

Experiencias para reencantar la enseñanza

Seminario Permanente
Encuentro 2017

A f 8

OPERADOR ACADÉMICO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



Introducción

En nuestro primer seminario “Experiencias para reencantar la enseñanza” tuvimos como horizonte la invitación a impregnar la relación pedagógica de calidez y emotividad; también a tornar el aprendizaje como una ocasión placentera, sensorial y llena de sorpresas, con la que los niños y jóvenes se sientan muy a gusto.

Este seminario convocó un conjunto de profesionales y artistas que se caracterizaron por poner en práctica las ideas de los dos temas centrales del Encuentro 2017: “Creatividad” y “Experiencia”, en sus propias disciplinas o quehaceres.

Cada invitado, según el título de su presentación, abordó formas de trabajo innovador en diversas asignaturas del currículo y, de cara al propósito de “fortalecer las competencias básicas” de los escolares. También, por supuesto, hizo del placer un ingrediente de sus modos de enseñar.

Mecanismos creativos de utilidad cotidiana

José Luis Vicario

Artista plástico español y profesor de la Universidad de Granada.

La clase de artes: ¿Cómo enseñar lo que no se puede aprender y cómo aprender lo que no se puede enseñar?

Lucas Ospina

Artista plástico y escritor. Profesor del Departamento de Arte de la Universidad de Los Andes.

The background of the entire page is a deep blue color with a subtle, repeating pattern of stylized floral and leaf motifs in a lighter shade of blue. These motifs are scattered across the page, with some appearing more prominently than others. The overall effect is a textured, artistic backdrop.

Mecanismos creativos de utilidad cotidiana

José Luis Vicario

Artista plástico español y profesor de la Universidad de Granada.

Mecanismos creativos de utilidad cotidiana¹

José Luis Vicario²

*"No hay nadie más creativo
que una ama de casa"*
José Luis Vicario

Muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo de pertenecer a este proyecto. La primera vez que vine a Colombia fue estupendo dejar la sequía andaluza y descubrir el trópico. Tuvimos un vínculo estupendo también con los profesores ya que nosotros veníamos a dar cursos de doctorado a profesores que estaban dando clases en la Universidad del Valle, en otras universidades de Colombia y de fuera de Colombia; ahí comenzó una historia de amor y una historia de querer conocer mucho más qué estaba pasando. Hace un mes, yo estoy dando docencia en Granada y vino Maritza³ con el grupo de profesores, a examinarse para pasar la prueba dentro del programa de doctorado. Tomando un vino le pregunté a Maritza, ¿cuál es tu próximo proyecto, en que estás embarcada? y me habla de este proyecto. Entonces yo digo, voy en febrero, por favor cuenta conmigo para lo que tú quieras; y dice *"te necesito para noviembre"*, le digo no, no puedo, no puedo ahora marcharme, tengo varios compromisos, no puedo. Y Dice *"te necesito"* y estoy aquí, es un placer estar aquí y tengo la sensación de que voy a estar aquí mucho tiempo, de momento en febrero vuelvo. Antes de empezar me gustaría decir que no he tenido tiempo, pero me estaba hablando con el señor del ayuntamiento y con Maritza, que me encantaría ir a una una o varias escuelas para saber realmente qué es lo que estáis haciendo. Daros cuenta que yo vengo de la universidad, soy artista, escultor y soy un artista que estudia muchas cosas y me interesan muchas cosas. Es encantador escuchar a Maritza cómo me ha

¹ Transcripción de la conferencia ofrecida por el artista en el marco del 1er Seminario permanente Experiencias para reencantar la enseñanza, el 28 de noviembre de 2017. Proyecto Mi Comunidad es Escuela.

² Artista plástico español y profesor en la Universidad de Granada, España. www.joseluisvicario.com/

³ Maritza López de la Roche, profesora de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle y curadora del 1er Seminario permanente Experiencias para reencantar la enseñanza.



definido y bueno, digamos que solamente os ha enseñado la parte luminosa, vivir conmigo mismo es terrible, pero bueno. Uno encuentra mecanismos. Yo soy escultor, pero me ha interesado tener una visión amplia de diferentes manifestaciones artísticas, me interesan muchas cosas, es cierto, pero los artistas tenemos algo que la sociedad necesita y es la capacidad de absorber lo que nos rodea y de generar opciones nuevas.

Cuando un artista se enfrenta a los materiales, a la idea, a la realización, lo que hace es optar por resolver de una manera novedosa; de nada sirve estar haciendo soluciones plásticas que fueron muy útiles en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Ya de nada sirve hacer una pirámide de Egipto, no sirve de nada, la sociedad es diferente. Lo que tenemos que hacer los artistas y para eso nació el arte, las artes, es proyectar nuestras soluciones en el futuro. El ser humano tiene la capacidad de ver cosas donde no las hay, el ser humano tiene la capacidad de reaccionar ante la metáfora, de actuar en frente del mito. Es muy difícil que nosotros eludamos nuestra capacidad para ver más allá de lo que estamos viendo y el arte tiene eso de que un artista nos presenta un artefacto, un acto, una música, cualquier tipo de manifestación artística, y nosotros como espectadores y vosotros como profesionales tenéis la capacidad de ver mucho más allá.

Lo que quiero decir es que como artista, en vez de estar sentado en mi estudio teniendo una actitud romántica y buscando las musas, a mí lo que me interesa con mi naturaleza artística y con mi situación universitaria, es implicarme con el arte en la sociedad de la que vivo. Por eso es curioso lo que habéis escuchado de la Fundación Botín⁴, yo tengo un vínculo muy bueno con ellos porque es una fundación social, no es artística, del Banco Santander en España. Yo vengo del Santander, España, que es el norte del país. Entonces fijaros cómo es esto que el Banco Santander invierte mucho dinero en ejecutar y en pensar la creatividad. La creatividad es los elementos que hace que una sociedad avance. Porque la creatividad lo que hace es plantear problemas y crear amplias posibilidades para resolver esos problemas. El conflicto es aquello que une a las personas para resolver los conflictos.

