

Guía de arte como educación

Medellín, Colombia.
2022-2023

Un proyecto de:

Organiza:

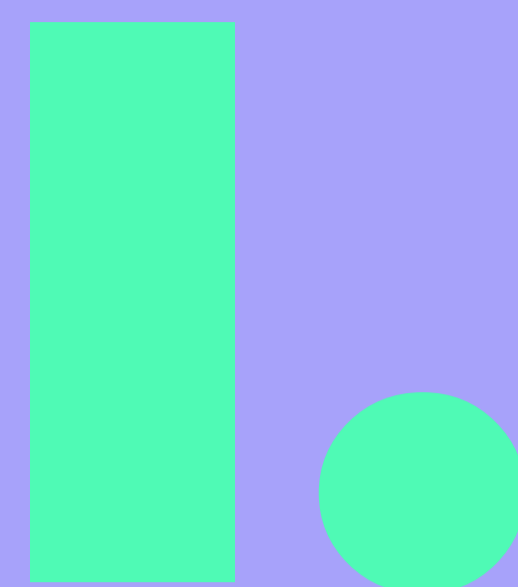

En alianza con:

Índice

I.	Introducción	PÁG.	03
II.	El enfoque de arte como educación	PÁG.	13
III.	Guía educativa: Arte como educación	PÁG.	18
IV.	Cómo usar esta guía educativa	PÁG.	20
V.	Llamado a la acción: Problemas, ejercicios y preguntas	PÁG.	22
VI.	Residentes y equipo de la residencia “Arte como educación”	PÁG.	46

Introducción a la guía educativa de Medellín

Esta guía fue preparada para maestras/os de escuela y mediadoras/es de museos, con base en las experiencias de la residencia realizada por SOA-ACE durante los meses de septiembre y octubre de 2022, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín y con el patrocinio de Comfama y el Institute of Studies in Latin American Art (ISLAA).

SOA es un espacio de arte independiente que trabaja en curaduría y gestión cultural, y ACE es un colectivo que busca aplicar procesos artísticos para la innovación pedagógica. Como parte de nuestra labor, nos dedicamos a reintroducir la imposibilidad y lo impredecible en el proceso educativo, para asegurar el desarrollo de una imaginación sin límites.

Esta guía es la tercera de una serie. La primera fue diseñada por ACE para el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, con motivo de la exposición “Bajo el mismo sol: Arte de América Latina hoy”, curada por Pablo León de la Barra. La guía luego fue ajustada para el contexto mexicano, a raíz de la misma muestra en el Museo Jumex. La segunda guía fue hecha como complemento de una escuela construida en Lo Zárate, Chile, por UES (Una Escuela Sustentable), una organización que se dedica a la sustentabilidad física para explorar la sustentabilidad cultural.

La presente guía fue diseñada en ocasión de una residencia para artistas, mediadores y docentes con interés en la pedagogía. En ella se plantean las artes como parte fundamental del conocimiento y como estrategia para desarrollar nuevos modelos pedagógicos.

Nos dedicamos a reintroducir la imposibilidad y lo impredecible en el proceso educativo, para asegurar el desarrollo de una imaginación sin límites.

En los últimos siglos la educación se ha ido concentrado en los conceptos de *utilidad y aplicabilidad* para satisfacer el mercado laboral. La tendencia a promover los cursos STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en detrimento de las humani-

dades nos hace temer por un abandono de la imaginación creativa por parte del ciudadano medio. La alternativa STEAM, que incluye el arte, enriquece el enfoque STEM con arte pero en forma subsidiaria, sin considerarlo en su manifestación más amplia. Nosotros consideramos al arte como una vía de pensamiento transdisciplinaria, o, mejor aún, como una metadisciplina que nutre las demás disciplinas y revela sus limitaciones.

Sin negar la importancia de los aspectos prácticos ni la necesidad de conseguir empleos, nos preocupan los efectos que una limitación de los procesos cognoscitivos y de la imaginación pueda tener en una sociedad en la que ya predomina el consumo sobre la creación. La especulación ampliada, e incluso fantasiosa y utópica, permite construir una plataforma desde la cual se puede evaluar críticamente la realidad de lo posible; ayuda a identificar los obstáculos que separan la imposibilidad de lo posible, y al análisis de los intereses y las estructuras de poder que se interponen entre ambos; facilita la negociación con la realidad en forma transdisciplinaria y creativa, para ampliar el campo de lo posible al servicio del bien común; y acepta lo poético como una parte importante de nuestra

Equipo residencia

vida cotidiana y no como el producto de una especialización dirigida al consumo.

Esta metodología es típica del quehacer artístico, pero por lo general se supone reservada para el artista profesional dedicado a triunfar en una escala meritocrática. Nosotros consideramos que es una parte natural del procesamiento y adquisición de conocimientos, peligrosamente relegada en una cultura mercantilizada.

Nuestro proyecto entiende que la educación tradicional se ha convertido en entrenamiento y traiciona las verdaderas metas formativas a las que la educación debería aspirar. Tratamos, por lo tanto, de ayudar en la exploración de la creatividad de todos los educandos, para enriquecer la adquisición y procesamiento de información, promover la generación de significados nuevos y definir la buena ciudadanía como un acto de creación continua, más allá de la competencia necesaria para desempeñar una profesión u obtener un empleo particular.

En línea con lo anterior, proponemos rescatar e integrar la metodología artística en todas las disciplinas, sin importar su contenido, como una forma de percibir, cambiar o abolir fronteras y de problematizar la realidad, y como una técnica de cuestionamiento y de reordenamiento.

En esta versión en Medellín, hemos trabajado con los equipos educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín y de Cosmo Schools, y con ello hemos concebido el proyecto dentro de un espacio extendido y compartido. Ambas instituciones, escuela y museo, ignoraron sus muros y territorios institucionales, para compartir metodologías y una causa común: ayudar a promover el pensamiento creativo entre el público, sin importar su edad o ubicación.

Cuando en este proyecto hablamos de cultura sustentable, estamos pensando en una cultura que, como sucede con la producción de energía y de alimentos, no se limita al consumo de lo producido, sino que garantiza que la parte productiva sea continua y autogenerativa.

El desastre ecológico que estamos viviendo se

debe a una delegación exagerada de funciones. Esto se manifiesta en la hiperespecialización y en la fragmentación del conocimiento en unidades comerciables. Sabemos mucho de una cosa y somos totalmente ignorantes en todo lo demás. Tratamos el conocimiento como si fuera una acumulación de objetos de los cuales somos propietarios, y el erudito es visto como el más rico y envidiado. El letrado es el que tiene, y el ignorante es el desposeído. O sea que la sociedad estratificada en clases sociales se refleja en cómo vemos la educación. Lo interesante de esta construcción es que los que tienen más conocimientos tampoco son libres, porque están controlados por los que dirigen la educación.

Una cultura sustentable, por lo tanto, necesita revisar la relación que hay entre la producción cultural y el consumo cultural. En el arte, el desafío es activar los pasos creativos como procesos en lugar de como instrumentos de producción de mercancías. En la educación, el desafío es transformar el proceso de formación del estudiante para que, más que un entrenamiento laboral, sea una forma de impulsar las habilidades de imaginar, conectar, configurar, cuestionar, desordenar y reordenar.

Como educadores, tenemos el problema actual de que nuestra actividad tiene que encajar en una serie de expectativas, reglamentos y horarios preestablecidos. Como artistas, sufrimos limitaciones similares, pero tenemos la ventaja de vivir el mito de la libertad. En teoría, hacemos lo que se nos antoja. Si se acepta que somos artistas, se acepta que lo que hacemos es arte. Esto es algo discutible, pero puede ser utilizado para mejorar la sociedad.

Como artistas tenemos la libertad de imaginar sin límites. Solo que, para gozar de esa libertad, tenemos que ser aceptados como artistas, o esa libertad no será accesible. O sea, el acto de conocer es controlado. Con algo de paranoia, se podría decir que la estrategia es “dividir para reinar”. Queremos eliminar la división y compartir la libertad.

