NEXO MIRANDA

Arte en la Escuela

Fernando Palacios Callejas

pp. 290 - 307

*"Cuando la violencia ronda a niños y niñas, haga-
mos que el arte ronde sus vidas"*

En la institución Educativa Francisco Miranda de la ciudad de Medellín existe un proyecto llamado Nexo Miranda que se ha consolidado a lo largo de diez años y se ha fortalecido integrando toda la comunidad educativa a través de las diferentes actividades desarrolladas. Es un proyecto que busca la transformación de imaginarios desde la literatura y el arte, experiencia que transversaliza, las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología (TIC) y ciencias sociales. Se apoya de los aprendizajes claves en los procesos de pensamiento en el contexto educativo: aprender a ser, saber, convivir, sentir, pensar e innovar; como una manera de brindarle a los estudiantes y a toda la comunidad nuevas opciones donde el arte es un lenguaje universal con el cual ellos pueden comunicar sus sentires y se incide positivamente en las estructuras de pensamiento que dirigen acciones, en la manera de asimilar filosofías de vida y afrontar entornos sociales adversos.

Existe una nueva mirada en el mundo sobre la importancia de la Educación y en particular la educación artística, por fin se han dado cuenta la mayoría de los países que el presente y futuro está en manos de los jóvenes; unos jóvenes que están viviendo en un mundo cada vez más complejo. Por ello la educación debe prepararlos para afrontar los desafíos de la sociedad de la información, así como para que puedan sacar el máximo provecho de las oportunidades que esta les ofrece y esto se ha convertido en uno de los principales objetivos de los diferentes sistemas educativos.

Los gobiernos hoy son conscientes que deben desarrollarse los recursos creativos de los niños, niñas y jóvenes, capacitándolos para participar positivamente y constructivamente en los cambios económicos, sociales y culturales que se han presentado en los últimos años. También miran la necesidad de mantener la identidad cultural y la cohesión social teniendo en cuenta la diversidad cultural sin pretender eliminarla. La riqueza de los países no está solamente en la competitividad económica sino también en el aprovechamiento de toda la riqueza cultural manifiesta en las instituciones educativas de la ciudad y el país.

En este panorama es necesario que los docentes de las instituciones educativas del país participemos de la transformación educativa a través de la implementación de experiencias novedosas que ayuden a mejorar los ambientes escolares y la formación integral de esos niños y jóvenes que pasan por las aulas de las instituciones educativas.

Nosotros partimos de una experiencia exitosa que ha demostrado cómo estudiantes al ser "Tocados" de manera sistemática por los procesos artísticos han visto transformados positivamente sus imaginarios y sus formas de interrelacionarse con el mundo.

María Acaso nos propone que en la actualidad se da un hiperdesarrollo del lenguaje visual fruto de las nuevas tecnologías y además nos habla del hiperdesarrollo del hiperconsumo y de cómo los espectadores nos hemos convertido de ciudadanos en consumidores y el mundo como texto se sustituye por el mundo como imagen. Nos dice además que vivimos en un mundo de "analfabetismo visual" y que:

> "... no debemos olvidar que la capacidad para absorber e interpretar la información visual no es una capacidad innata en el ser humano, sino que es una habilidad

que hay que aprender a desarrollar y, por tanto, la educación artística tiene mucho, pero mucho que ver no tanto con la consolidación sino con la desconsolidación del mundo-imagen".[1]

Para salir de ese analfabetismo visual es necesario entonces[2]:

"Aprender a analizar los mundos visuales que nos rodean, aprender a pararnos a observar, aprender a quitarnos la venda y dejar de estar ciegos, quizá sea la meta más importante de un profesional de la educación artística del siglo XXI, ya que algunos de los estudiantes se convertirán en constructores de productos visuales pero todos, absolutamente todos, son y serán espectadores."

Es en este contexto que se justifica y se hace necesario un proyecto desde la educación artística que permita ver el mundo con otros ojos, que integre diversas áreas del conocimiento y ante todo permita a los jóvenes ser felices, que permita cambiar imaginarios y observar el mundo de otra manera, con una metodología clara y apoyándose en grandes maestros de la literatura amplíe la visión de los niños y jóvenes y permita transformar sus producciones pictóricas reconociendo el color del mundo con otros ojos, los ojos del corazón que les permite ver con pasión y no simplemente con la razón.

Para el desarrollo la propuesta fue necesario aclarar los términos que utilizaremos como base para la misma.

Iniciamos con el término arte que cuyo concepto ha variado de acuerdo a las épocas y ha sido objeto de diversos estudios y polémicas.

El término arte se deriva del latín "ars" que no tenía la misma el mismo significado que ahora, según TATARKIEWICKS[3]:

"...significaba destreza, a saber, la destreza que se requería para construir un objeto Una destreza se basa en el conocimiento de unas reglas, y por tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas..."

"Durante la edad media "ars" se entendió como la clase de arte más perfecta, esto es, como un arte liberal. Y las artes liberales eran: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música"[4].

Las demás artes se denominaban vulgares o comunes porque su práctica requería un esfuerzo físico a diferencia de las liberales que requerían esfuerzo mental. La poesía no se consideraba un arte en tanto que el poeta se visualizaba como un sujeto de revelación divina, como un profeta.

En el siglo XVIII se adopta el término bellas artes diferenciando los oficios manuales y las ciencias que no eran arte y sólo considerando las bellas artes como tal.

El significado del concepto de arte es más extenso hoy en día incorporando artes que se encontraban por fuera de las bellas artes como la fotografía, el cine, la literatura y manifestaciones más recientes como la música electrónica.

1 ACASO, María. La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Catarata, Madrid. Segunda edición. 2010. Pág. 35

2 Ibid., p. 117.

3 TATARKIEWICZ, Wladislaw. Historia de seis ideas. Tecnos, S.A. Madrid, 1992. Pág.39

4 Ibid.,p.42

Asumimos entonces una definición alternativa de arte que nos propone Tatarkiewicks:[5]

> "El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque".