Tengo que una lista porque yo quiero leerles una cosa, con esta con esta fundación nosotros tenemos vínculos con la Universidad de Yale en Estados Unidos. Las universidades americanas son fascinantes porque tienen la capacidad de poder analizar lo inanalizable. Les voy a decir cómo definen la creación, cuáles son los componentes que intervienen a la hora de hacer un acto creativo:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • 1% inspiración | • 10,9 % desesperación |
| • 29 % esfuerzo | • 0,1 % pura euforia |
| • 8% aspiración | • 13% frustración diaria |
| • 15 % exploración | • 7% contemplación |
| • 11% imitación | • 5% improvisación |


⁴ Más información en www.fundacionbotin.org





¿Y quién dice otra cosa? Pienso que quienes manejan estas variables son unas personas muy serias, muy sesudas, la jefa viene de Croacia, la antigua Yugoslavia, se mueve en un mundo anglosajón. Yo siempre hablo de algo que para un latino es muy importante, que es el capricho. El capricho es esa capacidad que como artistas, como ser humano, como ser pensante, como ser que piensa y que siente el pensamiento, optamos por realizar sin ningún tipo de explicación. Es decir, cuando un pintor de repente decide *voy a pintar de verde, por qué, porque quiero*. Pero ¿por qué? ¿es aspiración, es euforia, es capricho, es necesidad, es copia? es capricho. El capricho, creo que es intrínseco de la creación, para los latinos creo que la sensación de capricho tiene mucho más que ver con nuestra propia vida cotidiana, que con la vida anglosajona. Tengo la sensación de que ese componente que no está incluido en ese listado es fundamental, necesario e intrínseco de nuestra propia de nuestra propia manera de ser.

La creación tiene varios componentes, de nada sirve crear por crear; de nada sirve experimentar por experimentar; de nada sirve mezclar cosas por el hecho o por el deporte de mezclarlo. La



creación está en función de alcanzar unos objetivos, lo que pasa es que hay muchos objetivos que no sabemos que existen y que, de repente, surgen y eso está contemplado en el mundo del arte, eso está contemplado en el mundo cotidiano, se llama serendipia⁵.

Yo no conozco a nadie más creativo que una ama de casa, pero ella no sabe que es creativa, no sabe que cada día se levanta por la mañana y se tiene que enfrentar a solucionar un hogar, a divertir, a alimentar, a educar, a soportar, a trabajar, hay tantos adjetivos implícitos en un ama de casa, que cuando pienso en mi facultad, en mi manera de ser como escultor, miro a cualquier ama de casa y digo ¿Qué soy yo? ¿Cómo puedo hablar de creatividad si esta señora tiene que estar haciendo esto? Y estoy hablando de señoras, no de señores, hay muchas diferencias entre una ama de casa y yo, pero la gran diferencia es que yo sé que soy creativo y utilizo mi creatividad de una manera muy consciente. He estudiado mucho mi creatividad y esta señora posiblemente lo que está haciendo, lo está haciendo por rutina o lo está haciendo por porque le han dicho que tiene que hacer o por qué es lo que hace todo el mundo. Elegir la comida divertida, ocupar, preocuparse, todo eso está lleno de creatividad, de opciones y de posibilidades; pienso que todos vosotros que sois docentes, sois como amas de casa. Es decir, os tenéis que enfrentar a una familia que son esos niños y esas niñas que vosotros tenéis en clase y, tenéis que pensar, una cosa son los programas, otra cosa son todas las estructuras docentes que tenéis que hacer, pero la pregunta de cada mañana cuando se abre la puerta es ¿qué hago ahora?, ¿qué va a pasar con estos niños y niñas?, ¿por qué no ha venido a aquel? y ¿quién es este?

El ser humano es creativo, entendéis la diferencia entre una creatividad del señor universitario y una creatividad de ama de casa de *“¿Qué hago para comer hoy, otra vez papas, no?”* Entonces, lo que pretendo en este primer día no es daros soluciones de vida, porque quién soy yo para dar soluciones de vida, lo que pretendo es haceros ver el valor que nosotros tenemos como docentes, la responsabilidad que tenemos como docentes. Pero sobre todo, haceros pensar que hay mecanismos que vosotros utilizais; porque vosotros los estáis utilizando, pero que no sois conscientes o por lo menos, si sois conscientes, perfilar esos mecanismos. Ya simplemente, creo desde mi perspectiva viendoos las caras, estáis poniendo identidad a un grupo de pertenencia, que se enfrenta todos los días a esa actividad que es ¿qué hago hoy y qué voy a hacer mañana?

Ayer teníamos una conferencia en la que se decía que la cultura es todo y la cultura es nada. Es decir, cuando se define la cultura como todo y nada, es nada, no es una definición práctica. Una artista española dice que la cultura es para todo el mundo, pero solamente una minoría lo sabe. Lo bueno de la cultura y las prácticas culturales, cualquier práctica cultural es que te ayuda a tener otro tipo de visión de tu mundo real, ver una exposición, asistir a una obra, de teatro, un concierto, ver un paisaje o simplemente escuchar una música, lo que te hace es percibir otra realidad a la que tú estás acostumbrado. Esa nueva realidad la comparo con un viaje, es como ir a Islandia o ir a Francia, tú vuelves de Francia y todo sigue igual, pero tú has cambiado, tú tienes otra percepción de las cosas. Es como comer algo nuevo, tu vida sigue igual, tú tienes el mismo novio o la misma novia, pero tu percepción del mundo es diferente, un poco, homeopáticamente poco, pero y él

⁵ Serendipia. f. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Ej: El descubrimiento de la penicilina fue una serendipia.

no, él no lo probó. ¿Entendéis a lo que me refiero? Ese abrir las mentes permite tomar opciones diferentes y ese conocer es lo que hace que de repente nuestra vida discurra desde una intensidad diferente.

"Lo bueno de la cultura y las prácticas culturales, cualquier práctica cultural es que te ayuda a tener otro tipo de visión de tu mundo real"

Quiero relacionar eso con vuestro trabajo a la hora de educar a unos niños, a la hora de educar, es terrible esa palabra, es de una responsabilidad enorme, a la hora de estar con esos niños. Tengo varias percepciones que no sé si estáis de acuerdo o no, pero después me podéis contar; en primer lugar, el lenguaje sirve de muy poco. Vosotros estáis entendiendo de mí lo que vosotros queréis entender, no lo que yo quiero decir, tenemos la misma lengua con pequeñas diferencias o grandes diferencias. Por ejemplo yo nunca he tenido "tusa", es una palabra que me encanta; la palabra que tú has dicho "traga" y "tusa", tengo traga pero no tengo tusa por Colombia, eso es. Claro, la lengua es bastante útil evidentemente, sin la lengua seríamos otra cosa, la lengua nos percibe, nos hace comunicarnos, pero yo estoy hablando de otro tipo de comunicación.