Como ya lo mencionamos, una división que se nos impone es la fragmentación del conoci-

miento. Desde la Ilustración, en el siglo XVIII, el campo del conocimiento se fue fragmentando en forma similar y paralela a la creación de los Estados nación. Cada disciplina se administra como un país separado, con sus propios protocolos y códigos legales. Se generan sospechas y ganas de competir. La escuela se organiza en materias. Se sale del espacio de la Geografía para entrar en el espacio de las Matemáticas, para luego ingresar al de la Química, y así sucesivamente. Son espacios que uno visita como turista obligado. Si uno quiere detenerse más, necesita un pasaporte con visado, un permiso especial, y con el tiempo puede adquirir la ciudadanía en forma de diploma.

La otra división es institucional y viene acoplada con la fragmentación del conocimiento. Como ejemplo, en forma simplificada pero nítida, tenemos que por un lado hay escuelas y por el otro hay museos. Es verdad que, con suerte, la escuela tiene algo de arte en su currículo. Y es cierto que el museo por lo general tiene un departamento de educación. Pero a nadie se le escapa que en ambos casos la “otra” institución es la que tiene un papel menor.

En la escuela, el arte es considerada una actividad autocontenida y marginal. Es la primera que se anula en momentos de problemas presupuestales. La persona que enseña arte está, o debería estar, especializada, porque el arte no es parte del proceso cognoscitivo general. A medida que se avanza en los niveles de estudios, el arte va desapareciendo, ya que no es funcional. La persona a cargo de la enseñanza del arte no participa en la planificación del currículo escolar.

En los museos, la educación ha tenido la tendencia a funcionar como una oficina de relaciones públicas. Sirve para ayudar a difundir las exposiciones planeadas por el equipo especializado en curaduría. También es una de las primeras actividades que se corta cuando hay crisis presupuestal. El oficio de curador se basa en conocimientos sobre arte, pero no incluye la pedagogía. Y el equipo educador por lo general no participa en la planificación de las exposiciones. Los intercambios permanentes entre

ambas áreas son una excepción, y dependen del contexto y de cada institución.

Este panorama no es el ideal para lograr una cultura sustentable, y más bien lo impide. Pero la solución no es aumentar la cantidad de cursos de arte en las escuelas, como tampoco lo es tener más visitas guiadas en el museo. Si no podemos eliminar las divisiones y la fragmentación, por lo menos podemos tratar de minimizar los daños que estas ocasionan.

En este contexto, proponemos que el arte no sea considerado como una disciplina agregada a una familia de disciplinas, sino que sea usado como una metadisciplina que libere e informe a las demás. Es el conocimiento artístico lo que convierte al arte en una metadisciplina que abarca todo, tanto lo posible como lo imposible.

¿Pero qué es lo posible? ¿Cómo se define? Lo posible es aquello permitido por los obstáculos que se le interponen, y que determinan que aquello que no es permitido es imposible. La definición parece broma, pero pone en evidencia un asunto relacionado con el poder. Distinto a lo que sucede en la ciencia, los problemas que parten de una imaginación en la que está incluido lo imposible no tienen límites. Por eso el arte es una actividad raíz. Desde este punto de partida pasamos a negociar con la realidad, y esa realidad nos pone los obstáculos.

Estos obstáculos van desde las limitaciones físicas y mentales que tenemos individualmente y la cantidad de medios económicos a nuestra disposición, hasta la cantidad de pelos que tiene un pincel (si es que tenemos que pintar), la censura ideológica (si queremos expresar nuestras opiniones) y las demandas del mercado (si es que queremos alimentar a una familia). Esto nos obliga a identificar la razón de la existencia de esos obstáculos: quién los puso allí, a qué intereses sirven, cómo sacarlos del camino, cómo utilizarlos o cómo superarlos. Dado que el poder habita en los obstáculos, su remoción o su uso son manifestaciones de una actividad política. Nos obligan a decidir si nos sometemos o resistimos.

La educación tradicional, e incluso buena parte

de la progresista, se preocupa por ver cómo enseñar o descubrir lo ya conocido. Esto es inevitable, ya que los elogios y las críticas se basan en lo que conocemos. Sin embargo, esto significa que siempre estamos ubicados en el pasado, no en el presente, y, ciertamente, no en el futuro. Incluso cuando hablamos de expandir el conocimiento, solo pensamos en aumentar la pequeña plataforma en la que estamos parados, en hacer crecer el pasado sin cuestionar los paradigmas.

El artista a veces logra escarbar un poco en el campo de la ignorancia y de lo desconocido. Cuando se está libre de la maraña de los órdenes establecidos —algo a lo que el arte, como forma de conocimiento, ayuda—, se logra ver con más claridad. Para ponerlo en una forma muy simple, se trata de descubrir en lugar de adquirir, de cuestionar y de utilizar el sentido común con los ojos limpios y conciencia de una distancia crítica. Se trata de desarrollar la habilidad de convertir todo lo que nos rodea en preguntas.

Cuando escribimos una pregunta, incluimos el signo de interrogación para pedir una respuesta. La tipografía traduce la realidad hablada a signos, y nos ayuda a visualizar lo que, en su origen, es una cadencia de la voz. Esa dependencia es eficiente para la comunicación, pero no aprovecha su potencial. El signo de interrogación es mucho más poderoso que una cadencia. Cualquier enunciado con signos de interrogación se convierte en una pregunta. Esto nos obliga a tratar de encontrar una respuesta, aunque todavía no exista. El signo de interrogación es un instrumento pedagógico que puede producir una pregunta cerrada o una abierta. Y dos signos de interrogación podrían aludir no una respuesta sino a una pregunta escondida detrás de la pregunta.

Pero el signo más importante en la pedagogía todavía no existe. Es el signo de “problematización”. Un signo que puede convertir cualquier cosa en un problema que exige solución. Es el signo que nos lleva a deshilvanar la realidad en sus posibles componentes, para entender-

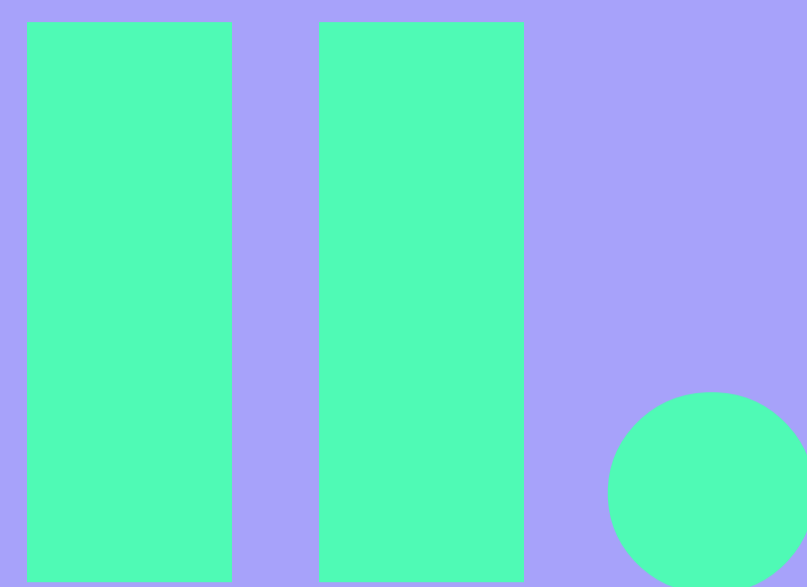
¿Cómo podemos, por ejemplo, problematizar una simple caminata?

la mejor y poder reorganizarla. Es el signo en donde el arte y la educación se fusionan en una misma actividad. Ese signo inexistente fue lo que estuvimos buscando durante los días de este proyecto en Medellín.

- Ubicar y marcar puntos posibles de descanso. Discutir qué es precisamente el descanso, por qué se necesita, cuál es la estructura anatómica que lo requiere, qué es el consumo de energía, qué relaciones hay entre la nutrición y los combustibles de motores, en qué consiste la eficiencia energética...
- Ubicar y marcar puntos óptimos de observación y admiración del paisaje. Discutir sobre de la presencia o ausencia del paisaje natural, sus efectos psicológicos y sus conexiones con el turismo y la economía.
- Señalar puntos de referencia histórica. Definir el significado de “histórico” en términos de “relevancia para quién” y de quién escribe la historia y con qué propósitos. Comparar la historia de la familia propia con la del pueblo, el país y la humanidad, y los valores que cada una de esas historias refleja.
- Hacer un mapa de los colores que aparecen en el trayecto. Qué clase de orden presentan, qué es un orden placentero, cómo se puede mejorar agregando o cambiando los colores durante el trayecto o proponiendo otras alternativas, qué valores se atribuyen a los colores, cuál es la anatomía del ojo que permite percibirlos, qué es daltonismo, cuáles son los efectos culturales de la ceguera, qué diferencias hay entre la percepción humana y la percepción de otros seres vivos, qué imaginaria producirían otros seres...