Esta definición nos habla de producciones humanas miradas no bajo el concepto de belleza sino de la capacidad de afectarnos, emocionarnos, deleitarnos es decir que tenga incidencia de alguna forma en nuestras vidas. **El arte involucra tanto a las personas que lo practican como a quienes lo observan y** la experiencia que vivimos a través del mismo puede ser del tipo intelectual, emocional, estético o bien una mezcla de todos ellos.

Se han propuesto varias clasificaciones de las artes, en un momento histórico se habló de las artes espaciales y las artes temporales, pero:

> "…existe actualmente la tendencia a restablecer una división de las artes que toma en consideración más bien el órgano sensorial que interviene más directamente en el acto de disfrute que el medio en que el arte mismo se desarrolla."[6]

Es así como se habla de artes auditivas en las que interviene el oído (aquí se incluye la música), artes corporales donde el movimiento y la expresión del cuerpo son lo fundamental (Danza y teatro) y las artes visuales en que el ojo humano es el sentido utilizado para la percepción (aquí se agrupa la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, grabado).

Hoy en día:

> "…a las artes plásticas se les llama comúnmente artes visuales para destacar que sus productos son apreciados tan sólo por la vista. En cambio la literatura también puede ser oída y, forzosamente, oímos la música de una danza, las palabras de una actuación teatral o los sonidos de un video"[7].

Para nuestro trabajo se tomó en sentido amplio el término artes plásticas ya que cuando los maestros dicen que enseñan artes plásticas:

> "…se refieren a varias técnicas de expresión, siendo las más frecuentes pintura y dibujo, seguidas de manualidades o artesanías, en las cuales por lo general se aprende a hacer objetos decorativos con diferentes técnicas La historia de las artes se enseña con poca frecuencia. Por lo general se estudia historia del arte occidental , pero escasamente se mencionan las maneras de producir arte y las cosas que han hecho los aborígenes de nuestra tierra "[8].

Estos conceptos nos conduce a lo que debe ser la educación artística y el papel de las artes plásticas en este proceso.

Haciendo una búsqueda sobre la palabra literatura encontramos que:

5 TATARKIEWICZ, Wladislaw. Op. Cit. Pág. 67

6 DORFLES, Gillo. El Devenir de las artes. Fondo de Cultura Económica. México, 1993. Pág. 81.

7 ACHA, Juan. Expresión y apreciación artísticas: artes plásticas. Trillas. México, 2011. Pág. 42.

8 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares Educación Artística. Magisterio, Santafé de Bogotá D.C., 2000. Pág. 106.

"La **literatura** es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género (la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc) y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, literatura jurídica, etc). Es estudiada por la teoría literaria."[9]

Ahora bien en cuanto a la palabra nos dice DORFLES:[10]

"…esta sublime prerrogativa humana, no pude ser identificada por sí misma con el arte, pero tampoco puede ser rebajada a sus meras componentes sonoras, rítmicas y acústicas, y si la metáfora en el lenguaje precede a su significado completo antes que seguirle, si verdaderamente la imagen está destinada a florecer en la mente humana antes de convertirse en concepto, esto será una prueba también del íntimo sentido poético de las distintas lenguas, que antes de ser discurso científico o lógico, son discurso poético."

Quiere decir esto que la palabra por sí misma no produce arte, lo que miramos en este caso es la posibilidad de producir un lenguaje literario y crear imágenes artísticas ya que una cosa es la palabra casa mirada desde el sonido de los signos fonéticos o por la representación icónica de la misma. Interesa sobremanera la posibilidad de comunicarse a través del lenguaje porque: "El problema de la comunicación atañe explícitamente al núcleo mismo del lenguaje, y sería inconcebible admitir una forma de arte en que la comunicación faltase por completo."[11]

Dentro de los sistemas de significación encontramos el lenguaje verbal (oral y escrito) y el lenguaje no verbal (gestual e icónico), siendo el lenguaje icónico (figura o imagen que representa una realidad visible) el privilegiado por el artista.

La imagen literaria surge de la relación entre la imagen y la palabra y es lo fundamental en el proceso educativo, nos interesa la literatura no para hacer análisis de estructuras sino por la posibilidad de crear imágenes en los lectores que amplíen sus imaginarios y les permitan ver y crear nuevos mundos.

Es necesario introducir el concepto de écfrasis entendida como: "la representación verbal de una representación visual"[12], ya que esta nos permite establecer una relación directa entre lo que observamos y cómo podemos describir lo observado de una manera poética.

Nos dice el profesor Pedro Agudelo acerca de la écfrasis[13]: "Significa la acción propia de *des-obstruir*, de *abrir*, de *hacer comunicable* o de *facilitar el acceso* y el *acercamiento a algo*."

Continúa el profesor Agudelo diciendo que existe una relación entre descripción y narra-

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura

10 DORFLES, Gillo. Op. Cit. Pág.196

11 Ibid., p.198

12 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cfrasis

13 El profesor Pedro Antonio Agudelo es Licenciado en Educación básica de la Universidad de Antioquia, especialista en Hermenéutica literaria, candidato a magíster en Estudios humanísticos y Docente universitario. Las ideas hacen parte de la conferencia: La Relación Arte Literatura. Imágenes, palabras, tiempo y espacio. Realizada en la Institución Educativa Francisco Miranda el día 13 de Junio de 2012.

ción, entre el título y la obra y entre la descripción y la interpretación:

> "El escritor, igual que el pintor, dirige la mirada del lector sobre la diégesis (mundo ficticio en que las situaciones y eventos narrados ocurren), focalizando (en términos narratológicos) la representación de las acciones. El título constituye un primer elemento dinámico en la hermenéutica del texto ecfrástico ya que es la puerta de entrada a la interpretación de la obra. La descripción y la interpretación son dos funciones de la crítica de arte y de la crítica literaria."

Ha existido durante todas las épocas una relación entre arte y literatura desde Simónides de Ceos, en el siglo VI a.C., siguiendo con Plutarco y ya en el siglo XIX la ecfrasis se convierte en una forma literaria.

