

ARTE PARA LA EDUCACIÓN

Una experiencia de inclusión y arte en escuelas públicas de El Alto

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. ARTE PARA LA EDUCACIÓN

1. Educación en un contexto de cambio 6
2. Anular la creatividad impide soñar un mundo mejor 7
3. La propuesta 9
  - 3.1 Alegría y creatividad, condimentos del aprendizaje ... 10
  - 3.2 El cuerpo, sujeto de la educación creadora 12
  - 3.3 Caminos de cuerpos liberados 15
  - 3.4 El arte, herramienta de encuentro y respeto al otro ... 17
4. Quijotes contra remolinos de viento 18

II. ARTE EN LAS AULAS

III. ANEXOS

PRESENTACIÓN

Mucho se habla de que estamos en tiempos de cambio, cambios profundos a todo nivel, cambios sobre todo en la manera de concebir y hacer educación.

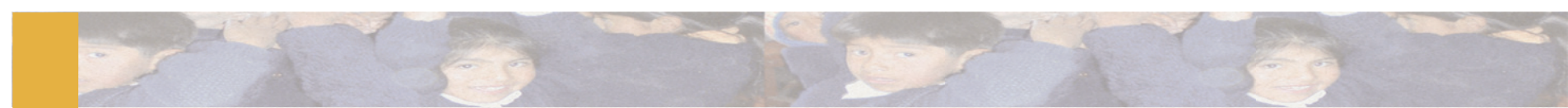
Quienes nos desempeñamos como educadores, sea de oficio como los maestros, docentes, profesores, capacitadores, o como simples seres humanos en nuestras familias, comunidades y demás escenarios sociales donde el intercambio de aprendizajes resulta ser tan vital como el aire, la vivienda o el agua, he aquí que nos llega con toda la frescura una propuesta escrita no sólo teórica y sesuda, sino hecha práctica y metodología: la Pedagogía de Cuerpos Libres en aulas.

Quiero, a modo de presentación y para incentivar la lectura y la puesta en práctica de este excelente "manual", más que eso, de esta carta de navegación pedagógica y metodológica, resaltar sus enormes potencialidades para el aprendizaje.

Ante todo como una forma de educación popular, entendida como proceso mediante el cual los sujetos populares, tradicionalmente excluidos y marginados en sus derechos fundamentales, reflexionan sobre su realidad, se capacitan y se organizan para transformarla. Inspirada en este enfoque de educación popular, la Pedagogía de Cuerpos Libres es una invitación a soñar un nuevo mundo y una nueva vida más plena y humana para todos. Formar "soñadores" del cambio .

Y por eso mismo, porque queremos un nuevo mundo y una nueva sociedad para todos, sin discriminación, es que la propuesta responde a una "educación inclusiva". Lo que significa una educación no uniformizadora sino construída desde los sujetos, desde la enorme riqueza y variedad de los sujetos. Y es precisamente el cuerpo quien expresa con mayor fuerza esta multiplicidad y diversidad de sujetos. Los cuerpos de las personas privadas de libertad, los cuerpos de los niños y jóvenes que viven y trabajan en las calles, los cuerpos de los ancianos, los cuerpos de los indígenas, de las mujeres, los cuerpos de los trabajadores, nuestros propios cuerpos,...hablan de manera más elocuente que cualquier artículo o tesis filosófica, sociológica o psicológica sobre la condición y diversidad humana.

Y por ser popular e inclusiva, la Pedagogía de Cuerpos Libres es obviamente integral. Somos espíritus corpóreos o cuerpos espirituales. Nuestros sentimientos valen tanto como nuestra inteligencia, nuestros valores proporcionan sentidos tanto o más importantes que los contenidos teóricos o procedimentales. Y es que los seres humanos, en nuestra gran diversidad, somos también seres complejos, seres inteligentes y apasionados, capaces de reír y de llorar.

La Pedagogía de Cuerpos Libres nos recuerda con ejemplos que todo lo anterior tiene que ver con el aprendizaje, y por ello es al mismo tiempo una pedagogía liberadora, no sólo en el sentido político sino de nosotros mismos, y de los otros, como un acto profundamente humano de identidad y de encuentro con el diferente.

Gracias, amigos de COMPA, por habernos recordado que habíamos tenido en el arte en sus múltiples expresiones un aliado estratégico para ser mejores educadores, y que la educación puede y debe ser rehabilitada como la estrategia central para soñar y construir mundos nuevos, donde solidaridad, justicia y libertad sean las únicas palabras que tengan sentido.

Benito Fernández

INTRODUCCIÓN

El presente texto derivó en un manual después de años de experiencia en establecimientos educativos de la ciudad de El Alto, donde la Fundación Comunidad de Productores en Artes, COMPA, trabaja hace 21 años. Contingentes de estudiantes y docentes participan de sesiones extensas e intensas, experimentando la riqueza de complementar arte y pedagogía. Este manual es un aporte para la práctica pedagógica en el aula. ¿Es una sorpresa? Quizás, lo cierto es que el arte puede ser mucho más que divertimento y terapia. La belleza del arte puede extenderse en otras dimensiones de la vida. La pedagogía debe ser ante todo una propuesta artística y viceversa.

