estabilidad laboral y económica proyectan, no tienen de donde ser las favoritas de los padres de familia, pues suponen un futuro borroso para los graduados que pone cargas en los familiares que, en general, no van a dejar a sus hijos desamparados. Es por esto que frases como “para qué estudia eso, se va a morir de hambre” o “del arte no se vive”, o la que me dijera mi mamá hace no mucho tiempo, “debiste haber estudiado una carrera con mejores posibilidades económicas y después sí estudiabas arte, cuando estuvieras bien estable” siguen siendo comunes, no solo desde la voz de la familia sino de la sociedad en general. Esta, no para de recordarnos cómo quienes estudiaron ciertas carreras gozan de capacidad adquisitiva y una aparente libertad financiera, mientras que los artistas, cualquiera que sea el ramo, batallan para llegar a fin de mes. Para ello, no dudan en recordarnos la dura historia de los

grandes artistas plásticos, a los músicos que antes que ganarse un Grammy, diez años después de graduados, aún siguen haciendo “chisga” en los bares, o a los bailarines que antes que viajar por el mundo con un ballet terminaron como docentes de zumba o rumba en algún gimnasio para sobrellevar los gastos mensuales. Alguna vez leí a una pedagoga mexicana, Lourdes Palacios, ella publicó un artículo sobre *“el valor del arte en el proceso educativo”* en 2006. Ahí, decía que había realizado entrevistas a diversos maestros y directivos de colegios, y que en todas ellas había sido frecuente escucharles decir que los padres en los primeros años de colegio llevaban a los niños a clases de música muy entusiasmados, independiente de que el ingreso a estas lecciones fuera restringido; al punto que muchas veces, los papás eran capaces de desvelarse esperando una ficha de ingreso. También, que, a lo largo de esos primeros años de estudio, los papás solían ser exigentes con sus hijos y apoyar en todo el trabajo que hacían los colegios. Sin embargo, cuando llegaba el momento en que los estudiantes, ya jóvenes, escogían profesionalmente el camino de la música, siguiendo su vocación, la familia no estaba de acuerdo y hacía la típica pregunta ¿de qué vas a vivir? Ella escribía que todos estos testimonios mostraban el nivel que ocupan las artes en el imaginario colectivo, donde no representan un bien rentable sino más bien una actividad pensada para gente aficionada y para ser ejecutada de manera no profesional como un bien sin un valor productivo del cual se podría prescindir; que, en el mejor de los casos, el arte se veía como una actividad decorativa. Así mismo, exponía algo con lo que estoy muy de acuerdo, basada en los testimonios que recogió, y es que los saberes que más se valoran en la actualidad son aquellos relacionados con la producción y las profesiones que poseen mayor rentabilidad, que son más acordes a lo que el mercado laboral necesita y por ende tienen mayor demanda. Según sus conclusiones, es en estas cosas donde se puede apreciar la manera en que el contexto socioeconómico influye y determina el valor que socialmente se le concede a ciertos conocimientos y a las carreras relacionadas con ellos. Otra cosa que colocaba en el artículo, y está ligado a lo que yo le expusiera a cerca de la postura de los padres frente al arte, es que para los papás la elección de una carrera se rige más que por una vocación genuina de sus hijos para que puedan realizarse plenamente, por criterios que garanticen su estabilidad económica. Esto último es algo que también afirmaba Eliot Eisner en su libro

“Educar la visión artística”.⁴ Es por esto mismo que las artes muchas veces no se toman en serio, y que muchos ven las artes como un hobby, porque bajo sus estándares socioeconómicos no resulta rentable; y esta sociedad se mueve en gran medida por la rentabilidad, por los beneficios obtenidos. Ya decía Angélica Albano que: *“el modo en que la sociedad y, por extensión, la escuela se relacionan con el arte es un ejemplo para el niño de lo que los adultos valoran”*⁵ Un claro ejemplo son las academias de música o lugares como los centros CREA que hacen parte de la administración distrital y buscan ser espacio para un buen aprovechamiento del tiempo libre en niños y jóvenes a través de las artes, mas no para brindarles una formación con miras a un proyecto profesional. Si bien se aborda todo desde la expresividad, que es uno de los pilares de los CREAS, esa parte técnica que también es importante a veces se deja de lado. Ahora bien, la utilidad de estos espacios (CREA, programa 40X40, etc.) es innegable, no obstante, en algunos casos se podría solventar con una educación artística de calidad en los colegios. Aquí se demuestra cuán real es la importancia del arte en el sistema educativo. Aquí, es donde yo me apego a las palabras del pedagogo Eliot Eisner, quien en 1995 escribió **que estando en una época donde nunca había sido mayor la necesidad de personas sensibles, resultaba irónico que se prestara tan poca atención al desarrollo de la sensibilidad en los colegios.**⁶ Así mismo, coincido al cien por ciento con Eisner cuando dice que *“Sería una exageración decir que basta con la educación en las artes; sin embargo, sin ella, las perspectivas parecen desoladoras”*.⁷ Ese es un poco mi punto. No estoy hablando que el arte sea el elixir mágico que milagrosamente va a cambiar el mundo, pero si me pregunto como Eisner *“¿por qué, entonces, teniendo el arte tan diversas funciones, puede ser tan débil su lugar en la educación?”*⁸ en especial cuando a otros conocimientos, independiente de su diversidad funcional, se les da una posición tan elevada.

⁴ Eisner, E. Educar la visión artística. 1995. Barcelona: Paidós.

⁵ Albano, A. y Price, G. Artes y emociones que potencian la creatividad. 2004. En Informe Fundación Botín (Ed)

⁶ Eisner, E. Educar la visión artística. 1995. Barcelona: Paidós.

⁷ Ídem cita 5.

⁸ Ídem cita 5.

- Lo que muchas veces no se contempla, y es una de las ganancias del arte, son los beneficios inmateriales que esta trae consigo. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los procesos de remembranza. *“El poder evocador del arte tiene la capacidad de hacer aflorar nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras huellas profundas y nuestros anhelos soñados, todo esto a través de lo que las imágenes, sonidos, figuras y formas pueden despertar en el ser humano”*⁹. También, está el hecho de poder encontrarse a uno mismo y de tener un espacio de expresión. *“El arte tiene esa capacidad liberadora de sacar a la luz elementos que están en el interior y que necesitamos que se expresen, pero no lo pueden hacer de forma racional. Entonces pueden aflorar a través de la representación, a través de la imagen o símbolo, a través del arte. Es por medio de ese proceso que el artista puede muchas veces encontrarse consigo mismo. Es una forma, no solo de medirse sino de sentirse, de percibirse”*¹⁰. Por ponerte algunos ejemplos. Si la gente fuera más consciente de lo útil que es el arte, más allá de un rédito económico, de visibilidad o del carácter comercial, comenzarían a pensar diferente, y la tomarían realmente en serio.
- ¿Ve? Por eso es que puse lo que puse en el comunicado.
- Ya va siendo hora de comer, tengo hambre. ¿tú no? Voy a preparar una pasta Alfredo con camarón. ¿Te gusta la pasta?
- Uy, qué rico. Amo comer pasta, en especial si es recalentada para desayunar.
- Listo. Ten paciencia que esto no demora. Merlina ¿tú también quieres comer? A ti podría hacerte una torta de atún.
- Mau, mau, mau, mau, mau.
- Ush, que emoción. ¿No es mucha molestia? No debería complicarse, Merlina tiene concentrado en su bolsita. Además, tiene un par de paquetes de comida húmeda.

⁹ Padilla M. El arte y la belleza. 2006. N.A. Editorial

¹⁰ Ídem cita 8.

- Pero si no es ninguna molestia. A una gatita tan linda y carismática vale la pena consentirla en grande. Más bien guarda esos paquetitos para el resto del camino, de pronto te hagan falta.
- Me, no sé cómo haces para ganarte a todo el mundo, pero lo haces. Deberías enseñarme.
- Meh...
- Si haces esas caras con razón...
- Meh...
- Jajaja. Bueno, continuemos en lo nuestro. Quiero seguir escuchando tus opiniones.
- ¿Ahora si me entiende?
- Sí. Comprendo tus argumentos, lo que no termina de cuadrarme es tu tono; te siento algo ruda, algo inamovible.
- ¿Y eso es malo?
- No es que sea malo ni bueno, solo da cuenta, por lo menos a mí, que todavía no has explorado el otro lado. Se te ve en una postura muy negativa, muy desesperanzadora...
- Todo esto tiene un montón de desesperanza ¿no?
- Sí, pero no tanta como para no intentar encontrar por enésima vez una salida. Piénsalo, si esto no tiene salida alguna, para que pensarlo siquiera. Para qué tomarte el trabajo de reflexionar al respecto y hacer comunicados...
- Para despertar a la gente.
- Esta vez pareces líder sindical colocando un ultimátum.
- Tampoco se ve tan mal. Simplemente estaba siendo sincera, y como ya le dije, estaba exponiendo mi descontento.
- Bueno, eso significa que tendremos más comunicados y más reflexiones. Por favor, alcázame la crema de leche. Está contra la puerta de la nevera en el estante de abajo.

- Hum... ¿Lo pregunta o lo afirma?
- Lo afirmo. No sé qué tengas pensado para tu futuro, pero pasará. Suena como si te estuviera organizando la vida, pero los años que llevo viviendo acá me han dado cierta experiencia. Hay cosas que sé porque las sé y ya. Lo importante es que medites y en un futuro puedas lograr un tono más accesible ¿Cuántas visualizaciones tuvo tu primer comunicado?
- ... 18...
- ¿Esperabas más?
- No pensé llegar a tantas.
- Qué tal los me gusta.
- Ningún like.
- Duro...
- Si... un poco... Yo sé que apenas comienzo en esto de YouTube, pero subí un video de un tema trascendental, con puntos con los que sé que mucha gente está de acuerdo.
- A la gente no le gusta que otro le hable como si fuera el único en tener la razón, y menos sentir que le están imponiendo cosas, especialmente si es alguien que apenas conoce. Tu comunicado tiene mucho de eso.
- ¿Usted cree?
- Míralo de nuevo y date cuenta por ti misma. Ponte en el lugar del otro, del espectador.
- De pronto alguien conecte con mi indignación y mis argumentos. Uno nunca sabe. Me molesta lo que pasa. La situación de los artistas y de los docentes, lo que sucede con los estudiantes... Y no creo ser la única.
- Si tanto te indigna porque no propones algo. Desahógate. Expón tu enojo y encuentra una solución... Indignarse es necesario, así como es necesario sacar nuestra rabia y desahogarnos; no obstante, ese no puede ser nuestro pan de cada día. Todo esto debe ir acompañado de acción, de proposición, de lo contrario, no

termina siendo otra cosa que una queja más que se suma a la larga lista de descontentos que diariamente exterioriza la humanidad; y, dicho sea de paso, sobre lo que no hace nada. Si la gente juntamente con sus lamentos se dedicara a buscar soluciones, probablemente tendríamos menos problemas que resolver ¿no crees? Las oportunidades de negocio lloverían en el mundo, porque por cada problemática sacada a la luz por lo menos existiría un ser humano trabajando en su solución.

- Probablemente vivirían pensando en cómo arreglar el mundo antes que en cómo destruirlo.
- Probablemente. ¿Qué te pareció la pasta?
- ¿Puedo repetir? Está deliciosa.
- Sírvete lo que quieras. Y tú Merlina, ¿qué opinas de tu torta de atún?
- Mau, mau, mau, mau.
- Qué bueno que te gustó. Para mañana al desayuno te queda más.
- ¡Meh! ¡Meh!
- No señorita. Yo le serví suficiente torta y no pienso acolitarle la gula.
- Ni yo. Mejor que no coma más. Después se engorda y ahí sí tenemos un problema serio.
- Jajaja. Me la imaginé toda redondita...
- Jajaja.
- ¿Meh?
- No nos hagas caso.
- Se ve que bastante de lo que dices, parte de las utopías que tienes en tu cabeza; las cuales yo también tengo. Sueñas con un mundo perfecto donde el arte no sea un accesorio social, sino que esté al nivel de las ciencias exactas, de las humanidades, de las ciencias de la salud... Donde los padres de familia apoyen que sus hijos se conviertan en artistas, independiente de si lo hacen desde el cine, la danza, la fotografía, la música, etc. Donde todo el que decida dedicarse a las

artes, sea desde la práctica o la docencia, pueda ganar un salario estable mes a mes, digno, que le dé posibilidades de progreso. Donde el éxito no sea de unos pocos sino de muchos; y el gremio no sea una rosca tras otra donde nadie cabe, más que los mismos con las mismas. Donde las escuelas trabajen con el arte dándole la importancia que se merece; como un contenido para los estudiantes al nivel de cualquier asignatura. Y donde el estado vea las artes como algo importante para la construcción y transformación social, y por ello la involucre en muchos más ámbitos; desde los exámenes educativos de estado, de una manera seria, hasta los procesos de rehabilitación y las terapias para trastornos mentales. Sin embargo, eso no significa que tengas un cien por ciento de razón o que no la tengas en absoluto. Es una postura, una de tantas, que si bien es cierto se ajusta a cierto sector de la realidad, no es la única. Un cubo tiene muchas caras, uno generalmente se queda con la que ve, como si en vez de cubo lo que tuviera en frente es un cuadrado; esto no es malo en sí, pero no permite tener una perspectiva completa de las cosas. Es por ello, que para emitir un juicio lo mejor es escuchar tanto a la parte como a la contraparte, y así formarse una opinión. Deberías escuchar otro punto de vista. Creo que puede ayudarte a ver mejor las cosas. Revisar. Replantearse no está mal. Es más, estar constantemente revisando nuestras ideas, nos lleva a un crecimiento exponencial. Esto activa nuestra capacidad crítica y nuestro espíritu reflexivo. Nos ayuda a no dormirnos en los laureles creyendo cosas que en verdad no creemos, y que solo repetimos por seguir la masa; una que, a menos que analicemos constantemente lo que nos llega, jamás sabremos si tiene razón o no. Recuerda lo que dice la biblia en Corintios capítulo diez, versículo doce *“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”*. Te propongo que vayas de visita donde mi amigo Samuel Stamer. Él ha sido docente de educación artística por más de 30 años y es un hombre con una perspectiva que vale la pena que tengas en cuenta. ¿Qué dices? Errar es de humanos. Replantear el pensamiento, actualizarlo más bien, también lo es. Si no has visto todas las caras de la moneda, ¿cómo puedes formarte una opinión real? De pronto, todo es mejor de lo que tú crees. ¿O no Merlina?

- ¡Meh!
- ¿Qué puede ser tan malo? ¿Qué tumbe mis seguridades...? ¿Será que por eso estoy viajando en el cubo? ¿Será que por eso estoy aquí?... porque estaba muy segura

de las cosas y la reflexión y el análisis me llevaron a repensar, a dudar... Lo peor que podría pasar es que yo no tenga del todo razón, ni yo ni el doctor Stamer, pero de ahí no pasa. De ser así replanteo y ya.

- Me parece. Hablaré con él y le diré que mañana pasarán a visitarlo, pero antes, saldré a hacer mercado. Quedan en su casa.
- No quiere que la acompañemos. por si necesita ayuda con las bolsas...
- Tranquila muchacha, yo siempre me las he arreglado sola en el mercado. Más bien relájate y aprovecha este tiempo para pensar... Tienes mucho qué reflexionar y lo sabes... Nos vemos más tarde.
- Me, si viste, salió por la puerta y prácticamente se esfumó. Es como si se la hubiera tragado el espacio. Qué raro.
- ¿¡Meh!?

LA RABIA

- ¡Ya volví!
- Venga le ayudo con esas bolsas. ¿Dónde las coloco?
- Déjalas encima del mesón.
- Listo.
- De la bolsa roja, saca un paquete de harina de trigo y los paquetes de grano. Por favor guardarlos en la alacena, en el cajón de abajo, dentro del tarro que tiene tapa azul.
- Sí señora.
- Gracias. ¿Qué estaban haciendo?
- Meh...
- ¿Más pereza?
- Meh.
- ¿No hiciste suficiente antes de que me fuera? ¿No has hecho nada más en el día?
- Meh. Meh.
- ¿Dormir? ¿Nada más? Jajaja.
- También anduvo invadiendo mi espacio personal y molestando para que la consintiera.
- Meh. Meh. Meh.
- Jajaja. Merlina, tu si sabes lo que es bueno en la vida...
- Jajaja.
- Y tú señorita, ¿en qué andabas?
- Acabo de publicar otro comunicado.

- ¿Ha?
- Si. Se llama: La Rabia.
- Interesante. Eso significa que saliste y estuviste en el cubo un rato.
- Sí señora.
- Y ¿Por qué lo hiciste?
- Estuve reflexionando acerca de muchas cosas y me di cuenta que hay mucho que me molesta.
- Ya veo, quisiste exponer tus incomodidades.
- Exacto.
- ¿Lo hiciste creyendo que alguien más podría sentirse identificado?
- No precisamente, aunque sí.
- Jajaja. ¿Cómo así?
- Si bien supongo alguien habrá de sentirse identificado, entre otras porque hablo de cosas que a muchos nos han pasado alguna vez, lo hice más porque sentí que esa indignación es lo que no me deja avanzar. Como si el tenerla reprimida me mantuviera estancada en un espacio de negatividad donde a causa de eso no puedo ver la otra cara de la moneda, y me quedo por ende siempre con lo mismo.
- Déjame verlo. A ver qué paso esta vez. ¿Cómo aparece?
- **Comunicado 002-La rabia.**
- Mau, Mau, Mau, Mau, Mau.
- Si Me, en la bolsa viene pan, pero eso no es para ti. Si tienes hambre te traigo pepitas o una bolsa de comida húmeda, pero deja de intentar robarte el paquete.
- Mau, Mau, Mau, Mau.
- No, no seas caprichosa.
- Jajaja. ¿le gusta el pan?
- Si, es el gusto más extraño que tiene.

- Qué curioso, nunca había visto un gato que comiera pan.
- No lo come, yo no la dejo porque le hace daño. Pero ve pan por algún lado e intenta robarlo como sea.
- Jajaja. Merlina eres todo un personaje.
- Meh.
- Ven para acá y te consiento.
- Meh.
- Gata conchuda. Jajaja.
- Ya acabé de ver el comunicado. Me gusta más que el anterior. Le siento un tono más accesible, menos impositivo. Además, a pesar de que tiene un tinte algo sindical, sobre todo al final, lo siento catártico, liberador. Al final se siente como si te hubieras quitado un peso de encima. Bien, esto lo siento como un gran avance.
- ¿Usted cree?
- Claro que sí. Creo que ahora si vas a poder mirar las cosas desde otro punto de vista porque por fin explotaste y ya no tienes nada que te bloquee.
- Yo me siento bien, más libre, más tranquila.
- Se ve.
- Además, no lo veo con tanto tono de discurso de candidato político, ni tan aseverativo.
- No, esto era más una especie de desahogo de todo aquello que durante mucho tiempo me enojó.
- Supongo que esa indignación tiene un fundamento detrás.
- Si, claro que sí.
- Cuéntame, ¿cuál es? Trata de sustentarlo.
- ¿Lo que me parece negativo de la educación artística actual?
- Si, lo que te tenía molesta.

- Veamos... En 2017, Mary Simpson escribió en la página web **Compartir Palabra Maestra** de la Fundación Compartir un artículo acerca de los vacíos de la educación artística en Colombia. En él, ella aseguraba que como sociedad no éramos conscientes del papel de la educación artística en la construcción social. Esto, con lo cual estoy de acuerdo, se puede evidenciar en el papel real de las artes dentro del sistema educativo. Simpson decía que la práctica de la educación artística en los colegios aún se confundía con manualidades, o con clases de técnica de algún arte (danza, música, pintura), y así se simplificaba su importancia y el potencial del arte para influir en el desarrollo de las personas, así como lo trascendente que podía ser. Todo esto, y concuerdo de nuevo con la citada, bajo un esquema donde ante la **ley general de educación**¹¹, la educación artística es un área fundamental que aparece situada a la altura de asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Si se supone que ante la ley general de educación en arte está al nivel de las demás materias ¿Por qué aún hoy día pasa esto? Es probable que desde las mismas instancias gubernamentales se contradigan y le resten a la educación artística el valor que tiene y merece. Por ejemplo, en la misma ley general de educación nos dice el artículo 29 *“Educación media académica. La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.”*¹² Eso es un equivalente a los bachilleratos especializados que, en el país, en general, no manejamos. Acá seguimos, con lo mismo de siempre, más una que otra excepción señora Marcelina, con bachillerato técnico y académico. La ley existe, pero no se cumple y el terreno artístico sale afectado por ello. Es más, el solo hecho de que la ley que rige la educación nacional sea tan antigua y desactualizada, cuando las cosas han cambiado tanto, en especial en materia artística, ya da cuenta cuán importantes somos para el sistema educativo. Esto también se evidencia en los **Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional** para el área de artística, los cuales se basan en un panorama entre 1993 y 1997, no están actualizados. Además, si bien se entiende que su enfoque es 100% expresivo, lo cual se evidencia en el texto introductorio, aborda en cierto modo la formación

¹¹ Ley 115 de 1994. Página 8. Artículo 23

¹² Ley 115 de 1994. Página 9. Artículo 29

técnica y en algunas asignaturas **no resulta claro este documento respecto a las habilidades técnicas a formar en el estudiante, en aras de un posible futuro artístico profesional.** Esto, para mí, ubica las artes dentro del sistema educativo más como un accesorio que se encuentra dentro del plan de estudios como obligación y no como una necesidad, perdiendo así su papel de transformación social. Alguna vez Ricardo Marín Viadel decía que la educación artística no era una materia distinta a las otras del currículo escolar ni una asignatura “simpática y agradable” pero menos académica que las demás.¹³ Lo cual complementaba con que la educación artística no era una materia “manual” frente a las demás que tienen un carácter “teórico”, y con que “el hecho de que los conocimientos y aprendizajes más relevantes en Educación Artística no transcurran en el lenguaje verbal ni en el matemático, sino a través de imágenes y lenguajes visuales, no significaba que se tratara de una simple habilidad manual o perceptiva. A esto, Marín Viadel añadía que **“el pensamiento visual se producía y se manifestaba a través de imágenes y objetos con el mismo rigor y profundidad que en cualquier otro dominio del conocimiento humano”.**¹⁴ Para mí eso es bastante cierto. Creo que esto se debe en parte a algo que el mismo Marín decía y es que la mayoría de los aprendizajes más relevantes y cruciales en Educación Artística no eran de tipo memorístico, ni había una única respuesta correcta para la mayoría de las preguntas y los problemas. **Que los conocimientos y aprendizajes de los alumnos en Educación Artística podían y debían organizarse y evaluarse de la misma forma que en cualquier otra materia del currículo**¹⁵ A esto, él le añadía que **“En todas las materias y actividades escolares había personas que se destacaban por su interés y por sus resultados, pero eso no significa que el resto de alumnos debiera hacer caso omiso de esos aprendizajes”.** Qué, y es algo con lo que siempre he concordado, **“la Educación Artística no era solo para los que tienen cualidades artísticas”**¹⁶

— Bien. prosigue.