Continúa el profesor Agudelo acerca de la écfrasis literaria: "presupone el cuadro, sea este real o ficticio. Por tanto, la écfrasis literaria se basa en una idea del cuadro, en una imagen del artista, en lugares comunes del lenguaje".

En la actualidad existen pintores y poetas que hacen sus obras juntos, se da la ilustración de libros poéticos donde las imágenes no son interpretaciones del texto que hacen parte de la obra misma, hacen parte de la narrativa y asimismo podemos partir del texto literario para llegar a la imagen pictórica

Es importante la creatividad para el desarrollo personal, al respecto nos dice ACHA:

> "La creatividad atañe el cultivo de la sensibilidad y de determinadas actitudes. La sensibilidad tiene que ver con la posibilidad de expresar o manifestar las emociones, sentimientos, ideas, etc. Las actitudes a que nos referimos, se relacionan con actividades de búsqueda con la imaginación, que dan un sentido, o una orientación, a la expresión de la sensibilidad y hacen que ésta se manifieste de manera propia, acorde con la personalidad de cada individuo. Ello es al mismo tiempo, un medio de entrar en contacto con el ambiente que nos rodea, de comprenderlo y aun de cuestionarlo para proponer algo nuevo. El ser humano se realiza en y por sus creaciones."[14].

Los estudiantes son inquisitivos y creativos en sí mismos y el proceso educativo y en especial la educación artística debe fortalecer esa sensibilidad para formar seres autocríticos que valoren el arte y lo que el arte es como parte vital que le da sentido a la vida.

El imaginario[15]: "…del latín "imaginarius", es aquello que solo existe en la imaginación", y opuesta a esto se encuentra la noción de realidad. Ahora bien, "Lo imaginario, o dimensión no-lingüística de la psique, se funda -tal cual su nombre lo indica- en el pensar con imágenes; pensamiento que -según Freud- es el tipo de pensamiento más primario".[16]

La imaginación permite a los seres humanos transformar la información que poseen en imágenes que representan una visión del mundo y de lo que cada ser humano conoce o tiene como referente de lo que es real. Es así como podemos tener amigos imaginarios, países imaginarios, planetas imaginarios, sociedades imaginarias y todo lo que hasta

14 ACHA, Juan. Op. Cit. Pág. 9.

15 http://definicion.de/imaginario/

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_real_lo_imaginario_y_lo_simb%C3%B3lico

el momento no ha sido creado, es decir, la imaginación nos permite ser creadores y forjadores de parte de nuestra propia vida.

Viktor Lowenfeld[17] nos habla del desarrollo creador y como este: "comienza tan pronto el niño traza los primeros rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo, de una manera que es únicamente suya."

Es decir, la imaginación siempre está presente en el mundo de los niños y la actividad artística por tanto no debe ser impuesta sino que debe surgir de adentro. Las experiencias artísticas se han considerado siempre la base de la actividad creadora dentro de la escuela. Por tanto las experiencias artísticas deben ser creadoras en sí mismas y no repetidoras de modelos. Todos tenemos un potencial creador y en la medida que lo utilicemos podemos aprovechar al máximo nuestra capacidad, hay que activar la imaginación iniciando con pequeñas cosas. Una cosa fundamental nos plantea las ideas de Lowenfeld y es que para que haya niños creativos es necesario contar con maestros creativos, por lo tanto es también la tarea permanente de los maestros el desarrollo de su propia capacidad creadora.

Nuestra propuesta se basa en replicar una estrategia pedagógica significativa, entendida la Estrategia pedagógica como:

> "...aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje."[18]

En este caso debemos mejorar nuestra formación no sólo en la aplicación de técnicas pictóricas, además debemos buscar las didácticas del arte que sean más acertadas teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes a los cuales orientamos el proceso de enseñanza aprendizaje.

La experiencia Nexo Miranda desarrollada desde hace diez años en el día de hoy transversaliza las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología (TIC) y ciencias sociales, logrando avances significativos al punto de establecerse como un proyecto institucional. Durante el proceso se ha visto la transformación de esos imaginarios de los niños y jóvenes de la institución lo que se refleja en las producciones pictóricas a partir de la lectura de cuentos, narraciones orales y la mirada del entorno.

Es nuestra responsabilidad como docentes de educación artística hacer que esta área fundamental dentro del currículo no se convierta en la repetición de una serie de técnicas sin sentido con modelos a seguir como recetas, debemos buscar que ese lenguaje visual sea utilizado para ampliar el campo de la imaginación y ayudar a los jóvenes en su proceso de decodificación de las imágenes que nos invaden diariamente a través de los diversos medios de comunicación.

La educación en general es entendida como un proceso integral que busca el desarrollo armónico del individuo a través de la

17 LOWENFELD, Victor y W. LAMBERT, Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora. Kapeluz, Buenos Aires. 1992. Pág. 49.

18 http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html

adquisición, apropiación y utilización acertada del conocimiento, es decir, de las acciones que a partir de estos pueda realizar, utilizando diversos lenguajes, según sea el objetivo que busca.

A partir de los planteamientos Piagetianos que comenzaron a tomar en consideración la relación hombre-entorno, la educación comenzó igualmente a dirigir su mirada hacia los fenómenos internos y externos que intervienen en los procesos del desarrollo cognitivo del ser humano.

La comunidad es una escuela en permanente transformación, en continuo movimiento. Esto obliga a los seres humanos a estar todo el tiempo a la expectativa de los cambios ocurridos y a adaptarse a ellos para mantenerse "vigentes".

Hablar entonces de educación nos remite a pensar acerca de unos procesos que nos conducirán hacia el logro de unos objetivos básicos de conocimiento que sean eficaces para el estudiante. Ahora bien, cuando se habla de las posibilidades de la enseñabilidad a partir de la danza en general, la plástica, la música y el análisis de la cultura; se hace necesario orientar nuestra atención hacia los procesos de la educación popular toda vez que es en este contexto en el cual se desarrollan estos factores no sólo desde el aspecto de las manifestaciones artísticas, sino además desde la construcción permanente de las mismas.

