

EL SIGNIFICADO DEL ARTE EN AEIOTU NOGAL

Entrevista a Carolina Salazar¹ por Lina Ramírez²

AeioTU Nogal fue el primer centro que la Fundación Carulla inauguró. Sus puertas se abrieron al público en enero de 2008, con 7 niños. Hoy en día el centro recibe a 97 niños.

Carolina, ¿qué papel juega el arte dentro de la experiencia educativa aeioTU?

El arte es el eje que atraviesa toda nuestra experiencia educativa. Nosotros proponemos una educación mediada y mirada desde el arte, lo que es completamente diferente a una educación artística. Desde este punto de vista, el papel del arte es fundamental en todo lo que hacemos aquí porque es el elemento que marca la diferencia entre nuestra filosofía y otros enfoques pedagógicos.

Tú dices que hay una gran diferencia entre una educación mediada por el arte y una educación artística. ¿En dónde radica esa diferencia?

La diferencia está en la intencionalidad.

La educación artística se enfoca en el resultado y la mayoría de veces ese resultado va de la mano con unas exigencias técnicas que pueden limitar. Limitar el contenido de la experiencia, limitar las posibilidades que nos ofrecen los materiales, limitar la exploración. Entonces la educación artística, aunque válida en diferentes aspectos, se convierte en un bloqueador de la creatividad.

Cuando usamos -o tomamos prestados- los lenguajes que nos ofrece el arte con el fin de generar experiencias significativas en el desarrollo de los niños, estamos hablando de educación mediada por el arte. Entendemos el desarrollo como un proceso integral, que no se limita a la dimensión creativa, sino que incluye todas las dimensiones desde las cuales se desarrolla el niño (cognitiva, comunicativa, socio afectiva, corporal, etc.) En nuestra educación el arte es una herramienta que se inmiscuye constantemente en todos los procesos del aula, en la vida diaria del niño y de los educadores en el centro.

Por ejemplo, en aeioTu Nogal acabamos de celebrar el día del padre. El regalo que se ofreció fue una experiencia que le daba sentido al evento mismo, que involucraba el significado de lo efímero (la experiencia no tuvo más de una hora de duración) con lo perdurable (los papás van a conservar sus regalos), sin perder lo abierto, lo indefinido y lo infinito. Estas son cualidades intrínsecas en el arte contemporáneo. Vemos entonces cómo, gracias a esta experiencia, en lugar de bloquear la creatividad de los niños (por ejemplo proporcionándoles marcos de cuadros con letreros que digan “Feliz Día” en

¹ Carolina Salazar es artista plástica. Llegó a la Fundación Carulla con el primer grupo de educadores contratados para hacer parte de los centros aeioTU. Durante más de un año fue la artista residente del centro aeioTU Orquídeas de Suba, y hace parte del equipo del centro aeioTU Nogal desde Noviembre de 2009.

² Lina Ramírez es psicóloga. Fue maestra de aeioTU durante más de un año, tiempo durante el cual tuvo la oportunidad de trabajar en aeioTU Orquídeas de Suba y aeioTU Nogal. Actualmente es la Coordinadora Pedagógica del centro aeioTU Nogal.

letras gruesas, para que los niños las rellenen) lo que estamos es legitimando que la expresión individual de cada niño está siendo abierta, indefinida e infinita; tal como en el arte contemporáneo.

¿En qué consistió la experiencia que mencionas como celebración del día del padre?

Los padres llegaron prestos a pintar, junto con sus hijos pequeños, una camiseta que las mamás habían traído previamente. Fíjate que la camiseta que pintó cada niño es el resultado de un proceso que recoge lenguajes que nos ofrece el arte contemporáneo -desprovisto de un afán técnico-. Aquí lo que se buscaba era hacer un regalo para los padres, sin dejar de reconocer a los niños como seres únicos y creadores. ¿Cómo? Disponiendo para ellos variedad de colores, pigmentos y pinceles, sin usar un patrón definido o pasos predeterminados. Entonces, aunque el marco era el mismo (la camiseta), el estampado de cada camiseta fue completamente diferente. Aunque los materiales eran iguales, cada niño dejó salir la

complejidad de su universo a través de sus manos.

¿Y cómo se lee ese resultado –en este caso la camiseta- en aeioTU?