¹³ Marín. R. Didáctica de la Educación Artística para Primaria. 2003. Ed. Pearson Educación

¹⁴ Marín. R. Didáctica de la Educación Artística para Primaria. 2003. Ed. Pearson Educación.

¹⁵ Ídem cita 13.

¹⁶ Marín. R. Didáctica de la Educación Artística para Primaria. 2003. Ed. Pearson Educación.

- Otra cosa que me incomoda es la aplicación de ciertas pruebas de carácter artístico, como la prueba SER, que no evalúan los conocimientos totales y reales del desempeño artístico en todas sus áreas, y que me llevan a preguntarme ¿Por qué no se integran las artes a la prueba saber 11?
- ¿Qué es la prueba SER?
- La prueba SER, fue una evaluación implementada en 2014 por la alcaldía de Bogotá en aras de medir el desempeño estudiantil en las áreas artísticas y deportivas tanto en las instituciones privadas como en las públicas. La universidad de los Andes, quien fue el ente evaluador en dos mil dieciséis, y la re diseñadora de dichas pruebas en dos mil diecisiete las define textualmente de la siguiente manera en su página web: **“Las pruebas SER en artes combina evaluaciones de desempeño con evaluaciones teóricas de apreciación artística y la aplicación de cuestionarios sobre las condiciones de la formación artística en las áreas de música, danza, arte dramático y artes plásticas. Su propósito es obtener información acerca de la calidad de la formación artística que reciben los estudiantes de las instituciones educativas de Bogotá. Con esta herramienta se busca darle mayor visibilidad e importancia a las artes en el sistema de educación distrital como componente fundamental de una educación integral de calidad”.**
- Eso suena bien. No entiendo porque te molesta, o qué le ves de malo.
- Nos intentan vender que las artes tienen importancia real porque se les está dando un trato diferenciador; no obstante, ese trato no es sinónimo de igualdad de oportunidades, y creer que todos son tan capaces que caben en el mismo saco y pueden pelear hombro a hombro. Esto, suena más parecido a “no tienen las mismas capacidades o condiciones de los demás, por ende, no pueden recibir lo mismo que los demás y necesitan algo solo para ellos; y no porque sean más, porque son menos. De no ser así, ¿porque no se integran a las pruebas generales de la educación, las Saber 11?
- Hum...
- La pregunta de cómo meter las artes en una prueba saber 11 es fácil que esté rondando por el ambiente, y es que para ello tocaría realizar ciertas acciones que

no estoy segura sean del interés general. Primero, sería necesario estandarizar la educación artística a nivel país o por lo menos a nivel local. Eso significa que no solo todas las instituciones tendrían que ver las mismas asignaturas artísticas, sino que, a su vez, deberían tener dentro de estas los mismos contenidos básicos; lo que, a su vez, coloca la tarea de revisar y modificar los lineamientos curriculares diseñados por el ministerio de educación y transformarlos en algo más claro y concreto. Esto en parte, es lo que hace que asignaturas como inglés, historia, o filosofía se puedan evaluar en un examen de estado. Segundo, las instituciones tendrían que modificar sus currículos actuales para tener un nuevo plan de estudios que integre asignaturas artísticas, en mayor carga horaria y con más requerimientos. Esto podría llevar a expandir la jornada en los colegios, con lo que no sé qué tantas instituciones estén de acuerdo; especialmente porque a las áreas que se conocen como básicas no es muy factible reducirles su intensidad horaria. En cuanto a las instituciones públicas, ya es un plan que se viene implementando en aras de una jornada única, gracias a ello existe 40x40, y por ello no sería tan difícil. Implicaría expandir la jornada un poco más, pero sería por una buena causa. En las instituciones privadas, dependería de que los padres de familia estén de acuerdo, y esto si corresponde a un terreno más complicado.

- Sigue...
- Algo que yo siempre he escuchado en contra del estudio de las artes es que “no a todo el mundo le gustan las artes ni tiene talento para ellas” eso es cierto, como pasa con todo tipo de conocimiento; sin embargo, aquellos conocimientos por los cuales un estudiante puede ser reprobado son los que estamos acostumbrados a ver que se consideran fundamentales para que pueda avanzar académicamente. Por un lado, quiere decir que lo visto en x año el estudiante lo necesita para dominar lo que le enseñarán en el año siguiente y sin esas bases es imposible; por el otro, nos están diciendo que sin esos conocimientos se afecta su formación integral, y la base bajo la cual el estudiante debe estar caminando queda incompleta. Si por ninguna asignatura artística se pierde el año, como sí sucede con las demás, hemos de suponer que lo que enseñan en dichas clases no es vital para el próximo año, y que si no domina estos conocimientos su formación integral no se verá afectada.

- ¿Qué más?
- Las asignaturas artísticas, más allá de verse un amplio número de horas como sucede con materias tradicionalmente fuertes en carga horaria como química o física ¿Se enseñan repetidamente en la semana? ¿Cuál es el problema aquí? Podemos suponer que aquella clase o área que mayor carga horaria tenga en la semana es la que más importa, independiente de que toda ella se vea en un solo día, sin embargo, la regularidad con la cual asignaturas como inglés o matemáticas se enseñan en la semana, no es solo un asunto de importancia, sino de aprendizaje, de reforzar conocimientos y habilidades. Interesa perentoriamente en la escuela que sus contenidos se asimilen. ¿Alguna vez ha escuchado el término “práctica frecuente” o el “hablar constantemente” que tanto manejan los docentes de idiomas?
- Si, es muy común en las propagandas de aplicaciones para la enseñanza de idiomas
- ¿Meh?
- Lo confieso, yo soy de las que se ve todas las propagandas de youtube...
- Mau, mau, mau.
- ¿Qué tiene de malo? Así es que uno apoya a los youtubers ¿No? Además, algunas son muy divertidas o vienen con buenos recomendados.
- Es verdad...
- Bueno, continúa. No quiero que nos desviemos.
- Ni yo.
- Meh.
- **La repetición, consciente más no mecánica, y la práctica recurrente generan memoria tanto corporal como mental y nos ayudan a ir superando pasos;** esto a través de una comprensión de lo que realizamos y de entender el funcionamiento de las cosas. El que no sabe prender un ordenador e ingresar a Internet ¿Cómo espera escribir un correo electrónico por sí mismo? El que tiene ese conocimiento es quien lo hace, y puede hacerlo porque lo domina. ¿Cómo ha llegado a eso?

prendiendo el ordenador tantas veces y entrando a internet tantas otras que ya se vuelve un proceso natural para él; tanto, que antes de escribir su correo de manera intrínseca prende el ordenador, abre el navegador e ingresa a la página de correo electrónico tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones y como sabe que le dará resultado. Eso mismo es lo que sucede con las artes y en general con la adquisición de cualquier tipo de conocimiento, que se requiere una interacción constante para su aprendizaje, el cual es necesario para poder dominar y utilizar las herramientas que este saber nos puede ofrecer.

- ¿Algo más que te enoje?
- Si, el discurso de los énfasis artísticos.
- ¿Cuál es el problema?
- Cuando x colegio dice que maneja un énfasis artístico, yo me pregunto ¿Sus asignaturas están atravesadas por las artes o se concatenan con estas? ¿Los docentes de su colegio se nutren de las artes o las utilizan como herramientas en sus clases? Si para sus docentes el arte no es algo prioritario, y si no corresponde a un manejo común dentro de la institución donde ha permeado cada uno de los rincones e integrantes de esta, donde está la importancia que supuestamente dicen que tiene... Si dicen que el arte prima en la formación dentro de una institución educativa, los primeros en ser formados deberían ser los docentes, por encima de los estudiantes. Para que sean ellos quienes puedan impartir una formación, de calidad, en el cuerpo estudiantil y acorde a la filosofía del colegio.
- ¿Eso es todo?
- Si, más lo que ya vio en el comunicado que tiene que ver con lo que nos sucede en el aula constantemente.
- ¿Quieres un consejo?
- A ver...
- No significa que todo lo que acabas de decirme no sea importante ni real, lo es y mucho, pero si vives enfrascada en ello nunca vas a llegar a ningún lado, porque nunca vas a hacer nada. Deja de andar con la mirada fija en lo vacío que está el vaso y más bien concéntrate siempre en avanzar; como puedas, con lo que tengas,

pero garantizando que das un paso más. Ya identificaste aquello que no está bien, o aquello que tú has encontrado que no funciona ahora, enfócate en pensar cómo solucionarlo, en que puedes hacer tú para que todo eso mejore. Es cierto que una golondrina no hace verano, sin embargo, si cada uno hace su parte colocando su granito de arena el verano tarde o temprano llega.

- Es muy difícil...
- Lo sé, pero es la única manera de conseguir algo, y de llegar a ese ideal que soñamos. Piensa en todo lo que está pasando hoy en el mundo del arte. Y no lo digo de manera conformista. Hace unos años no teníamos CREA, ni el programa 40x04, no teníamos el número de galerías que hay hoy en día, ni premios ni residencias... Hace unos años, los colegios con bachillerato artístico o “educación artística”, aunque en general el enfoque sea musical, no existían. Hoy tenemos en Colombia por lo menos tres colegios de este estilo: **Colegio Los Tréboles** en Bogotá, **Instituto musical Diego Echavarría** en Medellín y el **Colegio Artístico Musical Pentagrama** Bucaramanga; y hasta tenemos uno con bachillerato en artes escénicas que es distrital, el **Leonardo Posada Pedraza** de la localidad de Bosa. Además, llevábamos años sin ver como una universidad se decidía a apostar por el arte, hoy, sin que tenga el pensum ideal, la universidad del Rosario ha decidió arriesgarse abriendo la **facultad de creación**. No es perfecto, todavía no, pero es algo, y es el reflejo del esfuerzo de mucha gente que decidió apostarle a un panorama distinto. Vuelvo y repito, no lo digo de manera conformista, pero pienso que estamos en la etapa de dejar el caminador y la gateada y comenzar a caminar solos sin ayuda.
- Eso lo entiendo, pero, porque es tan lento. La cosa no debería ser: Comamos, aunque sean migajas, pero comamos. ¿Para cuándo el almuerzo? Esperaremos veinte años para que nuestro sistema educativo se decida a tomar la educación artística por fin cien por ciento en serio, para que tengamos las mismas oportunidades... Para que nuestros artistas dejen de llegar con dificultad a fin de mes... No me vaya a decir que esto es Colombia y nosotros somos así, porque no me lo trago.
- Ten paciencia, pero sobre todo ten fe y haz algo. Los esfuerzos de mucha gente, de pronto torpes y a tientas, están haciendo avanzar, poco y de alguna manera,

pero avanzar; el punto es que ellos no pueden solos. Si cada uno no hace su parte, es imposible. Si entre todos no nos esforzamos por darle al arte el valor que se merece, si no nos ayudamos, si no valoramos los esfuerzos de los demás... Yo entiendo que el sinsabor en la boca no se te vaya, y te sigas sintiendo incrédula porque ves cómo lo que unos hacen con las manos otros lo destruyen con los pies. A mí también me pasó. Si miramos por ejemplo casos como el que sucedió el año pasado, donde mientras que la universidad del Rosario anunciaba orgullosamente la apertura de sus programas artísticos **la Universidad Central cerraba el programa de artes escénicas**, uno se queda sin de donde agarrarse; y ese no es el único ejemplo que podríamos sacar a la luz. Aunque se entiende que esto se debe a una dinámica mercantilista relacionada con una economía académica y los flujos que este presenta en relación con inscritos por semestre, retirados, graduados, espacios en el mercado laboral, etc. donde lo que se busca es llegar a la sostenibilidad.

- Pero, el hecho de que la educación hoy en día en muchos casos no se componga de centros del saber sino de empresas de carácter pedagógico resulta desagradable. Así como el que hoy en día el estudiante sea tratado como un cliente. Y más cuando eso afecta negativamente el campo de las artes, ya que más que mirar que los conocimientos que allí se imparten ayudan a generar espacios para la cultura y la construcción de tejido social y sensible, observan que dicho campo de estudios no genera las ganancias aspiradas. Yo entiendo que se debe buscar un punto de equilibrio en aras de ser sostenible, pero no es lo único en lo que se debería pensar. Leía hace un tiempo un artículo que Javier Paricio, un profesor de la Universidad de Zaragoza, publicaba acerca de cómo la educación superior hoy en día ve al estudiante como un cliente y en él, citaba como el estudiante puede considerarse un “inversor” en razón de la exigencia del estudiante respecto a los servicios recibidos en función del valor de la matrícula, a como una universidad más costosa supone una mejor educación y un mayor prestigio que influye en las oportunidades del graduado, etc. Así mismo, citaba a Susan Merthens cuando en 2016 decía que *“Los estudiantes son clientes, y desafiaría a cualquiera a que sugiera lo contrario”*, de hecho, es con esta cita que el profesor Paricio comienza

su artículo publicado en la [revista Debats](#)¹⁷. Esto me asusta un poco, respecto a que pasara con las artes en un futuro. Será que algún día la apuesta cultural será tan baja que por dinámicas de mercado pedagógicamente estaremos cerca de desaparecer... porque, aunque haya que darle gusto al cliente, y el cliente siempre tenga la razón, significamos un segmento de mercado tan bajo que no merecemos atención real.

- No seas tan trágica
- Me preocupo. Son varios los ejemplos que demuestran que la mercantilización del sistema educativo es indudable: El sistema de franquicias que se puede evidenciar en academias como Kumon. La expansión de conglomerados educativos que, como si fueran empresarios buscan tener entre su portafolio una institución con bastantes sedes o muchas instituciones educativas, todo esto buscando la expansión del negocio. Frases como las que alguna vez le escuché a mis estudiantes: “Recuerde que mi papá paga su salario” o la que dijera alguna rectora conocida: “Hay que cuidar a los estudiantes porque o si no se van, y si se van no hay plata”. A veces me parece, a riesgo de sonar exagerada, que estuviéramos hablando de una transacción en la bolsa y no de conocimiento y aprendizaje. Esto no se veía antes de la apertura económica de 1991, la cual trajo franquicias educativas, educación a distancia y el más adelante el e-learning. De esto se habla en *“La educación en Colombia: dinámica del mercado y globalización.”* un artículo publicado en la revista *“cooperativismo y desarrollo”* la Universidad Cooperativa de Colombia que sustenta que fueron estos nuevos modelos quienes convirtieron a las instituciones educativas en una oportunidad de negocio que debía ser sostenible y sustentable, de hecho dicen textualmente que *“el e-learning, las franquicias de modelos pedagógicos de moda y la masificación de la educación hacen parte del nuevo escenario en el que la educación es una alternativa económica para los empresarios interesados por negocios lucrativos con perspectivas de sostenibilidad”*.
- Ese es el punto, sostenibilidad. Tiene lógica que los colegios, institutos, escuelas y universidades estén buscando lo que más les conviene para ser siempre

¹⁷ Paricio, J. Revista Debats. Número 131/2. Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià. 2017.

económicamente estables, y, mejor aún, poder obtener ganancias al respecto para no depender de agentes externos que quizá, vayan en contra de su filosofía y propósitos, de lo contrario se irían en pérdidas; no podrían mantener instalaciones, planta docente, equipos, etc. Entiendo tu punto, y es que hay casos conocidos donde la sostenibilidad se les ha ido de las manos y se ha vuelto un negocio más que otra cosa. Sin embargo, no es en todos los casos ni es todo el tiempo. Además, ten en cuenta que, a pesar de dichas dinámicas mercantilistas, son muchos los docentes que se esfuerzan cada día por dar lo mejor de sí y enseñar de corazón antes que por el rédito económico o un negocio del cual no reciben más que un salario y unas prestaciones en general. Piensa en la reciente facultad de creación de la universidad del Rosario. Eso es apostarle a algo que en apariencia no es rentable, pero, que sabemos que es necesario en la construcción social: El arte.

- Es cierto.
- En momentos como este, y a pesar del panorama, uno tiene que escoger qué desea y qué decide. Si se queda en el lado negativo diciendo que todo está mal y que no hay salida, o si se queda en el lado positivo, siendo consciente de las falencias, pero sobre todo de los esfuerzos, y por encima de todo, apoyando a quienes quieren cambiar esta realidad y haciendo el esfuerzo uno también.
- Meh. Meh.
- Tienen razón. Cuesta no ser negativo, me cuesta... pero no me debo dejar consumir por eso. Laura, en vez de hundirse en lo que no funciona, concéntrese en trabajar para hacer funcionar esta máquina. Si la máquina anda gana usted y ganan todos; hasta Merlina sale ganando porque le puede conseguir un mejor concentrado. Jejeje.
- Sé cómo los gatos. Adáptate. Nunca dejes de tener claro lo que quieres, tu ideal, pero no te quedes quieta esperando a que llegue solo. Plantéate unas condiciones básicas, parte de ellas y con ellas, y acomódate. Sé cómo los gatos, que, a pesar de no tener muchas veces su espacio soñado, le hacen moñona al sistema y se acomodan a dormir donde tienen disponible sin salir perdiendo nunca.
- Mau, mau, mau, mau, mau.
- Bueno muchachas, ya estuvo el almuerzo. Por favor pasen a la mesa.

- Gracias. Qué rico.
- ¿Meh?
- Si, para ti también hice almuerzo, albóndigas de pollo.
- ¡Meh!;Meh!;Meh!
- ¿Qué dicen si después de almuerzo vemos una película y jugamos monopolio?
- ¿Y el profesor Samuel?
- Gracias, se me había olvidado contarles. Samuel las espera mañana a las 10am en la biblioteca.
- A las 10... ¿Y cómo llegamos allá?
- Tranquilas, el cubo las lleva.
- ¿Segura?
- Si, segura. Así que, si quieren, esta noche se pueden quedar en mi casa.
- En serio. Nos da pena...
- Meh...
- ¿Pena de qué? No sean bobas. Mi casa es su casa. Además, la otra opción es que se queden en el cubo. Él no se va a mover hasta mañana temprano porque no tiene a donde ir. Eso sí, el frío que hace allá afuera en la noche es insoportable.
- ¿Pero no es mucha molestia?
- Claro que no. Antes, con las pocas visitas que recibo por acá, estoy muy contenta de su presencia en mi hogar.
- Meh.
- Está bien. Aceptamos.
- No se diga mas. Voy a poner a hacer maíz pira para la película y un poco de té. ¿tomas té?
- Sí señora. Me encanta.
- ¿Meh?

- Me, tú no puedes tomar té
- Mauuuuuuuuu... Mauuuuuuuuu...
- Que no puedes
- Mauuuuuuuuu...
- No seas cansona, ya te dije que no
- ¿Meh? ¿Meh?
- El té le hace daño a los gatos. Les puede provocar vómito, diarrea, úlceras o problemas en el sistema nervioso.
- ...Meh... ¡Mau!
- Sí, ni modo, te toca tomar agua
- ... ¿Meh?
- Jajaja. ¿le gusta el maíz pira?
- Le encanta
- ¿Y si la dejas comer...?
- Sí, eso sí, pero poquito. Para que no le haga daño.
- Le voy a servir unas cuantas.
- No se... Me preocupa el “exceso alimenticio de hoy”
- Solo un poquito. Ya mañana compensas... Mírale esa carita de ternura con la que te pide el favor. Y esa decencia...
- Meh...meh...
- ¿Qué dices? un puñadito y no más.
- Meh...
- Esta bien... pero uno y no más.
- ¡Bien! Choca esas cinco Merlina
- ¡Meh!

DUDAR PARA CAMBIAR

- Buenos días muchacha. Buenos días Merlina.
- Buenos días, señora Marcelina.
- Meh.
- ¿Preparada para ir donde Samuel?
- Más o menos, anoche no pude dormir bien.
- ¿Y eso?
- Pensando en lo que hablamos en la noche.
- ¿Qué te preocupa?
- El hecho de estar persiguiendo un ambiente perfecto.
- ¿Cuál es el problema? Pensar en un ambiente ideal es fijarte una meta. Eso es bueno, te dice para dónde ir. Así, tienes un foco que evita que vagues sin parar y no consigas nada. Es cierto que bajo esta premisa estás colocando muy alto el listón, pero si no apuntas la piedra a la luna, al lanzarla no va a llegar ni siquiera a la tierra que tienes enfrente.
- Si, lo sé. El problema es que creo que no consigo nada por estar inmersa en un paradigma de un entorno modelo.
- Estás buscando la excelencia constantemente, eso es muy bueno.
- No, estoy persiguiendo modelos ilusorios... Piense en mi primer comunicado. No suena, especialmente en la parte de las propuestas, a: “les tengo la fórmula mágica que nos va a arreglar la vida”. A que yo sé cómo debería ser todo y sé cómo llegar a eso... Es jugar a construir la ciudad de mis sueños como si estuviera dentro de The Sims
- Ya entiendo por dónde vas. ¿Eres así con todo en tu vida?
- Por lástima sí.

- Eso quiere decir que tus resultados en una tarea dependen de cuán “listo” se te presente todo a la hora de realizarlo.
- Si...
- Por qué te avergüenzas. No estamos hablando de nada que no sea común. Por ejemplo, cuántas empresas quiebran porque sus “emprendedores” no encuentran luego de la primera producción un listado de clientes millonarios deseosos de comprar sus productos, sino a sus amigos y familiares esperando un descuento jugoso por ser los primeros.

Esa historia la conozco, retrata tan bien mi tiempo como empresaria.

- Piensa en cuántos renuncian apenas comenzar porque tienen dificultades para vender. Porque el primer mes no recibieron ni ganancias ni salario. Porque no pudieron manejar su tiempo a su antojo y al contrario tuvieron más ocupaciones que antes. Porque no fueron millonarios al instante a pesar de tener una idea revolucionaria... Pasa más a menudo de lo que crees. Desde jóvenes que se gradúan y aspiran a un primer trabajo lunes a viernes, sin turnos rotativos y un salario superior a los dos millones, y se encuentran con un salario apenas superior al millón de pesos, con turnos rotativos o en su defecto trabajo lunes a sábado, hasta muchachos que ingresaron a estudiar derecho porque querían una vida como los abogados de **La ley y el orden** y terminaron respondiendo reclamaciones legales en Colpensiones. Como ya te lo dije antes, en vez de centrarte en tus preocupaciones concéntrate siempre en avanzar, como puedas, con lo que tengas, pero garantizando siempre que das un paso más.
- Cierto.
- ¡Se me había olvidado el desayuno! porque no van a alistarse y cuando la comida esté yo las llamo. Toca apurarnos porque Samuel es muy puntual y ya parece que están sobre el tiempo.