Os voy a contar una anécdota de un amigo americano, viene su madre con el New York Times *"Mira el 98% de los jóvenes americanos han probado la marihuana, dime ¿tú has probado la marihuana?"* Mi amigo dice *"tengo treinta y tantos años, no puedo mentir a mi madre"* Va mi amigo dice *"Yes, i do"* y dice la madre *"Ah, menos mal, pensaba que lo habías probado"*. Cuando uno no quiere escuchar, no quiere escuchar, o cuando uno quiere escuchar lo que quiere escuchar, escucha lo que quiere escuchar. Entonces, aplicando eso a la educación, nuestros alumnos ven en nosotros algo que sólo ellos saben, punto 1. Punto 2, existe la incapacidad de enseñar, pero sí existe la capacidad de aprender, vosotros estáis aprendiendo de mí no sé qué, cómo son mis zapatos nuevos, la combinación entre el gris y el verde, mi acento español, la utilización del objeto directo, que estoy casado, que tengo un reloj de plástico, no tengo ni idea; pero sois vosotros los que decidís qué estáis aprendiendo de mí. Yo pongo empeño por crear un ambiente o por crear unas dudas o por dar diferentes elementos, para que vosotros combines esa ensalada de frutas que yo estoy lanzando, pero sois vosotros los que aprendéis, no soy yo el que enseña.

Otra cosa, es las propuestas que yo pueda hacer, cómo puedo motivarlos, engatusaros, cómo puedo llevaros a donde yo quiero. Vosotros además de estar con esos niños, tenéis la capacidad de ofrecer diferentes elementos, diferentes componentes de esa ensalada, para que esos niños cojan lo que ellos quieren, que no sabemos lo que es. Nosotros como gente adulta, gente mayor, preparada, educada, con vocación, sabemos que hemos leído lo que creemos que pueden necesitar, intentamos o debemos intentar dar lo mejor de nosotros, pero posiblemente, cuántas veces no nos ha pasado que lo que queremos es que nos abracen, pero no podemos articularlo; lo que queremos es que nos dejen en paz y lo único que hacemos es todo lo contrario, llamar la atención para que nos hagan caso. Es tan complejo y yo sé que es complejo, por eso los mecanismos que pienso son útiles son aquellos mecanismos que son invasivos hasta cierto punto. Sobre todo son esos mecanismos en que depende de vosotros mismos tener la capacidad de poderlos usar o no.



Cuando alguien viene a casa y está invitado a comer, es terrible que te abran la despensa y empiezan a darte comida como para saciarte, ¿no? Esa es cosa de esa España que ha pasado tanto hambre durante la guerra civil. Cuando ibas a casa de mi abuela todos acabamos con dolor de barriga, porque si no admitíamos todo lo que ella nos daba, ella entendía que no la queríamos. Entonces, claro era otra cosa y en la casa de la abuelita tú te callas y comes. Mi madre una depravada, quitando los platos que ponía su madre para nosotros. Es amor ¿es eso amor? ¿ese su amor? Afortunadamente mi abuela está muerta y no le podemos preguntar, pero ella diría sí. Todos nosotros sabemos que no, es otra cosa, yo lo llamo tortura infantil, por eso estoy aquí, mi abuela era mala, no es cierto era un "bicho", o sea, nos quería matar de pequeños. Imaginad la visión que teníamos, pero no solo yo, sino todos mis primos, una abuela asesina os imagináis esto. Severina se llamaba.

Bueno, el tener el tener habilidades no significa que haya que usarlas todas, es decir y vosotros sabéis, hay algo que es instintivo y te hace ver qué puede ser y qué no puede ser óptimo. También existe la equivocación y no pasa nada, pero de momento sabemos que el lenguaje es una herramienta útil, pero no infalible. También sabemos que se aprende del docente, pero no sabemos qué. Cuántos profesores habéis tenido de áreas muy diferentes y lo que habéis aprendido de ellos es su manera de estar, su paciencia, su capacidad de reflexión o su capacidad de evasión, nada que ver con las materias que estaba dando. Realmente no tengo experiencias con niños pequeños, no tengo ninguna experiencia porque yo me considero ese niño pequeño, ese niño pequeño está ahí y lo

que yo hago, mi trabajo lo que hace es relacionar el arte o lo que está considerado el arte de élite, con la sociedad. Lo que yo hago siempre es trabajar con familias, padres e hijos, o con personas adultas, vosotros sois los especialistas en niños y yo entiendo que tiene que ser muy difícil.

Vosotros tenéis prácticas artísticas, vosotros sabéis lo que es la creación, vosotros sabéis lo que es utilizar los materiales, pero los materiales hablan mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Los materiales, cómo nos abrochamos la camisa, cómo nos peinamos, cómo nos apoyamos, como verbalizamos con nuestro cuerpo, lo que sucede nos está diciendo mucho. Es muy difícil hablar de la emoción directamente con las personas, es muy difícil, se necesita mucha empatía y mucha práctica hablar de las emociones, es ¿Qué te pasa, cuéntame qué te pasa? Y claro, si estáis en una clase yo no puedo preguntar qué te pasa a todos vosotros, sobre todo porque necesitaría varias vidas para escuchar qué sucede, y también yo tengo mi propia vida. Pero lo que sí sé y lo que vosotros seguro también sabéis es somatizar lo que hacéis. Me explico, os voy a poner una práctica muy sencilla, os voy a poner a hacer un nudo, quiero que todos vosotros hagáis un nudo; os lo digo ahora para que vayáis pensando, quiero que todos vosotros hagáis un nudo que os represente. Os voy a dar un material y toda la práctica consiste en hacer un nudo, sencillito, no. Es muy difícil que yo hable de cada uno de vosotros, pero es muy fácil que yo hable de vuestro nudo. Ahora mismo, está vuestra cabeza pensando un nudo, un nudo sencillito, yo voy a hacer un nudo complicado, yo voy a hacer un nudo en extremo, yo voy a hacer uno del centro, voy a hacer un nudo longitudinal, yo voy a hacer un nudo marinero, yo voy a hacer un semi nudo. Todo estáis pensando así, os dais cuenta que todos sois iguales, estáis dando cuenta que cuando yo miro vuestro nudo estoy mirando una parte de vosotros y, es más fácil para mí decir quién ha hecho este nudo. Cuando yo hablo del nudo puedo estar posiblemente acertando muchísimas cosas, porque el nudo no es esa persona, sino el nudo es la consecuencia o la solución que esa persona ha hecho para ser representado.