¿Para qué la literatura en este proceso?

La literatura en un principio surgió para fijar, conservar la tradición oral: la literatura occidental nace con La Ilíada y la Odisea de Homero. Era tal la importancia cultural de dichos relatos que se decide plasmarlos en letra, es decir, escribirlos para que se conservara esa tradición oral. Y se empieza a escribir sobre otros temas: filosofía, matemáticas, poesía lírica, dramática, etc. En un sentido primigenio la palabra "literatura" significa "todo lo que está escrito" sin importar el tema que puede ser cualquiera: derecho, filosofía, pedagogía, arquitectura, matemáticas, poesía, etc., etc.

Leer libros de verdad te abre nuevos horizontes, te cultiva, te pone a pensar, hace que imagines cosas inimaginables y todo eso es un excelente ejercicio mental. Lo contrario al mirar la televisión ya que se utilizan menos neuronas que cuando estás durmiendo.

Hay que leer de todo: desde revistas (científicas, de divulgación, de chismes o cómics) hasta libros (aunque sea "el libro vaquero") ya sean ensayos científicos o literarios, de aventuras, novelas, etc., la cosa es no dejar de leer.

La literatura sí sirve y sí tiene utilidad, quienes digan lo contrario simplemente no saben leer o no les gusta. Y negar la literatura es simplemente absurdo, pues sin ella el internet y muchas cosas más no existirían.

Nuestra invitación entonces es a aprovechar las bondades de cada una de estas artes para ampliar nuestra mirada y realmente transformar los imaginarios de los estudiantes y los nuestros por supuesto. La propuesta que presentamos consideramos que aporta en este sentido y es nuestra contribución para combatir esa "pedagogía tóxica" que debe estar por fuera del sistema educativo.

Así nació nexo miranda

Toc, toc, toc

Señora buenos días, necesito hablar con el Rector soy Fernando Palacios un nuevo Maestro.

Caminé once pasos hacia el interior, el último de ellos me detuvo frente a un gran patio, lo que vi me hizo sonreír. Acababa de firmar una permuta con la maestra Blanca. Mi anterior institución aunque tenía todos mis afectos era un gran edificio gris de cemento y más cemento; encontrar al costado del patio un enorme algarrobo de largas ramas que daban una acogedora sombra que convidaba a estar debajo - enseñando canciones o leyendo un buen libro - a cada extremo de la cancha de baloncesto las más altas palmeras que parecían danzar al ritmo de la algarabía de una veintena de loros verdes que descansaban en su copo, mientras que ellas, como guardianas contaban lo ancestral de esta institución, esas fueron las imágenes determinantes, no había más que ver, pues ya quería conocer a mis estudiantes y brotó de mi garganta en voz alta: ¡Acá quiero ser Maestro!

Trabajaba en la misma escuela en que estando niño realicé la primaria, allí mi padre fue maestro y cumplí las prácticas docentes cuando estaba en la Normal Piloto de Copacabana. Estudiaba un postgrado en Cultura política y Pedagogía de los Derechos humanos y una compañera me dice: Te gustaría trabajar en Medellín por ahí están buscando permuta pues sí el universo confabulando con mi destino me envió a la Institución Educativa Francisco Miranda: Mejor dicho en pleno centro de Medellín, comuna nororiental, al ladito del barrio Moravia, el Parque Explora, el Jardín Botánico, el Parque de los Deseos, el Parque Norte, Museo Pedro Nel Gómez y la Universidad de Antioquia.

Llegué teniendo un propósito en la mente: "Con la población de Moravia podría hacer más labor pedagógica y social, además allá está mi sangre, hay mucho afro".

La Institución Educativa Francisco Miranda me recibió con la anécdota que concretó el inicio reflexivo de uno de los proyectos escolares más importante que he realizado.

¡Mijo que le pasa!...tranquilo, relájese, venga cuénteme que le sucede hermano.

Lo abracé y por primera vez vi un niño de ocho años a punto de colapsar por una crisis nerviosa. Temblaba aún con sus manos empuñadas, traté de abrírselas lentamente para que suavizara su tensión. Empezó a hablar:

Anoche soñé con mis hermanos y ellos están muertos.

Pero mijo simplemente querían verte, saludarte y por medio del sueño te visitan.

Es que no tienen cabeza, a ellos se las cortaron, por eso nos vinimos del pueblo.

Lloré con él.

Empecé una auto-interventoría pedagógica, germinándose en mi cabeza la idea de cómo hacer que esta clase de experiencias no sean las únicas contundentes en la vida de mis estudiantes, me preguntaba que otras experiencias desde el aula podía encaminar para lograr grata recordación. Para ayudarme en el proceso de organizar las ideas, las energías del universo decidieron que viajara a Paris, pero no al barrio a Francia - en ese entonces ya representaba a Colombia en eventos internacionales con otra pasión: La fotografía - Allá mis sentidos me repetían constantemente ¿Y si me traigo estudiantes de la Miranda a conocer?

Nexo Miranda es un proyecto que busca la transformación de imaginarios desde la literatura y el arte. Se apoya de los aprendizajes claves en los procesos de pensamiento en el contexto educativo: aprender a ser, saber, convivir, sentir, pensar e innovar; es una manera de brindarle a los estudiantes y a toda la comunidad nuevas opciones donde el arte es un lenguaje universal con el cual ellos se pueden comunicar sus sentires y ver que el entorno no es solamente las cuatro paredes de la escuela o el barrio, sino que el mundo está abierto para ellos. Esta experiencia transversaliza, las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología (TIC) y ciencias sociales, la estrategia se aplica desde el año 2002, actualmente con el compromiso de maestros y maestras ha sido acogida por toda nuestra institución educativa en los diferentes grados de primaria, media y CLEI - Centros Especiales de Educación Integrada (nocturno) - Es una experiencia que nace en la parte urbana, pero también se ha aplicado en instituciones educativas rurales, en subregiones de Antioquia y en otras instituciones de Colombia, España, Inglaterra, Camerún y Burkina Faso en África.