Nunca había realizado tanta introspección, ni pública ni privada. Este viaje me ha hecho reflexionar acerca de mí, de lo que soy como persona, como profesional, de mi quehacer... Me siento otra a pesar de ser la misma. Me pregunto qué pasará cuando regrese, si es que regreso, con mis estudiantes. Después de esto no creo volver a verlos de la misma manera. No creo y no quiero. El punto es que regrese... La señora Marcelina dice que lo haré; yo sinceramente no lo sé. Viajó en un cubo que se transforma solo a su antojo, eso ya lo dice todo.

- Muchachas, ya desayunadas es hora de partir. Anoche le hablé a Samuel contándole de su visita y las está esperando con ansias.
- Muchas gracias, señora Marcelina por recomendarme a su amigo, por recibirme en su casa y por sus atenciones. Es usted una gran persona.
- Pierde cuidado, no hay de qué. Lo hago con mucho gusto. Sobre todo, si se trata de hacerle mimos a esta belleza de felino.
- Meh... Meh... Rrrrrrrr... Rrrrrrrr... Meh... Meh...

Siempre me ha causado curiosidad **la capacidad que Merlina tiene de acomodarse y/o dormir en cualquier parte**, sobre todo en los lugares más extraños y conciliar el sueño tan plácidamente; en muchos casos, por periodos prolongados de tiempo. Aún despierta la he visto hacerse en sitios irrisorios donde, no sé cómo, encuentra comodidad absoluta. Tiene una capacidad de adaptarse sorprendente. Bueno, no solo ella, en general es algo que creo es parte del ADN de los gatos. La señora Marcelina tiene razón, un felino sabe adaptarse maravillosamente a su entorno sin sacrificar sus necesidades, de hecho él jamás sacrificaría nada. Sabe lo que quiere y como lo quiere, conoce a la perfección sus mínimos aceptables, que requiere o desea para su comodidad y estabilidad, y eso es lo que busca. No está pensando en ambientes ideales, jamás, aunque nunca pelea si aparecen, solo busca acomodar lo que quiere con lo que le toca. Es por eso que es fácil verlos acomodados plácidamente en lugares casi “imposibles”, porque saben hacer simbiosis. A veces siento, y me lo he dicho muchas veces cuando veo a Merlina en sus “sitios exóticos”, que un gato hace **DOFA** en cuestión de segundos y con base en sus resultados instantáneos toma decisiones. Distan mucho de mi que me quedo pensando las cosas eternidades y determinó que

se debería hacer, pero no lo hago. Que me quejo y me desvivo sacando excusas de que falta, falta y falta y por eso no hago nada. Si no es que no hay plata, es que no hay tiempo, si no, es que es muy difícil, o muy fácil, o que todos lo hicieron, o que no va a resultar, o que no hay talento suficiente, o que nadie lo ha hecho, o que falta conocimiento... Que aquello que enfrento no era lo esperado, y como no lo era me siento tumbada y por ende lo mejor que puedo hacer es abandonar... Ando en una búsqueda de ambientes ideales donde el día que converjan tiempo, ganas, economía, conocimiento y posibilidad me arriesgaré a algo. Es decir, nunca. Rara es la vez que todo confluye.

- Me, ¿qué tanto crees que me parezco a los gatos?
- ¿Meh?
- Sí, yo...
- Meh. Meh.
- Jajaja. Laura, te imaginé intentando meter la cabeza por algún hueco, y después de eso todo el cuerpo. Jajaja. Eso sería tremenda atorada.
- Mau, mau, mau.
- No preguntaba en un sentido físico, sino en uno personal, de comportamientos.
- Meh.
- Yo también creo que más bien poco. Me falta esa insistencia de un gato; que molesta y molesta hasta lograr robarse la comida, tener la atención de su humano, o hasta dar con el chiste de como meter la cabeza por el hueco, y con ella el resto del cuerpo, o hasta lograr llegar al tejado. A un gato nada lo detiene, siempre va caminando con lo que le sale en el camino. Para un felino nada es obstáculo, más bien todo es herramienta ¿cierto Merlina?
- Meh.

Pap

- Jajaja, se ha subido a tu hombro como si fuera un loro. Es bien simpático este animalito de compañía.

- Siempre lo hace. De hecho, a veces le digo lorito, porque le gusta vivir encaramada en mi hombro.
- ¡Meh!
- Ya es hora de que se vayan, y creo que van retrasadas. Por favor cuídala mucho.
- Lo haré, no podría continuar sin mi fiel escudera. Andando Me.
- Meh.
- Corran. Corran, que se les hace tarde. Vuelvan a subirse al cubo.
- ¡El cubo! ¡Chanfle! Yo no me acordaba...
- Tranquila, te está esperando afuera de la puerta. Más bien apúrate que el tiempo es oro.
- Hasta luego señora Marcelina. Dios la bendiga.
- ¡Muchacha! No olvides tus mogollas, te servirán en el camino.
- Chanfle, gracias.
- Adiós muchacha y mucho éxito en tu misión.
- Gracias de nuevo. Que tenga feliz día.
- Lo mismo para ti.
- Meh
- Adiós para ti también Merlina. Cuando quieran volver, bienvenidas.

MI EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE

- Mira Me, qué raro. Este cubo no estaba así cuando nos bajamos. De hecho, no era así. Lo que yo recuerdo es un cubo negro, completamente negro, recto en todos sus ángulos, liso... Estas puntas redondeadas no hacían parte del cubo en el que veníamos viajando, ni este piso color azul. ¿Y si alguien se llevó nuestro cubo? ¿pero quién? Aquí no hay nadie más que nosotros.
- Meh.
- Me estás diciendo “cerrada de mente”.
- Meh.
- Pero ¿por qué? Es razonable que me extrañe si no veo el mismo cubo que yo deje acá parqueado.
- Mau, mau, mau.
- Jajajaja, es verdad. Hablé como si yo manejara este cubo, olvidando que se conduce solo.
- Meh
- No, no encuentro lógico lo que veo. Si, tiene un escritorio encima igual al mío, y una silla idéntica a aquella en la que me veía sentada. También veo todas las cosas que tenía en él antes de bajarme para entrar por la puerta: El computador, la libreta de bocetos, la cartuchera, la caja de pinturas, la cama que te armé con los lienzos que había en el cajón, tu bolsa de comida, el botilito, la coca con los sánduches, y la que contiene la pasta y el huevo duro... Sin embargo, no veo el mismo cubo. Ciertamente es negro, pero ahora tiene una cara azul rey y todas sus puntas son redondeadas.
- Meh, Meh.
- Dices que el cubo cambió por sí solo. No. ¿No se te ocurre una mejor explicación? Más lógica.
- Meh.

- Si fuera un ser vivo hasta de pronto, pero es un objeto...
- Meh, Meh.
- Dele con lo mismo. Yo sigo sin entender cómo.

A veces me cuesta entender los cambios, esta es una de esas veces. Este cubo en el que viajó acaba de transformarse por arte de magia y eso rebaza lo que Me y yo podemos comprender. Esa masa negra rígida, ahora es completamente diferente. Cinco de sus seis caras son negras, como antes, y una es azul, sin embargo, ahora ninguna es rígida; todas sus caras tienen textura de pelota antiestrés o cubo de foami. Además, uno se para sobre él y siente que está sobre algo más liviano, como si hubiera desaparecido la mitad de su peso. En cuanto a su sabor es una mezcla de dulce, ácido y picante; donde lo dulce resulta tan hostigante como dos frascos grandes de arequipe, pero se compensa con lo ácido que ronda entre el tamarindo, el lulo y ese picantico suave con sabor a pimienta de cayena. Tampoco suena a lo mismo. Ahora, una fuga electrónica resuena por el ambiente acompañada de cuando en vez con voces de ópera. Debo reconocer que me gusta más este cubo que su versión anterior, a pesar de que no entienda cómo llegó a este estado.

- Meh.
- ¡Verdad! ¡la biblioteca! Si no nos vamos ya no vamos a llegar a tiempo. Merlina, ya averiguaremos qué pasó con esto, y si es o no el cubo en el que veníamos. Por ahora, andando.
- Meh.
- Por favor, acuérdame más tarde de comerme la pasta y el huevo, y tomarme el jugo del botilito antes de que se dañe.
- Meh.

Una de las razones por las que creo que tengo posturas tan recalcitrantes a veces o tan rígidas, y que tengo tanta desesperanza, creo que tiene que ver con mi experiencia. No soy de esas personas a las que, con la educación artística, o con el cubo, tanto en su

etapa de estudiante como en su etapa docente le haya ido muy bien que digamos; ni que haya visto, en gran cantidad, buenas experiencias en otros. Si bien es cierto, cubos existen muchos y de muchas variedades entre colores, materiales y tamaños, creo que en mi caso me tope con algunos de los más feos.

La primera vez que tuve contacto con un cubo tenía 3 años. Yo no sabía lo que era. Tan solo me llevaron hasta allá y me dejaron en la puerta. Me cuentan que llore a cantaros. No puedo decir que me gustó, tampoco que no, como mucho en mi vida me daba igual. Iba porque tenía que ir. Este cubo era pequeño, como una isla con una población muy reducida de habitantes. Allí fue mi primer acercamiento con aquello llamado educación. Recuerdo además que era un cubo blanco, con sabor a dulce; dulce de fresa y banano. Con olor a “no sé”, porque eso no lo recuerdo. Con sentimiento a una buena guabina chiquinquireña, tacto a trabajos manuales, y textura de plastilina con grumos y crayola rígida.

Los recuerdos que tengo son porque los veo. En una maleta que mi madre tiene, se encuentran un montón de trabajos manuales marcados con la palabra “preescolar”. Hojas viejas llenas de colores, recortes, plastilina, papel picado y pegado, hoyos de punzón e intentos de construcción de vocales y consonantes. Es de las pocas memorias que tengo de los cubos que he visitado en mi vida; en muchos de ellos, creo no haber recolectado nada, o no me dejaron nada para recoger. En momentos como este, me siento sin evidencias de su existencia, o más bien, de la existencia de sus partes internas. También me siento con nostalgia; de tener algo, recordaría más fácil mi historia con ese gran cubo compuesto por bastantes más diminutos. Sabría qué me atrajo de él, cómo lo conocí... o qué le gustó de mí. Por lástima no es así. Aunque no lo parezca, en este instante tengo realmente poco para recordar.

Este gran cubo compuesto de otros cubos es una de las estructuras más interesantes que he visto en mi vida. Es como un mega cubo de rubik, un mil por mil o más grande aún. Donde cada pequeño componente que hace parte de él es un universo de conocimiento, de saber, de aprendizaje, de enseñanza... Que muta, se transforma constantemente, tiene migraciones, pasa por periodos de mayor o menor actividad y crea, junto a los otros, una comunidad global.

El segundo cubo con el que me encontré en mi vida era en cambio de un tono grisáceo terroso. Estaba lleno de números por doquier y palitos de colores. Aunque parecía divertido, en verdad no lo era, por lo menos no para mí; quizá por mi mala relación con los números; yo era una pequeña niña de primaria que apenas comenzaba a descubrir el mundo, y cuyos únicos intereses eran pintar, escribir, diseñar modas y pedir un saxofón de regalo.

De este cubo tengo algunos recuerdos, más externos que internos. Según me cuentan, al finalizar la jornada escolar, ya en mi casa, me concentraba en llenar hojas y hojas con dibujos, poemas, diseños y abstracciones; si no es que estaba leyendo un libro. Todo esto era lo que no hacía en el colegio, o lo que no me colocaban a hacer. Entre primero y quinto de primaria a pesar de que teníamos clase de “manualidades”, cuyo nombre oficial era vocacionales, nunca tuvimos ninguna clase de arte (plásticas, escénicas, música, etc.) de estas vocacionales, solo recuerdo tejido en quinto de primaria. Tampoco teníamos clases muy didácticas, dinámicas o creativas.

Lo más cercano, y sucedía todos los años, era la manualidad que hacíamos para el día de la madre, y la presentación teatral que involucraba a todos los salones por grado. Cada salón debía montar una representación escogida por la directora de curso, y dedicarle un mes del año escolar, tratando de perder la menor clase posible, sobre todo en las áreas básicas (ciencias naturales, ciencias sociales, español y matemáticas) para su ensayo. Esta era presentada un sábado en la mañana, en el teatro al aire libre del colegio, delante de todos los padres del grado. Este era, junto a la clase de manualidades, el contacto más cercano a las artes que el colegio ofrecía en primaria.

- Meh
- Sabes que sí, tienes razón, este cubo es el mismo en el que veníamos solo que transformado.
- Meh.
- Todo lo que está aquí es lo que teníamos.
- Meh. Meh.

- Yo me hago la misma pregunta ¿a qué horas y cómo se transformó este cubo? Donde la señora Marcelina no nos demoramos más de 24 horas, y tan solo la pintada de una cara, por lo grande, es algo de tiempo y trabajo. Si yo lo hiciera, así usara compresor, me tardaría por lo menos unas cuatro horas por cara; tan solo en la primera mano de pintura. Piénsalo, es un color diferente, más claro. Además, cada cara de este cubo debe medir un aproximado de dieciséis metros cuadrados. Súmale la redondeada de las puntas. Como mínimo dos horas por cada una, y eso... Mientras se toman las medidas ya ha pasado aproximadamente una hora... Esto no deja de parecerme raro, y más cuando yo no moví ni un dedo para que cambiara; ni yo, ni tú, o bueno, que yo sepa. Y tampoco vimos a nadie acercarse al cubo. De hecho, cuando salimos el cubo y el espacio estaban tan solos como cuando nos bajamos de él. ¿Será que alguien lo transformó mientras no estábamos?
- Meh.
- Alguien, un equipo, no sé...
- ...
- Bueno, ya resolveremos eso. Esperemos llegar puntual a la biblioteca. Con todo el tiempo que nos hice perder por no querer subir al cubo pensando que era otro, no sé si siquiera lleguemos tarde.
- Meh.
- No, no me estoy dando duro, pero creo con sinceridad que llegaremos al amen
- Meh...
- Ha, perdón, te entendí mal. Ya me como la pasta.

Cuando pasé al bachillerato la situación cambió un poco. No mejoró, pero en términos generales era diferente. El cubo se hizo más gris y terroso. Si antes no sonaba a nada en particular, ahora sí que menos. Como todo en mi vida, olor no tuvo. Lo único que se mantuvo fue su sabor; ese sabor a ponqué ramito estripado y pasta boloñesa amarilla, pesada por el exceso de colorante, y por la carne encebollada y reseca.

En sexto grado, comencé por fin a ver clases de arte y música. Nada de lo que tenga un buen recuerdo. De repente, y sin que tuviéramos algún conocimiento previo, tuvimos que enfrentarnos a pintar escudos de Colombia con acuarela. Dicha actividad, que podría describirse como un mal abrebocas para el año escolar, no fue más que la “casi única” actividad del año; una en la cual no me fue nada bien. Entre la profesora, mis ánimos, y mis compañeros, nada resultó memorable. Con la clase de música pasó lo mismo. La misma señora anciana y aburrida, apareció como encargada de enseñarnos canciones en una flauta dulce. Tal como en clase de arte, en música tampoco me fue bien.

Lo que salvaba un poco las cosas eran las clases de juegos y vocacionales. Sí, clase de juegos. Eso era de lo más extraño que tenía la institución. No había didáctica en ningún momento, no había clases dinámicas, y, sin embargo, una vez a la semana teníamos una hora, calificada, para jugar al aire libre o en el salón. Las vocacionales, hacían parte de un proyecto central del colegio. En primaria estaba a merced de lo que el docente supiera hacer, pero en bachillerato se encontraban ya preestablecidas y se asignaban a cada salón por sorteo entre sexto y octavo. De noveno a once el estudiante tenía que escoger una vocacional y no había derecho a cambio. Las opciones estaban entre agricultura, carpintería, muñequería, tejido y origami. A mí me correspondió muñequería.

- Me, ¿tú alguna vez has tenido alguna mala experiencia con un docente?
- ¿Meh?
- Si, que si alguna vez algún profesor te ha traído una experiencia negativa
- ¿Meh?
- Pero Laura, ¿qué burradas está diciendo? Si Merlina jamás ha pisado una escuela, ni humana ni gatuna. Es más, que sepa usted los colegios para gatos no existen. Si acaso hay entrenadores para gatos, y eso por culpa de Jackson Galaxy... Perdóname Me. Eres un gato tan extraño que a veces se me trastoca la realidad contigo.
- Meh.

- Te lo preguntaba porque yo sí. Ahorita, comencé a recordar mi primaria y mi bachillerato, y a mis docentes. En algunos casos no me fue muy bien, y no lo digo solo por las matemáticas; a pesar de amar las artes desde que nací, en mi época escolar en artes jamás tuve buenos resultados. Yo siempre pensé que era yo, y que no estaba hecha para esto; sin embargo, cuando entré a la universidad y logré culminar mi octavo semestre me di cuenta de que sí, tenía algo de culpa, pero que mis docentes tenían otro algo. Sobre todo, en primaria, y mis tres primeros años de bachillerato. Es más, sabes, creo que esa mala experiencia, sumada a la personalidad de mi docente de noveno, décimo y once, hizo que mi actitud ante la clase no fuera la mejor y me cerrara a aprender. No sé si me entiendas. Es algo parecido al perro que tuvo un primer dueño de porquería, y luego vivió en la calle donde lo maltrataron. A pesar de que, por su condición natural de perro, está ávido de amar a la humanidad, le cuesta porque gracias a sus experiencias anteriores tiene miedo, y siente que cada humano que se le acerque le va a hacer daño.
- Meh, Meh.
- Bueno, lo mío no fue tan fuerte. Pero sí puedo asegurar que no tuve un buen docente de artes a lo largo de mi vida escolar. Y el que tuve, ya sabes, en general no lo aproveché.

Recuerdo a mi profesor de dibujo técnico en noveno, décimo y once. En paz descansa. Ojalá todos mis anteriores docentes se hubieran parecido a él, siquiera un poco... Nunca me gustó como persona, sin embargo, no era mal profesor. En medio de todo se esforzó por enseñarnos algo de arte, y yo, a pesar de tanto haber peleado con él en clase, algo le aprendí, y ese algo me salvó en mis primeros semestres de universidad.

- ¿Me, tu alguna vez te has imaginado un colegio para gatos?
- ...Mau...Meh. Meh. Meh. Meh. Meh.
- Ya me imaginé treinta gatos en un salón saltando como locos de lado a lado. O buscando pedazos de queso y salmón, y tazas de leche como si fuera una expedición botánica.

- Mau,mau,mau. Mau... Meh...
- No exageres. Yo creo que podría funcionar. Sí, los docentes pelearían con ustedes, por lo que los gatos son tan independientes y tercos, y también podría haber rencillas por el territorio entre todos, pero creo que al final todo se podría solucionar.
- Mau,mau,mau.
- Eso es cierto.
- Meh.
- Yo también estoy preocupada por la cita con el profesor Stamer. ¿Cuánto nos faltará para llegar? En medio de este espacio vacío es difícil saber dónde estamos, para dónde vamos o cuán lejos nos encontramos.
- Meh.
- Ya que aquí los relojes no sirven, ni los calendarios, deberíamos inventarnos algo para medir tiempo y distancias. O alguna manera de dejar marcas para ubicarnos un poco.
- Meh
- Cierto, las marcas que dejemos flotarían con nosotros y sería esfuerzo perdido. Pero lo otro creo que no. Ayúdame a pensar, a ver que se nos ocurre. Me hace falta saber qué día y que hora es. Sobre todo, que hora es. Ya sabes que no me gusta llegar tarde.

Cuando salí del cubo gris, llegué a otro cubo de colores extraños. Estaba pintado de una especie de verde limón mezclado con verde espinaca y pintas blancas. Allí llegué a repetir el año. Este cubo sabía a colombina pinta azul y jugo de mora, se escuchaba como alguna canción de Enya, y como todos los demás, como todo en mi vida, olía a “no sé” o mejor aún, a nada. Tampoco tenía textura; podría decir que, desde que estuve en primero de primaria hasta grado séptimo, ninguno de los cubos que cruzaron por mi vida tuvieron textura alguna.

En esta institución, no me acuerdo de que hubiera docente de artes, y si lo había era una especie de hombre invisible. Lo que sí recuerdo es al docente de música; si bien no puedo decir que fue un docente maravilloso, gracias a él tuve mis primeros acercamientos serios con una organeta.

- Me, ¿tú crees que yo pido demasiado?
- ¿Meh?
- Si, que le exijo mucho a la educación artística que se dicta en los colegios...
- Meh. Meh.
- Pero ¿tú no crees que es justo? En la mayoría de las asignaturas se capacita a la gente para la presentación del examen de estado, así como para un ingreso efectivo a la universidad. Aún en los colegios de estratos bajos se confía en que los estudiantes van a ingresar a la educación superior, aunque sea en la modalidad de tecnólogos o técnicos, y para ello se preparan en las áreas básicas. Sin embargo, en las asignaturas artísticas no es igual. Por un lado, dichas asignaturas, que se pueden evaluar con facilidad desde un punto de vista teórico si se quiere, no hacen parte de la prueba saber 11°, y apenas, según me dijera un docente conocido, la parte de artes plásticas va a comenzar a integrarse en dicho examen. Por el otro, estas asignaturas tienen **lineamientos** tan imprecisos en muchos casos, que los estudiantes muchas veces no adquieren los conocimientos básicos requeridos, generalmente herramientas técnicas, para una prueba de ingreso universitaria. De pronto, esto se da en colegios privados de estrato alto, pero estos no son la mayoría, sobre todo si contamos con que **un 70% de la población vive en estratos uno, dos y tres**, y por ende no suele acceder a este tipo de instituciones.
- Meh.
- Yo viví eso cuando fui estudiante, y conozco muchos casos que lo vivieron también, mi novio, los integrantes de mi banda, mi hermano (a pesar de estudiar en un colegio con “énfasis artístico”) mi mejor amiga, varios amigos; todos de colegios y estratos diferentes, públicos, privados, de barrio, por convenio,

militares, costosos, baratos, estrato medio, bajo, alto... De ellos, ninguno asegura haber salido preparado para ingresar a una carrera artística, menos yo.

De mi docente de música en sexto grado no sé por qué no tengo presente el nombre, a pesar de recordar que en su clase vi *The Wall* de Pink Floyd y aprendí en organeta *Mariposa Tecnicolor* de Fito Páez, y a pesar tener una imagen vaga de él en mi cabeza. Cuando pienso en el trabajo del año poseo un poco más de certezas; sin embargo, decir que hicimos más cosas de las que ya mencioné no es posible. Debimos hacer algo más, pero no me acuerdo; como tampoco recuerdo haber hecho algo más en arte durante el año en mi primer grado sexto, más allá de pintar con acuarela el escudo de Colombia. De mi docente de música o artes de grado séptimo sí que tengo menos memoria, y es porque hasta donde mi mente me dice el colegio no tuvo ninguno de los dos; a pesar de ser el mismo plantel del año anterior, solo que con una sede nueva ahora campestre. No fue hasta llegar a octavo grado, y cambiar de cubo nuevamente que alguna remembranza sólida al respecto se instaló en mi cabeza.