El hablar de las emociones es muy difícil, cara a cara es terapéutico, pero es muy difícil. Yo solamente soy un escultor, pero como escultor entiendo muy bien los materiales. Cuando en mis clases vienen mis estudiantes y de repente hacen actos con los materiales, entonces simplemente me acercó y les digo:

-¿Tú sabes que estás penetrando este plástico?

-Yo, no...

-¿Cómo llamas a pinchar sistemáticamente con un cuchillo un plástico, una goma así?

-No, porque quiero hacer un agujero.

-Pero coge este herramienta, es más fácil hacer un agujero, pero en el acto te estás definiendo.

-No.

-¿Estás seguro, estás segura?

Otro...

-¿Tú te das cuenta que estás abrazando este hierro?

-No.

Y está con un hierro cubriéndolo a martillazos, pero cubriéndolo, qué bonito, no.

-No, yo lo que quiero hacer... es porque mi idea, es mi mundo...

-Sí, pero para resolver tu idea estás haciendo un acto que es abrazar un hierro oxidado, que no pasa nada pobre hierro, seguro que necesita tu cariño.

Pero es abrazar, mientras que la otra está agujereando, ya más agujereando como una asesina en serie de *Psicosis*⁶. Ese tipo de elementos para mí es mucho más importante, que cuando mis estudiantes me hablan de la idea que quieren hacer. A mí como profesor que trabaja la creatividad me interesan mucho más esos mecanismos primitivos, esos mecanismos instintivos que nosotros desarrollamos, que cómo se relaciona la idea y el material. Es mucho más fácil para los niños o para los jóvenes hablar de qué están haciendo, de cómo lo están haciendo, que si están haciendo una mariposa, un pájaro o una margarita; eso es así, es mucho más fácil ver cómo es el dibujo. Por qué los dibujos son tan interesantes, los dibujos o los trabajos de los chavales son tan interesantes porque no tienen prejuicios. Empiezan a tener prejuicios cuando empiezan a tener vergüenza de lo que están haciendo, pero nosotros no tenemos vergüenza, ¿no?

Cada uno de vosotros vais a tener un trozo de lazo negro, vais a hacer el nudo, ya sabéis que nudo vais a hacer y vamos a dejar los nudos aquí. Hacéis el nudo pensado, intentad ser lo más personal, lo más diferente, lo más especial.

(Inicia dinámica en la que cada uno de los asistentes hace un nudo a un lazo negro de 20cm)

De acuerdo, cuando yo veo estos nudos veo algo muy interesante, lo que primero sorprende es que están los de la derecha y los de la izquierda, unos están alineados y los otros están creando un conjunto más circular u ovalado. Vosotros no os habéis fijado, pero yo sí me he fijado, cuando empezaron a colocarse los primeros nudos simplemente alguien, la segunda persona, colocó el nudo a la derecha del primero y a la derecha del segundo y a la derecha del tercero y a la derecha

⁶ Más información en <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-1603/>

del cuarto y así sucesivamente todo el mundo iba colocando en línea. Mientras que en este caso, alguien colocó y el siguiente colocó y el siguiente colocó creando el triángulo, ya automáticamente se generó el óvalo.

Cómo nosotros ante lo desconocido atendemos rápidamente a lo que está establecido. Te das cuenta en las estadísticas que utilizan la Universidad de Yale, hay una parte muy importante que es imitación, que no copia, imitación. Entonces en este grupo de aquí se ha creado una ley simpática por la cual se hace un óvalo, mientras que la lectura aquí es completamente lineal y lo bueno de esto es que nos dice muchas cosas. Primero nos dice que no hay un grupo entre nosotros, que son esta parte y esta parte, que sois diferentes; es decir, los que han salido de este pasillo no se diferencian en nada a los que han salido de ese pasillo. Pero este grupo, los que han dejado el nudo se han guiado por algo ya establecido que empezó a forjarse con el cuarto nudo. Un nudo, otro nudo y el tercero, en vez de seguir esos dos, hizo un triángulo y, ya el cuarto, un cuadrado. Entendéis, mientras que aquí era una sucesión numérica.





Dicen, es una leyenda, que los animales nos enseñaron a leer sus huellas, nos enseñaron a leer, los hombres primigenios lo que hacían era leer las huellas de los animales en la tierra, en la arena, en el fango, en el barro. Y si pensáis cómo son las patas de un pájaro, se parece mucho a las letras primitivas cuneiformes. Los nudos hablan mucho de nosotros y hablan mucho de quién ha hecho este nudo y por qué se ha tomado la molestia de hacer este nudo. Yo simplemente he propuesto que hagáis un nudo que os represente y cuando he preguntado a algunos de vosotros cómo es el nudo, muchos de vosotros habéis dicho “un nudo, sencillito simple”, muchos. ¿Quién ha hecho un nudo sencillito? levantad la mano, muchos más no mintáis, solo un nudo sencillito. ¿Quién ha hecho un nudo sencillito en la mitad?, ¿un nudo sencillito en un lado?, ¿quién para hacer un nudo ha dejado un orificio? Hay alguien que dice “yo he hecho un muñequito y el nudo es el cuello”, ¿quién me ha dicho eso? hay dos. Yo no digo nada, curioso que el nudo esté en un cuello y curioso que si alguien os dice que hagáis un nudo ya estáis pensando en hacer un niño.

Yo lo planteo, os dais cuenta cómo yo estoy interpretando, ¿es objetivo o no es objetivo? yo no me estoy inventando nada. Vale, veis este nudo, es peculiar está al borde, ha intentado buscar la mayor superficie posible anudada; mientras que hay otros que es el nudo gordiano, ¿lo estáis viendo cómo es? es nudo sobre “*no se me escapa, no se me va a escapar*”, pero lo mejor de todo es que esta persona posiblemente la vemos por la calle y parece una persona entrañable, no os montes un ascensor con esta persona... También me dice alguien “*yo he hecho uno grande y otro pequeño*”, está enamorado, grande y uno pequeño, padre - hijo, yo y mi padre. Y dice “*es que tengo un niño*” y lo explica con ternura. Él estaba automáticamente identificando, “*es que me tocó uno pequeño y uno grande*”, entonces él lo identificó automáticamente con soy papá de un niño pequeño.