- Hacer un mapa de los sonidos agradables y desagradables del trayecto. Discutir sobre la estructura anatómica que permite oír, las diferencias entre oír y escuchar, la sordera relativa y la sordera absoluta, la acústica, el eco, los rayos y truenos, la barrera del sonido, la comunicación entre oyentes y no oyentes, el lenguaje de señas, cómo se utiliza la música para controlar el comportamiento...
- Hacer un mapa de olores para diferentes especies zoológicas. Discutir sobre la función del olfato, la antropología cultural de los olores, el significado de los olores en términos de placer y disgusto, y cómo los olores organizan el espacio para separar lo privado de lo público.
- Hacer un registro de espacios útiles para la danza. Discutir sobre el conflicto y la integración entre espectáculos y actividades cotidianas, los significados simbólicos de los movimientos del cuerpo, los pasos de ganso en los desfiles militares, la relación entre el lenguaje personal y la personalidad, la diferencia entre torpeza y elegancia...

¿Cómo
podemos,
por ejemplo,
problematizar
una simple
caminata?

Arte como educación (enfoque general)

Para saber lo que es, hay que entender lo que no es...

Entendemos el arte no como producción de objetos, sino como metadisciplina del conocimiento. Esta perspectiva del arte aplicada a los entornos de aprendizaje genera un modelo pedagógico más amplio que el tradicional y permite una aproximación transversal al conocimiento, enriqueciendo el pensamiento racional y superando las limitaciones disciplinarias.

El arte no es un fin en sí mismo sino una vía. Es un medio para la especulación libre y crítica, en el que el individuo genera significados y juega con utopías.

No se trata de enseñar “arte” como técnicas o como tema, sino como una manera de encarar otros temas.

La “educación entrenadora” confunde el acto de pintar o esculpir con el acto artístico. Enseña “cómo” hacer las cosas en lugar de ayudar a determinar “qué” cosas hay que hacer. La “educación educadora”, en cambio, ayuda a aprender, a descubrir, a ubicar la obra en el contexto social, a desarrollar perspectivas críticas y a encontrar nuevos sistemas de orden.

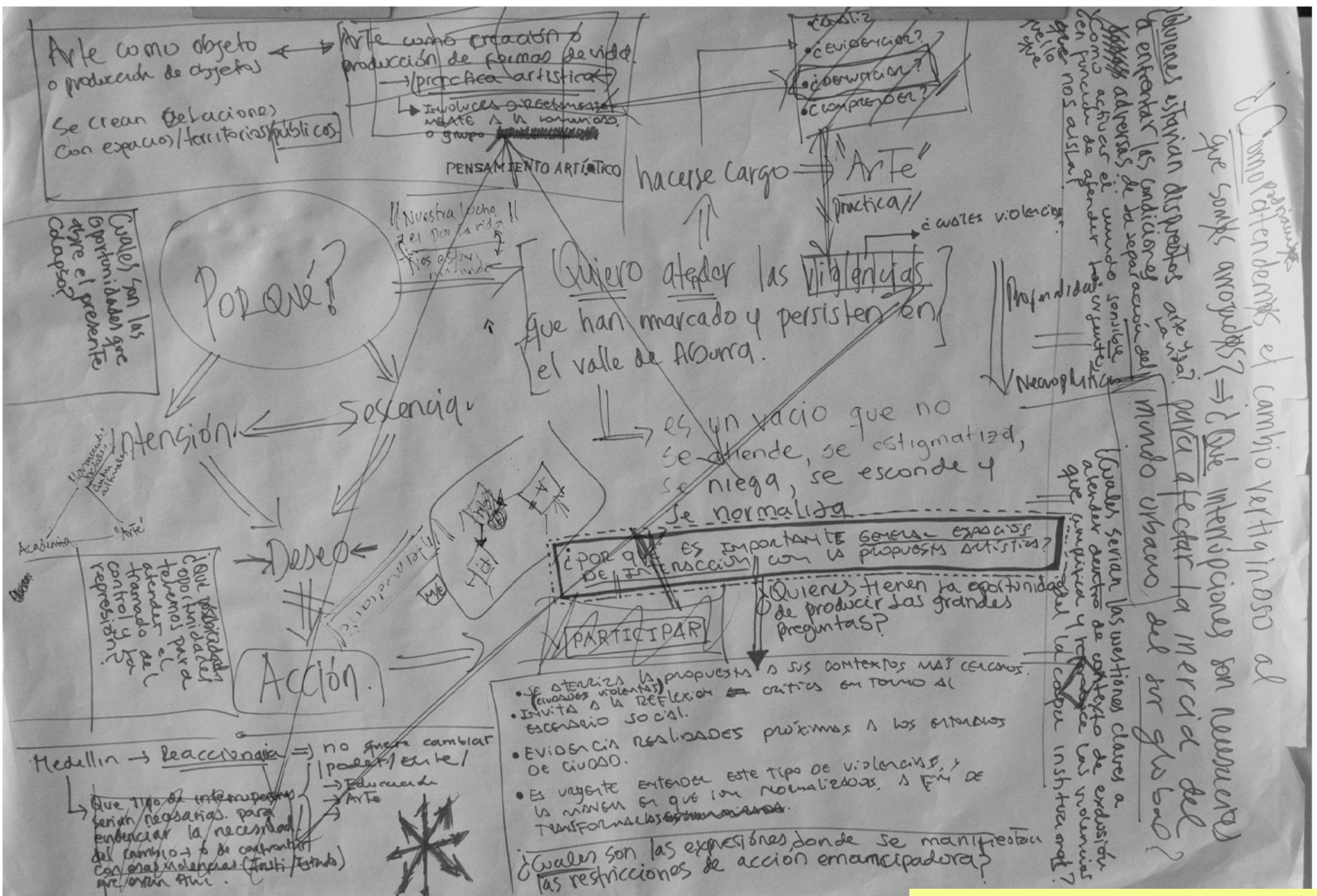
No se trata de aprender a hacer sino de aprender a ser.

Qué buscamos y para qué...

Queremos incorporar al entorno educativo los procesos de pensamiento transdisciplinario y de problematización que se encuentran detrás del quehacer artístico. Este tipo de pensamiento permite hacer conexiones libres que atraviesan las áreas de conocimiento y de acción, las representaciones e imágenes, a nosotros/as y nuestra relación con el resto de las personas.