Cuando ingresé a octavo grado, agradecí demasiado tener clase de danzas, música y artes plásticas; así como estar en un cubo diferente. Eran dos horas semanales por asignatura, con profesores que yo consideraba de primera; en especial porque jamás había tenido una experiencia igual. Venía de un cubo en el que no había nada, la comparación resultaba hasta tonta. Este nuevo cubo era bonito, agradable... Sabía a marmelos de colores y liberales mezclados con manzana verde. No era de un estrato tan alto como las dos instituciones en las que había estado antes, pero era mejor; y lo era porque sonaba placentero. Sonaba a rock en español, a cantos gregorianos, a new wave... Y tenía textura, eso era lo que más me agradaba; desde preescolar no recordaba un cubo así. Esta textura era suave, lisa, brillante, como madera recién lacada y resinada. O por lo menos, todo esto fue la primera impresión; una no tan alejada de la realidad, pero no tan duradera. Este era un cubo cambiante.

Durante mucho tiempo viví de manera conformista y no me pareció importante la enseñanza de las artes, de haber reparado en ello, le hubiera dicho a mi madre que

me cambiara de escuela. Yo creía que lo que me enseñaban en el colegio era lo que era, lo que yo debía recibir para una buena educación; y por lo menos, hasta llegar a un “mejor panorama”, jamás me pregunté por si esto en verdad era así. Este “mejor panorama” fue el que me hizo comenzar a preguntarme cosas. Quería saber porque en mis anteriores escuelas el arte no había sido importante, y seguía sin serlo. Porque muchos de mis amigos y conocidos, que en varios casos también estudiaban en colegios donde no dictaban materias artísticas, estaban viviendo lo mismo que yo viví. Porque me decían que tener una buena educación era sinónimo de ciencia y tecnología, mas no de artes. ¿Que tenían las demás ramas del conocimiento que no tuvieran las artes? ¿Porque al entrar a mis últimos años de bachillerato, mi contacto escolar con las artes disminuyó y se acabó mi idilio...? En ese primer momento, no obtuve respuestas claras.

Al llegar a noveno grado música y danzas desaparecieron: la respuesta que dio la rectora es que ya no eran necesarias en mi formación. ¿Por qué no? El año anterior me había encontrado con una formación rica, con conceptos útiles, con clases centradas en la técnica, pero también en la expresión, que no creía que eso se hubiera acabado. Eso me llevó a pensar que en este nuevo cubo las artes no importaban tanto como querían hacerlo parecer. Lo que termine concluyendo, es que en el sistema educativo las artes no eran algo tan importante.

MI EXPERIENCIA DOCENTE

El primer cubo en el que estuve recién me gradué de la universidad me hizo bastante ilusión. Yo iba con todas las intenciones de cambiar el mundo a punta de sesiones de clase. Aún no sabía que eso no era posible, y que yo no era la mujer maravilla. Mi trabajo era con niños de escasos recursos, estratos uno y dos de una institución al sur de la ciudad. Eso me hacía más ilusión aún. Pensaba en cómo a través de la clase de arte y música haría maravillas, y les brindaría a quienes fueran mis alumnos las experiencias que yo en general no tuve en el colegio. Mi plan era ser exigente, enseñarles contenidos de calidad, formarlos técnicamente, incentivar su creatividad. Además, que aprendieran historia del arte desde el primer grado, que aprendieran teoría musical, y trabajar su capacidad de análisis visual y auditivo. Quería comerme el mundo.

Al llegar el primer día, me encontré con un cubito violeta con gris. Como todos los cubos que había conocido en mi vida, este tampoco me olía a nada; o más bien, como me sucediera con todo, olor si tenía, pero yo no sabía a qué porque no podía distinguirlo. Su sabor era bien extraño, arepa de huevo con ají y queso saravena, y a ratos carne de ternera. Y su sonido también, sonaba a música del pacífico con rap y música electrónica. No se parecía a nada que hubiera visto antes.

Mis estudiantes me estaban esperando expectantes ese primer día. Les podía la curiosidad de tener por fin un docente de artes que no les dictara clase con un libro de actividades, y que antes que ser el profesor de otras materias que tenía esas horas de hueco, se había graduado como artista. Muchos querían aprender a pintar, otros se encontraron interesados por los principios de escultura que podrían aprender en clase, algunos más buscaban aprender teoría del color y eso los tenía con expectativa. Respecto a música, para todos era curioso tener por primera vez un saxofonista en el colegio; de hecho, más de uno empezó clases con la ilusión de terminar el año siquiera haciendo chillar el saxofón, o por lo menos llegando a soplar sin ahogarse. Este fue uno de esos años donde la realidad superó con creces a la expectativa, y me trajo a las manos un panorama poco alentador. La magia inicial se deslució lastimosamente a las pocas semanas. El primer problema vino con la lista de útiles.

- ¿Porque le pidió un block de bond base 28 a los estudiantes, y una caja de témperas? Esos padres de familia a veces ni tienen para lo del día. Pídales de a hojita, y de a tarrito de tempera.
- Es que así sale más económico directora. Se ahorran en promedio tres mil pesos en el blog y unos cinco mil en las pinturas. Eso a fin de mes es un ahorro considerable. Así mismo, no tienen excusa para llegar sin material.
- ¿Y porque no les pidió colores? ¿Con colores no hubiera podido hacer lo mismo? ¿Cuál es su afán de complicarse y de paso complicar al colegio?

Cuando presenté la entrevista de trabajo, todo parecía maravilloso. Me dijeron que pidiera los materiales necesarios y en las cantidades requeridas, que no pasaba nada; sin embargo, sucedió. Como también pasó cuando vieron los pentagramas en el tablero, y a los estudiantes copiándolos para memorizar las posiciones de las notas en el pentagrama; en ese lugar casi se infartan. Esto mismo lo viví cuando se enteraron de que los estudiantes estaban leyendo literatura referente a artes, y eso que las fotocopias las facilité yo al cien por ciento. Por lastima, no estaban viendo una clase de manualidades y diversión, sino algo más serio y con contenidos robustos. Ni que hablar de cuando comenzamos a pintar.

- ¿Por qué tienen que usar pinturas? No ve ese gasto de agua. Y el estudiante saliendo al baño a llenar el balde. Y si algo se le riega en el salón. Ay no, usted debería ponerlos a hacer otra cosa. Debería hacer clase con el libro, como el maestro del año pasado; eso es más sencillo y, además, el día que usted falte tienen con qué trabajar.

Si mal no recuerdo, iniciando el año me habían peleado por que un block y una caja de témperas eran materiales caros ¿No lo era acaso el libro? Claro que sí, y muchísimo más. Si docentes como el de español o biología sufrían por la ausencia del libro casi hasta mitad de año, no me imagino lo que hubiera sufrido yo de haberlo

usado. Es por eso que en el siguiente colegio al que llegué no pedí nada. En la lista de materiales se encontraba un libro de dibujo y decidí, evitando enredarme, no manejar algo diferente.

- ¿Meh?
- Aún no llegamos. Ves lo que te digo, este viaje es demasiado largo. Ojalá este cubo nos diera pistas, información... pero no, por lastima no habla. Cuando vea algo que nos dé alguna luz te aviso ¿vale? Sigue durmiendo.
- Meh...

En esa siguiente institución recuerdo que no duré mucho tiempo; lo mío fue más bien cosa de un reemplazo y agradezco que así sea. Allí, viví algunas experiencias que me marcarían para el futuro, una de ellas la del “docente multipropósito”, otra la de la “biblioteca anticuada que nadie puede ver ni tocar” y otra más, la de “eso que usted enseña no sirve de nada”.

Para empezar, llegué a un cubo con color caos. Si, era tan confuso el ambiente que uno no podía ver qué color tenía; lo mismo pasaba con su sabor, es como esas comidas que condimentan tanto y con tantas cosas que al final saben a todo, pero en verdad no saben a nada porque es imposible encontrarles el gusto. Su sonido en cambio sí era reconocible, ahí había algo de punk mezclado con música colombiana, pero su textura no; con ella pasaba lo mismo que con el color y el sabor, de tanto que tenía encima no se sabía ni que tenía. Este sitio, a pesar de sus 25 años y más de funcionamiento, era un completo “laboratorio de la experimentación”, y lo digo en el mal sentido del término. Gracias a esto se presentó la primera “experiencia significativa”. Docente de música, danza, artes, literatura, emprendimiento, dirección de grupo... todo en un solo paquete y porque en apariencia yo servía para todo eso y más. No importaban los títulos, los estudios, la experiencia previa, solo que yo dijera que estaba en capacidad de hacerlo y ya está. Eso me dio la entrada a ese extraño universo donde llegue con menos expectativas que el año anterior y bastante más aterrizada, así como más precavida y resiliente. Lo que supuse, y me lo dijo lo que pasó desde el inicio, es que fue algo a lo que no debí haberme prestado y sin embargo

por necesidad lo hice. Es que aquí tampoco les importaba el arte de manera real, y tan solo era una excusa para venderse bien. La segunda “experiencia significativa” me lo confirmó.

- Que bien, este colegio enfatiza en la literatura. ¿Quién maneja la biblioteca? Me gustaría conocerlo.
- Bibliotecario no tenemos.
- ¿Y la biblioteca?, me gustaría verla y revisar que tienen del plan lector de este año.
- No se puede.
- ¿Por qué?
- Es que la estamos arreglando...

Ese “la estamos arreglando” era el sinónimo de limpiar el polvo a vejestorios impresos que trajeron cuando abrió el colegio y jamás volvieron a usar. Y a los que nadie podía acercarse.

- Si no hay quien atienda la biblioteca, ¿Cómo hacen los estudiantes para sacar libros?
- Es que no está abierta al público. Los alumnos no tienen acceso a ella.

¿Cómo? Y eso que me encontraba en una institución que colocaba en sus folletos promocionales que enfatizaban la literatura; es más, hasta la dictaban aparte de la clase de español una vez por semana dos horas. A semejante contradicción jamás pude darle crédito, ni siquiera cuando dejé de trabajar ahí.

La tercera “experiencia significativa” vino con la clase de artes de décimo grado. Cuando en medio de mi interés por realizar procesos simbióticos, comencé a concatenar los contenidos de todas sus asignaturas con los de la clase de arte. Ya traía encima algunas quejas por pentagramas en el tablero, teoría en la clase de danzas, nociones básicas de historia del arte, y ejercicios por fuera del libro de dibujo en primaria. A estas se sumó el: “eso que usted enseña no sirve de nada”. A medida que avanzaba el periodo, y sin importar que a los respectivos docentes de cada asignatura había tratado de involucrarlos en mi clase o más bien integrar su conocimiento y sus contenidos, la frase “es que ella improvisa todo el tiempo” comenzó a regarse por el colegio. La coordinadora académica no me despegaba los ojos de encima, en especial si algo tenía que ver con arte y ciencias sociales. Y muchos de mis compañeros no hacían muy buena cara cuando preguntaba por su temario de estudios para mirar cómo podría integrarlo con el mío. La directora de la institución tampoco estaba muy contenta. Yo no sabía qué hacer. A eso, había que sumarle que ella y todos sabían más que yo; la de educación física porque fue docente de danzas el año anterior, la rectora por el curso que tomó en Compensar, la coordinadora de disciplina porque llevaba no sé cuántos años en el colegio y así. Cuando salí de ahí me prometí una cosa: Que no volvería a dictar clases en un colegio como ese; y que, si algún día tenía un hijo, jamás lo inscribiré en una institución de esas características. Más allá de lo mal que me fue, fueron todos los malos ejemplos que vi reunidos en un solo lugar. Tras mi paso por esa institución, reafirmé mi gusto por enseñar a niños de básica primaria, descubrí la docencia por horas y comencé a pensar en grupos de estudiantes alternativos como minorías étnicas, adultos y adultos mayores, así como en la docencia particular.

Después de eso, mi vocación docente se fue encaminando y enriqueciendo con nuevas y mejores experiencias. Una de ellas fue hacer parte del programa 40x40. Los tres colegios en los que trabajé tenían sistemas muy diferentes. Primero, el Agustín Nieto Caballero; un cubo gris cálido, entre sorprendente y triste, con sabor a maní con caramelo y textura rugosa y quebradiza. Que no sonaba a nada y tampoco tenía olor. Allí, todos los estudiantes estaban obligados a participar en las clases tanto de artes como de deportes. Para saber en qué centros de interés estarían ubicados algunos estudiantes podían escoger, otros simplemente eran asignados, estos eran los que el

día de la selección no estaban en clase o en el colegio. Esto llevaba a tener un número alto de obligados ya que en la institución tanto la cantidad de estudiantes suspendidos, como la frecuencia con la que esto sucedía era bastante alta. Segundo, el Marco Tulio Fernández; Un cubo rosado con pintas negras y azules, que tenía un sabor similar a la mezcla entre marmelos con chocolate y guayabas agrias a punto de caducar. Que a veces sonaba, y a veces no; y cuando lo hacía se escuchaba música de **Lazy Town** o **Barney y sus amigos**. Que tampoco olía a nada, como todos los cubos con los que me cruce en la vida, y que, además, no tenía textura alguna. Aquí en cambio, era opcional que los estudiantes participaran o no de estas actividades; sin embargo, quienes participaban eran asignados a las diferentes clases, las cuales se organizaban de modo tal que todo el curso estuviera en el mismo taller. Tercero y último, el Rafael Uribe, el de Paraíso-Vista Hermosa. Un cubo que todo el tiempo sonaba a hit del verano interpretado por orquesta filarmónica. Arcoíris en gama de azules y verdes. Con sabor a chocolatina Jumbo y yogurt de mora, y textura de papel seda mezclado con celofán. Sin olor, como todos, pero lleno de frases como: Aquí huele a algo y jamás vas a saber a qué. En él, los estudiantes también podían escoger si participar o no, solo que acá estaban en la libertad de decidir en qué centro de interés querían estar.

En ese entonces, yo me hacía la misma pregunta que me sigo haciendo aún ¿Por qué no todos en la cama o todos en el suelo? Siempre me causó inquietud el hecho de que no todos jugaran bajo las mismas reglas. Adicional a ello, me surgió otra duda en ese entonces que aún hoy, cinco años después, me ronda la cabeza, y que se reforzó con mi experiencia en los **CREAS** y el ver cómo eran centrales de apoyo dentro de 40x40 ¿Por qué 40x40 no se hace parte oficial del plan de estudios de las diferentes instituciones? Con los docentes que en el colegio ya vienen manejando el área de artes, como asignatura regular, etc. En 40x40 los estudiantes no aprendían herramientas que los dejaran preparados para un “posible” futuro profesional artístico; tampoco en las clases artísticas que hacen parte del currículo escolar. Entre otras, porque como me lo dijera la rectora del primer colegio en qué trabajé *“usted cree que ellos van a salir a estudiar algo de artes, y más como está la situación del país, Laura, ellos van a buscar algo que les de plata; bien sea trabajar o estudiar algo rentable. No se mate. Un currículo tan elaborado y exigente es una pérdida de tiempo, eso no es importante”*. Mas bien recibían una formación “experiencial”,

donde la “finalidad” era sensibilizarlos a través de distintos talleres artísticos y deportivos; dicha finalidad era un supuesto en los diversos colegios que trabaje, ya que en verdad lo importante era el aprovechamiento del tiempo libre, que es lo mismo que buscan las asignaturas extracurriculares en cierto punto. Quizá, por eso la idea de integrar un programa como esos al pensum o darle más protagonismo al arte no se contemplaba con seriedad.

Con los colegios pasa algo similar, Conozco pocas instituciones que manejan un pensum donde los estudiantes salgan preparados artísticamente para una prueba de ingreso a la universidad... Escuchaba alguna vez a la rectora de un colegio donde realicé un reemplazo decirme alguna vez: *“los alumnos ya tienen esos programas x,y y z, ya tienen materias extracurriculares y talleres, no se queje y deje que los niños se concentren en lo que en verdad sí les va a servir para la vida”*. Las artes aún se ven en ocasiones como una materia de relleno.

Sin embargo, pensar que la educación artística debe ser solo para formar estudiantes de manera técnica en conocimientos como el dibujo, la escultura, la danza folclórica, la lectura de partituras, etc. es reducir los alcances que esta puede tener. Esto no es lo único importante. La educación artística nos da la posibilidad de que a la par que educamos para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas específicas podemos brindar a los estudiantes espacios de expresión, comunicación y experimentación; donde las habilidades que desarrollan y los conocimientos que aprenden se convierten en herramientas disponibles para su expresión y al tenerlas se amplían sus posibilidades creativas.

Creo si, y lo dije mucho en esa época, que la educación artística desde la expresión y el trabajo sensorial ha ganado mucho más terreno que aquella enseñanza técnica más mediada por una formación profesional; y que este tipo de enseñanza hace falta, en aras de tener en un futuro un campo artístico rentable y sustentable, que sea siempre una opción profesional para todo aquel que lo desee, y sin que nadie se escandalice por ello. Pero creo también en que el trabajo desde lo creativo y lo sensible constituye una puerta para que las artes comiencen a tomar relevancia en un sistema educativo más mediado por dinámicas económicas, tecnológicas y científicas. Además, creo que si en los colegios la clase de arte se convirtiera en un espacio meramente conceptual y de desarrollo de destrezas se perdería mucha de la funcionalidad de las

artes y lo que con ella se puede lograr. Bajo este punto, apoyo lo que alguna vez escuchara a la profesora Maritza Corcovez: *“El arte se convierte en una herramienta esencial para alcanzar el bienestar, mediante el desarrollo de competencias emocionales, las cuales se van adquiriendo durante el ciclo vital de cada persona, y que dependen a su vez de sus propias experiencias y de sus relaciones intrafamiliares y sociales. Se podría decir que si los niños tienen padres y maestros que se preocupan por desarrollar en ellos inteligencia emocional, crecen con todas las herramientas necesarias para afrontar los obstáculos que se les presenten, de manera proactiva y con la capacidad de convertir esos obstáculos en oportunidades de crecimiento.*

Toda esta realidad me ha hecho pensar en la posibilidad de transformar la clase de Arte en algo más allá de una simple clase, en la que se aprende a dibujar o a utilizar diferentes técnicas y estilos artísticos. Me propuse que los niños aprendieran a reconocer y a expresar sus emociones mientras trabajan en sus proyectos, y que como resultado salieran felices de la clase y quisieran volver, no solo porque tuvieran clases en un horario establecido, sino porque les encante estar ahí; que esa clase se convirtiera en su espacio personal en donde aprendieran no sólo arte sino a ser felices”. Yo misma, en mi trabajo como docente dentro del programa 40x40 fui la primera en experimentarlo, donde más allá de un espacio de educación traté siempre de construir y mantener un lugar de expresión. Creo, y es algo que siempre trate de buscar como profesora, en que debe existir un equilibrio entre aquello que llaman educación para las artes, que es lo que engloba el conocimiento más técnico, y la educación desde las artes, desde lo sensible y lo expresivo para formar integralmente al estudiante tanto en el ser, como en saber, como en el saber hacer. Para esto, siempre he creído que trabajar el pensamiento creativo, que la creatividad, es una herramienta muy importante y útil para acercar a los estudiantes a las artes, en especial porque se trabaja la capacidad de innovación, experimentación y de resolución de problemas, entre otras, todas importantes en el trabajo artístico y cotidiano.

Antes de todas estas experiencias docentes, en mi panorama como profesora de artes solo existían tres caminos, colegio, universidad y academia, y solo existía un tipo de población: niños, y adolescentes; esto porque aún no me imaginaba en otro escenario. Tiempo después, descubrí la enseñanza personalizada y por horas, y el aprendizaje

en adultos y cómo esto también era una opción válida. Ahí apareció un destello de pasión. Una vez tuve el primer adulto en frente, aprendiendo nociones básicas de saxofón, algo se transformó. Esa satisfacción de ver como un segmento de la población generalmente excluido de la educación artística aprendía, y con casi las mismas facilidades de un niño o un adolescente, me marcó profundamente. Ver la alegría en su rostro, ver cómo le contaba a sus hijos lo que estaba aprendiendo y les explicaba lo que ya dominaba... Ver cómo soñaba con que pronto tendría las bases suficientes para tocarle a su esposa el cumpleaños feliz, es algo que hasta ahora no ha tenido precio, y jamás lo tendrá. Desde entonces, a pesar de que no rechazó ningún tipo de población ni oportunidad, espero encontrar gente adulta con ganas de aprender.

— Me, pregunta ¿Porque estamos viajando así?

— ¿Meh?

— Analízalo, podría haber aterrizado aquí yo sola, pero no, en este viaje a quien sea que me trajo aquí, le plació que tú viajaras conmigo. Estoy segura, que, como todo por acá, eso tenía una razón, lo que no sé es cual. O por qué. Porque no viví esto sola. Además, si hubiera podido llegar en mi cama, en un sofá, de pie... porque llegué justo en mi escritorio, sentada en la silla tal cual estaba antes de todo esto. Sí, yo sé, tanto la silla como el escritorio son importantes para mí, tienen valor sentimental. No solo hablan de mi proceso educativo, sino de mi proceso docente. Desde este escritorio he tomado e impartido tantas clases, que podría decir que está lleno de recuerdos. De hecho, así es. Cada marca, cada pinta, cada huella, es la prueba de algo que me ha pasado en la vida, como artista y como docente, y a ti conmigo. De cuando pinté los separadores de libros, de los cuelga llaves y portavasos para la empresa, de mi primera clase de saxofón virtual, de los cuadros pequeños de mi portafolio, de mis planeaciones de clase, de los ensayos con la banda terminando la cuarentena, y de las clases de este semestre, de las tareas del taller de literatura, del montaje de los planes de estudios cuando era docente de 40x40... Podría decir que es un mueble casi histórico, como tú, que cuando eras una bebé saltabas sobre él para embarrarte tus patitas de pinturas y dejar huellas por todo el apartamento.

- Meh.
- Tienes razón, de pronto sea eso. Que ha hecho tanta parte de mi historia, de mi historia con el cubo específicamente, que en eso reside la decisión de que me esté acompañando en este viaje. Igual que el hecho de que tú estés aquí. No te lo había dicho nunca, pero gracias. Gracias por ser la compañera de tantas aventuras.

