

• p • u • n • t • o • s •
Departamento de Artes Visuales • Facultad de Artes • Pontificia Universidad Javeriana

No. 13

Octubre de 2013

Educarse como artista para vivir siéndolo
Diana Castellanos Aranguren

¿Qué es lo que lo artístico puede contribuir a
formar? Experiencia pedagógica en asignaturas de
libre elección
Pilar Fero Ochoa

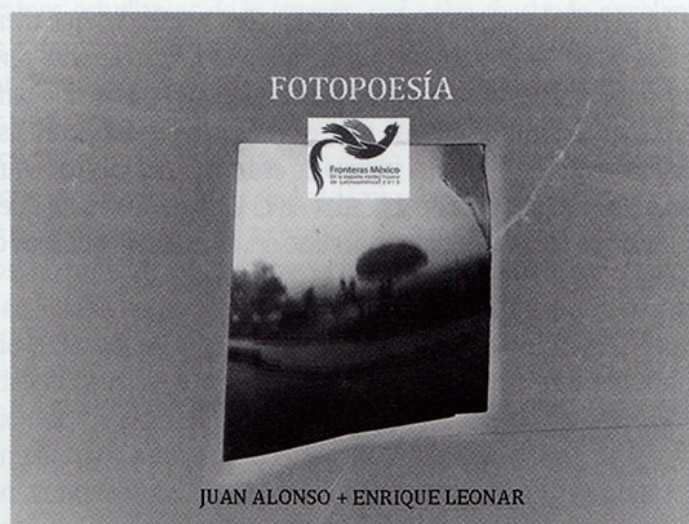
TRANSMUTANDO 2: EN PRÁCTICA
Bitácora de un laboratorio sobre transversalidad
Valeria Radrigán Brante

Usos de la escritura en su relación con las
artes visuales y los procesos de formación
Ciencia y Ficción
Carlos Alberto García Galvis

Reflexiones sobre la historia de la enseñanza de la
historia del arte y sus modelos de enseñanza
Mayra Lucía Carrillo Colmenares

Configuraciones políticas y mediaciones
tecnoculturales
Mónica María Bermúdez Grajales

En este número participa el profesor Juan Carlos Alonso quien fue invitado a participar en "Fronteras México 2010. En la esquina Norte de Latinoamérica", que se llevó a cabo en Tijuana. El proyecto involucraba el desarrollo de talleres de arte para niños de comunidades vulnerables de esta ciudad y la profesora Cecilia Traslaviña quien participó de aluCine Toronto Latin Film + Media Arts Festival. Este se celebra en Canadá cada año desde 1995. Es un encuentro de realizadores latinoamericanos considerado uno de los festivales mas relevantes de cine latino en Norteamérica. Se enfoca en darle notabilidad a las producciones independientes, incluye trabajos realizados en soportes convencionales y en medios como video instalación y video arte, entre otros.

Juan Carlos Alonso Rico

En las fronteras de la educación

Esta reseña parte de una residencia artística a la que fui invitado en Tijuana, México, a mediados de 2010 y que tenía como título Fronteras México 2010. En la esquina norte de Latinoamérica, la residencia consistía en dictar talleres de arte a niños de comunidades vulnerables de la ciudad nortea.

Esta es una iniciativa de Khorso Adibi, un iraní-holandés que lleva este proyecto a diferentes partes del mundo y en el cual "[...] se busca fortalecer los valores básicos de convivencia y comunidad, para de esta forma dar alternativas creativas que

reduzcan los estragos y desgastes ocasionados por el desequilibrio social y la violencia". De esta forma, se plantea el arte como un ente transformador de la sociedad de manera directa y con un fuerte compromiso social.

Es así como Adibi, en asocio con Tiroteo Audiovisual y Lux Boreal, un colectivo artístico audiovisual y otro de danza contemporánea, invitaron a 40 artistas entre nacionales y extranjeros para que diéramos estos talleres en diferentes comunidades tijuanaenses. Artistas provenientes de diferentes

1 El documento del proyecto está disponible en:
<http://fronterasmexicowebs.com/proyecto.htm>

disciplinas como artes plásticas, teatro, clown, street art, danza y fotografía, provenientes de México, Colombia, Perú, Italia y Argentina procedimos a hacer una inmersión en el proyecto.

La estadía era en un hostel recién remodelado y donde compartíamos nuestras experiencias, hacíamos reuniones e intercambiábamos saberes artísticos en forma de talleres para nosotros mismos. La primera semana fuimos al Centro Cultural de Baja California y recibimos una serie de talleres con el Maestro Sergio "El Checo" Brown, comunicólogo y artista, quien nos dio cátedras acerca de la historia y problemáticas de Baja California; nos instruyó en técnicas pedagógicas para enseñanza y transmisión de saberes para poder impartir clases de forma más clara y amena; donde también realizamos una serie de ejercicios prácticos que nos fueron muy útiles en las clases que impartimos allí, y, en general, técnicas que aún hoy día sigo aplicando en mis clases. También nos enseñó técnicas de narración fotográfica y videográfica para poder registrar, si queríamos, la experiencia que tuviéramos con las comunidades.

Mi trabajo consistió por las siguientes tres semanas en dar un taller de "fotopoesía" en compañía del poeta tlaxcalteca Enrique Leonar, a niños de una escuela mixteca llamada Veb Saa Kua'a en la periferia de Tijuana. El taller que realizamos fue una mezcla entre poemas que los niños elaboraban con Enrique y fotografías con la técnica poética de la cámara oscura las cuales eran elaboradas por ellos mismos con latas de gaseosas. Uno de los salones de clase fue adaptado como cuarto oscuro y allí revelábamos las fotografías en un calor concentrado de 40 grados centígrados².

