

MEMORIAS 2014

Proyecto Educativo de NC-arte
Con el apoyo de la Fundación Neme

NC-arte

Directora: Claudia Hakim

Asistencia de dirección: Carmen Muskus

Coordinación de proyectos: Tamara Zukierbraum

Producción de proyectos y comunicaciones: Felipe Uribe

Diseño y contenidos web: Juliana Castro

Asesora Proyecto Educativo: Juliana Ángel Daki

Dirección Proyecto Educativo: María Buenaventura

Coordinación Proyecto Educativo: Yuly Riaño

Asistencia Proyecto Educativo: Tatiana Benavides

www.nc-arte.org

nc-arte@nc-arte.org

Carrera 5 #26B-76

(571) 2821474 - 2820973

Mediadores:

Briggys Paola Gamba Medina, Brigitte Tatiana Cruz Parra, Cindy Marcela Rey, Diego Alejandro Castro, Dionisio Castillo, Edna Yiseht Higuera Peña, Juan Alejandro Lozano Bernal, Laura Marcela Urrego Salinas, Luis Fernando Bermudez Vasquez, Luisa Fernanda Carvajal, Maria Fernanda Borda Chingaté, Nubia Consuelo Rojas, Sayda Yanith Velandia Cruz, Walter Leonardo Moreno Galindo.

Agradecimientos, aliados y patrocinadores:

Info de Bolsillo, Escuela Taller Bogotá, Zach Ruble Productions, Cámara de Comercio de Bogotá, UniMinuto, PepsiCo, Fundación Telefónica, Totto, Revista Bacánika, Revista El Malpensante, Fundación Arteria, Fundación Compartir, OMA, BANREP Cultural, Universidad de Los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Arcos Dorados, Academia de Artes Guerrero, Universidad Industrial de Santander.

Corrección de estilo: Liliana Tafur

Diseño: Juliana Castro

Fotografías: Felipe Uribe, Zach Ruble, Lucrecia Rotlewicz

2014-2015

Bogotá, Colombia

MEMORIAS 2014

#nclab2014

UTILICE LAS FLECHAS DEL TECLADO Y LA **BARRA DE NAVEGACIÓN** PARA MOVERSE EN EL DOCUMENTO. RECUERDE QUE LOS **BOTONES DE VIDEO** LLEVAN A UN LINK DE YOUTUBE Y QUE TODOS LOS RECUADROS BLANCOS SON HIPERVÍNCULOS.

[VIDEO GENERAL DEL NCLAB](#)

[ÍNDICE](#)

[PRESENTACIÓN](#)

[PRELAB](#)

[NCLAB](#)

[ESPACIO](#)

[ANEXOS](#)

ÍNDICE

5	PRESENTACIÓN	
6	EJES CONCEPTUALES	
7	PRELAB	
	NC-LAB	17
	TALLERISTAS	18
	PANELISTAS	56
	MEDIADORES	61
	PARTICIPANTES	63
	ESPACIO	66
	ANEXOS	71

PRE SEN TACIÓN

VIDEO TEASER DEL NCLAB

NC-arte, siguiendo su propósito fundamental de contribuir al desarrollo de las artes plásticas y visuales en Colombia y Latinoamérica, creó en 2014 el NC-LAB, primer laboratorio de pensamiento creativo en el país, un proyecto que invitó al público a ser protagonista, creador, actor y gestor de experiencias propuestas desde el arte y la pedagogía.

En un espacio de 4 500 metros cuadrados, totalmente dispuestos para impulsar la creación y durante 4 días, el NC-LAB reunió 174 participantes, 8 reconocidos artistas y pedagogos nacionales e internacionales, 11 panelistas y un equipo de 14 mediadores.

Estas memorias son la recopilación de textos, charlas, testimonios y videos producidos antes, durante y después del NC-LAB, con el objetivo de guardar la memoria y promover la reflexión creadora que apunte al NC-LAB 2016, encuentro que tendrá el reto de ampliar la participación y dar caminos a las investigaciones que emergieron del primer laboratorio: el empoderamiento del público de sus procesos creativos, el potencial transformador del arte contemporáneo, la creación colectiva, la exploración de espacios, materiales y herramientas como detonantes de pensamiento creativo.

El equipo del Proyecto Educativo de NC-arte, Juliana Ángel Daki, Yuly Riaño y Tatiana Benavides, como diseñadores y gestores del NC-LAB, agradecen a todos los artistas, participantes, mediadores, patrocinadores, aliados y colaboradores de este proyecto, por un apoyo que permite continuar con la democratización del arte en Colombia y generar dinámicas de cambio en todos los espacios de la sociedad.

EJES CON CEPTUALES

PRE LAB

FRAGMENTOS CONVERSADOS

PENSAMIENTO CREATIVO

PENSAR EN TÉRMINOS DE ARTE

¿EL OTRO COMO ESPECTADOR?

PROCESOS DE MEDIACIÓN

SOBRE EL PROCESO

LA PEDAGOGÍA NO ES SOLO PARA NIÑOS

EL JUEGO

EL MÉTODO

EL GRUPO ES UN ORGANISMO VIVO

El NC-LAB fue proyectado, desde sus orígenes, como un evento orgánico y de carácter horizontal: sus contenidos, experiencias y espacios, fueron diseñados en conjunto, en jornadas de conocimiento y experimentación llamadas PRE-LAB en las que participaron los artistas y pedagogos invitados, junto al equipo del Proyecto Educativo.

En jornadas distribuidas durante 6 meses, se compartieron las propuestas, conceptos y talleres, para nutrir una reflexión común y lograr una propuesta coherente para los participantes, en todas sus actividades. Así se construyeron las bases y lineamientos del Laboratorio, se discutieron los ejes centrales y formatos teniendo en cuenta una metodología práctica y experimental, centrada en los lenguajes contemporáneos y la construcción colectiva de saberes.

Este capítulo sobre el PRE-LAB, se detiene en aquellos fragmentos de las conversaciones que fueron claves para plantear las bases conceptuales del laboratorio: el pensamiento creativo como motor principal, la importancia de los procesos del arte en el desarrollo de conocimiento, la pedagogía como un acompañamiento y una posibilidad de creación en conjunto. Como afirma Nicolás París: “hay un punto importante que nos interesa, es desbaratar la idea de poner la palabra arte entre nosotros... (y, más bien) encontrar las posibilidades del arte en el desarrollo del pensamiento creativo”.

VIDEO SESIÓN 1

VIDEO SESIÓN 2

TEASER PRELAB

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRELAB

NCLAB

ESPACIO

ANEXOS

Nicolás Paris: Hay un punto importante que nos interesa, y es desbaratar la idea de poner la palabra *arte* entre nosotros, dejar de verlo como objetivo principal, donde es fundamental alcanzar la producción o el entendimiento del arte, nuestra intención sería encontrar las posibilidades del arte en el desarrollo del pensamiento creativo para solucionar problemas.

María Elena Ronderos: Como dice Nicolás, creo que el NC-LAB trata de suscitar el pensamiento creativo como experiencia interactiva, en la que se solucionan problemas y se van develando significados a través de ciertas acciones expresivas, sentidas, en la que se van señalando valores muy ligados al momento y a los diversos contextos. No estaríamos pensando en “hacer arte” para otros, o en hablar de arte.

BUENOS AIRES

María Camila Sanjinés: Nicolás me dice: “Yo no creo que se pueda definir el arte”. Y yo le pregunto: “¿Por qué no?”, a lo que él me responde: “Porque está pasando...”.

Nicolás: Sí, me gusta pensar el arte como algo que sucede en el tiempo, no en un espacio, pensar el arte como un proceso de pensamiento.

¿EL OTRO COMO ESPECTADOR?

Nicolás: El arte es una estructura de pensamiento muy compleja entre dos personas, es algo que sucede entre nosotros, es algo frágil, es un rumor, algo que se desbarata, se vuelve a construir, crece y decrece.

María Elena.: Claro, en la interacción es donde se da el arte. Por ejemplo, hoy veo un *performance* que se repetirá durante días, donde mañana el mismo *performer* será otro personaje, pasado mañana, aunque esté en la misma ubicación, será otro lugar y todos los momentos de esa misma obra serán completamente distintos, porque no es una obra puesta en un lugar, es una obra en permanente interacción, porque el otro cuenta, es tan activo y tan partícipe como la obra o el artista mismo.

Manel Quintana: ¿O sea que no hay arte si no hay otro? ¿Es decir, si no hay espectador? ¿No hay arte conmigo mismo?

Nicolás: Creo que es un problema de comunicación, donde todos estamos aprendiendo a comunicarnos.

María Elena: Y, siempre hay un *otro* que participa, que interactúa, que señala, que da sentido e interpreta, y en esa vivencia compartida se configuran ideas comunes, se crean universos simbólicos, lo que permite fortalecer una comunidad, una cultura.

María Elena: Me parece interesante pensar en el arte contemporáneo como acción democrática, en la que la metáfora crítica deviene *obra* con la participación del otro, con el diálogo, la intercomunicación; en la que todos tienen la palabra y la mirada de cada uno sobre el mundo es válida para construir sentido colectivo, para construir valor.

Nicolás: Particularmente no he estado en un momento más democrático, como cuando he logrado participar en ciertas mediaciones dentro de exposiciones en museos, cuando un mediador trata de armar una constelación entre los espectadores, el curador, la exposición y las obras.

Manel: Pero la idea de esa democracia es un fenómeno tan reciente en la historia de la humanidad que no sabemos usarla tampoco. Por ejemplo, en lo que respecta al criterio, si preguntas a otro “¿tú qué opinas?”, te responde: “Sí, ha estado bien, sí...”, lo cual es un claro síntoma del miedo a decir “a mí no me gusta esto”.

María Camila: La respuesta se convierte en “yo no entiendo de arte contemporáneo”, pero es justo ahí donde debe surgir un giro: una invitación, venga y produzca. Porque cuando uno invita al otro a generar, a hacer, se entabla una de las mejores formas en las que se puede llegar a una comprensión, y precisamente esos son los espacios que no existen, en los que se invita a participar.

María Camila: Es importante pensar el proceso como fin.

María Elena: Cuando el proceso de un taller de creación colectiva es realmente creativo, es fascinante no saber los resultados. Es un reto responder a las demandas que este nos hace y es un gusto sorprenderse con lo que va sucediendo... A veces los participantes de mis talleres me preguntan con preocupación: “¿Qué va a pasar?, ¿cuál es la meta artística?” (refiriéndose a resultados tangibles). A lo que yo respondo: “No sé, déjense sorprender con lo que se vaya descubriendo...”.