Metas

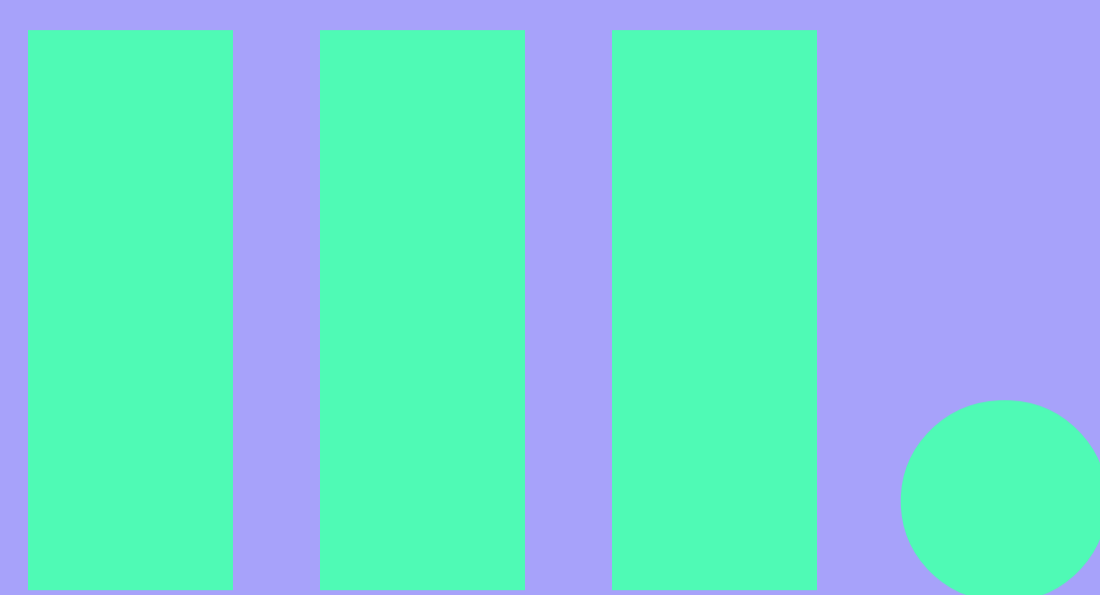
- Pensar crítica y creativamente todo lo que hacemos para ayudar a construir una sociedad mejor.
- Cuestionar el mundo: problematizar la realidad para idear soluciones, entendiendo que estas pueden ser múltiples, diversas o inexistentes (el conocimiento artístico no pretende encontrar soluciones).
- Aplicar la imaginación ilimitada en todos los procesamientos de la información —tanto la existente como la que puede generar nuevos significados y conocimientos—, y en la búsqueda de reordenamientos y órdenes.
- Enfocarse en las conexiones y no en los datos.
- Combatir el miedo a lo desconocido: aprender a desaprender, aprender a ser.

Dado que el arte, visto como una forma de procesamiento del conocimiento, es el campo en donde estos elementos operan con mayor libertad, consideramos que hay que entender el “arte como educación” y convertirlo en la espina dorsal de todos los ámbitos de enseñanza y aprendizaje. Para ello buscamos ajustar las estructuras curriculares que hoy integran el pensamiento cuantitativo, por medio de:

- La consideración y discusión del pensamiento cualitativo en la problematización de la información.
- La transdisciplinariedad (implícita en el pensamiento artístico), que permite salirse de las fronteras impuestas por las materias que se estudian.
- La reformulación positiva del “fracaso” como un disparador de ideas.
- La identificación y crítica de los obstáculos que dificultan la imaginación.
- Empoderar a las/los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje y en su aplicación.
- Conseguir que las acciones propuestas sean verdaderamente colectivas, es decir, construidas a partir de la interacción con la comunidad educativa local y de la identificación de necesidades o problemáticas del contexto.
- Impulsar la transdisciplinariedad de las acciones, para que estas no estén determinadas por una sola disciplina sino por problemáticas identificadas de forma colectiva.
- Indagar, cuestionar y re-contextualizar los conceptos de arte y educación a través de una visión transdisciplinaria.
- Repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje a partir del intercambio con la comunidad y de las problemáticas identificadas.

- Diseñar planes de estudio que se adecúen a las necesidades locales (estudiantes, escuela, comunidad) y se proyecten hacia lo global.
- Generar espacios de reflexión y de trabajo en grupos interdisciplinarios internos y externos para:
 1. *Identificar áreas de necesidad y proyectar en conjunto:* Conceptualizar de forma colectiva proyectos que respondan a los cuestionamientos, necesidades o problemas identificados en la comunidad, para diseñar acciones críticas y creativas acordes con las problematizaciones referentes al currículo y que se proyecten hacia lo global.
 2. *Desarrollar planes de viabilidad:* Consolidar una estrategia de seguimiento docente a los proyectos y a su viabilidad y desarrollo dentro de la comunidad escolar.

Guía educativa: arte como educación

Esta guía no pretende ser un manual, ni un paso a paso, ni un recetario de lecciones para docentes. Busca, en cambio, brindar ideas y acciones que motiven la colaboración entre docentes, estudiantes y comunidades del entorno de la escuela. En ese sentido, es un documento vivo que, idealmente, cambiará a través del tiempo y según los contextos.

La residencia se realizó en dos formatos y etapas: una virtual y otra presencial. La parte virtual incluyó discusiones teóricas y ejercicios personales con 88 educadores; en las etapas presenciales subsiguientes participaron 36 artistas, educadores y mediadores de Colombia.

IV.

Cómo utilizar esta guía educativa de Medellín

¿Cómo puede ser el pensamiento artístico una vía para cuestionar el mundo?

Esta guía presenta una serie de problematizaciones, cada una con sus correspondientes Ejercicios y Preguntas, sin un orden específico. Los conjuntos de Problemas, Ejercicios y Preguntas se inspiran y toman como referencia a las y los residentes.

Los Problemas presentan propuestas y cuestionamientos generales, de los cuales se desprende una serie de ejercicios prácticos que buscan dar respuesta a esos cuestionamientos.

Los Ejercicios incluyen ideas para la acción, pero no ofrecen soluciones específicas. Se presentan solamente como ejemplos, para dejar abierta la posibilidad de generar nuevos ejercicios.

Las Preguntas son cuestionamientos adicionales, que aspiran a despertar la curiosidad, incentivar diálogos y activar exploraciones en otros campos del conocimiento, para atravesar así las fronteras disciplinarias.

Los conjuntos de Problemas, Ejercicios y Preguntas pueden utilizarse libremente y ser adaptados a cualquier contexto educativo. Al final de cada conjunto aparecen los proyectos originales y se especifican sus autores.

**Llamado
a la acción:
problemas,
preguntas
y ejercicios**

Procesos de des-aprendizaje y co-construcción:

El trabajo conjunto entre residentes y docentes en los proyectos artístico-pedagógicos generó obras y ejercicios con potencial para formar parte del currículo escolar.

Las obras o ejercicios no son resultados finales, sino el principio de nuevos procesos, de acuerdo con su repercusión como generadores de conocimiento en el alumnado y la comunidad. La meta era desarrollar una buena pedagogía que pudiera abrirse al futuro en lugar de quedarse enraizada en los logros del pasado. No se trata de convertir a las/los artistas en educadores, sino de facilitar la toma de conciencia frente al valor de la educación y sus efectos en lo que hacen. Para aquellos que se dedican a la docencia, el propósito era que adquirieran conciencia del valor de lo creativo y sus efectos en lo que hacen.

Reconceptualizaciones

¿Qué pasaría si se prohibieran las palabras arte y educación?

¿Cómo se podría describir el proceso artístico si la palabra arte estuviera prohibida?

¿Cómo se podría describir el proceso educativo si la palabra educación estuviera prohibida?

A través de diálogos y ejercicios, se estableció que el término *arte* se utiliza en dos situaciones:

1. Como una forma de producción, en el caso de las obras de arte.
2. Como una forma de explorar el conocimiento para incidir en la cultura y en la sociedad.

Aunque ambas actividades a veces coinciden o se superponen, este segundo uso es el que prioriza la residencia ACE.

El término *educación*, por su parte, hace referencia a:

1. Capacitación y preparación de las/los estudiantes para el mercado laboral.
2. El desarrollo del potencial de las/los estudiantes para su formación integral.

La residencia ACE subraya esta segunda finalidad, al considerar que la preparación social es un subproducto de esta maduración. Nos interesa poner ambos términos en el contexto de la sustentabilidad cultural, asociada a una serie de procesos de transformación humana que continuamente generan nuevos procesos para ayudar tanto al individuo como al progreso colectivo.

Metapreguntas

¿Qué pasaría si...?

Esta pregunta es una de las fundamentales en cualquier investigación. En los procesos científicos, la pregunta busca una respuesta concreta del tipo “pasaría tal cosa...”. En el proceso artístico, en cambio, la pregunta abre un abanico de posibilidades e imposibilidades, que incluye tanto la aplicación como la divagación en el campo de lo inútil. Esto no solo permite la introducción de lo poético en el conocimiento convencional, sino también una evaluación de lo útil y sus razones de ser.

¿Cómo pensar desde lo absurdo?

Pensar desde lo absurdo tiene que ver con identificar y traspasar las fronteras que delimitan lo posible; por lo tanto, no es solo una ampliación del campo de la imaginación, sino también un instrumento para cuestionar la razón de ser de esas fronteras.

¿Cómo cuestionar sistemas de poder?