Os dais cuenta la capacidad de transgresión que tiene un simple nudo. La mayor parte ha hecho un nudo en el centro, un nudo normal, es lo previsible. Si a mí me dicen hacer un nudo normal yo posiblemente hubiese hecho este, es un nudo normal pero está colocado en el centro hasta en lo más normal o sea un nudo normal. Fijaros cuando yo estoy usando este tipo de referencias yo lo que quiero es que seáis muy conscientes de todo lo que puedo hablar de todos vosotros, solamente con un nudo. Lo bueno que tienen las artes es que las formas plásticas, las formas artísticas, las formas teatrales, la música, nos permite ver mucho más allá de lo que realmente se proyecta. Cuando nosotros vemos, escuchamos y tocamos es mucho más que lo que es, un nudo en esta clase en este ejercicio de hoy es mucho más que un nudo, todos lo sabemos y además vosotros no sois inocentes, sabéis perfectamente el alcance que tiene este nudo y habéis utilizado lo que habéis considerado oportuno, las decisiones que considero oportunas para desarrollar este nudo. Nosotros podemos ver a través de los nudos, yo os estoy viendo vosotros, os estáis viendo como docentes de adolescentes, de chavales y chavalas.

Pues nosotros o vosotros podéis ver a través de lo que ellos hacen y también podéis condicionar aquello que estáis viendo, podéis incidir en lo que estáis haciendo y sobre todo, lo que podéis hacer, es que los chavales y las chavalas tengan mucha más capacidad de verse a sí mismos y de reaccionar ante los hechos que están haciendo. Lo bueno que tiene el arte plástico, es que nos permite ir directamente a la otra persona a través de lo que ha hecho. Cuando yo cojo este nudo de aquí, no tengo que decir mucho para que vosotros interpreteis esto, aquí está el nudo a punto de caramelo, yo no tengo que decir mucho para hablar de este nudo. Todos estamos somatizando la decisión de hacer el nudo en el borde, a punto de separarse, os dais cuenta. Yo puedo crear literatura sobre este nudo, pero no hace falta, lo estáis viendo todos, ¿sí o no? Esto en un nudo



y normalmente no se necesitan muchísimas más cosas para ver, lo que sí me interesa es crear situaciones complejas. Quiero que vosotros seáis muy conscientes de que esto es un acto y un acto tiene sus consecuencias, un acto tiene una capacidad yo diría casi ilimitada de interpretación.

"Lo bueno que tiene el arte plástico, es que nos permite ir directamente a la otra persona a través de lo que ha hecho"

Lo que quiero ahora es hacer una actividad mucho más compleja, yo os voy a dar un material y vosotros en grupos vais a tener que construir con ese material algo que yo os voy a proponer, mientras os voy a contar una historia que para mí fue muy importante. El hijo de un buen amigo mío estudió ingeniería de telecomunicaciones, lo cuento todo el rato porque para mí es algo que me marcó mucho la vida. Teníamos una relación muy buena y mientras yo empezaba a ser profesor de Bellas Artes, él empezaba a ser alumno de Ingeniería, entonces tenemos mucho contacto y yo le contaba mis cosas, en fin. Pasan los años y él acaba su ingeniería, tiene una mujer japonesa, él estudió en el Liceo Francés entonces habla inglés, español y japonés. Empezó a trabajar en una compañía de teléfonos muy importante de Francia, después decide optar a un máster específico para marketing solo para gente de muy alto nivel, de todo el mundo se juntaron 75 personas y de estas 75 personas sólo 15 podrían estar dentro de este máster, 15 superdotados con experiencia. Entonces Danny, que es como se llama, estudiaba marketing porque era un máster sobre marketing, entonces llegan las 75 personas a un sitio muy lujoso donde se desarrollaba el máster, les dividen en grupos y les mandan a hacer lo mismo que yo os voy a sugerir que hagáis.