Nicolás: Es un proceso de especulación, y eso me interesa también del arte, que no sabemos qué va a suceder, y creo que probablemente tampoco llegemos a ser testigos.

Manel: Lo importante de esos proceso es poder digerir después de lo sucedido y decir esto fue importante porque llevó a esto, a lo otro. Mirar los procesos desde otra perspectiva, lejana de los resultados específicos y más abierta a las propuestas y aprendizajes de los grupos.

LA PEDAGOGÍA NO ES SOLO PARA NIÑOS

Manel: Entre el arte y la educación veo una línea muy fina y muy compleja, en el momento que se enfoca desde un paradigma más pedagógico y educativo, donde se tiende a banalizar el concepto de arte y se infantiliza, dejándome interrogantes como: “¿Por qué no puede hacerse arte contemporáneo muy potente con niños de tres años? ¿Por qué siempre es asociado con ‘pintemos de colores, usemos plastilina’?”. Creo que es necesario valorizar el concepto de arte y desarrollar esa herramienta o lenguaje...

Nicolás: Creo que esa mirada hacia el arte pertenece a una mentalidad industrial, en la que el arte se relaciona con el ocio y no produce nada.

María Camila: Por el hecho de ser un espacio educativo y por hablar de pedagogía no tiene que ser para niños exclusivamente.

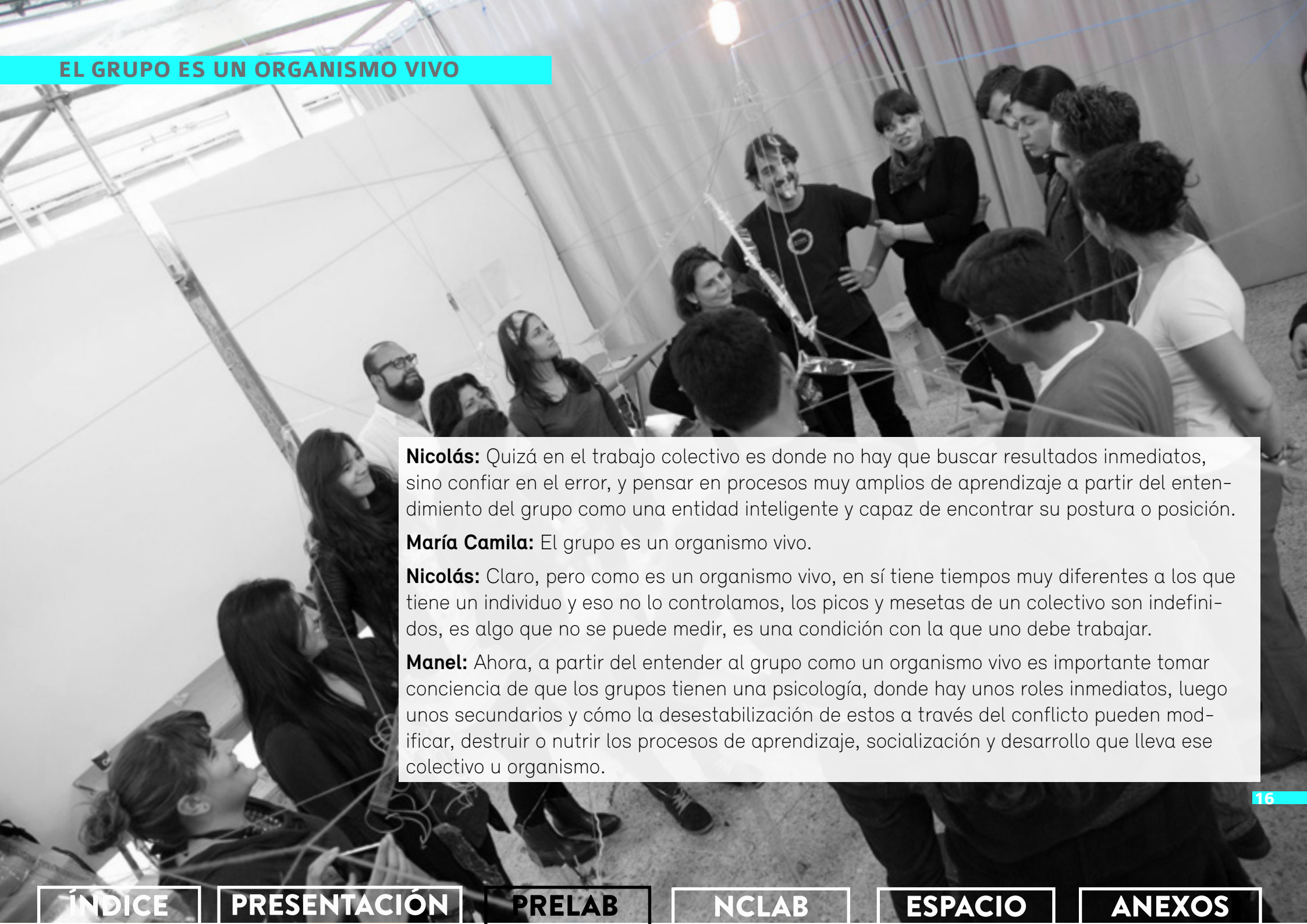
EL JUEGO

María Camila: Los niños juegan para entender qué está pasando a su alrededor. Manel, por ejemplo, siempre cuenta una historia que me encanta y es de dos niños que eran hijos de un *dealer*, y todo el tiempo estaban canjeando y negociando, vendiéndose y pasándose “cocaína”. Era un juego que les permitía, al mismo tiempo, digerir a través de él un montón de cosas de su realidad.

María Elena: Sí, en el juego se da el pensamiento simbólico y metafórico integrador del ser humano complejo, que es esencial al pensamiento creativo y a la creación artística. En el juego sucede una forma particular de pensar el mundo, desde la cual tenemos una visión poética de la realidad; se da lo que el psicoanalista Winnicott llama “una experiencia cultural por excelencia”, en la que se potencia la capacidad de usar objetos creativamente. En este tipo de experiencia nace el pensamiento artístico. Habría que estudiar el texto de Gombrich *Meditaciones sobre un caballito de juguete*. Cuando en mis talleres, al mostrar un lapicero, pregunto “¿qué es esto?”, lógicamente me responden: “Un lapicero”. Entonces yo lo muevo de cierta manera por el aire y les digo: “¡No, miren bien, esto es un avión!”, y todos se ríen sin dudar que bien puede ser un avión, o un buque, o un canguro saltando; que según el movimiento que se le dé nos puede hacer ver, naturalmente, distintas transformaciones... porque contamos con esas cualidades mentales de tomar la realidad, tanto de manera instrumental, “esto es un esfero”, como a través del símbolo. Capacidades que son innatas en el ser humano.

María Elena: A veces se entiende que hablar de *método* al diseñar un proyecto o un taller de arte es cosa que limita la creación. Sin embargo, en arte un método pedagógico es un sistema lógico que se plantea para desarrollar creatividad y conocimiento artístico. En el aprendizaje artístico, a diferencia del científico, los métodos involucran al sujeto sensitivo, imaginativo, intuitivo, además de los contextos particulares, y no se trata de llegar a resultados falsos o verdaderos factibles de verificarse, en arte los resultados de su aplicación no se saben nunca de antemano, siempre sorprenden, pero el método mismo sí puede ser replicado. Por ejemplo, los artistas Paul Klee y Luis Camnitzer sorprendieron con sus métodos pedagógicos revolucionarios, que abren nuevos caminos de visión de mundo, de creación artística, acordes con su momento histórico y cultural.

Poco se plantean métodos para la educación artística en los proyectos de Área de los colegios, que promuevan la creatividad, más bien se trazan unos temas y objetivos de aprendizaje de técnicas, que permiten el fácil control de procesos por parte del docente. Cómo cambiaría nuestra sociedad si sistemáticamente, desde el colegio, se promoviera la creatividad de nuestros niños... ¿por qué no se practican métodos para potenciar su ser creativo?

Nicolás: Quizá en el trabajo colectivo es donde no hay que buscar resultados inmediatos, sino confiar en el error, y pensar en procesos muy amplios de aprendizaje a partir del entendimiento del grupo como una entidad inteligente y capaz de encontrar su postura o posición.

María Camila: El grupo es un organismo vivo.

Nicolás: Claro, pero como es un organismo vivo, en sí tiene tiempos muy diferentes a los que tiene un individuo y eso no lo controlamos, los picos y mesetas de un colectivo son indefinidos, es algo que no se puede medir, es una condición con la que uno debe trabajar.

Manel: Ahora, a partir del entender al grupo como un organismo vivo es importante tomar conciencia de que los grupos tienen una psicología, donde hay unos roles inmediatos, luego unos secundarios y cómo la desestabilización de estos a través del conflicto pueden modificar, destruir o nutrir los procesos de aprendizaje, socialización y desarrollo que lleva ese colectivo u organismo.

NC LAB

El NC-LAB, Laboratorio de Pensamiento Creativo, se llevó a cabo en el Parque Empresarial Las Américas, los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2014.

Se propuso un espacio de mobiliario flexible y jornadas de creación de mañana al final de la tarde, para permitir tanto experiencias comunes, en las que participaban cerca de 200 personas, como talleres para grupos pequeños, de máximo 35 personas, que realizaban actividades simultáneas con cada artista-tallerista.

Se abrió así una plataforma de naturaleza experimental, de trabajo colaborativo y de diálogo entre invitados y asistentes, en la que los participantes dejaban de ser espectadores, para pasar a ser creadores y protagonistas de las experiencias. La cercanía al interior de los equipos, de aquellos que compartieron reflexiones, vivencias y emociones durante cuatro días seguidos, permitió crear lazos entre personas de ámbitos muy diferentes: artistas, educadores, empresarios, directores de recursos humanos, ingenieros; gente con estilos, ideas, lenguajes, ciudades y contextos diversos.

Se potenció la posibilidad de conversar, escuchar al otro, compartir ideas, intercambiar puntos de vista, esperar y crear en el trabajo en conjunto.