Nuestra institución cuenta con 2.670 estudiantes y en la actualidad de sus ochenta maestros, diez somos líderes, que apoyados de los coordinadores, hacemos posible que todos estemos involucrados en el proyecto. Líderes son todos los maestros que aplican la estrategia en el aula de clase, pero cada par de maestros de nuestro equipo, que está en las diferentes jornadas y sedes, hace que exista esa presencia continua de un maestro guía que pueda llevar a los estudiantes y a sus propios compañeros, para que las cosas funcionen, las acciones empiezan a verse bien, y hay un producto exitoso como lo es esta experiencia.

La Rectora Luz Ángela Puerta Gómez lidera como directiva y gestiona a la par conmigo las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, ella es, incondicional para trabajar y ejemplo vivo del alcance al que pueden llegar las ideas de los maestros cuando cuentan el apoyo de verdaderos directivos-maestros. Recuerdo que en el año 2006 cuando llegó a la institución mantuvo en su escritorio la fotografía de los primeros cuatro estudiantes que por el proyecto viajaron a España. Los docentes que me acompañan y directamente lideran la experiencia son Fanny Pino, profesora de quinto de primaria quien desde el inicio me orientó y alentó con sus recomendaciones y aún hoy sus consejos son decisivos en la continuidad y éxito del proyecto; la profesora Luz Eugenia Cuesta, del área de tecnología, el profesor Fernando Álvarez de lengua castellana; tenemos en la tercera jornada - nocturno- a Gilma González e Isabel Cristina álzate de las áreas de artística

y lengua castellana. En la Julio Arboleda dos lideresas que han fortalecido mucho el proyecto: Liliana Ramírez y Luz Dary Tobón. En bachillerato del área de artística, la compañera Viviana Vélez también le ha puesto alma, vida y corazón y María Eugenia Morales quien acaba de terminar una especialización en España, con sus ideas ha sido un gran aporte para el proyecto. Ella creó y coordina el Nexo Museo Virtual. Por lo cual, todos estos compañeros que acabo de enunciar aúnan intensiones buscando alcanzar que toda una institución armonice acciones para que la comunidad educativa le apueste con ilusión a transformar imaginarios y convertirlos en realidades que hacen personas más felices.

¿Y cómo se aplica en el aula de clase?

Aunque consciente del entorno agreste que socialmente viven los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Miranda; comuna nororiental, antiguo basurero de Medellín, acopio de desplazados y grupos al margen de la ley, sumada la influencia de los medios de comunicación; no fueron razones suficientes para aceptar que todo ejercicio narrativo o pictórico que aplicará en clase culminara en historias o dibujos cargados de imágenes con violencia. Por esta razón inicié la búsqueda de estrategias que lanzarán otros resultados sin dejar de reconocer que el arte se nutre de experiencias vividas, pero la intención era buscar otras prácticas que fueran tan contundentes como influyentes de manera positiva en sus sentires y por ende en sus creaciones. Ahí, justo en ese momento surgió la pregunta que dio inicio al proyecto Nexo - Miranda:

¿Podrían nuevos imaginarios transformar realidades y distanciar las historias e imágenes violentas de las expresiones narrativas y pictóricas de los estudiantes?

Encontré la respuesta en la lectura de obras literarias en clase, acompañándonos de la pluma de Gabo, Carrasquilla, Obeso, Niño y Pombo entre otros; pero la manera de interpretarlas para llegar a su comprensión no sería en el contexto acostumbrado regularmente en la escuela, sino que su análisis se haría por medio de dibujos y pinturas, donde además los estudiantes manifestarían su pensar y conocimiento, con un vocabulario propio y sencillo, desde su corazón, dirigido de manera oral o escrita más a sus compañeros que al maestro. Pero adjuntas a este ejercicio lector involucré las lecturas: emocional, social, visual simbólica, espacial y nocional para encontrar en las manifestaciones artísticas esos mensajes ocultos y silenciosos gritos que el estudiante en ocasiones no sabe cómo expresarlos o se niega a revelar.

Los barrios aledaños a nuestra institución son estrato uno y dos, la mayoría de los padres de familia trabajan en la informalidad, luego de clases las y los niños están solos o en compañía de sus abuelos; les gusta estar en el colegio pero hay desinterés por estudiar, son ávidos de afecto, reflejan el pesado entorno barrial con actitudes de temor, desconfianza y agresión al otro.

Nuestra Institución se perfila hacia la Pedagogía Activa con el modelo "HUMANISTA SOCIAL INTEGRADOR". Entre varios pedagogos que guían la estrategia didáctica de Nexo Miranda retomamos a Vigotsky:

"La finalidad de la educación como desarrollo de la actividad creadora y adaptación del hombre al medio que le rodea". La estrategia se inicia en clase de castellano, ya sea en el aula, las bancas del paseo Carabobo, bajo un árbol o junto al lago del Jardín Botánico, se lee en varias sesiones la obra literaria elegida, al terminar se comenta sobre ella y en lluvia de ideas transformamos contenidos, personajes, épocas, conflictos; para crear narraciones escritas u orales inspiradas en lo leído. Este ejercicio acerca a la interconexión de pensamiento y palabra y al criterio de la significación de la palabra. Luego los estudiantes en clase de artística, empleando variadas técnicas previamente enseñadas, realizan su interpretación pictórica de las lecturas; esta acción creadora está ligada a la imaginación como base y procesos de razonamiento que iniciaron con elementos que extraen de sus vivencias ya que para crear no podemos decir que partimos de la nada. En este momento recupera intensión mi propuesta de conjugar vivencia, fantasía y enlace emocional para mostrar un resultado creador; si las prácticas son tan contundentes como influyentes de manera positiva en sus sentires, se inducen avances de manera natural que revelarán en sus propuestas. Después el aula se convierte en galería donde se hace la exposición de los trabajos y cada estudiante explica a sus compañeros por qué esa imagen refleja su interpretación de lo leído. El proceso se repite con otra obra del autor o narraciones del tema elegido para ese año. En 2011 estamos leyendo varios autores pero el tema central son los nobeles latinoaméricanos, héroes desconocidos de nuestras narrativas, para llegar a nuevos orgullos, héroes que con su pluma plasman en el papel la cotidianidad que vivimos en el hogar, escuela, barrio, vereda o ciudad. La producción que ha surgido de los estudiantes de preescolar a once, más los de CLEI, tanto escrita como pictórica, se encuentra en la Nexoteca con disponibilidad para toda la comunidad académica y visitantes a la biblioteca del colegio.