EDUCACIÓN PARA LAS ARTES Y ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL ARTE

- Rrrrrrrrrrr... Rrrrrrrrrrr... Rrrrrrrrr...
- Merlina ¡despierta! Creo que llegamos a la biblioteca.
- ¿Meh?
- Mira, otra puerta.
- Meh.
- Si es cierto, esta se ve más normal. Vamos, levántate que tenemos que entrar.
- ¿Meh? Meh. Meh.
- Pues claro, esa debe ser la puerta de la biblioteca ¿no? ¿Qué más podría ser? El cubo se detuvo aquí de manera voluntaria. Es lógico.
- Meh, Meh.
- Pues si no es, ni modo. Ya veremos qué cosa nueva nos trae preparado este cubo y este espacio. Más bien muévete y entremos; donde sí sea vamos a llegar tarde, si no es que llegamos al final.
- Meh. Rrrrrrrrrrr. Meh.
- ¡Ya! Deje la pereza gata conchuda y camine, que sin usted no entro.
- Meh.
- No, no la voy a dejar acá sola. Todavía no sabemos cómo es que este cubo cambia solo, ni por qué. No pienso arriesgarme a que le pase algo.
- Me...
- Pero nada.
- Me...
- No señora, no me pelee.
- Me...

— Que no. Camine haber.

En momentos como este siento que me estoy enloqueciendo. No creo que existan muchas personas que hayan vivido lo mismo que yo. Me encuentro viajando en un cubo que no sé de dónde salió, con mis cosas, las mismas que tenía antes de que todo esto comenzará, con el mismo gato que me estaba “fregando la vida”, y en el mismo sitio en el que me encontraba antes de cerrar los ojos, volverlos a abrir y aparecer en mitad del espacio. No voy a decir que no me gusta; en lo que llevo de este viaje, que no se cuanto sea, ya he aprendido muchas cosas, y he reflexionado muchísimo, lo cual ha sido muy positivo; sin embargo, no deja de ser extraño. ¿Esto no hubiera podido sucederme en mi casa? en la tranquilidad de mi cuarto taller... ¡Ah! No sé. Metida en medio de este espacio vacío, viajando en ese cubo, ya perdí la noción de todo. A veces, hasta pienso que perdí la noción de mi...

— Que viaje más largo ¿no crees?

— Meh.

— Verdad, en muchos momentos del viaje tú te dormiste. Creo que por eso no lo sientes tanto como yo. A mí me dio tiempo para recordar y pensar muchas cosas.

— Mau...

— ¿Esta vez no encuentras un hueco? Ni yo, y tampoco veo un pomo. ¿Qué hacemos? ¿Será solo cosa de empujar? Intentémoslo haber que pasa.

— Meh.

— Buenas tardes, mi nombre es Samuel George Stamer, doctor en artes y pedagogía, y profesor de la universidad Andrómeda 3 de la ciudad de Bogotá. Sean bienvenidos a la tercera conferencia de este décimo congreso sobre arte y educación titulada: Educación artística y enseñanza para las artes

¿Bogotá? ¿Colombia? ¿Alguien quiere explicarme qué tipo de locura es esta? Se supone que estoy en el espacio y este “señor” ahora viene a decirme que es profesor

de la universidad Andrómeda 3, de la cual jamás he escuchado, de Bogotá. Y además menciona a Colombia. En verdad, esto no tiene lógica ni sentido común alguno.

- Cuando hablamos del arte en la escuela tenemos dos vertientes bajo las cuales podemos abordar el tema: Una es la educación para las artes, que hace referencia a ese aspecto más técnico y teórico y la otra es la educación a través del arte, que habla de ese aspecto más experiencial que las artes tienen. Todo bajo un gran término llamado educación artística. Muchas veces me preguntan cual prefiero de las dos, que sí creo que alguna es correcta y la otra no, que cual es la que se necesita trabajar en el sistema educativo... Yo creo que ambas opciones son vitales para lograr una óptima integración y provecho del arte en la escuela. Pero, ¿qué es cada una y para qué sirve? Como lo especifica el documento *“Porque enseñar arte y cómo hacerlo”* publicado en el año 2016 por el consejo nacional de la cultura y las artes del gobierno de Chile, *“La educación a través de las artes hace referencia a cuando las artes se usan para propósitos formativos no relacionados con la apreciación, disfrute o aprendizaje de una disciplina artística. Por ejemplo, cuando se busca, a través de la creación literaria, fomentar valores para la buena convivencia; cuando se quiere desarrollar habilidades generales, como la creatividad; o cuando en la escuela se evalúa la comprensión lectora por medio de una obra teatral. Esta incorporación de las artes en la educación favorece la motivación frente al estudio y permite desarrollar habilidades transversales a todas las áreas. La educación desde las artes tiene como propósito fortalecer, por medio de las artes y la cultura, la adquisición de habilidades humanas generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de áreas que no son necesariamente artísticas”*. A diferencia de la anterior, en la educación en o para las artes: *“los/as estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Es el caso de talleres netamente artísticos, como danza, coro, teatro, literatura, grafiti o fotografía, o de las clases de educación musical y artes visuales... En esta línea, el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas. la educación en las artes busca favorecer el desarrollo de habilidades propiamente artísticas y culturales”*.

- Que interesante.
- Meh.
- Vamos a centrarnos primero en la educación para las artes. Esta educación, como ya se mencionó, hace referencia a un aspecto más técnico que sensorial. Tiene que ver con el qué hacer y cómo hacerlo; qué herramientas posee el alumno para desarrollar lo que quiere expresar o la idea que tiene. Aquí, nos enfocamos en el desarrollo de un oficio o destreza en particular para que esa parte expresiva y sensible que las artes pueden desarrollar en los estudiantes pueda ser trabajada con total libertad y no tenga que limitarse en su expresión y sus resultados. A su vez, estos conocimientos técnicos, desarrollan habilidades diversas en los estudiantes. Lisa Phillips en su libro *“La ventaja artística: 7 habilidades que los niños necesitan para triunfar en un mundo con un cerebro cada vez más derecho”*¹⁸ expone que la interacción con las artes desarrolla específicamente 10 habilidades: Creatividad, confianza, solución, perseverancia, enfoque, comunicación no visual, retroalimentación constructiva, colaboración, dedicación y responsabilidad. Adicionalmente, se desarrollan destrezas como **la capacidad de concentración**, de expresión, la paciencia, la disciplina y la coordinación. También habilidades psicomotrices, visuales, auditivas, comunicativas, y lecto escritoras, entre otras.
- Son las 3 y media de la tarde, vamos a tomar un break de 15 minutos para un café y regresamos con la siguiente parte de la charla. Espero que esté resultando interesante lo que hemos hablado hasta ahora. Cualquier duda o comentario no duden en hacérmelo saber.
- Me, despierta.

¹⁸ Phillips, L. La ventaja artística: 7 habilidades que los niños necesitan para triunfar en un mundo con un cerebro cada vez más derecho. 2012. Canada's Academy of Stage and Studio Arts.

- Meh...
- Vamos, voy a ir por un café, y a servirte un poco de comida húmeda. Debes tener hambre ya ¿no?
- ¡Meh!
- Bueno, entonces apúrate que solo nos dieron 15 minutos.
- Meh. Meh.
- Perezosa. Me da por favor un tinto sin azúcar, bien cargado. Lástima que no hayas escuchado toda la charla por quedarte dormida.
- Meh.
- ¿Cómo que si la escuchaste toda? Pero si tenías los ojos cerrados. No me vas a salir con la de Sergio: Estoy descansando los ojos, pero te estoy poniendo atención.
- Meh...
- Jajajajajaja. Gata conchuda. Y, ¿qué opinas?
- Meh. Meh.
- Tienes razón. El panorama no es totalmente negro, pero no es blanco aún.
- ¿Meh?
- Para ti lastimosamente no veo nada, y no te puedo dar café con pan. Espera me tomo el tinto y ya te sirvo del sobre de comida húmeda de pavo
- ¡Meh! Meh. Meh. Meh.
- Y dele con lo de comer pan. Te he dicho ya demasiadas veces que eso no lo digieres y te puede dar obstrucción intestinal
- ¡Meh!
- ¿Cómo así que no te importa? Pero si es tu salud. Imagínate si te enfermas, a mi me da algo. Dios nos libre. Ten dominio propio.

- ¡En cinco minutos comienza de nuevo la charla!

- Tiempo exacto para que comas.
- ¡Meh! ¿Meh?
- Tu eres muy acelerada, todo lo quieres ya. Aprende a tener paciencia.
- Meh...

- ¡Invitamos a todos los asistentes a volver al recinto para iniciar la segunda parte de la charla!

- Me, camina, ya va a comenzar de nuevo el conversatorio.
- Meh.
- Si, ya sé que ya te habías acomodado, pero ni modo. Adentro te acomodas de nuevo. Más bien apúrate porque no quiero perderme de nada.
- Meh.
- Tienes razón, antes sería bueno ir a mirar el cubo. No confié en que esté donde lo dejamos, ni tal cual como estaba.
- ¿Meh?
- ¡¿Pero cómo?! Si viste, la cara azul ahora está en el lateral de enfrente y el escritorio se encuentra sobre una cara café.
- Meh...
- Sí, yo tampoco entiendo. Este objeto se transforma solo, cuando quiere y como quiere. Es extraño. ¿No será que está buscando decirnos algo?
- ¿Meh?

- Si, el cubo. De pronto sus transformaciones fortuitas y de la nada son algún mensaje. ¿Tendrán algo que ver los lugares por los que pasamos con estos cambios?
- Meh.
- Yo creo lo mismo. Bueno, vámonos que se nos hace tarde.
- Meh. Meh.

He salido a mirar el cubo y ha vuelto a transformarse. Es como si cambiara conforme vamos llegando a un nuevo lugar; o es lo que se me ocurre. Ahora tiene dos caras de colores, no solo una; esta nueva cara es café, café chocolate sin leche. Además, ya no sabe lo mismo que antes, ahora su sabor es a mango biche con mezcla ácida: Sal, pimienta, vinagre y limón. Como lo sé, porque he probado una de sus esquinas; tal como siempre hago con cada cubo en que estoy o que me encuentro. Extrañamente ya no suena, como si hubiera sido invadido por la sinfonía 4:33 de John Cage; y su textura es difusa, porque así está su consistencia. Tu colocas la mano en cualquiera de sus caras y tu mano se hunde, como si fueran paredes de agua; sin embargo, pese a su contextura tan... “liquida” todo lo que está sobre él no se hunde ni un milímetro. Es más, Merlina y yo subimos a él y no sucedió nada. Me apenas lo vio no dejó de olerlo. Dice que le huele a algo que nos encanta: Queso Camembert. Como muchas veces, le pedí que me explicara el aroma, y tal cual como siempre, no pudo. Este artefacto es bastante peculiar y me genera bastantes dudas que espero ir resolviendo con el tiempo.

- Buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por su asistencia y permanencia en esta primera parte de la charla. Comenzamos con el último segmento de esta conferencia. Les recuerdo que si alguno tiene dudas u opiniones esta cordialmente invitado a levantar la mano y hacérmelas saber. Con gusto responderé cualquier inquietud.
- Me gustaría seguir hablando con él apenas termine la charla. ¿será que se puede?
- Meh.

- Toca apenas se baje abordarlo antes que cualquier otra persona.
- Meh.
- Invitarlo a un café no se me hace mala idea. Aprovechando que a la salida es probable que también den tazas gratis... Espero que así sea porque en medio de este “no sé dónde estamos” no sabría cómo pagar de no ser así.
- ¿Meh?
- ¿Tú sabes con qué pagar algo por acá? No ¿verdad? Pues yo tampoco. Puede que se reciba la misma moneda a la que estamos acostumbradas, puede que no. Todo es tan raro que no sabemos. Es que ¿Cómo saberlo? Es de los aspectos en los que nada nos da pistas.
- Meh.
- Gracias por su interés. Espero disfrutaran este break tanto como yo. Ahora, vamos a continuar con la segunda parte de la charla enfocada en la educación a través de las artes, y ese componente expresivo y sensible que trabaja el arte en la educación, y que también es importante en aras de una formación integral del estudiante.
- Me, acomódate bien. Me estás enterrando tus garritas en la pierna.
- Meh...
- Me duele. ¡Acomódate por favor!
- Meh.
- Ya, gracias.
- El arte también posee una condición expresiva, en términos de Eliot Eisner carácter expresivo alude a la *“cualidad vital- la capacidad de sentimiento- que provoca el objeto visual”* que vale la pena sea aprovechada por el sistema

educativo¹⁹. Esta, no implica el aprendizaje de ningún elemento de carácter técnico de manera directa; más bien se basa en lo que el contacto con las artes desde cualquiera de sus ramas puede producir en el estudiante, sus sentimientos y sensaciones, así como en la manera en que este contacto beneficia al alumno ayudando a que este encuentre un canal de expresión y comunicación. Para ello, está lo que llamamos educación desde las artes. Esto tiene que ver con el arte desde una postura de elemento crítico, constructivo, reflexivo y creativo al igual que una herramienta para la construcción de un lenguaje propio. **Eliot Eisner decía**²⁰ que una obra de arte sirve para criticar la sociedad en la cual fue creada y presentar de este modo ante nuestra atención metáforas visuales a través de las cuales se transmiten ciertos valores. También, que presenta, la obra de arte, un conjunto de valores ya sean positivos o negativos ante nosotros y que independiente de que elogie o condene, comenta el mundo y nos hace sentir algo frente al objeto que ella representa. Que las artes impactan en nuestras emociones. esto es importante porque como dijera Nora Elichiry y Mariela Regatky *“un hecho impregnado de un tinte emocional se recuerda más sólida, firme y prolongadamente que uno indiferente”*²¹.

Así mismo, el arte juega un papel importante como componente sensibilizador y estimulador; **ya es bien conocido el papel de la música dentro de la estimulación temprana**²², **o el trabajo con trastornos de déficit de atención.**²³ **así como el de las artes plásticas en la terapia con discapacidades psicosociales que se viene implementando hace mucho tiempo en centros psiquiátricos** De esto en específico, podemos ver como ejemplo la historia de la artista japonesa **Yayoi Kusama** quien desde hace mucho tiempo lleva utilizando el arte como uno de sus tratamientos para la esquizofrenia que padece. El arte puede ser un medio de expresión de emociones, sentimientos y sensaciones,

¹⁹ Eisner, E. Educar la visión artística. 1995. Paidós

²⁰ Eisner, E. Educar la visión artística. 1995. Paidós

²¹ Elichiry, N. y Regatky, M. (2010). Aproximación a la educación artística en la escuela. Anuario de investigaciones volumen XVII. 2010. Secretaría de investigaciones facultad de psicología. Universidad de Buenos Aires.

²² Carreño, A. Castro, A. Musicoterapia como proceso facilitador del aprendizaje en niños con TDAH del centro de estimulación temprana “Armonikos” de Guayaquil. 2020. Universidad de Guayaquil

²³ Jiménez, C. Cuadernos de Investigación UNED vol.11 n.2. 2019. Universidad Estatal a Distancia

especialmente en situaciones donde se requiere una comunicación creativa. Así mismo, puede constituirse en un recolector de información de estados de ánimo, incidentes de vida que quien los vive no se siente capaz de contar de manera verbal; y un escape en situaciones de estrés y presión. A su vez, estudios realizados por **Norma Elichiry en 2002**²⁴ tuvieron como uno de sus resultados que la educación artística fomenta capacidades que influyen en el aprendizaje de contenidos académicos básicos como la asociación entre hechos, conceptos y palabras; la flexibilidad y diversidad de ideas, la originalidad de respuestas a situaciones específicas y la inventiva.

Todo esto, confiere a las artes cualidades a resaltar que, aplicadas en un ambiente educativo, bien sea desde formar para las artes o formar desde las artes, contribuye a la formación integral del estudiante desde un campo físico, emocional, social y académico, trabajando habilidades expresivas, reflexivas y comunicativas. A todos ustedes quiero agradecerles por su asistencia a esta charla, si tienen alguna duda pregunta o comentario, no duden en hacérmelo saber, estaré abierto y gustoso de hablar con ustedes. Gracias.

- ¡Meh!
- Cierto, que buena charla
- Meh
- Yo también aprendí bastante
- ¿Meh?
- Ahora me encuentro en un terreno más amable. A pesar de que la realidad me muestre una cara de las cosas, esa realidad siempre está alimentada por mucho más. Tratar de ser objetivo es bastante difícil, pero, en casos como este vale la pena.
- Meh

²⁴ Elichiry, N. El proyecto institucional de los institutos vocacionales de arte. 2002. Documento de la secretaría de cultura GCBA

- Cierto. Más bien corramos antes de que se vaya, especialmente porque ya evacuó toda la fila de personas que tenía detrás de él y eso puede significar que su tiempo para comentarios ya acabó
- Meh.
- ¡Doctor Stamer, doctor Stamer!
- Buenas tardes, señorita, cuénteme ¿en qué puedo servirle?
- Mi nombre es Laura Casas. Soy amiga de la señora Marcelina Lopera.
- Mucho gusto. Tú debes ser la persona de la que Marcelina me habló en la llamada de anoche.
- Si señor, el gusto es mío.
- Marcelina, que agradable. Mi buena amiga...
- Ella me recomendó la charla.
- Que bien. ¿Y qué tal te pareció?
- Es muy interesante.
- ¿En verdad? Lo dices solo por congraciarte...
- No señor, es en serio. Aprendí bastante y analicé nuevos puntos de vista. Además, ahora tengo mucho que pensar.
- Fabuloso. Eso es lo que quería lograr, reflexión entre mis asistentes. Ahorita vas para donde Carmenza, ¿verdad?
- ¿Carmenza? ¿Quién es Carmenza?
- ¿Meh?
- No lo sé... De aquí no sé a dónde iré.
- Eso me suena conocido. ¿Estás viajando en el cubo?
- ¿Cómo lo sabe?
- Tantos años por acá te hacen conocer algunas cosas. Si venias de parte de Marcelina debí intuir al instante. Bueno, te aviso, ahora el cubo te llevará donde

otra buena amiga, la profesora Carmenza del Río. Más tarde, llegarán a su taller. Que cómo lo sé, eso no importa, simplemente lo sé. Confórmate con saber que mi experiencia acá me ha dado el conocimiento de ciertos sucesos.

- Doctor, ¿y cómo sabré que he llegado donde la profesora Carmenza?
- Cuando el cubo llegue, ella saldrá a llamarte. Como siempre lo hace con todo el que llega a visitarla.
- ¿Está seguro?
- Confía en mí, yo sé lo que te digo.
- Meh.
- Y ella también lo sabe. Jejeje. Tan bonita, ¿Cómo se llama?
- Merlina.
- Hola Merlina.
- Meh.
- ¿Cuántos años tiene?
- Cumplió seis el 5 de noviembre.
- ¿Y lleva contigo todo el viaje?
- Si, y desde antes de que apareciéramos en este cubo.
- Qué bonito.
- ¡Si!
- Profesor, disculpe le preguntó, ¿cómo hago para saber cuánto llevo viajando? Yo creo que llevo dos o tres días de viaje, pero no podría asegurarlo.
- Jajaja, Verdad que tú no eres de acá. Probablemente en tu tiempo normal lleves unos días, por mucho una semana completa, pero acá ya llevas viajando casi un mes. En este espacio, cada día de los tuyos es una semana de las nuestras.
- ¡Oh! Qué curioso.

- Bueno señorita, me despido. Tengo que ir a dictar otra charla. Saludos a Carmenza.
- Con gusto se los daré. Hasta luego Doctor Stamer, un placer conocerlo.
- El placer ha sido mío. Hasta luego Merlina, a ti también me ha gustado conocerte. Laura, por favor cuídala mucho. Tienes una compañera excepcional.

EL CAMBIO

- Cuando no se miran todas las caras, es como si en vez de tener un cubo tuviéramos un cuadrado, o si en vez de la pirámide solo hubiera un simple triángulo; y la cosa es que tenemos cubos, pirámides, bolas, poliedros... que no deberían ser resumidos a planos sin más que ofrecer. Si así sucede es por nuestra corta visión donde las cosas deben ser o blancas o negras, o buenas o malas... En general, nada es uno o lo otro, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, sus pros y sus contras. Depende de nosotros, de nuestras acciones que resulte. Como seres humanos lo sabemos, no obstante, poco lo aplicamos, por facilidad.
- Meh ¿Meh?
- Si, nosotros los humanos, aunque te cueste creerlo, en algunas ocasiones somos muy facilistas. En especial si se trata del cambio; del nuestro, pero, más que todo del ajeno. A veces, es más sencillo creer que alguien se va a quedar en su paupérrimo estado de destrucción a tenerle paciencia y fe, y pensar que va a salir de sus males. Como es igualmente más fácil pensar que lo único que hará el millonario es seguir acumulando millones. Se nos olvida que las cosas cambian, que la vida cambia... Que en cualquier momento todo puede ser diferente y lo que conocemos puede desaparecer.
- Meh.
- Exacto. Nosotros somos un buen ejemplo de eso. Una mañana estábamos sentadas en nuestro espacio de siempre y de repente, instantes después, nos encontramos en medio de este lugar extraño viviendo una aventura peculiar.

Nunca me imaginé una situación como esta. ¿Quién podría imaginarla? Quizá si conociéramos el futuro, pero ni, aun así. Vivir es la reunión de una serie de factores que se suman, que no siempre son los mismos, y que corren el riesgo de estar intervenidos por una amplia gama de posibilidades. No hablo de azar, hablo más bien de teoría combinatoria; entre lo que podemos manejar y lo que no, entre lo que depende de nosotros y lo que hace parte de la naturaleza, entre lo que Dios

nos tiene preparados, y lo que depende de los demás, entre lo que traemos innato y lo que adquirimos en el camino. Por eso todo es susceptible de cambiar. Medianamente conocemos el hoy y el ayer, pero no el mañana; y si bien aseguramos que nuestro presente es la base de nuestro futuro, no conocemos el presente de todos los habitantes de la tierra y menos si este va a afectarnos en nuestro futuro y como.

- Meh, Meh, Meh.
- Sí, todos y todo puede cambiar. Creer que las cosas se van a quedar estáticas por siempre es más que una fantasía. Es como pensar que el cachorro que un día llegará a casa cabiendo en nuestra mano jamás va a crecer. *“La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. En una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera.”*²⁵ Además, no solo todo cambia, las cosas evolucionan. Evolucionar es un comportamiento natural, es lo que nos hace crecer como seres humanos; aquello que llamamos madurar. Y es gracias a él que buscamos mejores cosas y día tras día nos atrevemos a retos más grandes. Comenzamos en la vida buscando quien nos ayude a parar del suelo, para llegar a ser nosotros quienes, luego de tener hijos los ayudemos a parar. Un día somos nosotros quienes trazamos líneas en una hoja en blanco y nos esforzamos porque nos queden derechas tal como el profesor dijo, años más tarde, somos nosotros quienes damos la instrucción de las líneas en la hoja y nos esforzamos porque a quien tenemos enfrente dichas líneas le salgan bien.
- Meh. Meh.
- Si Me, nosotros también estamos en un proceso de transformación. Cuando llegamos acá, nuestra percepción era muy dura e inamovible, ahora, somos un poco más flexibles, más reflexivas; ahora algo me jala a caminar dentro de un terreno más blando. Entiendo que “el palo no está para cucharas” y eso me indigna, me da rabia. Por eso ese segundo comunicado, porque tenía que sacarme todo esto de adentro, pero entiendo también que no todo puede ser desesperanza.