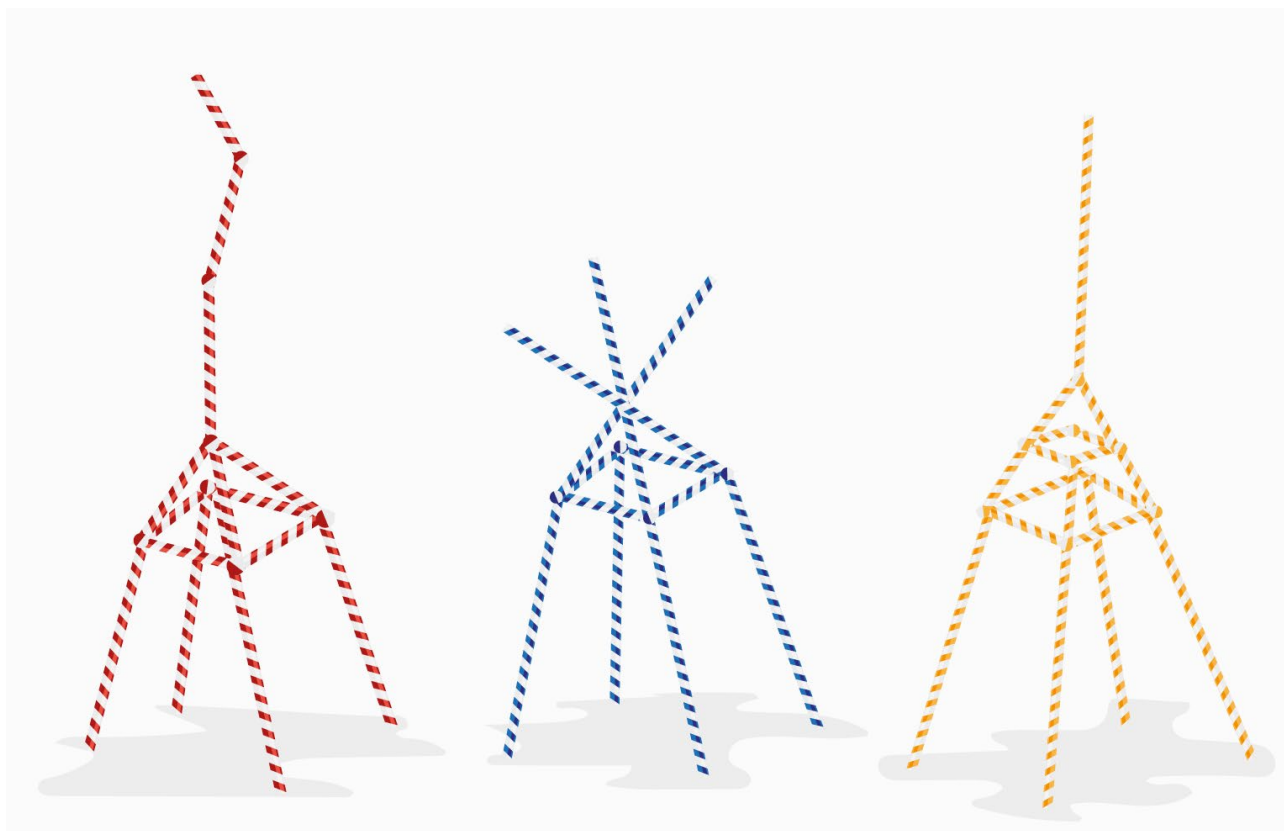
Les dan pitillos y les mandan construir una torre; es decir, señores educados que hablan idiomas, con experiencia trabajando en empresas de alto nivel, lo que les piden es ser niños, es aplicar todo su conocimiento, toda su capacidad para gestionar algo nuevo, que es con pitillos construir una torre, elevar los pitillos haciendo una torre y será el vencedor aquel grupo que consiga mayor altura. Entendéis el truco, nada que ver con nada de lo que él había hecho en toda su vida, las manos eran aquellas cosas que servían para teclear en la computadora, pero ellos tuvieron que reaccionar rápidamente y olvidar todo lo que sabían para aplicarlo a algo nuevo. ¿Entendéis el truco, la inteligencia de la propuesta? Él después me llama, todos estamos preocupados "¿Qué te han pedido, cómo ha sido?" y me dice "sabéis lo que me han pedido, hacer una torre con pitillos" y él se acordaba de mí, de mis esculturas, de mis ejercicios, de mis alumnos y dice "claro, tenía que haber ido a tu clase". Claro, quién decía a un señor tan elevado como Danny que tenía que haber venido a Bellas Artes.

(Inicia dinámica en la que los asistentes se reúnen en grupos para diseñar una torre con pitillos)

Os vais a reunir en grupos, me interesa mucho que vosotros penséis en cuál es el rol que adopta cada uno, procuren identificar los roles que estáis utilizando, el que hace, el que piensa, el que dirige, el que no hace nada, el que no le interesa nada, el que se fija más en otra cosa que en

la torre, el que solo se fija en la torre. La torre y los pitillos es la excusa, daros cuenta que lo que estamos haciendo es gestionar grupos de trabajo y conocernos no teniendo una conversación banal, de dónde eres qué has hecho cómo te va; si no vamos a trabajar en algo nuevo. Entendéis a lo que me refiero. Alguien me decía "tú no has dicho que no podemos usar las paredes, -alguien que mete el pitillo entre dos entre dos maderas- tú no has dicho que no podemos usar esto." Cómo de repente la habilidad humana de ser creativo consiguiendo obtener lo que nosotros creemos, que es la auténtica torre de pitillos. Pensad que como cualquier ejercicio humano, la diferencia o la combinación que nosotros hemos estado trabajando es entre, primero coordinarnos entre nosotros, elegir conocernos, pero la premura de la situación en la que en la que estabais os hacía resolver el problema muy rápidamente.

Al principio ponéis los pitillos tres metros, cuatro metros de pitillo ¿y la base?... De repente, hubo otro momento en que solamente hacías bases, todo el mundo haciendo bases. Así, de repente el ser humano dice *claro, es una mezcla entre técnica y habilidad, pero también es buscar las cosas nuevas, una torre no tiene por qué ser una torre*. Alguien decía "me gusta con muchos picos", pero muchos picos implica que pierdes pitillos, entonces ha habido soluciones muy inteligentes. Como de repente es con anillos deslizantes que están reafirmando la tensión de los pitillos, con nudos, con trampas como la cinta, cosas muy interesantes. Pero pensad también en la habilidad que desarrollamos aquí con esto, cómo unos pitillos se convierten en mucho más; si sois capaces de hacer torres de pitillos podéis hacer lo que queráis. Hay un momento en que la torre de pitillos es una competición con el resto y no sólo eso, sino que una torre de pitillo se convierte en ese objeto que nos hace sentirnos bien ante el resto, "Qué bien mi torre de pitillos, sí, esa es más alta, esa es más bonita, pero en mi torre de pitillos..."



Os dais cuenta que es tan humano, pensad lo complejo, si decimos fríamente lo que habéis venido a hacer aquí hoy es escuchar a una serie de señores y señoras, habéis hecho un nudo y una torre con pitillos. Fríamente, objetivamente habéis hecho esto. Vosotros vais ahora a casa y os preguntan ¿qué has hecho? *"Ahh una torre de pitillos"*. La torre de pitillos es un acto mucho más complejo que un nudo y, como veréis, la torre de pitillos habla mucho de todo el que ha hecho la torre de pitillos, no solamente ya de toda la energía que ha implicado hacer la torre de pitillos, cómo los roles que cada uno de vosotros estabais haciendo.

Todos estaban encantados con su torre de pitillos. Yo detesto esta cosa que dicen del deporte, que lo importante es participar, no, lo importante es ganar. Vosotros os imagináis el pobre padre que tiene un hijo con afición que lo lleváis a las carreras y siempre pierde, es terrible y el niño quiere insistir, el niño tiene un componente masoquista que lo que le gusta es perder. Lo bueno que tiene la creatividad es que vuestra torre ha podido ser alta baja, curva, elíptica o horizontal, que también las hay, pero lo bueno que tiene la creatividad es que no hay una cuantía, no hay unos segundos, no hay un aval, la valía depende de vuestra capacidad de asumir lo que habéis hecho, de volverla a utilizar y de ser conscientes que estáis haciendo esto. Como vosotros bien sabéis porque sois adultos y sois listos, es que la altura de la torre da lo mismo, lo importante es la experiencia de juntaros con desconocidos o no y hacer esto, meteros a la prueba de empezar de nuevo y utilizar todas vuestras habilidades. Y donde más habéis aprendido no es en hacer la torre de pitillos, donde más habéis aprendido es ver las soluciones de los demás.