Existen mil formas de leer la camiseta, y en general todas las creaciones de los niños. Los artistas podemos hacerlo desde el conocimiento técnico y conceptual, por ejemplo desde vanguardias como el expresionismo abstracto. Pero no sólo los artistas podemos leerlo. Al reconocer que todos tenemos capacidad de discernimiento, entendemos que podemos enfrentarnos a estas creaciones desde nuestro ser, desde nuestro contexto. Podemos reconocer que aún cuando la intencionalidad para llegar a la camiseta obedeció a rutas ajenas a una búsqueda pictórica (en este caso hacer un regalo para los padres), la creación de los niños no sólo quedó increíble, sino que obedece a una estructura de pensamiento complejo que está presente en los niños y en todos desde que nacemos.

¿Cómo es la relación con los materiales dentro de la experiencia educativa aeioTU?

Muchos de nuestros padres, al igual que los visitantes que recibimos semanalmente en el centro, quedan maravillados al entrar a nuestras aulas porque descubren un entorno que no estaban esperando. La presencia de material natural, material de reciclaje y de aquellas cosas que usamos normalmente en casa (como envases de productos de limpieza, llaves, esponjas, botellas, etc.) es entorno a lo que se desarrolla nuestra experiencia educativa y lo que nos diferencia de las demás filosofías.

Otra cosa muy importante respecto a los materiales en aeioTU es cómo podemos complejizar un mismo concepto para enriquecer la experiencia educativa. Por ejemplo, si estamos pintando, no nos limitamos –ni limitamos a los niños- al ofrecer únicamente vinilos. Por el contrario en el aula se encuentran gran variedad de pigmentos de diferentes densidades, texturas y tonos; lo que nos

conduce a un sinfín de posibilidades de aprendizaje y exploración.

En aeioTU hablamos de materiales abiertos. Un material abierto brinda infinitas posibilidades. Por ejemplo las botellas. En nuestro centro las botellas se han convertido en herramientas didácticas que ayudan a los niños a entender nociones como liviano, pesado, líquido, sólido, vertical, horizontal, etc. Han sido recipientes para almacenar colores, tizas marcadores y semillas, entre otros. También han sido sonajeros, floreros, baldes, embudos, teléfonos y últimamente hay todo un proyecto alrededor de los ladrillos ecológicos creados a partir de botellas rellenas de material no biodegradable. Vemos entonces como en aeioTU, al manejar materiales abiertos estamos partiendo desde lo que se puede hacer con ellos y no desde lo que no se puede hacer o desde lo preestablecido. Lo que quiere decir que ver un material como abierto depende es de nuestra mirada como individuos y no de las características implícitas de ese material.

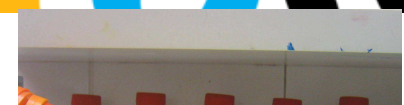

Esto además está completamente conectado con el concepto de reciclar. Con la importancia de valorar lo que tenemos y usamos. De entender cómo nuestros desechos son la base para la supervivencia de otros. Un reciclaje con un sentido muy profundo, que va más allá de la importancia ecológica del reciclaje mismo, y que se convierte en un movimiento alrededor de la transformación de los recursos.

¿Crees que la relación entre los materiales y la experiencia educativa aeioTU cambia de un centro a otro?

Sí y no. Todos trabajamos con materiales abiertos y desde ese punto de vista lo más importante sigue siendo ofrecer a los niños riqueza de materiales que les permitan potenciar sus cien lenguajes. Sus mil lenguajes. Sus millones de lenguajes. La diferencia está dada por dos cosas: la identidad del centro y la naturaleza de la obra del artista residente.

En el caso de aeioTU Nogal, por ejemplo, nuestra identidad habla de tradición, de ser subsidiadores.

Por esto vemos algunos objetos que evocan la infancia de nuestros padres como trompos, yoyos, cocas, etc.; y recolectamos material reciclado para nuestros centros hermanos.

Por otro lado, la naturaleza de mi obra como artista residente del centro tiene mucho que ver con la transformación. La verdad es que este es uno de mis grandes intereses personales. No sólo frente a mi obra sino frente a mi vida. En el taller de aeioTú Nogal escribí una frase y la pegué sobre una mesa de luz -que a propósito dejó de ser mesa- que dice: *Observar el carácter de las cosas nos permite transformarlas*. Creo que si hacemos parte de una organización que tiene como objetivo transformar a Colombia, debemos empezar transformando nuestra mirada del entorno, de los objetos. Ver las posibilidades que tiene cada material, cada herramienta, cada medio, cada técnica. Hacerlo con tanta frecuencia que después nos parezca muy simple transformar un objeto en un material, un material en un recurso, un recurso en una estrategia. Poder articular una cosa con otra nos permite desarrollar nuestro potencial creativo y tener una mirada sensible frente al mundo.