Hay decisiones que tomamos nosotros y decisiones que son tomadas por otros en nuestro lugar. El reto es entender por qué alguien decide por nosotros, a qué intereses sirve esa decisión y qué sistema hace esto posible.

¿Cómo desaprender lo aprendido?

El primer paso es analizar lo aprendido para ver a qué intereses sirve y tener la posibilidad de cuestionar esos intereses. El segundo paso es volver al punto cero y reiniciar el camino, considerando los intereses propios y los de la sociedad en la que se quiere vivir. En este nuevo recorrido hay que incluir un cuestionamiento del camino mismo y de quienes lo diseñaron.

¿Cómo construir espacios imposibles?

Los espacios posibles se construyen de acuerdo con condiciones físicas, sistemas biológicos de percepción y protocolos sociales. La exploración de cambios en estas condiciones, sistemas y protocolos permite escapar de la definición de posibilidad impuesta, y diferenciar entre las imposibilidades artificiales (como las establecidas en códigos y leyes) y las reales (las que aluden a sucesos o eventos que solo pueden ocurrir en la fantasía).

¿Cómo generar nuevas relaciones con el espacio?

Kant observó que el espacio es el lugar donde ponemos nuestras representaciones de los objetos. Nuevas relaciones con el espacio necesitan, por lo tanto, nuevos conceptos y representaciones de los objetos.

¿Cómo desarrollar nuevos lenguajes?

Los lenguajes son codificaciones de ideas y, como tal, filtran el conocimiento para facilitar la comunicación. Ese filtro permite algunas nociones y excluye otras. Cuando decidimos hacer arte, lo hacemos en parte para escapar de las limitaciones del filtro. El arte, en ese sentido, es un método cognoscitivo “raíz” que permite codificar y recodificar a partir de nuevos filtros, aunque para poder comunicar tiene que mantener cierto porcentaje de las reglas y códigos conocidos.

¿Cómo repensar la historia?

La historia es una biografía colectiva presentada como una colección de datos objetivos, pero que en realidad refleja el sistema de selección de datos de quienes la escriben. Para repensar la historia hay que repensar el punto de partida y revisar a quién le sirve.

¿Cómo cambiar o romper con la rutina?

La rutina muchas veces se desarrolla por una administración eficiente del tiempo; en otras ocasiones es solamente un hábito impuesto por alguna tradición. Muchas rutinas se han roto como rebelión colectiva contra esa tradición, por afirmación de la individualidad o por conciencia política o ecológica. Sea lo que sea, para cambiarla se requiere un análisis del origen y significado de las rutinas.

¿Cómo actuar desde los cuidados colectivos?

Nuestra definición como seres individuales proviene de un consenso colectivo sobre qué cosas constituyen la individualidad. En ese sentido, el individuo es resultado de un diálogo y no de un monólogo —un aspecto que la sociedad neoliberal tiende a olvidar—. La pregunta, entonces, es cómo mantener ese diálogo de forma que se respete tanto la identidad colectiva como la individual, para contribuir al mejoramiento de ambas.

Las prácticas de residentes, docentes y estudiantes

Metapreguntas

- ¿Cómo cuestionar sistemas de poder?
- ¿Cómo desaprender lo aprendido?
- ¿Cómo crear otras relaciones con el espacio?

Pregunta problema

¿Cómo resignificar un objeto desde el pensamiento artístico?

Ejercicio I

Este ejercicio busca que los estudiantes experimenten y comprendan algunas preguntas y procesos matéricos del arte contemporáneo, con la idea de llevar esos procesos fuera del aula. El objetivo es dar otro sentido a un objeto cotidiano, jugando con sus características: su uso, su color, su tamaño, su ubicación espacial. El estudiante, según su propio bagaje, puede añadir o depurar esas características para darle al objeto un nuevo sentido y compartir ese sentido con los demás.

Instrucciones

- 1.** Escoger en grupo un objeto que sea importante para todos.
- 2.** Preguntarse: ¿Por qué este objeto es importante para los estudiantes? ¿Qué significado tiene? ¿Mediante qué proceso industrial o natural se produjo ese objeto? ¿Cuál es el pasado de ese objeto? ¿Qué recuerdos les traerá ese objeto en el futuro?

3. Compartir los resultados con el grupo.
4. Elaborar posibles respuestas para las siguientes preguntas:
 - **Material:** ¿Qué tipos de materiales conocemos? ¿Qué significa que un material sea duro? ¿Qué podría significar que sea blando? ¿Que se desgaste? ¿Que perdure? ¿Qué procesos implica trabajar con determinados materiales? ¿Qué historia podemos contar a través del material?
 - **Color:** ¿Cuál es el color? ¿Qué nuevas ideas nos ofrecen las teorías del color? ¿Qué colores despiertan nuestro interés? ¿Cómo reaccionamos frente a los colores en la naturaleza? ¿Cómo reaccionamos frente a los colores en lo manufacturado?
 - **Tamaño:** ¿Qué sistemas de medidas conocemos? ¿Cómo se mide y para qué? ¿Cómo crear nuevas formas de medida? ¿Cómo determinar si un objeto es gigante o muy pequeño? En la sociedad, ¿quiénes son los grandes y quiénes los pequeños?
 - **Cantidad:** ¿Qué implica para el lugar y los transeúntes encontrarse con uno o varios objetos? ¿Qué es para ti la reproducción? ¿Qué significa que algo sea único? ¿Cómo se puede definir ser único? ¿Qué tendría más fuerza dentro del espacio: una sola persona o un grupo de personas? ¿Por qué?
 - **Emplazamiento:** ¿En qué lugar podría acomodarse el objeto? ¿Qué contexto tiene dicho lugar? ¿Quiénes transitan por ese lugar? ¿Cuáles son las condiciones climáticas y atmosféricas de ese lugar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podríamos cambiar el ambiente de ese lugar?
5. Construir un nuevo objeto según los hallazgos colectivos.
6. Establecer una fecha para inaugurar y ubicar el objeto, y crear estrategias para dialogar sobre el proceso y la importancia de la intervención con quienes pasen por la zona de la escuela.

Pregunta problema

¿Cómo construir relatos imposibles?

Ejercicio II

En este ejercicio la invitación es a construir un relato a partir de la idea de *excavación arqueológica*, que en su desarrollo oculta una serie de posibilidades plásticas para re-imaginar el soporte archivo, re-pensar las formas en las que conservamos el pasado o presente, y experimentar con otras posibilidades que detonen en el estudiante la creación de métodos personales de recolección y análisis de ideas, procesos e incluso catarsis personales.

Instrucciones

- 1.** Crear expediciones arqueológicas en el interior y el exterior de la escuela.
- 2.** Subrayar la importancia de estar muy atentos a la información que se recibe a través de todos los sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto, en la búsqueda de huellas que permitan crear una historia.
- 3.** Trazar un mapa personal del recorrido, señalando las huellas que nos llamaron la atención.
- 4.** Construir una historia donde las huellas sean las protagonistas, valiéndose de escritos, fotos, audios o videos y pensando en las siguientes preguntas: ¿Cómo habrá llegado esa huella u objeto ahí? ¿Qué importancia tuvo en el pasado y por qué es importante conservar su historia para el futuro? ¿Qué tipo de materiales contiene y por qué?
- 5.** Diseñar en equipo un soporte para presentar todos los relatos creados.
- 6.** Invitar al grupo a estudiar cómo se puede exhibir o compartir todo el proceso con el resto de la escuela o la comunidad.

Pregunta problema

- ¿Cómo afecta nuestra presencia el espacio?
- ¿Cómo apropiarse del espacio desde la ficción?
- ¿Cómo crear otras reglas?
- ¿Cuál es el mejor entorno para aprender?

Ejercicio

Imaginar y plantear un día ideal en la escuela para dejar como legado a los niños del futuro.

Instrucciones

- 1.** Pensar individualmente en cómo sería un día ideal en la escuela. ¿Qué actividades habría que desarrollar ese día? ¿A quiénes deben beneficiar las actividades y por qué?
- 2.** Compartir las propuestas individuales y discutir las diferentes versiones.
- 3.** Plantear en grupo posibles caminos o estrategias para lograr ese día ideal.