En el día realizábamos los talleres; en las tardes discutíamos estos talleres y otros problemas relacionados con el tema en reuniones grupales con todos los artistas y organizadores, y en la noche hacíamos

nuestros intercambios artísticos o nos íbamos en el "tour maldito" por las calles de la ciudad.

El resultado del taller fue una exposición en la Sala de Arte del Centro Cultural de Baja California con todos los proyectos. El resultado personal fue una gran satisfacción por haber compartido una experiencia pedagógica y artística altruista y sin ningún ánimo de lucro y en compañía de otros artistas que estaban en sintonía con un proyecto de dichas características.

Esta experiencia, más allá del proyecto en sí, generó una serie de reflexiones en mí como artista, como pedagogo y como persona: con relación al arte me di cuenta de la diferencia de estar en un ambiente donde no primaba de ninguna manera cuestiones de exhibición y de intercambio financiero como me ha sucedido en otros eventos de carácter "artístico" donde prima la imagen del artista y el "brillo" de su obra frente a los contenidos de la misma. Acá trabajábamos sin esperar una gran exposición de arte, sólo compartíamos una experiencia y eso hace que la relación de uno como artista y pedagogo sea diferente con los otros artistas y con los alumnos. Más que un interés por la imagen propia, hay un interés por el otro. 57

Esto lleva también a cuestiones pedagógicas. El no estar mediada por ningún producto financiero hace que la enseñanza del arte sea más "fluida"; todos estamos ahí porque queremos, nadie paga, nadie es pagado, no hay notas, solo hay interés y comunicación. Esto es algo que me ha cuestionado mucho con respecto a mi labor docente en academias de arte privadas y públicas donde evidentemente los factores financieros y económicos hacen de la educación una empresa de auto sostenibilidad y generación de utilidades que hacen que los procesos educativos tengan ciertas problemáticas complejas.

Es evidente que uno como docente cobre por su trabajo, viva de él, sienta pasión por lo que hace. Sin embargo, es necesario cuestionarse acerca del me-

2 El resultado puede verse en un video de memoria disponible en: <http://fotojuanalonso.com/espanol/fotopoesia/fp01.html>

dio al que uno pertenece para pensar o repensar la forma en la que uno enseña y qué es lo que enseña más allá de cuestiones técnicas o conceptuales. A veces pienso que enseñamos a artistas a los que les importa su imagen, sus exposiciones, la venta de su obra, y no la labor ética de que a través de su obra la gente del común pueda tener una transformación, puedan tener una conexión espiritual donde el arte se acerque de nuevo a la comunidad (no lo digo sólo con relación al arte con labor social, sino al arte en general) y deje de imperar la gran zona gris del arte contemporáneo, sin ninguna conexión ni transformación hacia la sociedad.

A veces también me cuestiono acerca de las universidades en las que trabajo, tanto públicas como privadas, que en ocasiones se sienten más como empresas que como aulas del conocimiento, donde,

una vez más, sus políticas financieras, económicas y neoliberales hacen que los procesos mismos de las experiencias del arte que deben ser transmitidas y asimiladas, se vean tiznadas de procesos económicos, privilegios de dinero y no de saberes, procesos a veces engorrosos que debido a sus factores financieros entorpecen y nublan los procesos creativos y artísticos de profesores y estudiantes.

Mi postura no es la de vivir del aire dando clases gratis. Mi postura es la de tener un compromiso con la enseñanza con una función ética en la transmisión de saberes a estudiantes que con el tiempo puedan dirigir su actividad poética en dirección de una búsqueda de transformación hacia sí mismos y hacia los demás y no sólo en una búsqueda financiera, de imagen y fama, que es lo que más se encuentra en el arte contemporáneo.

58

Tulia Cecilia Traslaviña González

alLucine Toronto Latin Film + Media Arts Festival

Este festival se celebra cada año desde 1995 y es un encuentro de realizadores latinoamericanos, tanto de aquellos que viven en sus países como de los que trabajan fuera de estos, especialmente en el territorio canadiense, por lo que es considerado uno de los festivales más grandes de cine latino en Norteamérica. Se enfoca en darle relevancia a las producciones independientes de todos los géneros e incluye trabajos realizados en otros soportes audiovisuales como video instalaciones, video performances y video arte.

Uno de los temas centrales que se abordaron en los paneles de discusión en esta versión del festival fue el significado de ser afro latino. Se presentó la serie documental *Negro*, de la directora neoyorquina Dash Harris. En este trabajo, explora la identidad, la colonización y el racismo, la diáspora en América Latina y el Caribe y el significado del color entre los latinos. A

través de una serie de entrevistas vamos entendiendo las manifestaciones sociales y las consecuencias de ser negro en estos territorios¹. También hubo una muestra de documentales y cortos de ficción afro brasileños. El festival abrió con el largometraje colombiano *La Playa D. C.*, por la manera en que aborda ser negro en una ciudad como Bogotá. Su director, Juan Andrés Arango, quien estuvo presente para el estreno de la película en Canadá, respondió a una serie de preguntas luego de la proyección. Fue muy emocionante la manera como fue acogida la película, suscitó muchas reflexiones e interés, especialmente en el público canadiense.

Por otro lado, algo que es muy interesante de este festival es que involucra otros soportes y medios audiovisuales distintos al del cine, y se abre a sus otras manifestaciones; esto es algo realmente novedoso. Incluso, ha sido un tema discutido en otros festivales porque aún sabiendo cómo lo audiovisual se ha extendido desde diferentes plataformas y en relación con otras áreas de creación, me pare-

¹ Para mayor información consulte: <http://negrodokumentary.com/>

ISSN 2011-2696

9 772011 269004