ACTORES

TALLERISTAS

MARÍA ACASO

MARÍA JOSÉ ARJONA

JORDI FERREIRO

EVA MORALES

NICOLÁS PARIS

MANEL QUINTANA &
MARÍA CAMILA SANJINÉS

MARÍA ELENA RONDEROS

PANELISTAS

ALBERTO ESCOVAR

ÁLVARO RESTREPO

MARÍA ADELAIDA LÓPEZ

DANIEL GÓMEZ SEIDEL

JUAN MORA PRECIADO

CAROLINA MEJÍA

GUSTAVO ORTIZ

ALEJANDRO PISCITELLI

CARLOS GUERRERO

LUCAS OSPINA

ARUTZA RICO

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

MEDIADORES

SAYDA VELANDIA

MARCELA REY

JUAN ALEJANDRO LOZANO

LEONARDO MORENO

DIEGO ALEJANDRO CASTRO

NUBIA CONSUELO ROJAS

BRIGITTE TATIANA CRUZ

DIONISIO CASTILLO

LAURA URREGO

MARÍA FERNANDA BORDA

BRIGGYT PAOLA GAMBA

LUIS BERMÚDEZ

EDNA HIGUERA

LUISA CARVAJAL

PARTICIPANTES

ESTUDIANTES

DOCENTES

ARTISTAS

EMPRENDEDORES CULTURALES

AGENTES DE GALERÍAS

LÍDERES COMUNITARIOS

FORMADORES DE FUNDACIONES

MIEMBROS DE EMPRESAS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRELAB

NCLAB

ESPACIO

ANEXOS

TALLERISTAS

Los artistas invitados como talleristas son referentes en el campo del arte y la educación a nivel nacional e internacional. Durante los días del laboratorio fueron quienes acompañaron cada uno de los grupos, llevando un diálogo horizontal con los asistentes, detonando en ellos la participación y el intercambio de saberes.

[IR AL VIDEO TEASER DEL LAB](#)

MARÍA ACASO

MARÍA JOSÉ ARJONA

JORDI FERREIRO

EVA MORALES

NICOLÁS PARIS

MANEL QUINTANA &
MARÍA CAMILA SANJINÉS

MARÍA ELENA RONDEROS

[ÍNDICE](#)

[PRESENTACIÓN](#)

[PRELAB](#)

[LAB](#)

[ESPACIO](#)

[ANEXOS](#)

MARÍA ACASO

Ha sido descrita como una de las actuales líderes en España y Latinoamérica dentro de lo denominado como Revolución Educativa o, como ella misma denomina, #rEDUvolution. Sus intereses se centran en llevar a las prácticas de los profesionales de la educación dicho cambio de paradigma de una manera real a partir de cinco marcos de acción y con una idea principal: lo importante en el siglo XXI no será el QUÉ (los contenidos), sino el CÓMO (las metodologías).

Su blog es un referente internacional en educación disruptiva y educación artística. Su revolución de la educación ha llegado a instituciones como Harvard, Stanford, UAM, Universidad de Nueva York, Colby College, The School of the Arts Institute of Chicago, MOMA (NY) entre otros.

REFLEXIONES

Cuando el año pasado, por esta fechas, recibí la posibilidad de trabajar en el NC-LAB, me sentí muy contenta porque sus objetivos se cruzaban con los míos: era un evento que no quería solo innovar en los contenidos, tenía muy claro que quería innovar en los formatos, en la metodología, quería *descolonizar su deseo* sobre lo que una reunión de más de doscientas personas supone, deseaba abandonar el imaginario de congreso tradicional: los asistentes sentados en sillas incómodas mirando cómo una sucesión de ponentes entran y salen de un escenario, sin posibilidad de participación. Para ello se pusieron en funcionamiento una serie de innovaciones metodológicas que bien pueden servir de conclusiones.

VIDEO

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRELAB

NCLAB

ESPACIO

ANEXOS

De 200 a 30. Éxito de la inversión de las ratios

En la mayoría de los grandes eventos con muchos participantes las actividades se hacen de forma multigrupal con sesiones masivas, lo que nos lleva a ver como utópica la idea de hacer congresos con grupos pequeños. Invirtiendo esta premisa, el equipo de NC-LAB se preguntó a sí mismo cómo solucionar este problema y dio con la clave: dividieron a los 200 participantes en grupos pequeños de 30 personas.

Del tiempo lineal al tiempo rotativo

El segundo elemento fundamental fue la gestión de los tiempos: en un congreso tradicional dicha gestión se desarrolla de forma lineal de manera que los asistentes hacen todos lo mismo al mismo tiempo. El NC-LAB duró cuatro días en los que se alternaron *Experiencias Colectivas* con los 200 participantes (tanto en la antesala como en la sala general) con Experiencias Simultáneas, donde solo participaban los integrantes de cada grupo de 30 (las salas se dividían, con ayuda de unas cortinas, en espacios de trabajo). De esta manera, mientras que en las experiencias en las que participaba el grupo entero el tiempo se compartía por igual por todos, en las del grupo pequeño el tiempo se utilizó de forma simultánea, de forma que los 200 participantes divididos en seis grupos de 30, participaban a la vez de experiencias distintas. Esta solución temporal basada en la rotación, desfragmentó la experiencia lineal del evento convirtiéndolo en una experiencia de tiempo diversos, no lineales, y mucho más dinámicos, que el tiempo plano de un congreso tradicional.

Del espacio inamovible al espacio fluctuante

Ninguno de los elementos clave anteriores hubiese sido posible sin la desestructuración del espacio tradicional. Mediante una estética completamente contemporánea, diseñada entre el propio equipo del NC-LAB y la Escuela Taller de Bogotá, el gigantesco espacio diáfano situado en el polígono industrial de Las Américas, se transformaba según lo que el aprendizaje necesitaba. Mediante una estructura móvil de andamios rodantes, cortinas que dividían el ambiente solo en los momentos requeridos, ausencia de sillas y mesas y luz natural a raudales, la transformación del espacio tradicional fue una de los grandes logros del evento, ya que permitió una gestión disruptiva de tiempos y una posición del cuerpo descolonizada por la idea de que para aprender hay que estar sentado...

De la metodología única (lección magistral) a las metodologías múltiples, rizomáticas e inacabadas

La ratio, el tiempo y el espacio sirvieron como plataforma para lo que posiblemente pueda entenderse como la innovación climático-pedagógica más importante: el trabajo con metodologías de generación del conocimiento múltiples. Cada grupo participó de manera rotativa con ocho invitados: María Elena Ronderos, Nicolás París, Manel Quintana + María Camila Sanjinés, Eva Molares, Jordi Ferreiro, María José Arjona y yo misma. Cada uno de nosotros diseñó e implementó una o varias actividades para cada día con un formato de trabajo participativo, basado en la experiencia y en la utilización del arte contemporáneo como formato. La arquitectura de transmisión del NC-LAB permitió que cada asistente participara del proceso de trabajo concreto de cada uno de los invitados que demostramos tener una enorme pluralidad metodológica: formatos eufóricos como los de Jordi Ferreiro, regenerativos como los de Eva Morales, performativos como los de María José Arjona, dibujísticos como con Nicolás París, karaokianos como con Manel Quintana y María Camila Sanjinés, reflectantes como los de María Elena Ronderos o disruptivos como los míos.

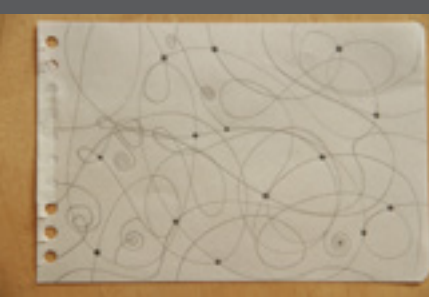
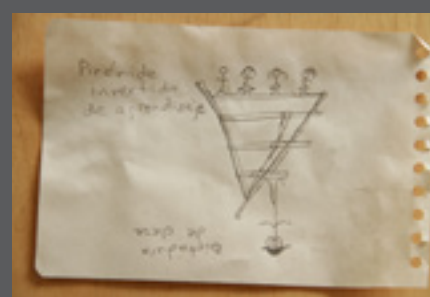
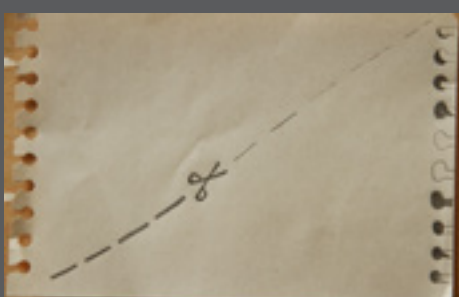
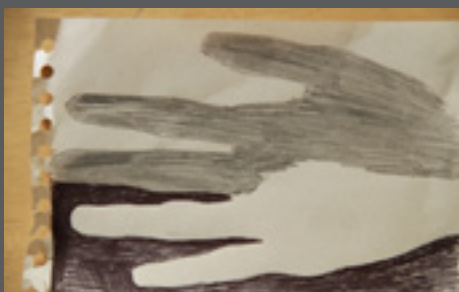
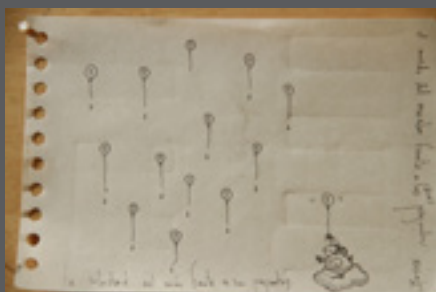
Del simulacro a la experiencia

La suma de todos los elementos anteriores, definitivamente deshizo el Simulacro Pedagógico y el NC-LAB se consolidó como una experiencia de aprendizaje transformadora para la comunidad que se constituyó entre participantes, mediadores, equipo organizativo, artistas/educadores y panelistas. Día a día aparecían la sorpresa, los afectos, el movimiento, lo visual frente a lo textual, el murmullo, la euforia, el hacer, lo cuestionador, lo crítico, el diálogo, la democracia... Cierro los ojos y son múltiples las imágenes que atesoro de aquellos cuatro días, y las atesoro porque van unidas a emociones, a efervescencia, a participación, y ya sabemos que la durabilidad de un recuerdo depende del contexto de emoción en el que el recuerdo fue creado.

...

El NC-LAB ya forma parte de mi biografía y, sin lugar a dudas, lo voy a situar también como un momento “antes y después”, porque vivir esta experiencia ha consolidado todas mis intuiciones, ha demostrado en la práctica que el cambio de formato conduce al aprendizaje y que en estos momentos no podemos crear conocimiento de la manera que se creaba en décadas anteriores. Entendiéndonos como arquitectos de experiencias, en vez de como dispensadores de información, debemos descolonizar procesos obsoletos: tenemos que ser capaces de cambiar, de transgredir, de avanzar, y no solo porque nos parezca necesario, sino porque cambiando el clima, como dice Ken Robinson, conseguiremos que salgan flores en el Valle de la Muerte de la Educación.

[IR AL ANEXO DE MARÍA ACASO](#)

MARÍA JOSÉ ARJONA

Su cuerpo es la herramienta de su expresión artística que la ha llevado a realizar performances en Colombia, Italia, Francia, Estados Unidos, Grecia, Turquía, Suiza, Marruecos, Israel, Singapur, Croacia, Austria, China, España, Venezuela, Noruega y México. Fue una de las grandes figuras del pasado Salón (inter)Nacional de Artistas.