Equipo: Yuliana Ocampo, Daniel Serna y mentores de la sede San Vicente de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo construir espacios imposibles?
- ¿Cómo generar nuevas relaciones con el espacio?
- ¿Cómo desaprender lo aprendido?
- ¿Cómo cuestionar sistemas de poder?

Pregunta problema

¿Cómo aprender desde los sentidos?

Ejercicio I

Lo que existe sobre la tierra puede identificarse a través de la vista, pero la percepción terrestre no es exclusivamente visual, pues en ella interfieren otros sentidos. ¿Cómo, entonces, se podrían identificar lugares a través de los sentidos?

Instrucciones

- 1.** Seleccionar un sonido o acción de un elemento de la tierra que se quiera imitar.
- 2.** Cuando todos y todas tengan definidas las acciones o sonidos a imitar, cada estudiante hará la imitación delante del grupo.
- 3.** Los demás participantes tratarán de reconocer la fuente de la acción o el sonido. Al hacerlo, tendrán que enumerar las características de la fuente del sonido y tratar de adivinar cómo se produce. Después de descifrarlo, le darán un abrazo al estudiante que hizo la imitación y dirán la respuesta.
- 4.** Quien adivine, obtendrá el siguiente turno para hacer la imitación.

Pregunta problema

¿Cómo nos relacionamos corporalmente con la Tierra?

¿Cómo crear de forma colectiva nuevos lenguajes?

¿Cómo construir en grupo un planeta Tierra a partir del reconocimiento de diferentes formas de expresión?

¿Cómo transformar los espacios convencionales en espacios imaginarios amorosos?

¿Cómo generar conciencia sobre la importancia de cuidar la naturaleza?

Ejercicio II

Construir un planeta Tierra en el aula de clase, desde el reconocimiento, la narración, la representación y la creación, para reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y sus diferentes elementos, y aprender a habitar el espacio de clase de una manera más orgánica, consciente y amorosa.

Instrucciones

- 1.** Pedir a las/los estudiantes que piensen en un elemento de la naturaleza que les interese y expliquen por qué este elemento es importante para ellas y ellos y para la Tierra.

- 2.** Reflexionar sobre posibles formas de representar ese elemento.
- 3.** Materializar esa representación a través de la escultura, la música, el dibujo, el movimiento o cualquier otra forma de expresión artística.
- 4.** Compartir la representación con el resto del grupo.
- 5.** Conversar sobre aquellas acciones que dañan la naturaleza y aquellas que la benefician.
- 6.** A partir de lo compartido por todas y todos, y usando los elementos que se encuentren en el aula de clase (mobiliario y materiales de trabajo), construir un planeta Tierra que se pueda habitar.
- 7.** Habitar este planeta Tierra, representando con sus cuerpos los elementos de la naturaleza que más les interesen.
- 8.** Guiar a los estudiantes, de manera no conductual y a través de preguntas, para que reflexionen sobre la forma en que sus acciones en ese espacio pueden afectar a las demás personas, recordándoles cómo ciertas acciones desmedidas pueden afectar los ecosistemas.

Equipo: Natalia 'La Reina' López, Cristian López
y mentores de la sede Barrio Colombia de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo generar nuevas relaciones con el espacio?
- ¿Cómo construir espacios imposibles?

Pregunta problema

- ¿Cómo aprender desde los sentidos?
- ¿Cómo crear nuestro propio monumento?

Ejercicio I

Mapear sensorialmente el espacio.

Instrucciones

- 1.** Buscar un lugar abierto o cerrado en el que cada participante pueda elegir un espacio.
- 2.** Con los ojos cerrados y en silencio, los estudiantes deben identificar una característica de ese lugar.
- 3.** Nombrar o identificar ese espacio de alguna manera, sin limitarlo con la expresión.
- 4.** Poner etiquetas con las identificaciones que se les ha dado a esos espacios.
- 5.** Cuando todos los lugares estén identificados, elaborar un mapa para que otras personas puedan reconocerlos.

Ejercicio II

El inspector sensorial. Ejercicio para agudizar la observación.

Instrucciones

- 1.** Inspeccionar un lugar con los sentidos: olfato, tacto, vista y oído.
- 2.** A partir de esta inspección, crear un dispositivo o máquina para contar lo inspeccionado.

Pregunta problema

- ¿Cómo aprender desde los sentidos?
 ¿Cómo establecer otras relaciones con el espacio?

Ejercicio III

Extrañarse de lo cotidiano.
 Ejercicio para agudizar la observación.

Instrucciones

- 1.** Sentarse en un lugar que visitemos diariamente.
- 2.** Identificar con los sentidos características que nunca habíamos observado antes en ese lugar.
- 3.** Agrupar esas características y buscar un modo de comunicarlas a otros.

Pregunta problema

¿Cómo cambiar las dinámicas de un lugar?

Ejercicio

Espacio entremezclado. Comprender la noción de espacio vivido a partir de la experimentación con la técnica del collage.

Instrucciones

- 1.** Escoger dos lugares con características opuestas.
- 2.** Elaborar listas de palabras con las características de cada uno de esos lugares.
- 3.** Introducir las palabras en una bolsa, ir sacando una a una y anotarlas en ese orden en una lista.
- 4.** Crear un nuevo espacio con la lista resultante.

Pregunta problema

¿Cómo construir espacios imposibles?

Ejercicio

Explorar la fuerza de la gravedad. Comprender qué cosas impiden que la fuerza de gravedad atraiga los objetos hacia el suelo.

Instrucciones

- 1.** Seleccionar un objeto; si se suelta, caerá.
- 2.** ¿Cómo podemos impedir que caiga al soltarlo?
- 3.** Crear un dispositivo para bloquear la gravedad.

Pregunta problema

¿Cómo crear otras relaciones con el espacio?
¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo?

Ejercicio

Desplazamiento y espacialidad. ¿Cómo puede el movimiento de un objeto definir la magnitud del espacio?

Instrucciones

- 1.** Seleccionar un objeto.
- 2.** ¿Cómo mover el objeto sin tocarlo con las manos ni los pies?

Equipo: Verónica Machado, Camilo Carmona
y mentores de la sede San Vicente de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo pensar desde lo absurdo?
- ¿Cómo crear desde la ficción?
- ¿Cómo cuestionar sistemas de poder?
- ¿Cómo construir espacios imposibles?

Pregunta problema

- ¿Cómo repensar los monumentos?
- ¿Cómo revalorizar lo insignificante?
- ¿Cómo resignificar lo cotidiano?
- ¿Cómo crear otras relaciones con el espacio?

Ejercicio

Cuestionar el concepto de espacio proponiendo en colectivo otras relaciones con este.

Instrucciones

- 1.** Discutir: ¿Dónde es afuera y dónde es adentro?
- 2.** Invitar a las/los estudiantes a ubicarse en lo que para ellas y ellos es adentro.
- 3.** Pedirles que se ubiquen en lo que para ellas y ellos es afuera.
- 4.** Pedirles que se sitúen en un lugar que no sea ni adentro ni afuera.
- 5.** En grupos, construir con distintos materiales un espacio que no sea ni adentro ni afuera.
- 6.** Poner en común las conclusiones.

Pregunta problema

¿Cómo transformar las dinámicas de poder que atraviesan los espacios?

Ejercicio

Poner en duda las reglas que definen los espacios.

Instrucciones

- 1.** Pedirle a las/los estudiantes que propongan nuevas formas de entrar al aula.
- 2.** De acuerdo con estas propuestas para entrar al aula, cada estudiante debe crear unas instrucciones que cualquiera pueda entender e interpretar.

Pregunta problema

¿Cómo resignificar los espacios reales desde la imaginación?

Ejercicio

Cuestionar las distintas posibilidades que tiene un espacio para conformarse como tal.

Instrucciones

- 1.** En grupos, elegir un elemento del salón de clases y examinarlo.
- 2.** Describir sus partes, sus materiales y sus usos. Desde la geometría, podemos describir sus volúmenes; desde las ciencias, la composición química de sus materiales y las fuerzas físicas que lo atraviesan; desde la geografía, los lugares donde fue fabricado y los lugares de extracción de las materias primas con las que fue construido; desde la historia, sus inventores y sus distintos usos en el tiempo.
- 3.** Crear una nueva descripción de este objeto por medio del dibujo, la pintura, la escultura, el teatro o la literatura.