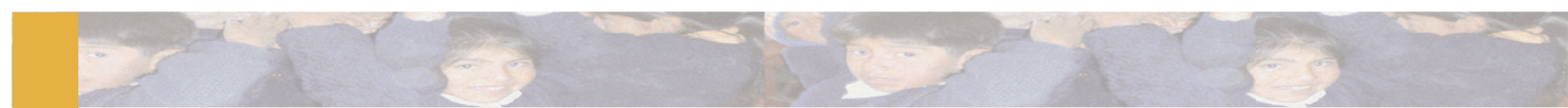
Al iniciar esta tarea, pasamos por la preocupación de sabernos artistas, pero no pedagogos y por tener un bagaje más pragmático que un proceso sistemático de teorización. Arrancamos con la idea de un texto breve, y el dialogo con otros, fue enriqueciendo nuestra propuesta.

El manual planteado tiene 3 partes que se complementan.

I. Arte para la educación.- La escuela niega incorporar planteamientos artísticos como base de su dinámica, excepto como ornamento circunstancial o parte de una currícula descriptiva en alguna disciplina. Por otro lado, algunos artistas no desean ser parte de una concepción de escuela que domestica y estandariza comportamientos, un arte que se niega rotundamente a ser funcional a un sistema negador de la condición humana. Pasamos a una propuesta donde el arte puede ser un aporte en la reestructuración de esta escuela, y juntos arte y educación pueden ser factores de transformación social. Planteamos como un posible rumbo, la metodología de descolonización corporal y pedagogía artística. Para este trabajo compilamos escritos anteriores tratando de encontrar la afinidad con otras propuestas similares a la nuestra.

II. Arte en las aulas.- La segunda parte contiene una propuesta que incorpora elementos artísticos y comunicacionales en contenidos curriculares.

Exponemos a manera de ejemplo la materia de lenguaje, utilizando ideas concretas acerca de la fábula, la leyenda y el cuento, tocando, además, temáticas contempladas en la currícula escolar.

Esta propuesta pretende incorporarse como una primera muestra de las potencialidades del arte como herramienta pedagógica y no como un proceso paralelo.

III. Anexos.- Ofrecen a los y las docentes un muestrario de elementos mediante los cuales pueden agregar a la currícula la propuesta teórica y práctica para convertirlas en categorías de evaluación. Además proporcionamos un compendio de dinámicas que pueden ser utilizadas para llegar a objetivos tanto artísticos como temáticos.

Docentes de escuelas de El Alto ya aplican esta propuesta junto a sus estudiantes, para brindarnos una mirada completa del proceso en el aula. La mayoría de las prácticas han derivado en experiencias satisfactorias y esperamos que otros/as docentes se animen a experimentar con estos recursos.

No está ni puede estar en este manual todo lo que hemos acumulado en estos años. Es, sin embargo, un primer trabajo de sistematizar nuestras propuestas, para posteriormente escudriñarlas en otros materiales.

Es un texto nacido de una extensa práctica, y por esto las indagaciones teóricas, son resultado de una búsqueda que intente explicar esa vasta experiencia. Con seguridad en el futuro habrá otras explicaciones de esta misma práctica, y sentimos que es parte de una incursión en la riqueza de interpretaciones de un mismo hecho social. Lo cierto es que arte y pedagogía hoy en día se requieren mutuamente y con mayor urgencia.

I. Arte para la educación

Por metodología las personas han parcelado la realidad, la han convertido en ciencias, artes, profesiones, culturas, etc. También han fraccionado su propio ser en cuerpo y mente. En este fraccionamiento, desmembramiento, hay tal grado de especialización que todo termina siendo una isla de autocontemplación y de verdades absolutas.

Como dice William Ospina (2001), “el mundo está lleno de verdades que carecen de ritmo, de belleza, de emoción y de compasión. De verdades sordas, de verdades feas...Así como en una época se hablaba del arte por el arte, para sostener que el arte sólo tiene el deber de ser bello y armonioso, así se podría hablar de algo así como la ciencia por la ciencia y se piensa que los científicos deben estar dedicados a la sola religión del conocimiento y la santidad de la investigación”.

Ahora los seres humanos reclamamos diálogos, interrelaciones, interdependencias y encuentros; entonces surgen colaboraciones tan inesperadas como el arte en las aulas.

1

Educación en un contexto de cambio

Bolivia atraviesa por un proceso de cambios importantes, nueva Constitución Política del Estado, autonomías departamentales, regionales e indígenas y nuevas leyes que pretenden consolidar una sociedad que renueva y re-valora códigos de convivencia, del buen vivir, rescatando visiones ancestrales y comunitarias, "sumaj qamaña (vivir bien), ñandereco (vida armoniosa), teko kavi (vida nueva), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)". **La educación que se plantea en este contexto es imaginada como descolonizadora, comunitaria y productiva;** pero ¿estará preparada la educación boliviana para semejante reto?