²⁵ Antoine-Laurent Lavoisier. Primera ley de la termodinámica

La rabia sin siquiera un ápice de luz no hace más que quedarse en una queja constante y eso no haría más que dejarnos como estamos, lo cual no me interesa en lo más mínimo. Ya era hora que eso saliera de mi para dar paso a la acción. Además, si pierdo la esperanza, ¿cómo voy a enfrentarme a mis estudiantes? Llegaría al salón de clases con la premisa de que ninguno va a aprender nada, que no van a sacar nada positivo y que mi presencia ahí no serviría de nada. Siendo así ¿para qué volver? Enseño porque creo que vale la pena, que sirve de algo; porque creo que compartir un poquito de lo que “sé”, de mi conocimiento con alguien es algo hermoso. Es abrir la puerta para un nuevo camino y darle a ese nuevo caminante un aliciente para seguir adelante hasta donde los pies lo lleven. ¿Sabes que he llegado a pensar sobre los cambios de este cubo?

- ¿Meh?
- Que a medida que tú y yo cambiamos, él va cambiando con nosotras. Como si nuestra evolución fuera lo que activa el botón que lo hace mutar...
- Meh... ¿...?
- No te has dado cuenta que cada vez que llegamos a algún lugar y dentro de él pasa algo, o más bien dentro de nosotros, este cubo se transforma.
- Mau, Mau.
- Es lógica mi postura ¿no?
- Meh.

Hoy me encuentro viajando en un agente que se transforma. Desde que aparecí por primera vez en este cubo, lo he visto cambiar un promedio de 6 veces. Cuando llegué era completamente negro y recto. Luego, al salir de donde la señora Marcelina por primera vez ya tenía una cara azul y puntas redondeadas. Al irlo a ver en el receso de la charla, le había parecido una cara café, y al final de la misma, su cara superior era roja y sus puntas estaban mucho más redondas. Ahora que, según lo dicho por el doctor Stamer, vamos a casa de la profesora Carmenza, le he visto una cara amarilla y un aspecto parecido al de una bola con parches, aunque aún no es completamente redondo, pero casi. Este cubo muta muy rápido, y lo hace solo. Ya no sé qué esperar

de él, ni qué nuevas sorpresas tenga para mí. Viaja solo, sabe dónde necesito ir, tiene un conductor de primera incorporado, cuida mis cosas... Se “parece” a algunos cubos en los que he estado... como aquellos que aparecieron en mi vida al salir de la universidad.

Todo cambia, yo también lo hice. Me transformé y evolucioné a pesar de las piedras que había en el camino y encima de mí. Sin saberlo, actué un poco como este cubo en el cual estoy ahora, mutando de una manera orgánica y natural, sin antesalas, sin show y sin avisos; y sobre todo sin que nadie me viera o me lo pidiera. Como él, cambié en la marcha y fui adaptando, como si fuera gato, mi forma al espacio del camino.

- ¡Meh! ¡Meh! Este cubo ha cambiado otra vez.
- ¿Meh?
- Si, mira, ahora está mucho más circular y esta cara esta de color dorado.
- ¿Meh?
- Yo pensé que nada más podría sorprenderme en este espacio, pero ya vez. Acá nunca se sabe. Creo que es momento de publicar un nuevo **comunicado**. Bailaré un poco, organizaré mis ideas, y en un rato lo cuelgo en la red.

A medida que este viaje avanza siento como he cambiado. Al principio, me sentía muy similar a ese cubo negro en el cual aparecimos Me y yo de repente. Ahora, me siento más cercana al cubo que acabo de ver. En estos momentos, proyecta una imagen muy bonita, tranquila. Se asemeja a como me siento; como si hubiera botado mis cargas al espacio y ahora pudiera vagar tranquilamente. A pesar de estar tan multicolor y sin ninguna paleta de colores u organización tonal aparente me gusta. No es un cubo alegre en sí, no tiene colores vibrantes o alegres, como tampoco fosforescentes, sin embargo, no se ve triste. Vuelvo y digo, se ve y se siente tranquilo. Todo en él proyecta cierta paz y esperanza muy agradables, su sabor a pan de mantequilla recién salido del horno acompañado de muesli con avena y fruta fresca. Su textura de plastilina amasada y moldeada, su sonido a trino

de pájaros, a bandada de aves cantoras, en la madrugada... Hasta Merlina se ve plácida y relajada. Se ha recostado en una de las esquinas del cubo, en toda la punta, y duerme tranquilamente con medio cuerpo colgando sobre la cara frontal. Esta mutación, a pesar de parecerme más peculiar, porque cambio a cambio este objeto ha ido abandonando su forma original en tanto se redondea cada vez más, me agrada. Me agrada tanto como mi propia transformación.

- Esa canción es muy buena. Dan ganas de bailar. Un, dos, tres, cua. “Come over here and **sit next to me**, tarara”. Cinco, seis, siete, ocho. “We can see where things go naturally, tarara“. Brazo, brazo, adelante, atrás...
- ...

Que loco, no sé qué hago hablándole a mi gata de estas cosas. Me siento extraña.

- Meh.
- Bailar es algo muy agradable. Cuando lo hago me siento libre. Además, hago ejercicio. Deberías bailar conmigo un día de estos. Si, ya sé, solo te gusta dormir y encaramarte en lugares altos, aparte de estar encima de mí, pero deberías probar. Nada se pierde con intentar algo nuevo, con salir de la zona de confort.
- Meh.
- Lo sé, lo sé, vivimos con aversión al riesgo. Pero ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué nos salga mal? Quizá, pero también puede ser que nos salga bien. Mucho mejor de lo que esperábamos... ¿Qué pasa si nos arriesgamos? ¿Qué pasa si dejamos de ser y hacer todo como una cuadrícula? Y si experimentamos, y si exploramos, y si improvisamos... Que puede pasar si creamos, diversificamos, encontramos las opciones, si conectamos... Alguien me decía hace un tiempo: Tenga ideas, más ideas, y ¡plásmelas! ¡comuníquelas! Pero haga algo, ¡algo! Y hágalo ya, porque o si no se le va a pasar la vida quejándose, escuchando el mismo discurso repetido mil veces, y usted sin lograr nada.

— Meh. Meh. Meh.

Aún no dejo de sentirme extraña. Esto de vagar por el espacio sobre un cubo con un escritorio, una silla y un gato no es algo que hubiera hecho o visto antes. No se siente mal, pero no me acostumbro todavía a esto de encontrarme sola, en mitad de la nada, con mis pensamientos y mis reflexiones. Es interesante, no puedo decir que no; en medio de un mundo que corre a grandes velocidades, y nos lleva a tener vidas inundadas de ocupaciones, los tiempos para encontrarse con uno mismo cada vez se hacen más cortos. O por lo menos eso veía yo antes de aterrizar en esta aventura, que en mi vida terminaba encontrándome cada día con “todo el mundo” pero no conmigo. Bien fuera en redes sociales, presencialmente, en mis pensamientos, o por una llamada, estaba todo el tiempo en contacto con una humanidad que no era la mía.

PARA QUÉ SIRVE EL ARTE EN LA ESCUELA

- ¡Laura, Laura!
- Esa debe ser la señora Carmenza.
- Meh.
- ¡Paren, paren!

Wguiiii

- Disculpa los gritos y la algarabía, pero es que el cubo siempre se pasa. Tantos años trayendo gente y aun cree que vivo o en la casa de enfrente o en la de al lado. Buenos días.
- Buenos días.
- Meh.
- ¿Como has estado muchacha?
- Bien a Dios gracias ¿y usted?
- Bien también. Atareada como siempre pero bien.
- Qué bueno...
- Pasen, pasen. No se queden ahí paradas. Esta es su casa.
- Gracias.
- Que grosera, no me he presentado. Carmenza del Río para servirte.
- Mucho gusto, Laura Casas. Y ella es mi gata Merlina.
- Encantada de conocerlas, Marcelina me ha hablado maravillas de ustedes.
- ...

- ...
- Hoy están de buenas, un grupo de estudiantes de la universidad va a venir a verme en un rato. Voy a hablarles acerca de la creatividad. Creo que puede servirte de algo.
- Sí señora. No solo me sirve, sino que me interesa.
- Perfecto.
- Disculpe le preguntó, cuando nos vio llegar ¿usted cómo supo que era yo?
- Era obvio. Con excepción de mis estudiantes no estaba avisada de nadie más que fuera a venir el día de hoy por aquí y menos a esta hora. Eso fue ver a la pequeña Merlina a la distancia, tal como me la había descrito Marcelina y me dije: Tienen que ser ellas.
- Meh. Meh.
- Que interesante que tú también supieras que aquí era mi casa. ¿Quién te lo dijo Me? Disculpa, ¿hay problema si la llamo así?
- No señora, ninguno. A ella le gusta. Yo la llamo igual.
- Y bueno pequeña, cuéntame quién te lo dijo.
- Meh. Meh.
- A, simplemente lo sabías y ya. Qué curioso. Las corazonadas felinas son un universo fascinante.
- En eso tiene razón.
- Los gatos siempre me han causado curiosidad. parecen detectives expertos con un alto sentido de agudeza.
- Te hablan Me...
- Hum... pequeña central de información...
- ¡Meh!, ¡Meh!
- No te pongas brava, nadie te está llamando chismosa.

- La profesora Carmenza solo está diciendo, a pesar de que acaba de conocerte, lo que tú y yo sabemos que es verdad: Que tu estas en todo.
- Mau, mau, mau.
- Será que no... Tú lo sigues a uno a todas partes. Donde sea que pase algo, así estés durmiendo, ahí llegas. A todos lados quieres entrar: el baño, la cocina, el cuarto de los perros... Tú no te pierdes media. ¿Ves?
- Meh...
- Se ve que tu eres todo un personaje Me. Que agradable conocerte
- Meh. Meh. Meh.
- ¿La señora Marcelina habló con usted?
- Si, Marcelina me llamó ayer al mediodía y me dijo que hoy en la mañana vendrían a visitarme.
- Pero ella no nos había dicho nada-
- Supongo fue algo de último momento... Lo bueno es que ya están aquí y que van a aprender mucho el día de hoy, ¿no crees Me?
- Meh

De nuevo otra de esas cosas raras que pasan en este lugar. Más y más cosas sin entender.

- ¿A qué horas quedaron de llegar sus estudiantes?
- No deben demorar. Sigam por aquí, vamos al taller. Los cité nueve y cuarenta y cinco y ya son las nueve y veinte. En cualquier momento comienzan a llegar.
- Meh.
- ¿Quieres que lleguen ya? Es por la clase ¿verdad?
- Deja la impaciencia Me.
- Meh.

- ¿Usted es profesora de qué universidad?
- Orgullosamente docente de carpintería, escultura y teoría del arte y la creatividad de la universidad Andrómeda 3.
- Me, la misma en la que trabaja el doctor Stamer.
- El buen Samuel. Veo que lo conoces.
- Estuve en su charla en la biblioteca.
- Y qué tal te pareció.
- Me gustó. Me dio bastantes elementos para pensar.
- Hum... entonces creo que lo de hoy te va a gustar también. Creo que acá recogerás más elementos. Ahora que recuerdo, tengo que hablarte de algo antes de que lleguen los demás.
- Cuénteme, señora Carmenza.
- No me digas señora, por favor. Dime Carmenza, o Carmencita, como todos me dicen.
- Está bien. Le diré Carmencita.
- Y háblame de tu. Si eres amiga de Marcelina, también eres mi amiga.
- Está bien...
- Meh.
- Hay una cosa que Marcelina me pidió que te entregara. Apenas acabe la clase, no te olvides de pedírmela.
- ¿Una cosa? ¿Qué cosa? ¿Será que deje algo en su casa?
- Me dijo que eran un regalo para ti. Ya están llegando mis estudiantes, vamos para el taller. Cuando acabe la clase hablamos de eso.

Cuando todo esto acabe y yo regrese a mi casa, voy a escribir un libro acerca de esa aventura. Yo sé que nadie me va a creer, y que pensarán que escribo pura ciencia

ficción, pero lo haré. Necesito contar el montón de irrealidades reales y extrañezas por la que he pasado este último tiempo; por lo menos a modo de catarsis.

- Buenos días clase ¿Cómo se encuentran hoy?
- Bien Carmencita ¿y tú?
- Muy bien a Dios gracias. Preparados para la clase de hoy.
- ¡Si!
- Recuerden que hoy terminaremos de hablar de la importancia del arte en la escuela, hablaremos de la importancia de la creatividad. Sobre las ventajas que tiene usar la creatividad en la escuela. También les dejaré la tarea correspondiente a la evaluación final.
- ¿La vas a dictar ya?
- No Manuel, al final de clases le diré de qué se trata. Antes de que comencemos, hoy tenemos dos invitadas a clase, Laura y su gata Merlina. Espero que las traten como a uno de nosotros.
- Bienvenidas.
- Meh.
- ¡Ay! ¡Que linda!
- Es súper inteligente.
- Yo quiero un gato así.

Este cubo es muy bonito. Tiene una mezcla de colores naranja con fucsia y una textura abullonada, así como un sonido a salsa brava. Me hace sentir como si estuviera en una nube de algodón. Apenas entrar y ya sentí su sabor a cuajada con dulce de mora y buñuelos; como me gustaría sentir el olor de este espacio, por su sabor intuyo debe ser algo bien agradable. Si este lugar es así siempre, yo quiero más cubos como este en el futuro. Mirándolo así, lleno de estudiantes, parece un dado con los agujeros de los números multicolor, salidos y prominentes.

- Comencemos. Las artes, así como cada asignatura dentro del plan de estudios posee una importancia especial. Cada una de las clases que un estudiante tiene la posibilidad de tomar en el colegio desarrolla habilidades y capacidades diversas; las que no fomenta una, lo hace la otra, y por eso es que todas, son vitales para que el estudiante pueda tener un crecimiento y un aprendizaje integral. Respecto a las ciencias básicas, la tecnología y las humanidades, las ventajas que estas tienen en el estudiante son conocidas de sobra gracias a la amplia propaganda que se ha realizado al respecto; sin embargo, acerca de los beneficios que tiene el arte en la educación la información no es tan amplia. Es por esto que, una vez conocidos los datos que les daré a continuación, una de nuestras misiones debería ser replicar esta información para que las directivas de los colegios coloquen sus ojos en las asignaturas artísticas en aras de lograr una igualdad real y verdaderas oportunidades. Primero: El profesor y pedagogo Elliot Eisner decía *“Las artes enseñan a los niños que los problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando tienen que tomar decisiones”*²⁶. Así mismo, la pedagoga Anne Bamford, dice que *“Las artes están destinadas a ocupar un papel crucial en la educación, con el objetivo de facilitar a los alumnos las competencias sociales e intelectuales que necesitarán para sobrevivir en un futuro difícil de predecir. Así, las escuelas tienen que fomentar la educación artística para conseguir un pensamiento crítico, la resolución de problemas y la reflexión”*²⁷. El arte trabaja mediante la multiplicidad de opciones, las conexiones remotas visibles o invisibles, la exploración, la experimentación, la improvisación... eso ayuda a tener un panorama con variedad de caminos donde el cerebro está buscando nuevas salidas cada vez, formas diferentes de abordar lo mismo, o maneras de innovar. Adicionalmente, da gran importancia al ingenio como constructor de irreales, pero no imposibles, donde todo lo que visiones puede ser plasmado y así cobrar vida convirtiéndose en un poderoso acto de

²⁶ Eisner, Elliot. 2004. El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia Primera Edición. Editorial Paidós

²⁷ Bamford Anne. 2009. El factor ¡Wao!: El papel de las artes en la educación. Editorial Octaedro

creación y transformación. Esto es muy importante porque no solo ayuda a salir del molde, sino que convierte al arte en un vehículo expresivo. Este, no solo sirve para ideas y pensamientos, sino también para sentimientos y emociones, logrando materializar el interior del ser humano, así como su exterior a través de su percepción; No es solo la capacidad de exteriorizar, sino también la de compartir, las que convierten al arte en un potente canal de comunicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya saben que si en algo no están de acuerdo me dicen. Yo soy la docente, pero no soy la dueña de la verdad absoluta.

- Sí profe.
- Un grupo de pedagogos decía en su libro **El aprendizaje cooperativo en el Aula**²⁸ “*Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo*”. Esta frase tiene razón en tanto lo que sucede en el aula generalmente es un trabajo de interacción entre docente y estudiante o entre compañeros, lo cual genera espacios de cooperación e intercambio constantes. Esto mismo lo trabaja el arte en sus diversas disciplinas. El arte, fomenta espacios de aprendizaje colaborativos, donde alguno tiene una habilidad y otro otra, pero ambas se complementan en medio del trabajo en comunidad; y donde, en la medida que cada uno está desarrollando sus talentos, el otro puede aprender y ser beneficiado de lo que ve, de lo que oye, de lo que percibe, de lo que entiende o de la ayuda real que recibe de su compañero en función de un fin y un bien común. Esto tiene que ver con lo que Nick Rabkin y Robert Redmond denominan “*comunidades de aprendizaje*”²⁹.
- Profe, ¿Qué son las comunidades de aprendizaje?
- Buena pregunta Nicolás. Las comunidades de aprendizaje pueden definirse de manera fácil como un grupo de personas que aprende en conjunto, utilizando las herramientas comunes dentro de un mismo entorno. Esto tiene que ver con lo que el pedagogo y filósofo brasileño **Paulo Freire**³⁰ propone: Una pedagogía en la

²⁸ Jhonson. D, Jhonson. R, Holubec. E. Aprendizaje cooperativo en el aula. 1994. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)

²⁹ Rabkin, N. y Redmond, R. Poner las artes en el cuadro, Reencuadrar la educación en el siglo XXI. 2004. Columbia College Chicago Press

³⁰ Freire, P. Pedagogía del oprimido. 1972. Penguin Books

cual los alumnos se convierten en participantes activos dentro del proceso educativo, y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Así mismo, tiene relación con el aprendizaje colaborativo y/o cooperativo del que hablarán los ya citados en sesiones anteriores **Jhonson, Jhonson y Holubec**³¹ Que es un poco lo que buscamos suceda en esta clase.

- Gracias profe.
- Estas comunidades de aprendizaje se dan ya que el arte fomenta el trabajo grupal en muchos de sus ramos: Agrupaciones musicales, colectivos de arte, corales, compañías de danza, agrupaciones teatrales, etc. Adicionalmente, y dado que los resultados en el campo del arte, a pesar de que se entreguen instrucciones específicas y precisas, son heterogéneos, los docentes están más expectantes sobre los resultados. Esto se debe a que tienen una idea de un resultado final, pero no una seguridad y conviven constantemente con el factor sorpresa. A eso, se suma una parte evaluativa, como lo dicen Rabkin y Redmond más reflexiva y variada. Variada por lo citado anteriormente, y reflexiva porque a diferencia de otras áreas, los resultados negativos no dependen únicamente de datos concretos y variables cerradas, sino que están mediados por multitud de factores que al combinarse entre sí generan un gran número de opciones.
- Profe, por favor no hable tan rápido.
- Lo siento Juliana. Trataré de hacerlo más despacio. Continuemos. Vamos dos puntos hasta ahora: 1. El arte como vehículo expresivo, 2. El arte como gestor cooperativo o colaborativo dentro del proceso educativo. Vamos con el tercer punto: El arte como dinamizador mental y cultural. ¿Están conmigo?
- Sí profe.
- N. Butz, nos dice en su libro **El arte creativo en la juventud**³² de 1962 que *“La enseñanza del arte debe constituir la parte más importante de la educación elemental y aún de la superior, para que así sea posible conseguir una mayor cultura general y un más alto nivel mental en todos los estamentos de la sociedad*

³¹ Jhonson. D, Jhonson. R, Holubec. E. Cooperative Learning in the Classroom. 1994. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)

³² Butz. Arthur. El arte creativo en la juventud. 1962. Ediciones Morata

actual. El arte es, en cualquiera de sus varias formas, el factor educativo que influye en la capacidad perceptiva de los niños y jóvenes, en los oficios, profesiones o carreras de su vida futura”. Como ya sabemos, es a través del arte que la mayor expresión cultural se hace manifiesta. A su vez, es ella quien se centra en la percepción y expresión del ser humano. Adicionalmente, **Rudolph Arnheim**³³ habla, al igual que Eliot Eisner, de que **el arte debería fungir como una de esas tres ramas del aprendizaje en las cuales la labor fuera dotar la mente del estudiante de las habilidades básicas para sortear exitosamente todas las ramas del currículo.**³⁴ Por último, debemos recordar que el arte fomenta tres cosas muy importantes:

- La memoria, ya que, al exigirnos un trabajo de repetición constante paso a paso, nos ayuda reforzar lo aprendido día tras día y recordar más fácilmente.
- Las emociones, porque gran parte del trabajo del arte está centrado en la expresión y percepción de las mismas. A su vez, porque el arte trabaja la capacidad crítica y reflexiva y esta se encuentra ampliamente ligada al campo emocional.
- Y la creatividad, que es la base del trabajo artístico y una herramienta fundamental en áreas como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la innovación. Además, con la creatividad como base, la educación artística trabaja la exploración y la experimentación.

Asimismo, en la educación, el arte puede jugar multitud de papeles ya que posee diversas ramas como danzas, artes plásticas, música, diseño, etc., es flexible y permite multiplicidad de opciones. Puede ser un eje de conexión, un punto de partida, un espacio

³³ Arnheim. R. Consideraciones sobre la educación artística. 1993. Editorial Paidós.

³⁴ Eisner. E. El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia Primera Edición. 2004. Editorial Paidós.

de diálogo... **Mary Simpson**, directora de desarrollo y liderazgo pedagógico de la fundación Compartir y del premio Compartir al Maestro, dice acerca del arte: *“es un elemento articulador de la memoria, del despertar la conciencia, de la sensibilidad, de la creatividad, de la libertad, del hacer visible lo invisible, ampliando así nuestra capacidad para comprender el mundo”*. Esto nos lleva a tener una herramienta útil y versátil que puede colocarse en función de diversas asignaturas para dinamizar el conocimiento y diversificar los métodos de aprendizaje. Con esto terminamos lo referente al arte. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y empezamos con el otro tema.