Metapreguntas

- ¿Cómo desaprender lo aprendido?
- ¿Cómo pensar desde lo absurdo?

Pregunta problema

¿Cómo despertar la curiosidad en los espacios educativos?

¿Cómo generar preguntas absurdas?

¿Cómo aprender y enseñar a partir del extra-vío?

¿Cómo construir conocimiento colectivamente a través del pensamiento artístico?

Ejercicio

Crear un banco de preguntas que permitan cambiar la personalidad y propósitos de un objeto.

Instrucciones

1. Elegir un objeto cualquiera.

2. Imaginar una conversación con este objeto: ¿Qué preguntas nos haría ese objeto? ¿Qué preguntas le haríamos a él?

3. Anotar algunas de nuestras preguntas favoritas.

4. Compartir con las/los compañeros la conversación que tuvimos con el objeto.

5. Presentar nuestra creación.

6. Juntar todos los ejercicios en una enciclopedia colectiva de saberes o un banco de preguntas.

Equipo: Isabella Balthazar y mentores de la sede Barrio Colombia de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo actuar desde los cuidados colectivos?

Pregunta problema

¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo?

¿Cómo hackear amorosamente el sistema en el que vivimos?

¿Cómo vincular el pensamiento artístico con el proceso de sanación?

¿Cómo documentar la experiencia pedagógica para cuestionar saberes preestablecidos?

Ejercicio

Cambiar la experiencia cotidiana en el aula a través de la documentación (archivo), para transformar (sanar) la experiencia pedagógica y los saberes preestablecidos a partir del diseño de los espacios. Esto puede servir como excusa para conocernos a través del dibujo y del encuentro con otras y otros, de modo que sea posible pensar y actuar colectivamente en relación con el cuidado de las/los otros y el lugar que habitamos.

Instrucciones

1. ¿Cómo transformar el espacio de clase? Recorrer despacio el aula de clase durante un tiempo prolongado. En silencio, tratar de escuchar el sonido de fondo, los pasos de las/los compañeros, la respiración y lo que sucede por fuera del aula. Podemos hacer este recorrido desde una posición corporal que nos resulte cómoda. ¿Qué sonidos podemos escuchar al movernos lentamente y en silencio por el aula? ¿Qué texturas podemos reconocer en nuestro salón de clase?

2. Enfocarse en todos los detalles del espacio; por ejemplo, fisuras en las paredes y grafías en los pupitres. ¿Qué hay detrás de las ventanas? Revisar si crecen plantas en las esquinas de estas ventanas o en las fisuras de la pared. Buscar telarañas, mirar el movimiento del tejido. No olvidemos detenernos para mirar en detalle lo que hay en el espacio que habitamos. ¿Hemos visto crecer plantas en esas fisuras o espacios intermedios? Si en el intermedio está la vida, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué se necesita para que crezca la vida en una fisura? ¿Qué se necesita para que florezca la vida en nosotros?

3. Conversar sobre esta experiencia con un compañero o compañera que esté cerca. ¿Qué les sucedió durante el recorrido? ¿Qué notaron? ¿Cómo se sintieron dentro del aula? ¿Percibieron algo interesante, algo que quizás no habían percibido antes? ¿Cómo les gustaría que fuera este espacio? ¿Harían cambios? ¿Cómo se sintieron frente a las/los otros?

4. Con papeles usados, material de archivo, libros, revistas o guías, elaborar, de manera individual, un gran papelógrafo para cada persona.

5. Hacer de nuevo el recorrido, pero en esta ocasión registrando (dibujando, pintando, escribiendo...) las reflexiones suscitadas por las preguntas del punto 3.

6. Invitar a otras personas a crear un nuevo lugar, a través de la experimentación con todas estas imágenes, grafías y relatos.

7. ¿Cómo se sintió caminar a otro ritmo? ¿Cómo fue la colaboración con las/los compañeros? ¿Cómo se sintió crear a partir de lo que se percibió en el salón de clases? ¿Alguna vez imaginamos que este espacio podría ser diseñado por nosotros? ¿Qué se necesita para que las aulas sean lugares para cuestionar los saberes preestablecidos y así sanarlos?

Equipo: Georgina Montoya y mentores de la sede San Vicente de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo generar nuevas relaciones con el espacio?

Pregunta problema

¿Cómo afecta el espacio nuestra presencia?

Ejercicio

Crear acuerdos sobre el uso del espacio, y reflexionar acerca de la dicotomía orden/desorden y de las personas como agentes que afectan el espacio.

Instrucciones

- 1.** Preguntarse: ¿Qué acciones han transformado el aula de clase?
- 2.** Recorrer el espacio para encontrar las huellas de esa transformación.
- 3.** Recolectar y enumerar estas huellas.
- 4.** Reflexionar en grupo: ¿Quién ocupará este espacio en el futuro? ¿Qué nos gustaría dejar en el espacio como memoria?
- 5.** Crear una huella para dejarles a las personas que habitarán el espacio en el futuro.

Equipo: Emiliano Cano y mentores de la sede San Vicente de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo generar nuevas relaciones con el espacio?
- ¿Cómo desarrollar nuevos lenguajes?
- ¿Cómo actuar desde los cuidados colectivos?

Pregunta problema

¿Cómo potenciar el pensamiento artístico a través del absurdo y las narraciones ficcionales?

¿Cómo resignificar el espacio desde la ficción?

¿Cómo promover la intuición en los nuevos espacios de enseñanza?

¿Cómo repensar espacios de experiencia sensorial?

Ejercicio

Pensar y visibilizar la diversidad humana de grupos o comunidades, de la misma manera que lo haríamos con un ecosistema. Dar valor a la diversidad. Jugar y crear desde la diversidad.

Instrucciones

- 1.** Organizar a los participantes en un círculo de palabra. Conversar sobre el cuidado y la protección. Formular preguntas a partir del “¿Cómo...?”.

- 2.** Continuar el diálogo y la escucha a partir de preguntas sobre cómo cuidamos las plantas y a los animales, en primera instancia. Luego, preguntar por cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro o la otra.
- 3.** Sacar poco a poco, de una maleta u otro contenedor, materiales detonantes para la construcción de cobijos o refugios. Es importante no dar ninguna instrucción específica, para dejar el rumbo del ejercicio a cargo de las niñas y los niños.
- 4.** Identificar aquellos puntos en común del grupo según su diálogo, y empezar a mutar el círculo de palabra a lo que se les vaya ocurriendo a las/los estudiantes con los detonantes. Por ejemplo: una pijamada, una casa, una cueva... Invitar a imaginar a partir de la conversación.
- 5.** Invitar a la calma, sacar grandes telas y animar a los estudiantes a interactuar con estas de manera espontánea. Agregar, poco a poco, otros materiales al proceso.
- 6.** Después de jugar con los materiales detonantes, reflexionar con el grupo sobre qué se está haciendo y cómo. Alejarse de la creación para observar y conversar sobre las soluciones que se observan.
- 7.** En un círculo de palabra (en lo posible, dentro de las telas intervenidas), conversar sobre lo sucedido y sobre los sentimientos y emociones generados por la actividad. Volver a reflexionar sobre las ideas de cuidado, protección y trabajo en equipo. Pensar en los refugios como organizaciones similares a los ecosistemas, y en cómo puede una estructura servir para cubrir, estructurar o proteger. Reflexionar sobre las acciones experimentadas.
- 8.** Finalmente, como parte del juego, invitar a recoger el conjunto de telas y organizarlo entre todos y todas.

Equipo: Angélica Teuta, Natalia Andrea Peña
y mentores de la sede San Vicente de Cosmo Schools.

Metapreguntas

- ¿Cómo cambiar o romper con la rutina?

Pregunta problema

¿Cómo crear desde la ficción?

¿Cómo improvisar desde lo cotidiano?

¿Cómo transformar lo cotidiano en extraordinario?

¿Cómo cuestionar lo cotidiano?

¿Cómo sentir la quietud y el movimiento del día a día y del aula?

Ejercicio I

Reloj imaginario

Cuestionar los códigos que hemos normalizado, para medir los ritmos de nuestro día a día.