Lo bueno que tiene esta serie de ejercicios absurdos, pensad que viene cualquier persona aquí y ve esto, qué puede pensar, esto es absurdo. Pero desde lo absurdo se puede conseguir un montón de espectros de sabiduría, un montón de plataformas para poder elegir mucho más, eso es lo que tiene la creatividad y eso es lo que tiene el capricho. Vosotros con esto sois conscientes de un montón de cosas, posiblemente yo no he descubierto aquí nada que vosotros no supieses, pero lo que a mí sí me interesa es que todos vosotros penséis en la capacidad que tienen las artes para generar metáfora, para que vuestros alumnos vean a través de lo que están haciendo, muchas más cosas. Evidentemente el lenguaje no es el mismo, la percepción no es la misma pero ahí queda y eso es así.

"Me interesa es que todos vosotros penséis en la capacidad que tienen las artes para generar metáfora, para que vuestros alumnos vean a través de lo que están haciendo, muchas más cosas"

Sesión de preguntas

Pregunta: hace un rato usted dijo que el artista es consciente de su creatividad y, después dijo que ha estudiado conscientemente su creatividad. Pero entonces mi pregunta es ¿cómo es eso, cómo usted se auto observa?

J. L. Vicario: cuando les digo estudiar la creatividad no es que me ponga a leer 100 millones de libros, sino que de repente lo que hago es relacionar en mi vida cotidiana, cómo tú has elegido esa pregunta y no otra, ese acto reflejo de creación, tu elección está creando una pregunta, está creando un conflicto. A mí me interesa mucho más la creación que viene de la mano de la poesía, de la literatura, del cine, del arte, de la vida cotidiana, que hablar en abstracto de la creación. El otro día me preguntaba alguien “*me puedes dar bibliografía sobre creación*”, y dije, mira a tu madre ella súper creativa. Lo único que tienes que hacer es transformar esto en algo positivo hacia ti.

Yo soy artista, desde pequeño soy artista, lo tengo muy claro y lo que he hecho en toda mi vida ha sido formarme como artista. Para mí la creación tiene que ver con la creación artística y la creación es intrínseca al conocimiento. No soy un artista que se mete en mi estudio y empieza a generar, generar, generar... Yo necesito tener estímulos y esos estímulos combinarlos, desecharlos, elegirlos, volver a cargar de estímulos, rectificar y así sucesivamente. Entonces, tengo mis exposiciones, tengo mis trabajos, como profesor de arte también aprendo mucho de las prácticas que hago con mis estudiantes. ¿Cómo hago? pues creando y creando conflictos, lo que he hecho hoy ha sido crearles conflictos. Cuando, por ejemplo, he ido por todos los grupos y he dicho tened cuidado con el *espionaje industrial*, automáticamente he creado la sombra de “*nos copian*”; cómo cada uno de vosotros ha reaccionado, para mí eso es creatividad, eso es crear un conflicto para que vosotros los resolváis. Cuando hago mis esculturas, cuando con mis mis trabajos estoy generando conflictos a gente que yo no conozco, entonces el conflicto tiene que ser suficientemente complejo para establecer un diálogo y una narración entre el objeto, la cosa y el espectador. Ahí es donde yo trabajo y ahí es donde yo aprendo mucho y pongo en práctica un montón de cosas.

Pregunta: ¿esta ama de casa o este ser creativo desde tu perspectiva es una artista?

J. L. Vicario: artista es el que hace arte, hay muchos artistas que no saben que hacen arte y hay muchos artistas que no hacen arte, ellos se piensan que hacen arte, pero no hacen arte. El arte es como la cultura que hablamos antes, es todo y nada; para mí el arte es aquello que me ayuda a pensar desde perspectivas humanas, es decir, ha habido un humano o un grupo de humanos que han planteado algo y hace que yo reflexione sobre eso, para mí eso es el arte. Entonces, el arte puede ser cualquier cosa, los nudos para mí es arte, un instinto, un ejercicio de clase y yo siempre en mis clases diferencio entre, un ejercicio de clase que es donde yo como profesor puedo introducirme, puedo romper, puedo quitar, puedo ampliar; una obra de arte es algo que ya está acabado. En la exposición que hay fuera yo no puedo cambiar el animal un poco más a la derecha o borrar esta esquina, es una pieza cerrada mientras que un ejercicio es algo colaborativo entre la clase el profesor y el autor o la autora. Entonces ahí es donde yo creo que puede estar la el espectro. Siempre digo cuando hago mis experiencias, aquí no venimos a ver arte, venimos a pensar arte.

Pregunta: decías al comienzo que en ese estudio sobre la creatividad faltaba el capricho, por todas las experiencias y a las que invitas, no crees que falta el soltarse, hablo de soltarse como abandonarse en la experiencia creativa.


J. L. Vicario: algo que dije al principio es que la creación tiene sentido en el momento en que tiene un objetivo; investigar y crear en abstracto no tiene ningún tipo de interés, salvo la complacencia de crear. Cuando tú hablas soltarse no tengo ni idea si a lo que te dedicas es a liberarte de ti mismo, a hacer una práctica repetitiva o aleatoria, no tengo ni idea, pero lo que sí está claro es que experimentar en abstracto no tiene ningún tipo de sentido. Hoy voy a hacer tortilla de tomate y mañana voy a hacer tortilla de mango y pasado voy a hacer tortilla de tornillos y pasado voy a hacer tortilla de vasos, por experimentar, no tienen ningún tipo de sentido. Lo que sí tiene sentido es acotar para calcular el alcance de las diferentes variables, entonces yo hablo del capricho, pero no hablo de la enajenación. Hablo del capricho que es cuando estáis pensando *“y por qué debe tener tres patas y no tiene cinco patas”*, calcular es capricho. Hay gente muy interesante que de repente hacía que una pata era un triángulo y la otra pata era solamente un palito, de tal manera que creaba estabilidad sin unirlos, estoy hablando del capricho de decir *“por qué si todos hacen trípodes, por qué no voy a hacer algo solo con dos o sólo con tres o sólo con cuatro”* de ese capricho digamos útil, es del que yo hablo.