Lo esencial y apego de la propuesta al plan de estudios de lengua castellana y Educación Artística, fue la clave para subsanar la gran dificultad en la multiplicación del proyecto en otros grupos; en dichas áreas se trabajan conceptos, definiciones y elementos del lenguaje literario y visual pictórico que todo plan basado en los estándares del Ministerio de Educación estipula para enriquecer el saber cognitivo del estudiante. Dos actividades que también contribuyen a la adquisición del lenguaje técnico y a la reflexión sobre el contexto histórico de la literatura y el arte son: Nexo Museo Virtual, exposiciones sobre historia del arte, realizadas mensualmente en el aula de Medellín digital y el Semillero Nexo Ilustradores, grupo conformado por un centenar de estudiantes de todos los grados de la institución, padres de familia, egresados y comunidad en general que se reúne los sábados, allí son cotidianos los términos técnicos que fortalecen su lenguaje con un conocimiento que se refleja luego en sus propuestas reflexivas, apoyadas con bases teóricas que les permiten impulsar su talento creativo.

En el grupo partimos de poemas, cuentos o narraciones de sucesos significativos en la actualidad, los maestros expertos en pintura aportan a los saberes previos de los estudiantes consiguiendo que apren-

dan, practiquen y fortalezcan sus destrezas que inspiradas en los textos más el conocimiento, facilita que expresen su sentir y visión del entorno de una manera artística.

Nexo Miranda propicia que partiendo de las letras que crean imágenes, sirvan a las y los estudiantes como inspiración, fortalezcan el desarrollo de competencias, descubran sus talentos y su producción narrativa y pictórica no tenga únicamente el influjo del violento entorno social; esto se evidencia en los criterios institucionales del proceso evaluativo que son permanentes, intersubjetivos, de interlocución y progresivos:

Personalizada: El maestro(a) escucha la interpretación que cada estudiante hizo de la lectura o lee la creación narrativa (competencias comunicativas), luego lee el lenguaje y técnicas pictóricas que empleó en la creación de su ejercicio artístico (competencias propositivas).

Co evaluación: se parte del concepto que el aprendizaje involucra interacción, que establece relación con el mundo para desarrollar un carácter de autoanálisis y valoración del producto del otro (competencias ciudadanas). Los niños y niñas escuchan a sus compañeros, observan los trabajos y eligen la obra que más innovó y aportó al proceso creativo de la clase. Además en el aula se forman equipos significativos de trabajo y puede observarse y comparar los temas de conversación que utilizaban anteriormente y los que proponen en la actualidad.

Auto evaluación: El(a) estudiante escribe en el cuaderno de artística sus inquietudes, aspiraciones, sueños y opciones que la institución por medio del proyecto crean para su futuro (competencias laborales - Gestión de conocimiento, gestión de recursos); además sobre su evolución y beneficio de oportunidades que se le brindan para su crecimiento.

Los resultados son específicos: Los estudiantes reconocen en el arte y la literatura un medio para expresar sus sentires y otra opción para alcanzar sus sueños; identifican nuevas experiencias que redefinen sus expresiones narrativas y artísticas aprovechando sus vivencias cotidianas de modo positivo; fortalecen su autoestima gracias a la sensación de poder alcanzar sus metas; descubrimiento y florecimiento de sus talentos; redescubrimiento del encanto de la literatura y el arte; creación de intereses lectores, buena distribución del tiempo libre y cambios en su actitud con miras a la perspectiva socio cultural.

¡Ahora le cuento lo de los viajes a Europa!

Profe, quiero ir al baño en ese momento caí en cuenta en lo que me había metido.

Llegó el día, agosto de 2006 y reporteros del periódico el *Colombiano,* nos esperaban para registrar nuestro viaje, salimos de la institución en un bus que contrató Augusto Palacio rector en ese entonces y con los padres de familia nos fuimos rumbo al aeropuerto José María Córdova de Rionegro. De allí a Bogotá y en el aeropuerto el Dorado, con miles de personas extrañas y una fila eterna de abordaje al vuelo internacional, Yakeline de seis años, con más pecas que cara, me dice que quiere ir al baño. Fue ahí, en ese momento que se detuvo el aire y fui consciente que me iba

completamente solo con cuatro niños rumbo a Europa. Llamé a un policía, frente a él sin la más mínima muestra de confianza, escribí el número de su placa, uno nunca sabe, lo dejé haciendo fila con las maletas, los dos varoncitos y llevé a las dos niñas al baño

Pellízqueme profe para ver si esto no es un sueño; es la primera vez que me como una hamburguesa; las nubes son como algodón; y esto qué es por qué me saludan los hombres con dos besos; Paris es la ciudad más bonita que conozco; cuando sea grande yo vuelvo; profe la Mona Lisa me mira; uf Picasso es *mero teso*; Ver jugar al Real Madrid en el Bernabéu…ya me puedo morir, gracias profe gracias!. Son algunas expresiones de estos estudiantes de acá de allá, indígenas, afrocolombianos, con discapacidad, desplazados, huérfanos… Yaqueline, Jhon , Leizon, Alejandra, Carlos, Lukas, Michel, Julián, Deyer, Sara, Valeria, Kelly, Brayan, Juan, Katherine además de la camerunesa Jill y el español Víctor han estado en el Encuentro internacional de Artistas Nexo. Aunque no es nuestro menester sacar artistas estos chicos y chicas han demostrado su talento y sorprendieron en el viejo continente a los artistas con quienes tuvieron la posibilidad de interactuar. Sí porque esa es la parte más importante del viaje, el aprendizaje de técnicas pictóricas que les brindan los grandes artistas del mundo en los talleres de creación y sensibilización que se realizan durante la semana de estadía en España.