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) realizó una re-es escenificación que hizo parte de la retrospectiva de la vida artística de Marina Abramovic. En NC-arte presentó Vires.

“

ANTECEDENTES

Basada en las conversaciones que tuvimos y en la visita al espacio, estas actividades pretendieron más que establecer diálogos con la *performance* como práctica artística, entablar un diálogo directo con el cuerpo de los participantes y el espacio que habitaron durante cuatro días.

Los ejercicios que presenté son irrupciones y funcionan como tal. No buscaron agradar en primera instancia y sí, más bien, crear situaciones en las que los participantes pudieron acceder a sus propias vulnerabilidades, para llegar a la fuerza y al reconocimiento del otro, partiendo no de la identidad sino más bien del cuerpo como soporte en blanco.

VIDEO

ACTIVIDADES

El primer día del NC-LAB, los 174 participantes fueron conducidos a un espacio reducido, para permanecer por tiempo indefinido y luego ser introducidos a un espacio más grande, mientras oían el sonido de una campana y recorrían el lugar a su ritmo.

El segundo día los participantes se miraron a los ojos, en silencio, durante 20 minutos, para luego escribir un adjetivo que describiera a la persona que tuvieron en frente.

El tercer día escribieron sus nombres durante 30 minutos, una sola vez y sin pausas.

El cuarto día, 12 participantes lideraron una acción en la que el contacto con el otro, tanto visual como físico, fue fundamental, y que terminó en un abrazo colectivo.

”

Abraham
Castro
Mendoza

Luis Enrique
Rodríguez

MARIA ELAZ
RUÍZ

ALEJANDRO
PISCITELLI
ATTOMART

DIANA
PISCITELLI
ATTOMART

Omar Fernando Romero Blanco

DAN
CARLOS
GAIJAN
VILLEGAS

BRIAN
ZULETA
LONDO

LAURA
ULLOA
CONZALE

Julieta maria
Juárez moyano

LIVIA DE PINA

Laura
Casas

gabriel
Morado

JORDI FERREIRO

Diseña y coordina las actividades educativas del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), del Centro de Arte Fabra i Coats y del Centro de Arte de la Fundación La Caixa.

A través del juego y las acciones ha logrado que el público pase de ser un espectador pasivo a un usuario activo, tanto en los centros de arte como en sus puestas en escena como artista performático. El objetivo: pensar, aprender, divertirse.

VIDEO

“

ANTECEDENTES

Mi práctica como artista y educador me ha llevado a trabajar esa línea indefinida entre arte y educación. Para la creación de esta experiencia en NC-LAB he reunido elementos de ambas, como la *performance*, el extrañamiento, el humor y, sobre todo, el juego. Es precisamente este último el que se convierte en eje vertebrado del taller, con el concepto de ludificación.

La ludificación (a veces traducido como gamificación, juegoización o jugueterización) es el uso de técnicas y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. La ludificación pretende introducir estructuras provenientes de los juegos para convertir una actividad a priori aburrida en otra que motive a la persona a participar en ella o incluso a solucionar problemas de una manera creativa.

METODOLOGÍA

Sala de espera se organizó en tres bloques, el primero empezó con una *performance* en la que yo, como ponente, hago preguntas al público que ellos han de contestar haciendo una acción...

“¿Le gusta o le interesa el arte contemporáneo?”. “¡RESPIRE PROFUNDAMENTE!”. “¿Es usted profesor?”. “¡ÁTESE LOS ZAPATOS!”.

Con el uso de esta *performance*, podíamos hacer un cuestionario al público del taller sin tener que hacer las típicas y tediosas presentaciones uno por uno, que son muy lentas y muy aburridas.

Un segundo bloque era una explicación de mi trabajo como artista y educador. Se enseñaron varios ejemplos de juego y participación con diferentes públicos, para inspirar a los participantes a pensar de otra manera, de interactuar con sus alumnos, usuarios u otros miembros de su comunidad. Y, finalmente, en el tercer bloque y después de haber visto los ejemplos, los reunimos en grupos de cinco para hacer el ejercicio final. Este consiste en analizar y detectar un problema que afecta a su contexto (ciudad, aula, barrio, institución, etcétera) y en grupo intentar solucionarlo por medio de la ludificación. Disponían de media hora para hacerlo y al finalizar el tiempo tendrían que explicar el proyecto o incluso hacernos participar, si procede.

CONCLUSIONES

El uso del juego como detonador de soluciones funciona. Las propuestas de los participantes a los diferentes problemas de su ciudad (TransMilenio, violencia, inseguridad, etcétera) eran imaginativas y, pese a ser propuestas artísticas, eran viables y aplicables en su contexto.

No esperaba un grado de participación tan alto de los asistentes. Conforme iban pasando los días y los grupos se conocían más entre ellos, más creativas e increíbles eran sus propuestas. Acabamos el taller, el último día, en una fiesta improvisada.

EVA MORALES

Licenciada en Bellas Artes del CES Felipe II, finaliza actualmente su doctorado en Didáctica de la Educación Artística y Visual en la Universidad Complutense de Madrid.

Cree firmemente que el arte es una herramienta para proponer estrategias de aprendizaje y participación colectiva. Para ella, el arte puede ser utilizado en cualquier contexto para generar preguntas, estímulos, conocimiento y capacidad creativa.

VIDEO

“

Durante las experiencias

Durante la acción de Pedagogías Invisibles, destacamos la importancia del proceso colectivo; fue muy interesante ver cómo, de manera inesperada, los asistentes tuvieron la necesidad de transformar el espacio en los tres talleres. Pudimos observar cómo la creatividad y el trabajo en grupo pueden llevar a soluciones totalmente divergentes o complementarias.

Sin duda, el mejor momento que me llevo es cuando, en el primer taller, los asistentes tomaron el poder de la sesión y decidieron hacer uso de su capacidad creativa para cambiar lo que no les gustaba. Transformaron el espacio en símbolo de libertad y ruptura, desde donde expresar sus sensaciones.

Sobre el trabajo colectivo

Siempre trabajo en colectivo, por varias razones. La primera es que vivimos en colectivo, en comunidad, y es una realidad la necesidad de compartir y de fluir con otros. La segunda es la convicción de que el trabajo colaborativo nutre mucho más que el trabajo individual; cuando las ideas fluyen y estás compartiendo el proceso, la creatividad se multiplica, cada persona que está inmersa en ese momento aporta una visión, una experiencia, una opinión que catapulta la idea inicial hasta lugares y espacios que por ti mismo no habrías imaginado. Otra razón es el apoyo de los compañeros, en los momentos de bloqueo siempre hay un sentir conjunto que hace que estos bloqueos dejen de ser muros y pasen a ser vallas. En el momento de concretar las ideas e implementarlas, cuando son varias voces las que construyen, siempre hay matices mucho más ricos y completos, y cuando la contradicción surge el conflicto es un recurso perfecto para crecer en el conocimiento. Es mucho más rico ver crecer las ideas, las propuestas y las inquietudes cuando son alimentadas por muchos. La creación colectiva implica compartir afectos, tensiones y experiencias que hacen que el aprendizaje cale de una forma mucho más profunda.

La propuesta para el NC-LAB consistió en dos acciones realizadas, cada una, en tres talleres:

- A. Unir lo inseparable: Trabajaríamos desde nuestros imaginarios y experiencia en la escuela. A través de acciones colectivas trajimos al presente las experiencias de aprendizaje que habíamos vivido, desde el juego, el aburrimiento y el recuerdo.
- B. Pedagogías Invisibles: Trabajamos nuestra capacidad transformadora apoyándonos en el análisis de las Pedagogías Invisibles que nos rodean.

Ambas acciones tuvieron una metodología similar:

1. Un detonante, que nos invitaba a reflexionar y a centrar las ideas que íbamos a trabajar.
2. Un debate conjunto.
3. Una acción final donde explorar nuestra capacidad creadora y transformadora.
4. Una reflexión final para despedirnos.

NICOLÁS PARIS

Trabaja a través de tres intereses fundamentales: la arquitectura como un modelo, la educación como un sistema y el dibujo como una herramienta. Así, intenta construir ambientes de diálogo entre el observador, el lugar o espacio de exposición y las instituciones, para desarrollar eventos y lugares que fomentan el intercambio de reflexiones.

VIDEO

“

PENSAR CON EL CUERPO

La experiencia consistió en una serie de ejercicios para especular sobre el cuerpo como herramienta de aprendizaje en el salón de clase.

Durante los ejercicios los participantes pudieron encontrar diferentes tácticas y estrategias para construir ambientes de diálogo en doble vía, a partir de una economía de medios, la palabra como material y el espacio como posibilidad.

EJES DEL TALLER

- La palabra como material plástica.
- El cuerpo y el espacio como herramienta.
- Economía de medios.
- El taller como soporte o medio.
- El dibujo como herramienta.
- La educación como sistema.
- La arquitectura como método.

ESTRATEGIAS

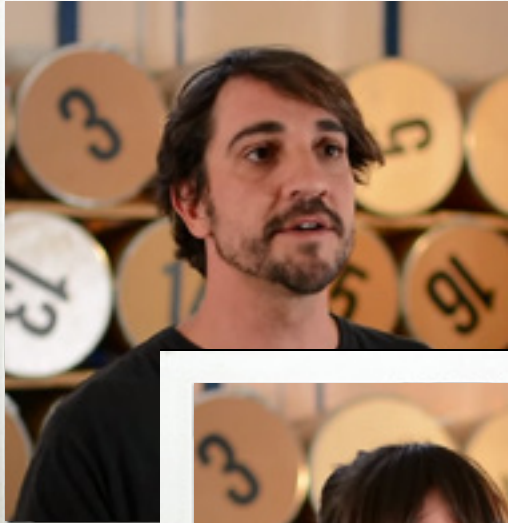
- El aprendizaje y su evaluación son un proceso.
- El espacio como herramienta de aprendizaje y como posibilidad para crear pedagogías inestables.
- Con estrategias para usar el arte como un sistema de pensamiento.
- El espacio de aprendizaje como un salón de clases invertido, donde el salón es un laboratorio en el que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos afuera.

MANEL QUINTANA MARÍA CAMILA SANJINÉS

Licenciado en Pedagogía con posgrado en Tecnologías aplicadas en artes escénicas de la Pompeu Fabra en Barcelona (España). Utiliza la creación como herramienta para acercarse a las diversas audiencias.

Junto a su colectivo Manila Santana realizó el pabellón pedagógico Articularte en ArtBo (2013). Sus creaciones utilizan recursos de diversos formatos, buscando siempre la forma en que el público interactúe y aprenda a través de sus experiencias.