- Listo profe.
- Laura, ¿Cómo van?
- Bien, es muy interesante el tema.
- Lástima que te hayas perdido la clase anterior.
- Pues sí... Pero a mí ni se me pasaba por la cabeza que aterrizaría por acá
- Verdad. Como todas mis clases quedan grabadas, voy a esperar que la universidad suba la clase al sistema y te envié el enlace por correo, con eso te adelantas.
- Muchas gracias.
- Aunque llegaste a la mitad, espero que todo te esté sirviendo para tus reflexiones y comunicados.
- La señora Marcelina te contó...
- Si y ya me los vi todos.
- ¿Qué opinas?
- Que no puedes desmeritar los buenos esfuerzos que se están haciendo. Es mejor que veas el vaso medio lleno que medio vacío; así, caminarás siempre con esperanza y buscando soluciones, no dando quejas. Lo que dices es cierto, pero trata de hablar siempre con miras a una solución, y cuando quieras quedarte en que todo está perdido mejor vete porque no aportas nada, y como en las matemáticas cuando se multiplica por cero todo se pierde.
- Frase del día: Si vas a ser un cero, mejor no estorbes.

- Jajaja.
- Jajaja.
- Mau, mau, mau.
- Y tú Me, ¿cómo te has sentido?
- ¡Meh!
- Ahora sí podemos decir que has asistido a la escuela. Jajaja.
- Mau, mau, mau. Meh. Meh.
- ¿Te sientes bien? ¿Te ha gustado estar en clase?
- ¡Meh!
- Qué bueno. Eso me hace sentir bien. Eres la estudiante más particular que he tenido.
- ¿Meh?
- Si, eres muy buena estudiante. Te he visto muy atenta y concentrada, además de juiciosa.
- Su clase es chévere profe. Y lo que dice es interesante, por eso estar atenta es fácil.
- Gracias. Siempre trato de enseñar con mucho gusto y con mucho cariño
- Meh.
- Profe...
- Cuéntame, Mariana
- Ayer intenté ver las notas y en el sistema no me sale nada.
- Laura, Merlina, les presento a Mariana, la monitora de la clase.
- Hola.
- Mucho gusto,
- Meh.
- ¡Aww! que ternurita

- Meh. Meh.
- Las notas no te van a aparecer hasta mañana. Rosarito me dijo hace un rato que el sistema iba a estar en mantenimiento todo el día. Revisa a primera hora, y si sigues sin poder ver el documento me avisas y yo pregunto en la facultad.
- Vale profe. Gracias.
- ¡Se acabó el receso! por favor entren rápido.

PARA QUÉ SIRVE LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

- Ahora, estudiaremos un recurso igualmente útil que aparece aún antes que el arte y es una de las bases del pensamiento artístico: La creatividad. Analizaremos las ventajas que tiene el trabajo creativo en la educación. Según el diccionario de la RAE, **creatividad** significa “*Capacidad de crear. Capacidad de **creación**. Acción y efecto de crear*”. **Crear**, que es la semilla primigenia, significa: “*Producir algo de la nada. Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado*”. En resumen, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos. Esto, como ya lo hemos visto, es una característica de las artes en general, sin embargo, no es exclusiva de estas y puede ser utilizada en cualquier tipo de situación y por cualquier tipo de área de conocimiento. Esto quiere decir que, desde ingenieros hasta abogados, pasando por nosotros, los artistas, pueden utilizar la creatividad a su favor; esto es algo que hablaremos más adelante ya que es un tema muy extenso y se nos van por lo menos dos clases. No obstante, esto no es algo que suceda a menudo ya que respecto al pensamiento creativo existen ciertos paradigmas. Uno de ellos, el más común, es que la creatividad es tan solo para unos pocos. Vamos a profundizar al respecto.

Me gusta como expone esta señora. Tiene un tono rico, amable, sincero... Me recordó a cierta profesora que tuve en la universidad a la que quiero mucho.

- El ser humano diariamente se enfrenta a una variedad de decisiones y acciones; las cuales en muchos casos poseen un solo camino o se realizan de una misma forma, hasta el punto de hacerlas repetitivas y monótonas; sin embargo, en otros casos poseen más de una vía para llegar a su fin y otras maneras de ejecutarse, que de pronto no han sido probadas o descubiertas. Esto se debe a que suele ser una criatura de hábitos y costumbres. Generalmente un día consiste en organizarse, planificar, esperar que los planes no cambien, repetir esto cuantas veces y ocasiones sea necesario y mantener eso como base de la vida. Hay horarios establecidos para ir a la institución educativa o al trabajo, rutas específicas para ir

a lugares determinados, horarios de comida y cosas puntuales que se realizan en determinados tiempos del día, por ejemplo, al levantarse o antes de dormir. En general el ser humano es resistente al cambio, bien sea por el miedo a lo desconocido o al futuro, o simplemente por no saber cómo responder en una nueva situación; entonces, si se vive bajo hábitos y costumbres ¿para qué pensar creativamente? ¿Es esto necesario para la vida?

- Claro que es necesario profe, de lo contrario, la vida sería monótona y plana y el mundo entraría en un estancamiento constante pues se acabaría la innovación.
- Excelente María José. Sigamos. El pensamiento creativo se utiliza en casi todos los campos y aspectos de la vida diaria. Es útil en el emprendimiento para la optimización de procesos, en la ciencia y la tecnología para generar procesos de innovación; lo usan los ingenieros en la solución de problemas, artistas en sus procesos creativos, amas de casa en la cocina, etc. Pensar creativamente contribuye a la salud mental, a trabajar la memoria y la recursividad entre muchos otros beneficios. La creatividad aporta ideas y soluciones que permiten adaptarse a un mundo en constante cambio. Permite salir de la rutina, de la zona de confort y del conformismo, ayuda a comprender la realidad desde diversas perspectivas y facilita la tarea de resolver problemas. **Además, potencia la originalidad, la flexibilidad, la productividad, la fluidez, la capacidad de elaboración, análisis y síntesis, la apertura mental, la comunicación y la sensibilidad para los problemas.**³⁵ Es por ello que esa creencia general en la cual la creatividad, o el pensar creativamente, es tan solo una virtud de los “artistas” o de aquellas profesiones que se desarrollan en el campo creativo es una falacia como ya lo dije antes. Gracias a esto, es que muchas personas rehúyen al ejercicio creativo, porque aseguran que no tienen el talento para dibujar, pintar, decorar, manualidades, y demás acciones que intrínseca e históricamente han implicado creatividad. Lo que mucha gente no intuye es que las acciones que requieren de un ejercicio creativo son muchísimas más, y suelen estar ligadas a su cotidianidad sin tener que ver propiamente con el devenir artístico. ¿Alguien puede intuir algunas?
- Jugar con un niño.

³⁵ Chacón, Y. Una revisión crítica al concepto de creatividad. 2005. Instituto de investigación en educación, Universidad de Costa Rica.

- Muy bien David.
- Preparar una exposición.
- Muy bien Eliana.
- Viajar con un gato en un cubo.
- Jajaja. Excelente Laura. Algunas de otras actividades son: la cocina, la organización de un espacio, el decidir qué ropa colocarse, el maquillaje, la preparación de las onces de los niños, una presentación en la oficina, entre otras. El pensamiento creativo es algo a lo que todos los seres humanos pueden acceder, independiente de raza, condición social, religión o cultura; Alfonso Escobar y Beatriz Gomes escribían en su ensayo: *“Creatividad y función cerebral”* publicado en la revista mexicana Neurociencia en el año 2006: *“Todos los seres humanos son potencialmente creativos. El solo hecho de llevar a cabo una conversación congruente, con las palabras apropiadas, constituye una muestra de creatividad.”*; esto es algo que, bajo ejercicios de entrenamiento mental como: Juegos de palabras, juegos matemáticos, crucigramas y sopas de letras, concéntrese, etc. un cambio de mirada, apertura al cambio y trabajo diario puede empezar a convertirse en una parte de la cotidianidad. Escobar y Gómez lo reafirman en el mismo ensayo diciendo: *“La originalidad no fue dada como un don divino, es necesario generarla internamente, fomentarla constantemente.”* La clave para desarrollar el pensamiento creativo, está en aprender e intentar abordar las cosas de manera diferente, y en recordar que una acción puede tener diversas opciones.
- Profe ¿eso de levantarse cada día por un lado distinto de la cama sirve?
- Sí señorita. Parece un ejercicio bastante tonto, pero ayuda. Como ayuda también tomar rutas diferentes cada día, por ejemplo.
- Además, eso nos ayuda a conocer mejor la ciudad.
- Cierta Paola. *“El pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevos conceptos e ideas. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para satisfacer una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original”* A esto se debe que el pensar

creativamente se asocie con el acto de crear que a su vez se asocia con las diversas corrientes y manifestaciones artísticas, y el campo de la inventiva, lo cual es un paradigma desde tiempos antiguos. Es por ello que la enseñanza de las artes es tan importante y cobra valor, porque desarrolla capacidades y habilidades en el ser humano que le permiten abordar el día a día de mejor manera. A través de las diversas ramas del arte se puede formar disciplina, paciencia y organización, enseñar a relacionarse con los demás, a expresar miedos, inquietudes, y enojo de una manera no agresiva, a debatir y escuchar otras opiniones, a tener concentración, a intentarlo varias veces, a ser constante, entre muchas otras cosas. Así mismo, se puede aprender a pensar de manera creativa, ya que, en el arte, independiente de en qué rama se esté trabajando, generalmente se están creando cosas nuevas, retomando algunas y abordándolas desde un nuevo punto de vista, reformando o interpretando otras.

- Y por eso también es importante que la creatividad se incentive en las escuelas. Porque tarde o temprano va a llevar a docentes y estudiantes a tener la necesidad de un acercamiento con el arte.
- Muy buen aporte Laura. Cuando la creatividad y el arte se trabajan en un espacio educativo gozan de una reciprocidad casi absoluta donde el trabajo del uno beneficia el trabajo del otro y viceversa. Si bien, cada uno de los campos académicos desarrolla aspectos del ser humano y entrega conocimientos específicos y útiles a su vez para la vida diaria, es dentro del campo del arte donde el cerebro puede divagar, bifurcarse y encontrar caminos nuevos dentro de un mismo quehacer; ya que, a pesar de tener cierta carga de conocimiento exacto, el uso del mismo no busca un resultado puntual sino generalmente una experimentación para descubrir un nuevo camino o un nuevo resultado con base en un único o varios puntos de partida. Es común que muchas ramas del conocimiento siempre entreguen resultados similares bajo el mismo tipo de instrucciones, pero en el arte, dada la multiplicidad de caminos posibles, es muy seguro que el resultado sea diferente, aun cuando dichas instrucciones tengan sus puntos de contacto.

- Todo lo que ha dicho suena maravilloso profe, pero ¿los colegios si están educando para pensar creativamente? ¿O es tan solo una ilusión dada la moda abrir espacios para el arte en todos lados?
- Ya voy a hablar de eso. Martín, recuérdame al final de clase dictarles la evaluación.
- Listo profe.

“Moda de abrir espacios para el arte en todos lados” qué frase más cruda. No niego que pueda ser cierta, y que, en unos años, con un nuevo gobierno esta fantasía se acabe. Y nos despedamos de las pruebas SER, de los CREA y de 40x40, así como de los bachilleratos artísticos (musicales), de los espacios de exposición independientes, de los programas como la beca a la danza de Bancolombia en asocio con el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo. y cierren muchas galerías o se trasladen de país, estilo **Jacob Karpio...**³⁶ y todos los buenos esfuerzos que se han comenzado a hacer por sacar las artes adelante se acaban y quedamos peor que antes... Espere, espere Laura, ¿Y ese miedo? Y si en vez de acabarse todo mejora, y se abren más espacios, no temporales sino permanentes... Y si lo que tenemos hoy en día perdura y en un futuro se fortalece... Piense en positivo, en que así será.

- La escuela, en general, no educa para ser creativos. Sir Ken Robinson, docente y escritor dijo en su **charla TED** en 2007 lo siguiente: *“Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la educación, y así es como los niños se alejan de sus capacidades creativas”* . Además, forma bajo procesos memorísticos y de repetición de conocimientos. Los modelos evaluativos en general se basan en recordar conceptos “memorizados” y responder de acuerdo con información específica ya

³⁶ Galería Jacob Karpio. Ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio San Felipe es una galería de origen ecuatoriano nacida en 1982, la cual, en 1985 pasó a la ciudad de Panamá y acto seguido a la ciudad de San José, en Costa Rica y más adelante en el año 2015, trasladarse a la ciudad de Bogotá donde funciona actualmente.

seleccionada. Jose Manuel Saez en su libro **“Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza”**³⁷, nos menciona el aprendizaje memorístico como uno de 16 tipos de aprendizajes posibles que pueden manejarse en la escuela. El aprendizaje memorístico, dice él, *“es una técnica que evita la comprensión de las complejidades internas y las inferencias del sujeto que está aprendiendo y en su lugar se centra en la memorización del material, para que pueda ser recordado por el alumno exactamente de la forma en que fue leído u oído. La principal práctica de las técnicas del aprendizaje por memorización es el aprendizaje por repetición, basado en la idea de que uno podría recordar rápidamente, el material (pero no necesariamente su significado) cuanto más se repita.”* Si bien es cierto, son muchos los casos donde es necesario: Aprenderse un diálogo para una obra de teatro, repasar una partitura o aprender una escala, entre otros; no se debe desconocer que centrar la evaluación y la educación en este tipo de aprendizaje, cuando existen para muchas cosas opciones más orgánicas y cercanas a la experiencia, suena un poco a despropósito. Paulo Freire, decía que *“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”*. Todo esto hace referencia a procesos creativos, a pensar creativamente y asimilar conocimiento haciéndolo útil para la vida diaria. Ricardo Marín y Saturnino De la torre en su **“Manual de la creatividad”**³⁸ nos recuerdan que *“la creatividad es algo necesario y natural que deriva de necesidades sociales, y el individuo nace con una disposición creativa, es por ello que la educación debe crear condiciones que favorezcan estas tendencias y no es una mera transmisión de conocimientos”* bajo todo esto, una de las preguntas que surge es ¿qué tanto se enseña en la escuela a ser creativo?

- Yo creo que nada. A mí por lo menos no me enseñaron a ser creativo.
- Ni a mí.
- Ni a mí.

³⁷ Saez, J. Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. 2018. Editorial Uned.

³⁸ Ricardo Marín y Saturnino De la torre, Manual de la creatividad. 1999. Ediciones Vicens Vives, S.A.

- La importancia de educar para pensar creativamente radica en generar seres humanos innovadores y recursivos, con más y mejores puntos de vista, capacidad de análisis y reflexión; que mantengan activa su memoria, su imaginación, su concentración y están constantemente desarrollando al máximo sus habilidades y talentos. *“El pensamiento creativo es un rasgo sobresaliente, la norma del ser humano; se genera en prácticamente toda actividad mental y ha constituido la base fundamental del desarrollo social en la especie humana”*³⁹ Margaret Boden habla de esto mismo *“la creatividad no requiere de un poder específico, sino que representa un aspecto de la inteligencia en general y a su vez involucra muchas capacidades humanas ordinarias”*⁴⁰ Esto reitera la necesidad de aprender a pensar creativamente y utilizar esto en la vida diaria, para propiciar el desarrollo como especie, diversificar caminos y encontrar cada vez nuevas posibilidades en un mundo en constante cambio.

Señores, señoritas, se debe educar para pensar creativamente en aras de formar una sociedad mejor, más calificada, con mayores oportunidades y capacidades de respuesta ante la resolución de problemas y los diferentes retos que surgen en la vida; que no sea resistente al cambio, ni a las nuevas perspectivas y caminos. **Nick Rabkin y Robin Redmond**⁴¹ encuentran que una educación artística y creativa otorga ventajas como estas: Primero, existe un mayor compromiso emocional de los alumnos en el aula. Esto tiene que ver con el hecho de que, desde las artes y la creatividad, se trabaja la inteligencia interpersonal, intrapersonal y emocional. La primera de las tres desde las relaciones sociales que cierto tipo de arte genera a través del trabajo conjunto. La segunda de dichas inteligencias, mediante los procesos de análisis que el trabajo artístico permite, muchos de los cuales llevan al campo del autoconocimiento y la autorreflexión. Por último, tenemos la inteligencia emocional, esta se trabaja desde el conocimiento y reconocimiento que los procesos en el arte permiten de los sentimientos, sensaciones y emociones en los individuos.

³⁹ Creatividad y función cerebral. Escobar Alfonso,1 Gómez-González Beatriz. Rev Mex Neuroci 2006; 7(5): 391-399.

⁴⁰ Boden, M. Dimensiones de la creatividad. 1996. MIT Press.

⁴¹ Rabkin, N., y Redmond, R. Poniendo las artes en el cuadro: replanteando la educación en el siglo XXI.. 2004. Chicago, IL: Columbia College.

Segundo, los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros, así como los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades de aprendizaje. Esto está relacionado con el trabajo colaborativo que las artes fomentan a través de actividades grupales comunes como los ensambles corales y los grupos de danzas entre otros que en cierto modo se desarrollan desde el trabajo grupal; esto, facilita el hecho de que el saber de alguien pueda nutrir el saber de los demás, el ejemplo más claro es una agrupación musical donde saberes instrumentales diversos se reúnen para nutrirse mutuamente y lograr una meta en común. Acerca de las comunidades de aprendizaje ya les hablé hace un rato.

Tercero, se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes. Varios estudios de diversas universidades han ahondado en la labor del arte como una herramienta pedagógica para el trabajo en diversos campos, por ejemplo: **el mejoramiento de la atención** a través del trabajo con los sentidos, la realización de labores concretas, la constancia y la disciplina, ejercicios de percepción, etc. **La diversidad y la inclusión** gracias al trabajo a través de la diferencia, a las labores colaborativas, la aceptación tanto de uno mismo y sus resultados como del otro, y la creación de espacios participativos donde todas las opiniones tienen valor. **El trabajo con discapacidades psicosociales** donde por un lado el arte puede ser utilizado como terapia o elemento de catarsis, exploración, introspección y expresión, del cual tenemos como ejemplos la obra del conocido actor **Jim Carrey**, o el trabajo de ya famosa en este aula Yayoi Kusama solo por citar algunos; y por el otro, constituye una herramienta para el desarrollo de habilidades cognitivas o motoras por lo cual en ciertos casos como **el trastorno del espectro autista**, la baja autoestima, trastornos afectivos, discapacidad intelectual o síndrome alcohólico fetal, entre otros, resulta útil para mejorar las habilidades expresivas y comunicativas que se ven seriamente afectadas muchas veces, las facultades creativas e imaginativas, la capacidad de pensamiento crítico y análisis, la sensibilidad, las experiencias afectivas, entre otras.

Cuarto, el currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos. Esto es porque aquello que estamos aprendiendo o el objetivo que tenemos se encuentra mediado por el trabajo práctico y nos otorga una experiencia más cercana a la aplicación real de los conceptos. Quinto, la evaluación es más reflexiva y variada. Eso se debe a la multiplicidad de caminos que el arte y la

creatividad nos permiten. **Eliot Eisner**⁴² decía que “*el arte brinda a la imaginación múltiples posibilidades y concede especial importancia a la interpretación personal*”. Además, **Saturnino De la Torre y Veronica Violant**⁴³ expresan que “*La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia*”. Aquí, el arte tiene un valor en el que yo creo, sin irme a extremos, porque si pienso que la creatividad es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la educación. Todo esto no quiere decir que el arte y la creatividad sean la panacea educativa que va a arreglar todos los problemas que el sistema tiene, no estamos ante una varita mágica; pero si estamos ante algo que hace falta trabajar en el sistema educativo para desarrollar otras capacidades en los estudiantes y lograr otro tipo de resultados como parte de una formación integral que abarque lo técnico, lo sensible, lo expresivo y lo investigativo. Eso es todo por hoy.

- Profe, no se olvide de dictar la tarea para el examen.
- Gracias Martín. Anoten por favor: Construir y sustentar un listado de herramientas y/o estrategias para que la educación artística y la creatividad hagan parte fundamental del sistema educativo. El examen tendrá plazo para entregarse hasta el miércoles once y cincuenta y nueve de la noche. Tú también Laura, independiente de donde estés. Por favor, porque no quiero mamotretos difíciles de leer, no más de dos páginas, como siempre, con buena redacción y ortografía o no reviso el trabajo. Les recuerdo mi correo carmenza.delrio@uniandromeda3.edu.co
- Entendido profe.
- Nos vemos la otra semana. Que tengan buen día.
- Chao profe, que tenga buen día.
- Gracias, chao Marcela. ¿Qué tal te pareció la clase? ¿Si aprendiste?

⁴² Eisner, E. La incomprendida función de las artes en el desarrollo humano. 1991. Revista española de Pedagogía.

⁴³ De la Torre, S., Violant, V. Comprender y evaluar la creatividad: Un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. 2006. Ediciones Aljibe.

- Bastante Carmencita, qué tiempo tan provechoso.
- ¿Y tú Me?
- Meh. Meh. Meh.
- Eso me gusta. ¿Cómo ves tu perspectiva ahora? ¿Sientes que tienes “las dos caras de la moneda”?
- Si, claro que sí. Y sobre todo siento que tengo argumentos válidos y reales para defender mis posturas. Además, siento que ya no hablo desde la rabia o la seguridad, sino que hablo desde la esperanza y la oportunidad, donde ya sé que falta y cuáles son las herramientas que tengo para transformar el panorama.
- Qué bueno. Eso significa que este viaje ha sido bastante productivo. Ahora sí, puedes irte en paz
- Muy cierto.
- Bueno señoritas, yo las despido. Ustedes tienen que irse.
- ¿Volvemos a casa de la señora Marcelina?
- No, ya no, por eso fue bueno que le dieras las gracias antes de venir para acá. Vuelven a su casa.
- ¿A casa? ¿Es en serio?
- ¿Meh?
- Si, en serio, la bola de colores las está esperando.
- ¡!

Bola de colores... en este universo y de ese cubo ya nada me sorprende

- Espera Laura, antes de que te vayas. Se me olvidaba darte esto. Marcelina me pidió el favor que te lo entregara cuando te fueras a ir.
- ¿Recetario de oportunidades?