Instrucciones

- 1.** Preguntarse: ¿Cómo sabemos cuándo debemos hacer algo? ¿Qué cambia en vacaciones o el fin de semana? ¿Cómo ordenamos nuestro día?
- 2.** Si no tuviéramos culturalmente establecidas estas formas de organizarnos, ¿cómo podríamos medir el tiempo? ¿Cómo podemos inventar nuevas palabras, acciones o formas de medirlo? ¿Cuál sería nuestra manera ideal de organizar el tiempo? ¿Cómo sería ese reloj?
- 3.** Pensar en una nueva medida para el tiempo: ¿En qué unidades se dividiría? ¿Cuántas de esas unidades habría en nuestra versión de un día? ¿Cómo se relacionaría con lo que hacemos, percibimos o sentimos a diario? ¿Cómo se la comunicaríamos a personas que la desconocen?

Ejercicio II

Preguntas infinitas

¿Cómo hacer preguntas que se respondan con más preguntas? Dar mayor prioridad a las preguntas que a las respuestas nos ayuda a activar la curiosidad; además, nos permite encontrar en el asombro, lo absurdo y la ficción nuevas formas de comprender o cuestionar nuestra cotidianidad.

Instrucciones

- 1.** Pensar una pregunta que pueda tener múltiples respuestas (o cuya respuesta ignoremos) y mantenerla en secreto. Puede ser imaginaria o real, extraña o sencilla. Todas son válidas.
- 2.** Organizar a las/los participantes en dos hileras en el espacio para que jueguen con una pelota. La primera persona en lanzar la pelota, expondrá su pregunta, y las demás mencionarán, al recibir la pelota, nuevas preguntas que se les ocurran a partir de la primera.
- 3.** Cuando la pelota caiga o todos hayan hablado, volver a empezar con la pregunta de otra persona.
- 4.** Armar grupos de dos personas, elegir una pregunta de todas las que se formularon y pensar en una posible respuesta.
- 5.** Compartir esas respuestas con el resto de los grupos de la manera que se prefiera.

Ejercicio III

Jardín de relatos

Poner en circulación saberes y relatos a partir de las memorias cotidianas, el cuidado y el afecto (incluso entre especies).

Instrucción I

- 1.** Problematizar y formular preguntas:
 Crear entre todos un jardín con los relatos que se cuentan las plantas cuando las tocamos, las observamos y las olemos. ¿Qué importancia tienen las plantas para nosotros? ¿Cuáles tenemos en casa? ¿Cuántas podemos ver en el camino hacia la escuela? ¿Cuál es el lenguaje de las plantas? Si las plantas no dicen palabras,

¿de qué otras formas nos hablan? ¿Qué nos dicen?

2. Buscar las huellas de las plantas: ¿Qué historias pueden contarnos? Usar la imaginación para recolectar estas huellas e historias.

3. Como un detective de la naturaleza, exponer esta exploración de la manera que cada quien elija. ¿Cómo cambia la forma en la que vemos las plantas?

Variación: Este ejercicio puede hacerse con otros organismos y especies, como las aves, para reflexionar sobre los rastros que dejan y las formas en las que nos podemos relacionar con sus lenguajes. ¿Qué mapas harían las aves? ¿Cómo saber cuál es la mejor manera de navegar en el cielo?

Instrucción II

1. Pensar en qué personas nos han contado historias sobre las plantas, cuándo las hemos utilizado o qué relación hemos tenido con ellas. ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? ¿Qué estábamos haciendo cuando establecimos esa relación con las plantas? ¿Qué recuerdos nos traen? ¿Dónde estábamos?

2. Contarle a alguna persona del salón una de esas historias, como un secreto. Esa persona se encargará de contarles a los demás lo más importante de esa anécdota, desde sus sentidos y con los materiales que quiera utilizar.

Equipo: Andrea Ospina y mentores de la sede Barrio Colombia de Cosmo Schools.

VI.

**Residentes
y equipo de
la residencia
“arte como
educación”**

Residentes

Artistas y mediadores del MAMM

Andrea Ospina, Andrés Vergara, Angélica Teuta, Camilo Carmona, Cristian López, Daniel Serna, Emiliano Cano, Georgina Montoya, Isabella Balthazar, Johana Gallego, Jorge William Agudelo, Juan Camilo Londoño, María Verónica Machado, Natalia López y Yuliana Ocampo.

Mentores y equipo de Cosmo Schools

Amalia Yanuba Vega, Angie Katherine Carmona, Anny Leandra Quiroz, Carolina Marín, Claudia Lucía Cartagena, Cristina Ospina, Dahiana Caro, Daniel Ortega, Daniel Sepúlveda, Daniela Alejandra Pinillos, Diana Patricia Arroyave, Gina Daniela Parra, Jorge Andrés Londoño, Juan Esteban Vélez, Juliana Roldán, Karen Dayana Patiño, Leidy Johana Ramírez, Lina Marcela Cuartas, Lucía Martínez, María Camila Gómez, María Camila Vega, Mariana Bustamante, Maroly Cortés, Mateo Maya, Mike Yerson Toro, Natalia Andrea Peña, Néstor Mauricio Quintero, Sandy Yirley Arboleda, Sebastián Gómez, Silvana Cano, Stefanía Marulanda, Stefanía Rodríguez, Stiven Álvarez, Valentina Martínez, Valentina Tejada y Yadira Martínez.

Entidades y equipos organizadores

SOA

Espacio de arte independiente cuyo objetivo principal es apoyar el desarrollo, la práctica y la difusión de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Curamos y gestionamos proyectos artísticos y culturales.

Equipo:

Marina García López, Ana Gotta Ibarra y Vivian Honigsberg.

Arte como Educación (ACE)

Colectivo que busca incorporar procesos artísticos para generar un aprendizaje transformador. Al concebir el arte como una metadisciplina, trabajamos a partir del pensamiento sistémico y no lineal, posibilitando nuevas vías de comprensión.

Equipo:

Luis Camnitzer, María del Carmen González y Sofía Quirós.

Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)

El MAMM es un espacio para la difusión, circulación, formación y experiencia de públicos en torno al arte moderno y contemporáneo. Más que un espacio físico, somos un lugar donde se conjugan el patrimonio, la producción del arte, el público y la institución. Es una plataforma de saberes y conocimientos, encaminada a incidir en una sociedad cada vez más abierta, crítica, creativa y sensible.

Equipo:

Educación y programas para públicos: **María Adelaida Arango, Juliana Múnera.**

Curaduría: **Emiliano Valdés, Cristina Vasco, Andrés Roldán.**

Administración y finanzas: **Lisbeth García, Eliana Muñoz.**

Comunicaciones: **Marta Alzate, Jackeline Rúa, Mariluz Donado.**

Dirección general:

María Mercedes González C.

Comfama

Empresa social privada, autónoma y vigilada por el Estado, ubicada en el departamento de Antioquia (Colombia). Buscamos mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, para que desarrollen sus capacidades, trasciendan y construyan ese futuro que imaginan. Nos inspiramos en una clase media que se reimagina y se educa para ser más culta y mejor ciudadana; que consume de manera responsable, piensa en su salud integral y cuida la naturaleza.

Cosmo Schools

Somos un movimiento que quiere transformar la educación en Colombia, por medio de una red de colegios de alta calidad que promueve el autodescubrimiento y el cuidado. Acompañamos a los niños, niñas y jóvenes en la búsqueda de su propósito y potencial, a través de experiencias inspiradoras que los conectan con el arte, el cuerpo, la ciencia, la naturaleza, el inglés y la tecnología. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es la metodología que hace realidad nuestra propuesta pedagógica.

Dirección general:

Juan Manuel Restrepo C.

Rectora :

Melissa Álvarez L.

Líder Aprendizaje y Comunicaciones:

Stefanía Rodríguez C.

ISLAA

Ubicado en la ciudad de Nueva York, el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA) fomenta el análisis y el reconocimiento del arte latinoamericano, a través de sus programas de exhibiciones, publicaciones, charlas y colaboraciones.

Un proyecto de:

ARTE
COMO
EDUCACION

SOA
ARTE CONTEMPORÁNEO

Organiza:

M Museo de
Arte Moderno
de Medellín

En alianza con:

I
S
LAA

COSMOTM
Schools

comfama

VICILADO SuperSubsidio

**Guía
de arte
como
educación**