Artista plástica egresada de la Universidad de los Andes, máster en Arteterapia de la Universidad de Barcelona. Aparte de su trabajo artístico, encontró en la educación otro gran amor, que la ha llevado a trabajar con diversos grupos sociales en varias partes de Colombia.

Su obra es intimista, cotidiana y con humor. En términos artísticos y educativos, le gusta colaborar con otros, porque siente que con la interacción recibe más de lo que da.

VIDEO

Taller de máquinas imbéciles (realización de máquinas que suplan acciones no mecanizables o generan acciones inútiles, con uso de chatarra tecnológica)

Taller de karaoke PowerPoint (Un ejercicio de improvisación y elaboración de discursos sobre un PowerPoint nunca visto antes)

Taller de fanzine (elaboración de una publicación editorial exprés)

Taller de grupos y procesos creativos grupales (un proyecto creativo grupal sobre el grupo mismo)

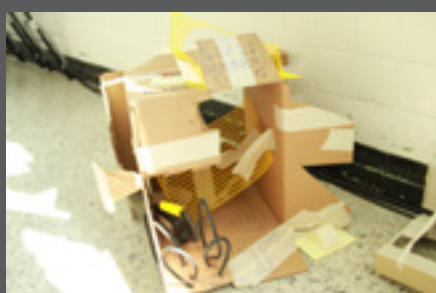
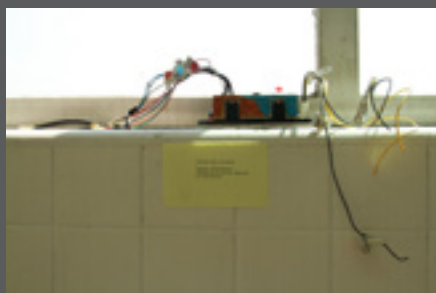
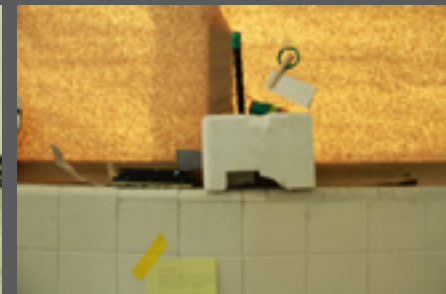
CONCLUSIONES

Taller de máquinas imbéciles

El taller de máquinas imbéciles fue muy exitoso. En él se plantean las carencias que cada uno tiene en su día a día, y cómo sublimarlas por medio del proceso creativo. Todos los integrantes del grupo realizaron una máquina y cada una de las presentaciones tenía un altísimo contenido de juego y creatividad.

Un factor determinante en el éxito de la propuesta fue la elección de material de desecho tecnológico para la realización de las máquinas. La relación del material de trabajo con el objetivo final (piezas de máquinas y tecnología para elaborar nuevas máquinas) es un componente importante para despertar el iMaginario creativo de los participantes.

MANEL QUINTANA MARÍA CAMILA SANJINÉS

Taller de karaoke PowerPoint

Este taller puso al grupo al límite por medio de la improvisación. Aunque teníamos nuestras dudas respecto al resultado de esta experiencia, la verdad es que fue sorprendente. El grupo se implicó y, sobre todo, supo desprenderse de la parte más compleja de la propuesta, que era el tema de la vergüenza ante el hecho de exponerse frente al grupo.

Taller de fanzine

Este taller le facilitó herramientas a maestros y a personas que trabajan con grupos a realizar una publicación en poco tiempo y con recursos que se encuentran fácilmente en un aula de clase. El gran fallo de este taller fue el uso de la fotocopidora, que desafortunadamente no funcionaba del todo bien y esto retrasó muchísimo los tiempos de ejecución. Tal vez sería interesante hacer este taller con otros requerimientos técnicos más sencillos.

Este fue el único taller que realizamos con diversos grupos. Fue interesante ver las distintas dinámicas de trabajo de cada grupo y su forma de abordar el problema. Quizá en este taller faltó un poco más de tiempo para gozarse el proceso y, sobre todo, poder discutir y elaborar contenidos reflexivos de la experiencia.

Taller de grupos y procesos creativos grupales

Este taller se realizó el último día del laboratorio y por eso estuvo marcado por mucha emocionalidad. Lo escogimos así expresamente, pues nos parecía interesante que el grupo ya se conociera un poco más en el momento en el que se realizara el taller.

MANEL QUINTANA MARÍA CAMILA SANJINÉS

El NC-LAB fue un proceso de combinación entre varios actores que se reunieron a pensar. Pensar en términos de arte, pensar en cosas intangibles, abstractas y semánticas.

Para nosotros el NC-LAB fue también un laboratorio creativo personal donde propusimos ejercicios que teníamos en mente y que nunca habíamos podido ejecutar. Tuvimos a disposición un espacio de experimentación en todos sus aspectos que fue algo muy importante.

Valoramos la importancia de estos espacios donde podemos desarrollar una práctica artística, que muchas veces no encaja en los circuitos habituales del arte.

Para cada uno de los talleres el grupo marcó la intensidad. Nosotros marcamos el tiempo. Cada grupo fue diferente y con cada taller surgieron diversos intercambios. Esta gran paleta de color dentro del intercambio grupal se vio marcada por la diversidad de integrantes de cada grupo. Esto fue un éxito en los talleres. Por otro lado, nuestras expectativas frente a cada propuesta de taller se vieron ampliamente superadas.

Poner en práctica experiencias nuevas y arriesgadas, depende de muchos factores no controlables, pues un mismo taller nunca sale igual. En este laboratorio, la heterogeneidad de los grupos así como su disposición e implicación en las propuestas planteadas dieron como resultado un inmenso espectro de aportaciones y nuevos caminos a plantear. De nuevo se cumplió la premisa: “El ser humano es sorprendente cuando uno le da el espacio de creatividad”.

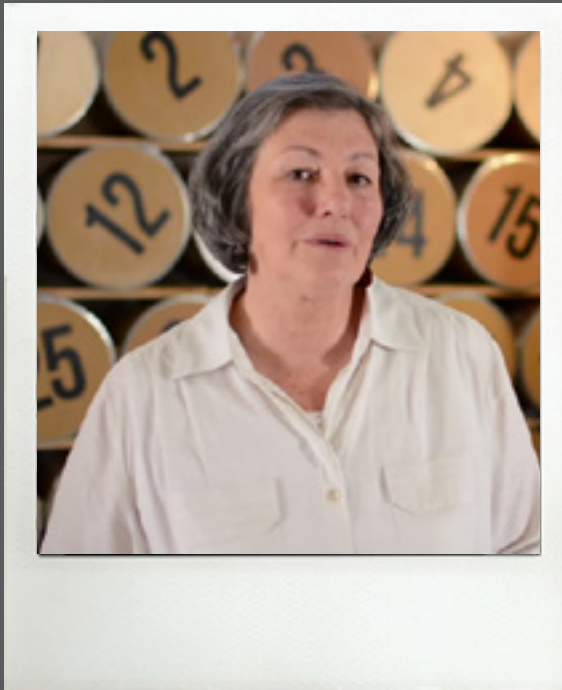
”

MANEL QUINTANA MARÍA CAMILA SANJINÉS

MARÍA ELENA RONDEROS

Cumple 40 años como gestora de proyectos participativos e innovadores de investigación en pedagogía del arte. Maestra en Bellas Artes de la Universidad de los Andes, con posgrado en Educación Estética de la Universidad de Manchester. Actualmente coordina la Asociación entre las Artes, donde lidera la red de maestros de artes entrelasartes y su proyecto nodal: Conversaciones Pedagógicas, entre otros.

Hace cuatro años, en el marco de un convenio con el Ministerio de Cultura, acompaña la operatividad y da orientación pedagógica al Programa de Laboratorios de Artes Visuales (Área de Artes Visuales), que se implementa en las distintas regiones del país.

“

VIDEO

Experiencia: Al rebusque - Seis sesiones de taller
Eje Conceptual: Espacio y proceso creativo
María Elena Ronderos. Asociación Entre las Artes
Septiembre 2014

ANTECEDENTES

Años atrás, un *imp*ulso de curiosidad me lanzó con *imp*etu a entrar en juego con comunidades de origen campesino, asentadas por fuerza mayor en Bogotá. Nos reunimos, pintamos y, para sorpresa nuestra, de nuestros dibujos brotaban como manantiales fascinantes palabras, adjetivos, metáforas renovadoras de los modos personales de ver el mundo y de habitar la ciudad. Experimentamos cómo se enriquecía el universo simbólico común al grupo; cómo al pensar creativamente se renueva la vida en comunidad.

Con el tiempo, en un trasegar de comunidad en comunidad, se fueron aclarando horizontes pedagógicos que invitan a transfigurar y dar significado a lugares, relaciones, climas afectivos, ideas, cosas que habitamos. Poco a poco y en compañía, se nos fueron revelando estas coordenadas de pensamiento creativo: **Contemplar, intuir posibilidades, seleccionar, hacer con carga emotiva, dialogar y evaluar en contexto, proyectar**. Coordenadas estas cuya **l a t i t u d** se extiende a partir la idea innovadora de cada uno, y cuya **magnitud** adquiere significado según el alcance y valor del universo simbólico que se construya.

- La ciudad, el gran arte facto humano
- La inquietud de cómo habitamos la ciudad para hacerla nuestra y darle sentido
- Una invitación muy atractiva que me extendió NC-LAB
- El espejo, imagen reflejo-reflexión-retro-visión, señal

El taller: sus objetivos, contexto y desarrollo

En el taller Al rebusque nos **propusimos** entrar en juego de manera creativa con la ciudad de Bogotá como espacio de memorias compartidas, siempre cambiante; como territorio diverso transformable y transformador. Nos **preguntamos** si sería posible que sucesos vividos en esta Bogotá querida y aborrecida, amable y tenebrosa, real y fantástica, acogedora y rechazante, conocida e ignorada, se prestaran para ser transmitidos en mensajes atrapados en espejos, como *acontecimientos*.

¡Se nos planteó el *reto* de lograr que cada participante y el grupo, en dos horas, activaran su disposición creativa y su sentido de comunidad, crearan un resultado artístico y reflexionaran críticamente sobre lo sucedido!

Iniciamos las sesiones con la idea de promover la disposición creativa de cada uno a partir de una actitud centrada y *contemplativa* de posibilidades de movimiento y ubicación entre los otros, en un espacio asignado. Procurando escenificar una situación urbana, invitamos a cada grupo a hacer fila para entrar al salón con una boletica que tenía preguntas escritas. Esto, con el fin de motivar un momento de quietud y reflexión sobre sí mismo y su decisión a seguir y a ubicarse en el espacio. Un signo de PARE los detenía a la entrada de un lugar donde sillas amontonadas los esperaban. En algunos casos no se decidían a ubicarse, la tendencia fue situarse en círculo. Cada uno recibió el programa, se hicieron preguntas y comentarios mínimos. Luego se formaron grupos de cinco o seis personas que estaban sentadas contiguamente y se presentaron.