- Sí. me dijo que tú sabrías qué hacer con él una vez llegaras a casa.
- Qué curioso Me. Ya lo revisaremos en casa. Quién sabe qué le habrá ocurrido esta vez a la señora Marcelina para hacerme aprender algo nuevo.
- Yo también te tenía un regalo. Creo que te va a servir mucho en un futuro, para que recuerdes tu paso por este lugar y no te olvides de ver siempre todas las caras de la moneda, de hablar sin verdades absolutas, de argumentar tus posturas y de ver el vaso medio lleno trabajando siempre por mejorar, y antes que quejarte pensar ¿Qué puedo hacer yo para que todo esto cambie?
- ¿Un diccionario?
- Sí, pero no es un diccionario cualquiera. Aquí están recogidos términos que tienen que ver con tu paso por acá y tu experiencia educativa, tanto en la docencia como de estudiante.
- ¡Wao! Gracias
- ¡Meh!
- Esta bonito, ¿verdad?
- Meh. Meh.
- Cuando lleguemos a casa miraremos todos estos regalos con calma.
- Meh.
- Carmencita, gracias por todo. Por hacer mis últimos instantes de estancia en este espacio tan agradables. Cuando te veas con el doctor Stamer salúdalo de mi parte y dale las gracias. Eso fue algo que no hice cuando hablé con él.
- ¡Meh!
- De parte de las dos.
- Lo haré, lo haré. Cuídense mucho, y por favor no olviden su examen. A pesar de que vayan a estar tan lejos, estaré esperando el correo.
- No lo olvidaremos. Quédate tranquila.

Ahora este cubo ya no es cubo. Se presenta ante nosotros como una bola de colores, con dorado, café, azul, negro, verde, amarillo, rosa... Una bola inmensa con sabor a paleta de chicle y frambuesa. Montarse en ella resulta particular. Extraño las esquinas y las busco en medio del horizonte de este espacio vacío en el cual estamos aún. Extraño también acercarme a cada esquina y escuchar cómo salía el sonido por ellas, un sonido que hoy sale desde el centro; y que a pesar de lo extraña que me siento en esta bola, suena muy mío, a folclor, a cumbia, a currulao, a sanjuanero... Merlina está encantada pasando sus garras por el cubo, asegura que se siente como jugando con una bola de lana; y es que eso parece al tacto, una gigante bola de lana fina y bien urdida con la que próximamente se construirá un bonito saco. De su olor no digo nada; como raro no lo siento y Me no quiere explicarme lo que percibe su nariz porque asegura que no lo voy a entender. En parte tiene razón.

EL REGRESO

- Me, mira, de nuevo estamos en casa.
- ¡Meh! ¡Meh!
- Yo también estoy contenta de volver. Por allá la pasamos bien, especialmente tu, porque te consintieron y halagaron a más no poder, pero ya me hacían falta mi cama y mis cosas.
- Meh.
- ¿Tu si crees que todo esto que vivimos haya sido real?
- Meh.
- El papel donde anoté el examen... Eso quiere decir que sí. Voy a realizarlo y a enviarlo, si el correo llega, no importa que no pase nada, pero si llega, si no rebota, confirmaré que, sin lugar a dudas, todo eso que vivimos sí sucedió.
- ¿Meh?
- Espera revisó en el calendario. Según esto, estuvimos por fuera tres días y seis horas.
- Meh.
- Cierto, en verdad no fue tanto, aunque sí. De pronto es porque como allá no teníamos la noción del tiempo se nos hizo eterno cada “día”
- Meh.
- Bueno, comencemos. Estrategias para que la educación artística y la creatividad sean parte fundamental del sistema educativo. Me vas a ayudar ¿no?
- ¡Meh!

Teniendo en cuenta las ventajas que tienen tanto la educación en artes como la educación en creatividad para el ser humano proponemos como estrategias, en aras

de lograr una verdadera educación integral y una educación artística de calidad, lo siguiente:

1. Estandarización del currículo artístico, con unos lineamientos claros y concisos que manejen temáticas específicas, enseñen habilidades técnicas y aporten herramientas para la construcción de formas de expresión y comunicación de los estudiantes.

Esto, con el fin de facilitar no solo criterios evaluativos, también la integración de las áreas artísticas en los exámenes estatales de medición de calidad de la educación. Además, para que puedan ser valoradas no solo de algunas áreas, como sucede con la prueba SER, sino de todas las áreas del arte que se manejan a nivel escolar. Así mismo, con el fin de preparar al estudiante con los conocimientos básicos para un posible ingreso a una carrera profesional en el ramo de las artes. Leyendo la entrevista que la publicación cultural **Bakanica** hiciera a Cynthia López, Docente Seminario de Investigación en Arte I, en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Cali, ella decía que consideraba que quienes se graduaban de las carreras relacionadas con las artes salían con falencias respecto a la práctica artística y al medio al que salían a laborar; esto por desconocer las estrategias y los caminos que tenían disponibles en el ejercicio profesional. Con esto concuerdo y creo que aplica igualmente para un ámbito escolar en el cual la enseñanza técnica en muchos casos maneja un panorama desdibujado. Si no se conocen las herramientas disponibles, y por lo menos se tiene un manejo básico de ellas, ¿Qué se va a utilizar y cómo? Los estudiantes deberían ser motivados a conocer, descubrir y utilizar las herramientas que las artes colocan a su disposición. Esto se puede lograr con lineamientos curriculares claros y específicos que piensen en el estudiante como un futuro artista profesional a la vez que como un ser expresivo y comunicativo.

2. Manejar en las instituciones educativas equidad respecto a las artes y las demás asignaturas.

Esto significa que criterios evaluativos y de calidad como la pérdida del año, la exigencia en el aula, la seriedad de los contenidos, los materiales y espacios de trabajo, etc. hagan parte de un marco común donde todas las asignaturas tengan los mismos estándares y oportunidades. Lo anterior, no solo repercutirá en la mente de la comunidad educativa, haciéndoles ver las artes como algo con el mismo valor que otros tipos de

conocimiento, sino que afectará en la comunidad de padres de familia alterando el enfoque que estos tienen de las artes, generando posibilidades de que sus hijos, al salir del colegio, puedan tener el arte como su opción profesional. Cuando conversaba por primera vez con la señora Marcelina, le citaba un apunte que leyera alguna vez de **Ana Angélica Albano**⁴⁴, docente en la Facultad de Educación de la universidad de Campinas en Brasil que decía: “el modo en que la sociedad y, por extensión, la escuela se relacionan con el arte es un ejemplo para el niño de lo que los adultos valoran” Esto ya nos habla de repercusiones futuras en el campo artístico; donde niños que crezcan sin ver que las artes tienen una valía real es probable que al ser adultos no le den la importancia merecida a las artes, y las vean como un elemento accesorio más no vital en la educación repitiendo así el ciclo en que vivimos. Si queremos que el panorama cambie, debemos transformar nuestra visión, nuestra percepción, nuestra expresión y nuestra acción.

- Qué opinas Me, ¿estás de acuerdo?
- Meh.

3. Aumento y redistribución en la carga horaria de las asignaturas artísticas.

Teniendo en cuenta que las artes, corresponden a un tipo de conocimiento que necesita y requiere de condiciones como la disciplina, la constancia, y la práctica para alcanzar resultados óptimos y beneficiosos para quien las practica, se propone una redistribución de la carga horaria de dichas asignaturas donde sea posible tomarlas más de una vez en la semana. Esto con el fin de generar un refuerzo en los contenidos y actividades realizadas en clase para un verdadero avance del estudiante. Además, se plantea que los estudiantes puedan tener contacto con todas las áreas que el arte maneja educativamente: Artes plásticas, artes escénicas, música, literatura, diseño y danzas. Para todo lo anterior, una solución podría ser la incorporación de actividades extracurriculares y extraescolares al pensum regular de las diversas instituciones. Esto, para que las asignaturas artísticas puedan tener mayores y mejores espacios dentro de la academia y abran su espectro a toda la población educativa y no solo a quienes deseen, decidan o puedan acceder a ellos.

⁴⁴ Albano, A. y Price, G. Artes y emociones que potencian la creatividad. 2004. En Informe Fundación Botín (Ed)

Lo anterior con el fin de que el total de los estudiantes pueda verse beneficiado de las ventajas de la educación artística y creativa.

Noa Kageyama, violinista y doctor en música, escribía en su artículo “¿cuántas horas al día se debe practicar?” que la práctica no da la perfección, pero si crea hábitos permanentes; estos hábitos son los que con el paso del tiempo van sumando horas de experiencia las cuales, como dice Malcom Gladwell en su libro “fuera de serie”⁴⁵, basado en los estudios sobre experticia del psicólogo sueco K. Anders Erickson, logran hacer la diferencia entre expertos y aficionados. Donde, se supone que **se requieren diez mil horas**⁴⁶, según Gladwell para ser un verdadero experto. Si bien esto no se trata ciertamente de experticia y profesionalización, si se trata de lograr un aprendizaje real; uno que se puede alcanzar a través de la inmersión en el conocimiento y que se fortalece con la experiencia; experiencia que da la cercanía constante o en términos relacionados con el campo del arte, la práctica.

4. Literatura y expresión gráfica y visual.

Dado que vivimos en una época donde la lectura y la escritura, debido al boom de las redes sociales, son factores tan determinantes en el espectro comunicativo, al igual que la expresión gráfica y visual (memes, YouTube, tableros de Pinterest, Instagram) se propone que la literatura y la expresión gráfica y visual sean pilares de la educación artística en las instituciones educativas y por ello tengan un espacio propio para el desarrollo de contenidos específicos, enfocados en suplir dichas necesidades que hoy en día son base en el contexto social. A través de ello, lo que se busca, es fomentar el aprendizaje de medios de expresión, comunicación de ideas y pensamientos, pensamiento crítico, comprensión y análisis. Mario Vargas Llosa escribía en “**Un mundo sin novelas**” que: *Ninguna otra disciplina, ni tampoco rama alguna de las artes, puede sustituir a la literatura en la formación del lenguaje con que se comunican las personas. Los conocimientos que nos transmiten los manuales científicos y los tratados técnicos son fundamentales; pero ellos no nos enseñan a dominar las palabras y expresarnos con propiedad: al contrario, a menudo están muy mal escritos y delatan confusión lingüística, porque sus autores, a veces indiscutibles eminencias en su profesión, son literariamente incultos y no saben servirse del lenguaje para comunicar los tesoros conceptuales de que*

⁴⁵ Anderson, K. Haciendo un experto. 2007. Harvard Business Review. Julio-Agosto 2007.

⁴⁶ Gladwell, M. Los fuera de serie, la historia del éxito. 2008. Editorial Hacette.

son poseedores. Hablar bien, disponer de un habla rica y diversa, encontrar la expresión adecuada para cada idea o emoción que se quiere comunicar, significa estar mejor preparado para pensar, enseñar, aprender, dialogar y, también para fantasear, soñar, sentir y emocionarse”

- ¿Cómo lo ves?
- Meh.
- A mí también me agrada. Gracias por tu ayuda.
- Meh.

5. Talleres para docentes, y comunidad educativa en general, donde se trabaje y desarrolle el pensamiento creativo y la creatividad.

Joy Paul Guilford⁴⁷ decía que “*Educar creativamente es educar para el cambio, capacitar para la innovación*” Cuando realice mis entrevistas a mitad de año, varios docentes, como Yaneth Cristina Montero profesora de lenguas en la universidad Ecce y la universidad Distrital, se quejaron de que no utilizaban el arte y la creatividad en sus clases dado que no manejaban las herramientas necesarias y requeridas para hacerlo. En un sistema educativo donde las artes y la creatividad sean de importancia y por ello comiencen a permear socialmente en mayor medida, son los docentes los primeros que deben estar preparados para un trabajo artístico y creativo en sus diferentes asignaturas y para los requerimientos que los mismos estudiantes demandan de ellos. **Rosa Galvis**⁴⁸ problematiza este punto en su artículo “El proceso creativo y la formación docente”, donde nos habla de la importancia de tener y formar profesores dotados de herramientas creativas; así mismo, propone estrategias para que esta meta pueda llevarse a cabo. En dicho artículo, además, concluye resaltando la necesidad de que la creatividad llegue a todo el mundo independiente de su ramo profesional ya que cualquier actividad puede ser

⁴⁷ Guilford, J. La naturaleza de la inteligencia humana. 2018. Paidós.

⁴⁸ Galvis, R. El proceso creativo y la formación del docente. Revista educativa Laurus. Volumen 13 13, número 23. 2007. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

mejor si se incorporan ideas nuevas y originales. Resalta a su vez la importancia de que en la formación de los profesores se trabaje el desarrollo del pensamiento creativo, para que el docente pueda estar abierto a las diversas maneras de enfrentar una situación o una reflexión, con la finalidad de adaptar su actividad docente a las condiciones del momento, resolver problemas y tomar decisiones bajo un proceso razonado y reflexivo.

Por todo lo anterior, Me y yo proponemos, que la comunidad en general: Padres de familia, personal administrativo del colegio, coordinadores, etc. sean incluidos en talleres de formación creativa, buscando que todos hablen un mismo lenguaje. Igualmente, se ve importante el formar a los futuros docentes con las herramientas para que el arte y la creatividad puedan hacer parte de sus aulas desde el primer día, esto, desde los programas de licenciaturas y pedagogías en las universidades.

6. Concatenar clases de materias artísticas con otras asignaturas.

Con docentes permeados del arte y la creatividad, la introducción de nuevas herramientas que dinamicen la clase resulta sencilla y puede convertirse en un acto cotidiano. Para ello, se propone un trabajo mancomunado entre todas las asignaturas, artísticas y no artísticas, buscando que cada una desde su saber, y en un acto colaborativo bajo un fin común, refuercen los conocimientos impartidos por los demás docentes. *Para tal fin, es necesario llevar a cabo procesos de reflexión que permitan encontrar las convergencias y divergencias entre las diversas asignaturas y cómo pueden nutrirse las unas de las otras; así mismo, reflexionar acerca de los procesos cognitivos integrales y qué posibilidades nos brindan estos dentro del sistema educativo.* Igualmente, procesos de diálogo y acercamiento entre los diversos docentes donde las convergencias ya mencionadas puedan salir a flote para empezar a construir conjuntamente.

7. Realización de eventos e implementación de estrategias para que acerca de la educación artística y creativa se haga debate público.

Es importante que los avances realizados se divulguen constantemente. La sociedad en general debe participar de dichas socializaciones y enterarse de los diversos progresos. Esto no solo va a mostrar a la sociedad en general que el terreno del arte no es un terreno muerto o estático. También va a servir para abrir un debate permanente que nos permita introspectarnos constantemente, reflexionar, madurar y estar en proceso de mejora continua. Al igual que transformar paradigmas sociales acerca de la educación artística, y, a futuro, poder ofrecer a las nuevas generaciones un mejor panorama. Por lo mismo, la

utilización de cualquier canal de comunicación disponible (redes sociales, medios de comunicación, etc.) se constituye en un recurso vital para este fin.

- Listo, terminado. ¿Qué opinas Me? ¿Cien por ciento de acuerdo?
- Meh. Meh.
- No sé si agregar una propuesta más...
- ¿Meh?
- Si anexara una octava propuesta sería esta:

8. Implementar estrategias para que sea tan rentable o más que cualquier otra profesión.

Escoger alguna rama del arte como profesión debería ser igual de válido y normal a seleccionar cualquier otra carrera. Si se emplean e implementan las estrategias adecuadas, como la apertura de nuevos espacios, la adecuada promoción de eventos, el apoyo gubernamental, incentivar las artes desde el colegio, etc. las artes pueden ser tan rentables como cualquier trabajo y otorgar estabilidad económica real. La búsqueda y puesta en marcha de planes en pro de los artistas y la igualdad de oportunidades, es un punto importante por trabajar.

- Meh.
- Tienes razón, ya la anexo al documento. Yo sé que esto parece de lo más institucional, como si fuera el plan de gobierno para un ministro de educación, pero a ti te consta que acabamos de consignar muchos de los grandes sueños y utopías que yo he tenido respecto a la educación artística toda mi vida. Junto a que llegue el día en que a nadie le digan nada por decidir estudiar alguna rama del arte, y que todos los artistas, puedan vivir, siempre, de manera digna de su trabajo; en especial los docentes.
- Meh...

- Es verdad. Jajaja. también parece que fuera un plan de trabajo para el resto de mi vida. No sabía que fueras tan buena para trabajar en grupo.
- Meh... Mau.
- Ojalá con los demás gatos te la llevaras igual de bien que conmigo. En especial con Lupe ¿Qué piensas?
- Meh. Meh.
- Ha, ahora es culpa de Lupe cuando tu eres la que la vez acostada en la cama y vas a amargarle el rato...
- Meh. Meh.
- Si, yo sé que ella a veces es medio huraña contigo, pero generalmente tu comienzas. Y no me vayas a decir que no, a ti te dan celos de ella y empiezas a molestarla.
- Meh...Meh...
- Nada de meh, a partir de ahora a portarse bien Me.
- Meh...
- Pero nada. Es por tu bien.
- Meh. Meh. Meh. Meh.
- Sí, yo también tengo ganas de comenzar a trabajar ya para que todas estas propuestas se hagan realidad. ¿por dónde comenzarías tú Me?
- Meh. Meh. Meh. Meh
- Me gusta eso. Yo comenzaría por hacer arte todos los días. Por dedicarme a pintar, a tocar saxofón y a escribir sin importar como llegue a fin de mes. Y por seguir enseñando, a todo el que quiera aprender; esforzándome cada día por ser mejor artista y docente. Si trabajo con juicio y dedicación, la recompensa tarde o temprano llegará. Además, después de todo lo propuesto, si yo no tengo fe en esto ¿entonces quién?
- Meh.

También buscaría que todo lo que propuse se hiciera real con mis estudiantes; y no solo con los míos, con los estudiantes en general. Me gustaría hablar con el rector de algún colegio para mirar si es posible realizar algunas pruebas e ir construyendo un proyecto alrededor y así comenzar a cambiar las cosas.

- Meh. Meh.
- Bien. Entonces, enviemos el correo ¿Cómo es que era? ¿tu recuerdas donde anote eso?
- Meh.
- Verdad. Gracias. Carmenza.delrio@uniandromeda3.edu.co

Profesora Carmencita, buenas noches

Te saludan Laura y Merlina desde su casa en Bogotá.

Queríamos contarte que llegamos sanas y salvas. Un poco aturdidas mentalmente pues hay muchas cosas que aún no entendemos, y apenas comenzamos a digerir, pero en general estamos bien. El viaje de regreso duró poco, solo fue montarnos en el “cubo-bola” y aparecimos en mitad del taller del cual partimos. Supongo eso tú ya lo sabías, pero te lo cuento igual por si no.

Gracias de nuevo por todo lo que aprendimos en tu clase, Me y yo estamos seguras que nos será útil de aquí en adelante. Además, gracias por el diccionario, al que hemos decidido llamar "**Particulario**" sé que este libro era muy importante para ti. Te puedo garantizar que está en muy buenas manos y que le daremos el uso debido. Además, en tanto encontremos una nueva palabra que deba ser parte de él la incluiremos sin falta.

Por último, enviamos saludos a la señora Marcelina y al doctor Stamer. Por favor dales de nuevo gracias de nuestra parte, con ellos también aprendimos lecciones muy valiosas.

Se despiden con cariño

Merlina y Laura

Enviado.

- Ahora, a esperar que pasa. Si responden, como ya te dije antes, será la confirmación de que todo lo que vivimos fue totalmente real.
- Meh.
- Que dices Me, ¿comemos algo? yo llegue con hambre.
- Meh. Meh. Meh.
- Listo, ya te sirvo una bolsita de comida húmeda. Espera que voy a servirme algo de fruta.

Usted ha recibido un nuevo correo

- ¿A?
- ¿Meh?

Apreciadas Laura y Me

Que alegría tener noticias tuyas, que hayan llegado bien, y saber que se decidieron a hacer la tarea. Apenas me lleguen los trabajos de todos los del curso la revisaré, y se las enviaré a vuelta de correo con sus respectivos comentarios.

Con Cariño

La profe Carmencita

- ¿Estás pensando lo mismo que yo?
- Meh.
- No me las creo...
- Meh...
- Bueno, vámonos a descansar, demasiadas aventuras por el momento, ¿no crees?
- Meh.
- Espera, ¿Qué es esto?
- Meh...
- ¡El recetario que nos regaló la señora Marcelina! Me había olvidado de él.
- Meh...
- Vamos a abrirlo a ver que tiene.
- ¡Meh!
- **Recetario de oportunidades...** Qué libro más extraño. Está doblado como si fuera una guía de viajes. Además, tiene los nombres de las recetas, pero ninguna página está llena.
- ¡Meh!
- Solo tiene el prólogo escrito. Leamoslo a ver si nos da un poco de luces acerca de qué hacer con esto.
- ¿Esa hoja estaba en el libro?
- Meh.
- Ha, en el sobre. Me la puedes alcanzar con la pata. Gracias. Veamos que dice.

Queridas Merlina y Laura

Les envié este recetario de oportunidades. Es un texto muy importante para mí que se fue construyendo con su paso en este lugar y sus diversas experiencias, dudas y cambios. Les parecerá extraño este regalo, así como todo lo que han vivido en estos últimos días, en especial porque cuando lo abran lo encontrarán vacío, sin embargo, sé que ustedes sabrán qué hacer con eso y cómo llenarlo. Su cabeza está repleta de creatividad e ingenio.

Cada vez que llenen una página quiero que se acuerden de su paso por acá. Que recuerden que todo puede cambiar y tener múltiples versiones. Que preguntarse y reflexionar siempre valdrá la pena, pero, sobre todo, valdrá la pena arriesgarse. Que vale la pena inventar algo nuevo, pensar en una solución, explorar nuevos caminos, “encontrarle la comba al palo” ... Que cada cosa que enfrenten en la vida puede tener multiplicidad de opciones y eso depende de ustedes. Como de ustedes y de todos los docentes de artística depende luchar por un mundo mejor.

No espero que a todo esto le encuentren una explicación, porque muchas cosas no lo tienen, pero sí que de todo lo vivido acá puedan extraer lo mejor y aplicarlo. Y que lo que aprendieron acá no lo olviden. Si de algo me puedo sentir orgullosa es que las vi transformarse y salir mejor gato y mejor ser humano.

Las llevo en mi corazón y espero que nos volvamos a ver algún día.

Marcelina Lopera.

P.d: Por si te lo preguntaste alguna vez Laura, ese gran cubo en el que viajabas era color tornasol, sabía a piña con queso, sonaba como una sinfonía de new wave ochentero y al tacto era como madera recién pintada, lacada y resinada. El olor no te lo describo porque no vale la pena.

P.d 2: Ya vi tu tercer comunicado y celebró el cambio. Veo que cada vez vas a mejor. Felicitaciones.

P.d 3: Si miras dentro del sobre en que venía el libro, te encontrarás con otra sorpresa

- ¿Meh?
- Mira Me, Es una pelota de colores. Como una versión en miniatura del final del cubo en el que estuvimos viajando.
- Meh.
- Que detalle tan bonito.
- ¿Meh?
- ¡Oh! ¿Y acá qué pasó? ¿A qué horas cambio esto?
- ¡¿Meh?! Meh...
- Ya no es una pelota de colores, ahora es un cubo fragmentado compuesto por muchos mini cubos de colores dentro.
- ...
- Sabes Me, creo que es hora de publicar un **último comunicado**.