Cada año asistimos como invitados al Encuentro Internacional de Artistas Nexo, evento liderado por Fernando Barredo, maestro de artes de la Universidad Complutense de Madrid quién nos apoya y subsidia el traslado de nuestros estudiantes a Toledo. Como maestro-artista reconoce el poder de la educación y la fuerza del arte en los procesos de transformación social. A continuación le cuento como se hace la selección de los estudiantes que viajan:

Hacemos dos lecturas a nivel institucional -aunque el maestro aplica la propuesta tantas ocasiones estime conveniente- a la misma hora un día determinado toda la institución está leyendo el autor elegido; este año el eslogan motivacional fue *¿De verdad, no te has leído ningún nobel?* Iniciamos con poemas de Gabriela Mistral. Entonces los maestros con su grupo, lee en clase el texto, continúa con las actividades propuestas, comentarios de la obra y empieza la creación tanto narrativa y/o pictórica. De esta manera se vincula absolutamente toda la comunidad educativa. En otros años también hacíamos lecturas con el micrófono, entonces fue común escuchar en el patio y corredores a Candelario Obeso o Jairo Aníbal Niño quien con sus textos inspira a Valeria Lucía una de los más grandes talentos de la institución.

Luego el director de grado entrega a los líderes un paquete con el trabajo que realizó en su grupo, es ahí donde surgen los trabajos que se llevan a la biblioteca de la institución para que puedan apreciarlo los visitantes y estudiantes de cualquier nivel vean el producto de sus compañeros. En esta acción los maestros y estudiantes descubren los talentos en el grupo, he inician el aliento para incentivarlos a participar en la convocatoria abierta que se hace a todo el estudiantado y surja quién nos represente en Europa con su trabajo pictórico. Este año, por ejemplo, luego de leer presentaron sus creaciones mil estudiantes, siendo elegida por maestros, artistas y padres de familia Katherine Andrea Hurtado Ruíz;

para quien su discapacidad auditiva no le impide volar y comunicarse por medio de los pinceles y colores de su paleta.

También los padres de familia están al tanto del proceso, se acercan a la institución y nos preguntan: qué estamos leyendo o cuál es el autor sugerido. Su vinculación con el proyecto es tal que incluso en la comuna 4 se realiza en conjunto con estamentos estatales, el reconocimiento a las acciones culturales significativas para la comunidad; para esto los padres de familia, escriben, relatan la experiencia, recogen firmas y la presentan; ellos postularon a Nexo Miranda y fuimos los ganadores. Es increíble que finalizando el año los estudiantes ya están preguntando ¿Profe qué vamos a leer el año entrante? Yo les infiero ¿por qué? ¡Ah para empezar a leer en diciembre y estar listos!

Quiero destacar así mismo, que haciendo alusión al nombre de la experiencia, hay una conexión directa del proyecto con la comunidad en general, donde la misma palabra nexo abarca todo. Nexo desde la casa hasta un nexo internacional, con diferentes estamentos económicos, universidades, museos y centros culturales de la ciudad que conocen nuestra experiencia y apoyan los procesos. Ya en cualquier momento María Eugenia la secretaria, nos entrega un papelito con el nombre de un maestro, o personaje de la ciudad o el país que quiere conocer sobre nuestra experiencia.

Y entre nobeles cumplimos 10 años

Ni un solo estudiante sin leer un Nobel

Pues sí como le parece que en la Institución Educativa Francisco Miranda todas y todos los estudiantes leyeron, y además realizaron pinturas inspiradas en las obras de los premios nobeles latinoamericanos; porque desde la propuesta de nuestro proyecto, las y los maestros hicieron la tarea con los estudiantes en el aula de clase y además con Nexo ilustradores tuvimos un apoyo de la empresa privada que traspasó fronteras nuevamente, mire le cuento:

Todos los sábados Mariana llega a la institución Educativa acompañada por Daniela su hermana menor, saludan de modo que ni se escucha, se sientan y empiezan a pintar

Doña Rubí con lágrimas que brotan de la emoción le dice a su vecina "mire en lo que terminaron las rayas de estas muchachas"

Así como ellas: Santiago, Valeria, Sara, Henry, Lizeth y Julián; estudiantes que pertenecen al proyecto Nexo Miranda y que en la actividad sabatina asisten como otro centenar de integrantes de la familia mirandita a los talleres de dibujo y pintura, ven como la simple actividad de dibujar para divertirse y emplear adecuadamente el tiempo libre al lado de la familia y amigos, se convierte en una actividad de emprendimiento al sentir que su talento brinda opciones en el campo del diseño e ilustración de textos.

EDIARTE S.A. convocó a nuestros estudiantes a realizar propuestas para caratulas de libros; siete fueron seleccionados para la nueva edición de textos de artística que publicará la empresa en el 2012 en Colombia, México y Venezuela.

La competencia laboral que desde esta acción se fortalece, es un agregado que conlleva aprendizajes de gestión y de recursos que los estudiantes van encontrando a medida que se introducen en las diferentes

actividades que proponemos desde Nexo Miranda.

Al igual que en las caratulas la comunidad local, nacional e internacional se vinculó en la celebración de los 10 años del proyecto; entre los festejos realizamos el 1° Encuentro *Escuela, Arte y Ciudad* donde maestros-artistas del mundo, entre charlas, talleres y conferencias, le contaron a los docentes de la ciudad cómo aplican transformación desde el arte en sus países, así por medio de este intercambio de saberes nuestros maestros y comunidad medellinense fortalecen sus criterios institucionales mirando en las prácticas artísticas otra posible opción. Además llamamos *Huellas en la escuela* a la acción que involucra tres mil personas en la construcción colectiva de diez mosaicos que rescatan la memoria barrial de nuestra comuna y con el saber adquirido abren opciones laborales futuras.