Continuamos propiciando el impulso creativo de los participantes y su sentido de comunidad al hacer un sencillo *sondeo* cultural en el que se integraran su *percepción sentida* de la ciudad y su mirada de la misma como *realidad exterior*. Cada persona sacó de una bolsa un papelito doblado que tenía una sola palabra escrita alusiva a un sentimiento positivo o negativo (La bolsa tenía escritos igual número de sentimientos positivos y negativos), para asociar espontáneamente la palabra encontrada con una experiencia vivida en Bogotá. Mientras esta se contaba, los compañeros de grupo haciendo de *investigadores*, registraron por escrito la *información* que creyeron significativa en cada caso. Así se acopiaron *datos* sobre percepciones de la ciudad.

Luego, en esta muy sencilla práctica exploratoria, cada uno le leyó a sus compañeros los *datos* que reunió y entre todos clasificaron las ideas más *frecuentes* y las más *enfáticas*. En un diálogo bastante comprometido en todos los grupos, en cada uno se *acordó un mensaje* que sintetizara los resultados del sondeo realizado, que se le transmitiría al *público* (los miembros de los otros grupos), haciendo uso de espejos. En este diálogo se comentó la sutil diferencia de atención mental que sucede entre “contar una experiencia” y “reunir información”; entre “tomar apuntes” y “recoger datos”. De la vivencia concreta a la construcción analítica.

En seguida, bajando escaleras, salimos a un lindo jardín que sorprende por estar en plena zona industrial. Este se intervendría con los *mensajes acordados* en grupo, atrapados y proyectados en espejos, esperando que resultaran significativos para el *público* visitante. Cada grupo escogió un sitio del ámbito del jardín que al ser reflejado en los espejos y sus posibles cruces, transmitió el *mensaje acordado*. Se hicieron fichas técnicas de cada *obra*. Durante tres días fueron quedando infinitas imágenes virtuales de Bogotá, reflejadas en los árboles, el prado, las piedras, la escultura, los rincones, las mallas, los postes y en el andén de fuera del jardín. La luz creó la imagen, la intensidad le dio significado.

Al final de cada sesión de taller, se invitó a los *participantes-público* a hacer conjeturas en voz alta sobre las distintas puestas en escena. En sus obras y palabras fue apareciendo sobre todo una Bogotá agresiva que da miedo y rabia, que se ha deshumanizado, aunque es rica en oferta cultural y abierta para quien quiera trabajar aquí. No obstante, surgieron ideas sobre la necesidad de unirse para vivirla y disfrutarla, por ejemplo: “Ver *al otro* frente a ti, lo que no siempre pasa”, “ver más allá de la transgresión que se sufre en la ciudad y pensarla con amor, deleite y buenos sentimientos que se recuperan a través de acciones artísticas”, “como punto de encuentro para darle sentido”. Se comentó además que el espejo es una plantilla sencilla y potente para transmitir sentido, y que las conjeturas o hipótesis de valor que se hicieron, además de ser respuestas perceptuales, dependían en gran parte de la experiencia previa de quien las emite. Historiadores y museógrafos participantes expresaron que una *conjetura* que se hace sobre una obra es principalmente intuitiva, siendo también el comienzo válido de una investigación histórica o teórica de la misma.

Conclusiones

Al finalizar el taller, el 100 % de los participantes escribieron o expusieron una reflexión crítica sobre el proceso realizado paso a paso, teniendo como criterio sus expectativas personales. Una constante, en resumen fue: Con excepción del ejercicio de entrada al taller, que fue confuso y fluyó poco porque no se comprendía bien, la creación artística colectiva se dio al “mantener un ritmo de pensamiento que se fue complejizando gradualmente”, así la investigación partió de la receptividad de la ciudad, pasó por el análisis y terminó en la síntesis de los espejos y en la visión crítica de estas puestas en escena y del proceso mismo del taller.

Dado el carácter investigativo del taller mismo, los resultados de estos apuntes y opiniones los sistematicé y correlacioné con el **problema planteado** como motivo del taller, para concluir que, en efecto, casi 200 personas, en un corto lapso hicieron de su vivencia de Bogotá un *acontecimiento* que afectó cualitativamente su experiencia de la ciudad y su sentido de comunidad, y durante unas horas se sostuvo una acción artística con estéticas particulares que asombraron al público y marcaron un hito antes impensable en este jardín.

~ Una anécdota

Se perdió uno de los dos espejos que componían una obra llamada *La Libertad*. ¡El ladrón se dio a sí mismo la libertad de llevárselo!

~ Una propuesta de un ejercicio replicable para el aula u otro sitio

Este texto da testimonio de un taller que devino un acontecimiento artístico, factible de retomarse en otro contexto educativo. Es importante tener en cuenta el proceso de pensamiento que subyace a este y posibilitar siempre la libre participación. Los ejercicios y juegos los propondrá quien desarrolle el taller de acuerdo con su experiencia y con el enfoque que le desee dar.

[IR AL ANEXO DE MARÍA ELENA RONDEROS](#)

PANE LISTAS TAS

Se apostó por un trabajo interdisciplinar entre los invitados a desarrollar los talleres y los panelistas, quienes harían parte de las experiencias, con el fin de cerrar las jornadas con una reflexión desde distintas posturas y formas de conocer.

ALBERTO ESCOVAR

Escuela Taller de Bogotá + Arquitecto con énfasis en patrimonio.

CARLOS GUERRERO

Academia de Artes Guerrero + Maestro en Artes Plásticas, especialista en Gerencia y Gestión Cultural.

MARÍA ADELAIDA LÓPEZ

Fundación Carulla, Centros aeioTU, por la educación de la primera infancia + Artista plástica, maestra en artes.

ÁLVARO RESTREPO

Colegio del Cuerpo + Bailarín y coreógrafo.

GUSTAVO ORTIZ

Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC + Artista plástico y museólogo.

[IR AL ANEXO DE GUSTAVO ORTIZ](#)

[IR AL ANEXO DE MARÍA ADELAIDA LÓPEZ](#)

CAROLINA MEJÍA

UNIMINUTO + Docente.

JUAN MORA PRECIADO

Premio Compartir al Maestro + Docente.

DANIEL GÓMEZ SEIDEL

Escuela de Artes de California + MBA en estrategia de diseño.

LUCAS OSPINA

Universidad de los Andes + Maestro en artes plásticas y crítico.

ALEJANDRO PISCITELLI

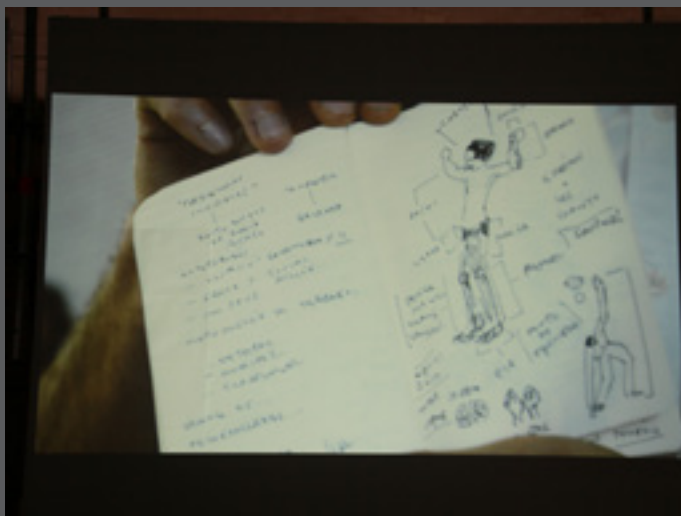
Universidad Jorge Tadeo Lozano + Filósofo especializado en nuevos medios.

ARUTZA RICO ONZAGA

Agencia P576 + Diseñadora gráfica y creativa.

[IR AL ANEXO DE CAROLINA MEJÍA](#)

PANE- LISTAS

MEDIA DORES

En septiembre de 2014, el NC-LAB fue la plataforma ideal para la estructuración de un grupo temporal de mediadores, conformado por los estudiantes de Licenciatura en Arte y Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. Su participación se centró en el acompañamiento y apoyo a los artistas y grupos de participantes, facilitando la disposición para crear y reflexionar.

**IR AL ANEXO "¿QUIÉNES FUERON LOS MEDIADORES?"
POR RUTH KATTIA CASTRO ANDRADE**

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRELAB

NCLAB

ESPACIO

ANEXOS

ME DIA DO RES

PAR TI CI PAN TES

El público de NC-LAB estuvo compuesto por artistas, estudiantes, profesores, gestores sociales y culturales, emprendedores y corporativos comprometidos con ser multiplicadores y dinamizadores del cambio en su comunidad. Esta diversidad en los públicos, provenientes de diferentes ciudades, países y campos de acción, dejó ver un interés particular por el pensamiento creativo y por sus aportes para un cambio cultural y social, evidenciando que la creatividad no es exclusiva de unos pocos ni está restringida al sector cultural.

PAR TI CI PAN TES

Al tener la confianza para proponer, fueron los pequeños gestos, las nuevas formas de ver y trabajar, las miradas de sus contextos y necesidades, las que permitieron reconocer la importancia del trabajo en equipo para la creatividad.