Acabas de hablar de tu obra y de tu vida. ¿Nos puedes contar cómo haces para articular tu quehacer en aeioTU y tu quehacer personal?

Toda mi obra gira en torno al reconocimiento, investigación y divulgación de las transformaciones empíricas interpuestas a los objetos. Por ejemplo, en el baño para adultos del centro tengo unas fotos de mi obra. Estas imágenes evidencian las creaciones de algunos colombianos, en su mayoría ajenos a cualquier formación académica, que han re-significado objetos domésticos. De la misma forma, al escoger el baño como el espacio para exponer estas imágenes, he re-significado este lugar.

Desde este punto de vista, mi trabajo como artista residente en aeioTU ha enriquecido mi obra como artista plástica y viceversa. Para mí, un rol no existe sin el otro. Yo no dejo de ser una artista plástica para convertirme en la artista residente cuando entro al centro, ni dejo de ser artista residente para convertirme en artista plástica cuando entro a mi taller. Todo el tiempo soy la misma, con el mismo interés que tengo -y he tenido siempre- por la transformación de los objetos, por el reconocimiento del

adulto -o el niño- que ha re-significado ese objeto, y con el mismo propósito por dignificar su creación. Mi mirada de artista plástica se hace extensiva a mi mirada de artista residente en el centro y con los objetos que aquí recibimos y transformamos.

¿Cómo se maneja la recolección del material reciclado en aeioTU Nogal?

mismo tiempo y sin traer una sola en particular? ¿Cómo podemos lograr que los niños reconozcan este espacio del que hacen parte? ¿Cómo hacer para que además ellos interioricen la importancia de la identidad en el ser humano? Estos son los retos que se nos presentan.

¿Cómo es la relación que existe entre el artista residente y los niños?

Ser artista residente de un centro aeioTu ha sido tan interesante como emocionante. Lo que más me apasiona es entender ese universo de los niños, porque cada uno es un mundo entero, que me invita a descubrirlo y escucharlo. Acá lo maravilloso es que entendemos la individualidad. Desde este punto de vista el trabajo que desarrollo con cada niño, con cada aula y con cada educador varía de acuerdo con las particularidades del individuo, o en algunos casos, del grupo. Es muy importante hacer énfasis en que, como lo mencioné anteriormente, en aeioTu tenemos una educación mediada por el arte.

Esto también implica que el arte no aparece enmarcado en una clase, por el contrario, se encuentra en todos los espacios y tiempos dentro del centro.

¿Y cómo es la relación que existe entre el artista residente y las maestras?

Para ellas yo termino siendo un insumo. Posibilito espacios – como las tertulias semanales, los acompañamientos en las aulas y las conversaciones individuales- para que las maestras reconozcan los diferentes lenguajes que nos proporciona el arte, se apropien de ellos y a su vez posibiliten espacios de aprendizaje por medio del arte para los niños. Por ejemplo, he visitado

exposiciones de arte contemporáneo en algunas galerías con las maestras, realizando conversatorios sobre lo que vimos, y haciendo relaciones y puentes entre la exposición y lo que sucede en el centro. He invitado a diferentes artistas a conversar con las maestras, tanto individual como grupalmente. De esta manera mi relación con las maestras se construye a partir de la sensibilidad frente a las cosas y frente a la vida. A partir de nuestros cuestionamientos y de nuestras hipótesis.

¿Hay algo adicional que te gustaría agregar sobre el rol del artista residente en los centros aeioTU?

Siento que se nos están escapando millones de cosas porque el rol del artista residente es una de mis pasiones. Disfruto demasiado hablar sobre esto porque en medio de estas conversaciones surgen ideas y reflexiones que me llevan a re-inventarlo. Pero para finalizar te puedo decir que para mí, los artistas residentes somos como las mitocondrias. Estos pequeños cuerpos se ubican en el citoplasma - es decir están adentro y afuera de la célula-. Comunican las paredes internas de las células con el exterior del núcleo. Una característica fundamental es que contienen su propio ADN. Las mitocondrias no permanecen estáticas en la célula, por el contrario, se mueven, cambian de tamaño y forma, se fusionan con otras mitocondrias o se dividen en otras más pequeñas. La función principal de las mitocondrias es la de producir energía (aportan cerca del 90% de la energía que necesita la célula). Pueden transformar los materiales nutrientes en moléculas y son aprovechadas por la célula como fuente directa de energía. Tal cual como buscamos ser los artistas residentes en los centros.