Impacto social y académico

Nexo Miranda nació en un plantel centenario, que ha vivido la evolución social del sector. Podría decirse que toda la población en su momento ha tenido algún tipo de relación con el estamento y reflejó en ella la vivencia barrial. La incidencia institucional en el sector y adaptación al contexto, nos llevan diariamente a la búsqueda de estrategias asertivas para formar al sujeto como centro del desarrollo y protagonista de transformación con ideales para su formación de ciudadanía.

Hoy más que nunca la institución de puertas abiertas está más cerca a la comunidad y los afectos hacia ella se reflejan en la recuperación del estatus formativo y regresa poco a poco al puesto social que significó anteriormente, donde el centro de toda actividad de desarrollo cultural era la escuela, creando la confianza necesaria que debe sentir una comunidad por sus maestros y enseñanzas que en las escuelas se imparte.

Contamos con el reconocimiento y apoyo de la comunidad educativa. Los estudiantes expresan la alegría que sienten al contar con el proyecto en la institución, por iniciativa propia se acercan a otros textos, abren sus mentes a la transformación de imaginarios, sienten la fuerza de sus ideas brotar a través de los escritos y prácticas artísticas, se motivan por los procesos educativos y fortalecen el sentido de pertenencia. Los educadores están prestos a colaborar y ser parte activa; en los ejercicios de construcción y mejoramiento de calidad del proyecto -evaluaciones- concuerdan en percibir que la propuesta es una posibilidad para reconocer en su que hacer las fortalezas de los estudiantes y una herramienta didáctica viable de aplicar que vigoriza los programas curriculares preestablecidos en las diferentes áreas. Los padres de familia expresan que la propuesta da alas a sus hijos, propicia hábitos de constancia, refuerza sus potencialidades y creatividad, sienten que están más integrados con las acciones escolares, aleja al estudiante de acciones violentas y conductas perjudiciales llenándolos de sueños y esperanzas. Además los padres también hacen parte del proceso creativo. Así mismo de otras instituciones educativas nos piden llevar el proyecto a sus planteles. Hoy la experiencia Nexo Miranda se posesiona como uno de los proyectos exitosos, con credibilidad y que alcanza transformación en los imaginarios de la comunidad; que cuenta con

acompañamiento continuo, aporte económico y la mirada solidaria de personas que lideran organizaciones que le apuestan al país desde las propuestas de sus maestros, comprendiendo que la fuerza y pasión de los pueblos nace en las escuelas. Entre las instituciones estatales de orden municipal están liderando La Secretaría de Educación, La Escuela del Maestro; departamental: Gerencia de Comunidades Negras de Antioquia; nacional: Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores; Internacional: Embajada de Colombia en España y Francia, Consulado Español, Circulo de Arte Toledo, NEXO de España y Grupo Zorongo de Francia. Al igual nos acompaña la empresa privada de la ciudad como: Coinversiones, Ediarte, Comfenalco, Corona, Sumicol, y de la mano de estamentos culturales tales como el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, Universidad de Antioquia y Casa de la lectura Barrientos entre otras.

La propuesta gracias a su vinculación en redes - ESMAES - ha sido presentada en foros educativos nacional e internacionales proporcionando aprendizajes propios y facilitando la posibilidad de proyección en otros espacios educativos; asimismo publicación en libros, periódicos y revistas especializadas de educación.

Los estudiantes que viajan siguen pintando y exponiendo asesorados por el artista Mauricio Gutiérrez Gómez quien desde antes de viajar los acompaña en su proceso creador, además son invitados y participan en los eventos culturales de la ciudad, obteniendo reconocimiento y primeros puestos con sus creaciones; uno de los estudiantes ha sido patrocinado con una beca para estudiar en Bellas Artes; Valeria la más pequeña obtuvo el primer puesto en el Salón de Artes visuales de la comuna 4; además los niños Nexo me acompañan en la labor social por algunos de los veinte barrios que atiende mi Fundación Somos, para la entrega de paquetes escolares, ayudas solidarias y regalos en épocas navideñas.

Conclusiones

Como maestro estoy completamente seguro que la manera de transformar y mejorar una sociedad es educar a sus niños, niñas y jóvenes acercándolos al arte. La experiencia significativa Nexo Miranda busca satisfacer esas necesidades sociales que requiere el desempeño de los educandos en un mundo global donde su interacción con él en ocasiones no es la más amable, así vigorizamos la inteligencia social, posibilitamos la transformación de paradigmas de pensamiento fortaleciendo un pensamiento divergente: Un problema múltiples posibilidades de solución, una pregunta múltiples posibilidades de respuestas. Entonces ofrecemos opciones para que su proyección parta de lo local llegando a lo universal pero con un sentimiento de orgullo por quien es, su identidad y su cultura. La comunidad educativa reconoce en la propuesta la oportunidad de surgir por medio de sus aptitudes y esfuerzos sin distingo de edad, etnia o género; identifican entre las experiencias cotidianas lo positivo, reconocen que las voces de su corazón plasmadas en el arte son manera de enfrentar y salir airosos ante el entorno adverso que quiere absorberlos; se consigue que crea en sí mismo y adopte la lectura y las prácticas artísticas

como otra opción que fortalece, engrandece y libera el alma.

Como gestor de la propuesta me procura el orgullo, compromiso y arraigo por mi vocación de ser maestro maestro de escuela. Además del compromiso de seguir buscando maneras de acercar todas las expresiones artísticas posibles a los procesos de la estrategia Nexo Miranda. Mi práctica docente se enriquece siendo manifiesta la visión educativa en el aula y la ciudad. Simplemente ser maestro me da todo y todo lo doy por ser maestro.

Medellín, Noviembre 19 de 2012

El texto fue escrito con el aporte de Javier Alvarez, integrante del grupo de líderes Nexo Miranda.

Algunos apartes del escrito fueron publicados en la serie LOS MAESTROS CUENTAN, relatos de los ganadores de los Premios Medellín, la más Educada 2008.