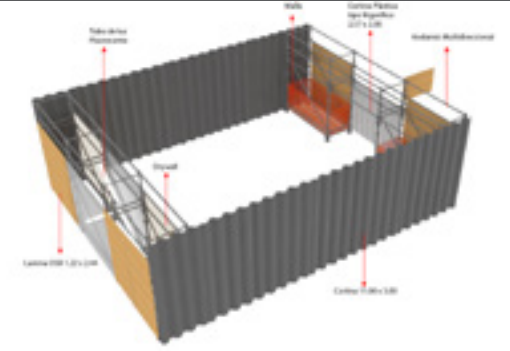
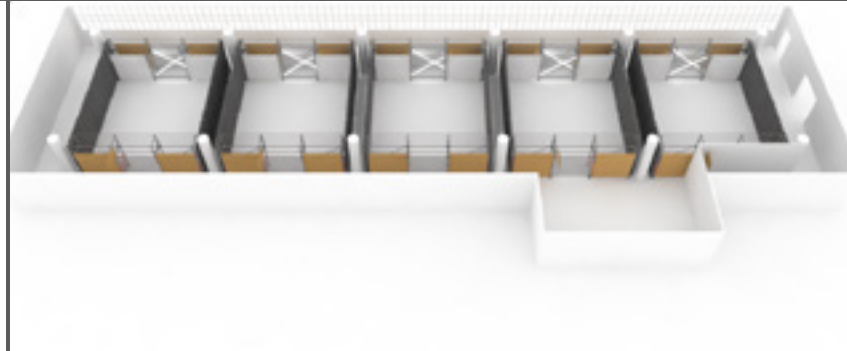
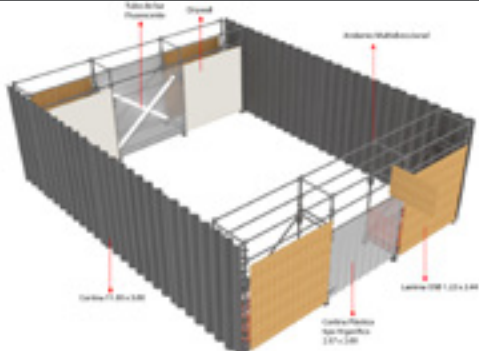

ES PA CIO

El NC-LAB, consecuente con sus ejes conceptuales, quiso hacer de su locación un lugar diseñado para facilitar los procesos pedagógicos y de aprendizaje que se llevarían a cabo durante cuatro días. Esto requirió un cuidadoso análisis del espacio: sus puntos de circulación y sus posibilidades de transformación, convirtiendo esta tarea en una oportunidad plástica, para reinventar un espacio industrial en una herramienta más para las propuestas de los artistas.

ES PA CIO

[VIDEO DE MODULACIÓN - ESCUELA TALLER](#)

[VIDEO DE INTRODUCCIÓN AL ESPACIO](#)

ES PA CIO

Pensar la disposición del lugar de encuentro fue el resultado de vincular el eje espacio a los demás ejes del laboratorio, configurando un diseño estratégico enfocado en reinterpretar los espacios del parque empresarial, el aula de clase, la empresa e incluso el taller de artista. Esto se logró en colaboración con la Escuela Taller, a través del planteamiento de un espacio de carácter modular, escenográfico, con recorridos implícitos, estaciones de trabajo y zonas comunes, con el fin de configurar un ambiente donde el pensamiento creativo fuese el principal protagonista.

ES PA CIO

ANEXOS

IMPULSANDO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA - MARÍA ACASO

REFLEXIONES PARA DOCENTES - MARÍA ELENA
RONDEROS

¿QUIÉNES FUERON LOS MEDIADORES? - RUTH
KATTIA CASTRO ANDRADE

NC-LAB, UNA EXPERIENCIA DE VIDA - CAROLINA
MEJÍA

UNIR EL PENSAMIENTO, LA EDUCACIÓN Y LA
CREATIVIDAD - GUSTAVO ORTIZ

NC-LAB - MARÍA ADELAIDA LÓPEZ

NC-LAB EN CIFRAS

IMPULSANDO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

POR MARÍA ACASO

“En algún momento desafortunado de la historia, algún filisteo o algún grupo de filisteos que ocupaba una posición de poder decidió aislar el arte de la educación y degradarlo, de la meta-disciplina del conocimiento que había sido a la disciplina y artesanía que es hoy.”

Luis Camintzer

El arte es un proceso inherente al ser humano de manera que su enseñanza también lo ha sido y lo es. Durante la historia de la humanidad las generaciones nuevas han sido enseñadas con respecto a las formas y teorías de creación artística fundamentalmente de manera oral y en cada tiempo y lugar, adaptadas a su contexto.

En el momento actual la Educación Artística se encuentra anclada en un paradigma que no le pertenece. Fuertemente arraigada a la escuela y desvinculada del mundo donde se produce el arte contemporáneo, por diversas razones se encuentra anclada en un modelo obsoleto cuya columna vertebral es la creación de lo denominado como *manualidades*. Hoy es el día en el que debemos reivindicar la necesidad de ejecutar un cambio en las teorías y las prácticas de la Educación Artística y emigrar del paradigma de las manualidades al de la Educación Artística como Vehículo de Conocimiento (EAVC). Este paradigma se asienta en tres conceptos básicos:

CONOCIMIENTO

Lo primero que reivindica la EAVC es el componente intelectual del arte. En los productos visuales contemporáneos, siempre hay una idea, un concepto, en muchos casos con un claro componente crítico, que proyecta la pieza. En *La naranja mecánica*, Kubrick nos invita a reflexionar sobre la violencia; en *Las meninas*, Velázquez nos invita a pensar sobre la posición de la monarquía, y Louise Bourgeois, en su escultura *Mamá* representa la maternidad de forma muy diferente a como se había presentado hasta el momento: mediante una araña. En estos tres casos nos encontramos con productos visuales con un fuerte componente intelectual que se transmite a través de diferentes combinatorias formales.

PROCESO

La segunda idea clave es la idea de proceso, la idea de que cualquier producto necesita de una planificación y de bastante tiempo desde que se diseña hasta que se exhibe. Pensemos en una película, en una pieza de música, en una novela: en estos tres casos los autores han necesitado de mucho tiempo para desarrollar su proceso de creación y creo que, salvo excepciones que siempre existen, nadie puede crear una buena película, sinfonía o novela con poco tiempo.

Aplicada esta premisa a la Educación Artística, una constante que encontramos en muchos casos es que en la clase de arte la mayoría de los productos, de los ejercicios que diseñamos como profesores, se completan en unos minutos. Las características de esta materia, consiguen que diseñemos actividades con técnicas rápidas y vistosas, que secan bien y que el estudiante se puede llevar a su casa inmediatamente. Normalmente en estas actividades, hay una explicación de la técnica, la propuesta de un tema y poco más, de manera que los estudiantes aprenden que las obras de arte se generan como *por arte de magia*: no se necesita pensar, no hay planificación, no hay diferentes fases de producción. Todo se hace de repente, al momento y esto es lo que les lleva a decir, cuando de adultos ven una pieza de arte contemporáneo “Esto lo hago yo” porque nadie les ha enseñado la cantidad de esfuerzo, planificación, tiempo y energía que hay debajo de una pieza aparentemente simple.

CREATIVIDAD

Y para terminar, tenemos la creatividad: en muchas de las actividades que encontramos en escuelas y museos, la actividad está prefijada y es la técnica el centro y no al revés. En vez de explicar que lo que queremos es realizar tal cosa y elegir la mejor técnica para llevar a cabo dicho proyecto,

trabajamos a la inversa: se elige la técnica supeditando a ella el tema. Esto nos conduce a que nos encontremos en muchos casos con hileras de *ratones* hechos con envases de yogures que son todos exactamente iguales demostrando que la creatividad no forma parte del acto educativo que se ha producido anteriormente.

Sin conocimiento, proceso y sin creatividad, la Educación Artística es una fuente de retroceso social, de anclaje en el pasado. Debemos trabajar en la dirección de un cambio en el que el arte y la educación se entiendan como la misma cosa y donde todos los artistas se reconozcan como educadores y todos los educadores como artistas. La creatividad como competencia clave del docente y la pedagogía como competencia clave del artista vuelve a conectar las dos figuras que en nuestro imaginario aparecen como antagónicas cuando, como tantas veces hemos defendido, no lo son. Solo entendiendo la educación como parte inherente del arte y el arte como parte inherente de la educación lograremos impulsar procesos de Educación Artística contemporáneos que nos hagan transformar el mundo en un lugar mejor para todos.

REFLEXIONES PARA DOCENTES EL DESAFÍO DEL ARTE Y LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

POR MARÍA ELENA RONDEROS

La creación artística como proceso educativo integral

De acuerdo con las expectativas regionales y universales para la educación artística, y en pro del mejoramiento de la calidad de vida de nuestra infancia y juventud —tan maltratadas— es nuestra responsabilidad como maestros de arte de este país estar cada día más preparados para contribuir a que los menores, recién llegados a nuestra comunidad adulta, se descubran a sí mismos sensibles e imaginativos, felices, animados y habilitados para transformar expresiva y creativamente su experiencia de vida; a que sean capaces de penetrar apariencias, de leer símbolos, de develar significados, de disfrutar y reconocer con emoción valores estéticos, artísticos y culturales actuales y ancestrales. Así, podrán ser ciudadanos libres, solidarios y democráticos, competentes para impregnar con nuevos sentidos el universo cultural al que pertenecen.

Los maestros de arte estamos llamados a motivar, apoyar y orientar mediante la educación artística el camino que toman los impulsos creativos de los estudiantes cuando experimentan sensitiva y emotivamente la vida de la que son parte, de modo que puedan desarrollar plenamente su ser inteligente y libre. No olvidemos que la vivencia particularmente sensitiva que provee la experiencia estética activa la imaginación

creativa, forma criterio, despierta conciencia de la calidad de la vida de la que se es parte, y que este modo de experimentar la realidad es el corazón mismo de la creación artística.

Invitemos a nuestros niños, niñas y jóvenes a trabajar *por proyectos* que promuevan su sensibilidad estética, su creatividad y su identidad cultural. Proyectos que los entusiasmen. Trabajemos con nuestros estudiantes a partir de problemas estéticos y artísticos que ellos mismos identifiquen; exhortémoslos a concebir una visión interior y a sostener un diálogo consigo mismos sobre las dificultades que intuyen, contemplándolas; motivémoslos a imaginar y probar soluciones mediante ensayo y error; a decidirse por la búsqueda de una solución que vean acertada y a concretarla; a revisar críticamente los resultados, comentarlos con compañeros y contrastarlos con experiencias y concepciones de otras personas en el mismo campo, actuales o del pasado; invitémoslos a corregir, ajustar y proyectar sus logros a la comunidad, dándole un valor cultural a sus producciones.

Recordemos que una auténtica cultura depende de la capacidad que tengan los ciudadanos de *contemplar, transformar cualitativamente, apreciar y cuidar* las interacciones que sostienen entre sí y con el entorno natural y cultural.

Únicamente relacionándonos así, de manera afectuosa, sensitiva e imaginativa, buscando el sentido de la propia existencia y el significado de la creación y de los creadores que nos antecedieron, como lo hacen los artistas, podremos salvaguardar las culturas tradicionales en el contexto de la interculturalidad. Solo entonces podremos darles sentido a los lazos que nos unen como sociedad y garantizar una mejor calidad de vida cultural comunitaria y un desarrollo sostenible de nuestra infancia y juventud.

Estudiosos de la cultura contemporánea, como Umberto Eco, por ejemplo, subrayan la necesidad de que las nuevas generaciones desarrollen su experiencia estética, habilidades perceptivas, y el manejo de lenguajes metafóricos y simbólicos, para formar lectores visuales y escuchas con conciencia crítica frente a los nuevos medios y a la interculturalización veloz que se vive.