Pregunta: mi pregunta es ¿si la creación artística parte de nuestras emociones y somos un espejo de las mismas, cómo evitar reflejar a nuestros chicos en el aula las emociones más ruines, las más complejas? Por ejemplo, el día que yo no quiero ni siquiera dar la clase porque estoy emocionalmente devastado.

J. L. Vicario: a mí me interesas mucho tú, estás devastada pero el secreto y sabes que como profesora tú necesitas de una máscara para defenderte. Yo aquí estoy usando una máscara y estoy usando un papel de un personaje seguro, que bebe agua, que es gracioso y que encima lo sabe todo sobre las torres de pitillos, pero si quieres después yo te cuento todas las miserias de mi vida. Entonces, primero como docente está el performer, el señor que se sube al estrado, coge el micrófono y hace cosas, pero por otra parte está, lo que para mí es el gran conflicto, cómo resuelves la devastación del otro y ahí es donde entra la creatividad. Es decir, es muy difícil que a alguien, un adolescente, un chaval una chavala tú le hables directamente de qué te pasa o cómo asumes tu condición de vida, pero sí tú puedes estar hablando de *“ah mira, a esta torre de pitillos le pasan cosas”*, tú estás hablando de esa persona a través de la torre de pitillos. Porque nosotros sabemos que son transparentes, como vosotros sois transparentes a través de los nudos, no sé dónde vivís pero posiblemente si me hacéis tres nudos más sé el nombre y la dirección de todos vosotros...

Aquí está el secreto y ahí creo que está la gran apuesta de este gran proyecto, es que vosotros tengáis confianza y que os den armas para desarrollar estas estrategias y, para que seáis conscientes de que esas estrategias sirven, las tenéis y hay que usarlas. Que no seáis como madres hacendosas que cuidan de sus hijos, sino que de repente instrumentalizan eso que todos sabéis, porque todos lo usamos, pero hay que instrumentalizarlo para conseguir el efecto que nosotros deseamos.

Pregunta: a mí me pareció muy curioso este ejercicio de los nudos y de ahí me surgen varias incógnitas, también me pareció algo supremamente aplicable al proyecto porque de cierta forma, en el nudo que se expresaba algo pero también hay una interpretación. Entonces ¿hasta qué



momento se transgrede la creatividad del creador, o sea estamos hablando del educando, el que crea, el que hace el nudo con lo solicitado por el educador, o sea, en qué momento nosotros llegamos y decimos “no, esto no”? pero realmente el que lo realizó tiene un motivo tiene un todo un imaginario.

J. L. Vicario: pero yo no puedo entrar en ese motivo, en el motivo en el que alguien ha hecho muñequito con un nudo en el cuello, yo no puedo entrar en el motivo, es que no sé si su hermano se ahogó o solía ahogar a muñecos, le gustan los muñequitos, no tengo ni idea. Pero yo sé que ya expresó eso, sé que lo que expresó es literal, si cogemos a cualquier persona y vemos un nudo, seguramente no vemos ni muñequito ni cuello, pero para ella está. Entonces, evidentemente está la interpretación y yo lo que juego es a crear un conflicto en la interpretación, lo que juego no es a decir la verdad sino a crear o lanzar un conflicto que tú tienes que resolver, que ella tiene que resolver, que nosotros estamos viendo y estamos aplicando a nosotros mismos. ¿Entendéis el elemento de análisis? Yo no quiero ser un mago que adivina ¡es un nudo! Estamos hablando de un nudo que a mí me sirve para lanzar un montón de posibilidades y cada uno coge la que le interesa y, soy consciente que después de este nudo cada uno de vosotros es diferente, poco, pero diferente.

Pregunta: bueno, de pronto no es como pregunta, sino como una reflexión de mi ámbito de maestra de primaria en escuela pública. No me quedó muy claro cuando te preguntaban que si una madre es un artista, lo relaciono mucho con las profesoras o los profesores de niños y adolescentes, tenemos que hacer de psicólogos, enfermeros, médicos y una serie de condiciones que tenemos que sacar en el momento preciso que los chicos requieran. Entonces, pues allí no sé si somos artistas en ese sentido. Lo otro, también decías que cada uno coge lo que quiere aprender, tú vienes a decir algo pero cada uno desde su ámbito coge lo que quiere aprender. Cuando estábamos haciendo las torres pensaba en mi labor de docente, eso es lo que yo pretendo con mis chicos; formar una torre con ellos y de qué forma la puedo armar y qué forma podemos como lograr el objetivo, la meta que nos trazamos como profesores.

J. L. Vicario: estoy seguro que eres una profesora estupenda, no me cabe la menor duda. Yo te decía lo de ser artista o no ser artista, para mí las más creativas son las madres, las que de repente les toca la circunstancia de tener que resolver un montón de problemas y además, problemas que las soluciones que nos plantea la sociedad posiblemente no funcionen o las soluciones que tomaron sus madres y sus abuelas en la actualidad ya no funcionan, porque todo ha cambiado y porque la situación es otra. Entonces, se tiene que estar renovando. Ser artista o no ser artista para mí esa calificación no tiene mayor importancia, lo que sí es cierto es que si quieres que sean artistas, me parece muy bien, pero lo que yo hablaba es de su capacidad de aplicar todos los mecanismos artísticos para el desarrollo de una vida. Entonces, ¿es una familia un objeto artístico, es una familia una ente plástico artístico? no, es otra cosa. Daros cuenta de la capacidad que tiene una madre, un padre, igual que los niños y los adolescentes tienen que estar renovándose, igual que nosotros porque todo cambia, las circunstancias, las familias, las sociedades cambian y todo está cambiando. Entonces utilizar métodos que sirvieron con nosotros de pequeños, pues igual no es el mejor mecanismo. Antes decía, es muy difícil abrir la clase y decir ¿qué hago yo ahora? Ahí está el reto del artista es qué hago yo ahora, he hecho este cuadro, esta escultura, cinco dibujos y una performance y ahora qué hago...

Galería





Memorias del Seminario Permanente de Mi Comunidad es Escuela