¿QUIÉNES FUERON NUESTROS MEDIADORES?

RUTH KATTIA CASTRO ANDRADE

El programa para la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística (LBEA) de la Facultad de Educación (FEDU) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) cuenta desde hace cuatro años con el Semillero de Investigación Colectivo Renovación a Escena CRaE. Una docena de fluctuantes estudiantes vienen nutriéndolo semestre a semestre, con especiales ideas y acciones performáticas para la investigación en artes. Una de las características del equipo ha sido la de foguearse en diversos campos artísticos y académicos, como son la organización de simposios y la participación en conferencias y paneles con pósteres y registros visuales, entre otros.

Gracias, quizá, a la invitación hecha por CRaE a Yuly Riaño, representante de NC-arte, el 12 de mayo de 2014, como ponente al VII Simposio sobre Didáctica e Investigación en las Nuevas Metodologías para la Enseñanza de la Educación Artística, nació por parte de ella y su equipo, la ingeniosa idea de hacer parte —como mediadores de NC-LAB, primer laboratorio de pensamiento creativo en Bogotá—, a los integrantes de CRaE, junto con otros estudiantes de la Facultad de Comunicación de Uniminuto, a quienes también invitaron en cabeza de la docente Carolina Mejía, en compañía de Gustavo Ortiz, director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) como panelistas del evento. La intervención en este descomunal encuentro de magnitudes inusuales en la trayectoria galerística

del país, concedió al Colectivo hacer parte importante en la logística y apoyo al Laboratorio.

Este acontecimiento permitió a los alumnos de Uniminuto, participar de un espacio muy importante en su vida estudiantil, de por sí, solo el hecho de ser mediadores y acompañantes de reconocidos artistas en el ámbito nacional e internacional (Colombia-España), superó ampliamente las expectativas previstas, y a pesar de que las jornadas de preparación y realización del evento fueron particularmente arduas, las experiencias allí vividas han dejado una huella imborrable en su formación como futuros profesionales o docentes. Conocer de manera tan cercana propuestas innovadoras en talleres creativos, luego, hacerles responsables de responder por todos los requerimientos que de ellas y ellos se esperaba ante un amplio grupo de asistentes, como también fortalecer, gracias a los espacios vivenciados, los presupuestos teóricos que se adelantan en el proceso investigativo CRaE, con propuestas como las de María Acaso o de Nicolás París, ha sido un aprendizaje invaluable y una experiencia ampliamente enriquecedora y única para la vida del Semillero de Investigación y para mi labor como tutora. Esperamos, por tanto, que la colaboración entre equipos de emprendimiento para la investigación artística no se detenga en este acontecimiento, sino que continúe prosperando para futuras y aún más nutridas experiencias conjuntas.

NC-LAB, UNA EXPERIENCIA DE VIDA

POR CAROLINA MEJÍA

Soy una comunicadora social inquieta, amante de la vida en movimiento y la experimentación de nuevas formas de aprendizajes haciendo uso del potencial creativo, los medios, el arte y las nuevas tecnologías. Tuve la oportunidad de participar en NC-LAB, gracias a mi quehacer en Uniminuto, desde varias perspectivas que enriquecieron mi paso por esta experiencia.

Primero, consolidamos una alianza con el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, la Facultad de Educación en su programa de Educación Artística y la Facultad de Comunicación, desde el área que lideró, que nos permitió realizar un trabajo interdisciplinar y, a su vez, posibilitó el conocimiento en detalle de la propuesta, sus alcances y apuestas. Se nos invitó a involucrarnos de una manera libre, sin pretensiones y desde la certeza de que juntos sumamos más. Esa forma de gestionar, de proponer y de invitarnos a participar con tanta claridad, pasión, alegría y corazón fue muy reveladora, nos llenó de ilusión y nos presentó un panorama en donde se evidenció gratamente que muchos, en distintos escenarios, estamos trabajando por potenciar las atmósferas creativas y la creatividad como un valor cultural.

Esta alianza permitió otro escenario, para nosotros invaluable, que fue la participación de un grupo de estudiantes de Uniminuto como mediadores. Para muchos de ellos, su

paso por NC-LAB fue determinante y replanteó la forma de entender su profesión, su quehacer profesional y su vida cotidiana. La posibilidad de trabajar con ustedes abrió su perspectiva como comunicadores, educadores artísticos, les planteó nuevos retos y les permitió crecer a nivel personal y profesional. Algunos, al regresar a la vida académica, implementaron ejercicios y actividades trabajadas en el desarrollo del laboratorio o descubrieron nuevos caminos creativos para presentar sus proyectos y “tareas” académicas.

En segunda instancia está mi experiencia como participante activa durante los cuatro días en que se llevó a cabo el Laboratorio de Pensamiento Creativo, en donde tuve la posibilidad de experimentar y aprender con otros, identificar metodologías y formas de activar la creatividad propias del ejercicio artístico y darme cuenta de la importancia de conectarnos con otros desde un lugar más sensible, amoroso, estético. Destaco de los talleres vividos lo siguiente:

- Poner al participante en el plano de creador.
- Hacer énfasis en la exploración.
- Estimular el pensamiento y el aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un producto en el que se concretó el aprendizaje.

-Dar relevancia al juego, la lúdica y la diversión como parte de la experiencia pedagógica.

Uso del arte como detonante y generador de innovación pedagógica.

Por último, tuve la oportunidad de ser panelista el segundo día para hablar de las mediaciones tecnológicas y sus posibilidades. Se me encargó la tarea de acompañar a uno de nuestros panelistas, Daniel Gómez Seidel —que estaba en Estados Unidos y estaría en el momento del panel de manera virtual— y servirle de cronista y narradora de lo que se estaba viviendo presencialmente durante el día, en tiempo real. Ese intercambio, la posibilidad de construir contenido y generar interacciones que le permitieran a nuestro invitado estar viviendo y experimentando lo que estaba sucediendo, ampliaron mi reflexión con relación a lo que la tecnología y una aplicación tan sencilla como WhatsApp permite y cómo estas herramientas se convierten en elementos para generar nuevas interacciones, contenidos, formas de acceder al otro, de ser y estar.

En síntesis, no puedo estar más agradecida con NC-arte por abrirnos esta puerta al conocimiento y activación del pensamiento creativo de una manera tangible y real, por permitirnos ser parte activa de una hermosa experiencia y por apostarles a iniciativas que cada vez son más urgentes y necesarias en la experiencia vital del ser humano contemporáneo.

¿CÓMO UNIR EL PENSAMIENTO, LA EDUCACIÓN Y LA CREATIVIDAD?

POR GUSTAVO ORTIZ

Creo que este fue el reto de NC-LAB y de quienes participamos en él.

Colocar en sintonía mentes y acciones desde lo pedagógico para interrogar los procesos a los que nos vemos abocados en la contemporaneidad.

Quiero resaltar que a través de la experiencia colaborativa como metodología y como práctica desempeñé un rol activo como panelista el segundo día, donde participé de dinámicas como karaoke PowerPoint, sala de espera y puntos dentro de mapas.

Mis conclusiones como participante y como panelista las puedo enfocar en tres áreas:

La pedagogía

Un gran número de docentes que asistieron a NC-LAB pudieron constatar nuevas aproximaciones a la pedagogía, y en especial a la pedagogía artística que les abre posibilidades en su labor docente.

El cambio

Tanto el formato como el espacio donde se llevó a cabo el NC-LAB generó dinámicas muy distintas al salón de clase o la sala de conferencias, por tanto, la adaptación al cambio fue uno de los retos de los participantes.

La creatividad

El eje fundamental de este proceso es el estímulo constante de los procesos creativos a todo nivel; estos no se circunscriben exclusivamente a las prácticas artísticas, sino que pueden permear todas las áreas del accionar humano.

NC-LAB, LABORATORIO DE PENSAMIENTO CREATIVO

POR MARÍA ADELAIDA LÓPEZ

El laboratorio de pensamiento creativo estuvo cargado de preguntas, invitaciones a buscar, a indagar por unas respuestas que se iban construyendo a través de las experiencias, respuestas que fueron activas, diversas y creativas.

Me ubico en espacios cerrados, oscuros, donde los cuerpos se tocan, se rechazan, se temen, luego corren, caminan, hay movimiento que logra ritmos, que logra dibujos en el espacio. Luego en la ciudad, una invitación a evocarla, a sentirla desde su olor, su color, jugar con ella, a deconstruirla, a reinventarla. Entro a un taller donde una invitación al encuentro colectivo, al trabajo en conjunto para escribir, componer y armar desde imágenes, una recreación de palabra, una historia ilustrada desde la recursividad, hallazgos y poéticas de cada uno.

Así pues se van presentando reflexiones frente al proceso creativo del pensamiento y la construcción del conocimiento. Acciones detonadoras, provocativas, disruptivas, que tejen desde la introspección y la expresión, el sentimiento y la expresión. El dialogo se promueve desde el encuentro con los otros y consigo mismo, es un continuo dejarse llevar, dejarse envolver por el juego y la lúdica para, de allí, generar preguntas, conceptos, ideas que llevaran a procesos en los que la toma de decisiones viene desde la observación, la escucha

sensible, la escogencia libre e intencionada, la búsqueda de evidencias y la experimentación. Los logros son discutidos, retroalimentados; los mensajes, definidos; las disciplinas que intervienen así como los lenguajes y recursos son analizados, el rol de los participantes en evidencia, para asegurar una co-construcción, una participación activa en la cultura del pensamiento.

NC-LAB EN CIFRAS

- Un espacio de **4.500** metros cuadrados
- Mobiliario de diseño exclusivo realizado en colaboración con la Escuela Taller
- **4** días de jornadas completas
- **8** artistas y pedagogos
- **11** panelistas
- **14** mediadores
- **174** participantes (docentes de universidades públicas y privadas, docentes de colegios públicos y privados, artistas y emprendedores culturales, agentes de galerías y centros de arte, líderes comunitarios y formadores de fundaciones, miembros de empresas).
- **115** cupos subsidiados por instituciones que becaron a sus participantes.
- Cada participante del laboratorio vivenció **5** actividades colectivas, **6** talleres en grupos pequeños, **3** paneles activos, **1** sesión de socialización y conclusiones, para un total de **15** experiencias.

Organizadores

Patrocinadores

Aliados

NO-arte

www.nc-arte.org/educacion

CONTACTO

educacion@nc-arte.org
[instagram.com/ncartebogota](https://www.instagram.com/ncartebogota)
[facebook.com/ncartebogota](https://www.facebook.com/ncartebogota)
twitter.com/nc_arte