La educación es un proceso por el cual las sociedades pasan de una generación a otra los saberes, tradiciones, técnicas, creencias y simbologías; pero también aspiraciones, posiciones y visiones de mundo.

En la historia boliviana cargada de colonialismo, imposición y discriminación, **la educación ha sido por mucho tiempo una herramienta de dominación cultural e ideológica.** Abanderada con la idea que la ciencia occidental es la única forma de acercarse a la verdad, ha impuesto una única manera de entender el mundo desplazando otros saberes, otras formas de entender, comprender y transitar el mundo.

Mientras se mantengan métodos que coarten e invaliden otras formas de aprendizaje, métodos alternativos y estrategias participativas, seguiremos lejos de ejercer una educación integral y descolonizada. Debemos otorgarle a la educación la posibilidad de ser generadora de nuevos procesos. No basta la idea de transmitir, se debe **dar el salto a transformar y crear, convirtiéndose en una educación LIBERADORA, descolonizada y descolonizadora** de individuos como colectivos, personas y comunidad.

Para esto, debemos **descolonizar la educación:** ampliarla a su esencia creativa y reflexiva. Por eso, nos animamos a poner a disposición una experiencia que pretende aportar humildemente a re-pensar cómo enriquecer con arte el trabajo en las aulas.

2 Anular la creatividad impide soñar un mundo mejor

Al principio, cuando proponemos un taller de pedagogía artística en las escuelas, nos preguntan cuánto durará y qué haremos; porque no quieren perder un tiempo valioso para sus avances de materia:

Pérdida de tiempo

Distracción

Sólo juego

Inútil

Son frases comunes para describir el arte, algo comprensible por la percepción general de la gente: El arte es un lujo inútil, no se aprende algo valioso, no es una profesión lucrativa, no genera bienestar material. Entonces ¿por qué darle importancia a una propuesta tan descabellada como introducir el arte en la escuela? ¿Para qué serviría en un contexto de pobreza en los barrios, donde niños, niñas y jóvenes deben trabajar, están rodeados de violencia o hacen el rol de padres de sus hermanitos menores?

Mucho se habla acerca de la pobreza como una limitación material, pero poco de la pobreza como una limitación espiritual que empuja a la gente a conformarse y pensar que han perdido la capacidad de soñar y **crear** otra realidad posible, más bella y más agradable.

Sobre la creatividad sabemos que es la capacidad de encontrar soluciones a diferentes problemas con respuestas y combinaciones innovadoras. La creatividad ha sido el paso fundamental para que el hombre se distinga de los demás homínidos.

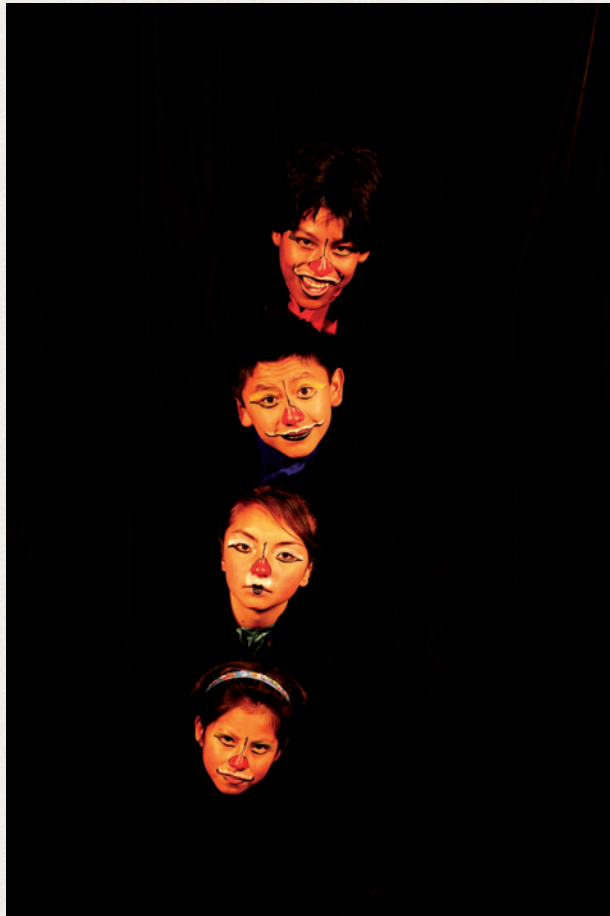

Arte es una manera de conocer, interpretar y transformar el entorno a través de un proceso creativo, siendo la belleza un componente esencial.

Crear es utilizar nuestras habilidades corporales (manos, cerebro, pies, ojos, oídos) para transformar lo que ya existe en algo diferente.

Aprender es un proceso por el cual conocemos nuestro entorno, la naturaleza, a los otros como a nosotros y a la sociedad en la que estamos para vivir y convivir, es un proceso vital.

¿Pero dónde está la creatividad, acaso es sólo un proceso mental?

Como decía Frank Wilson en su obra "La mano" (2002), el cerebro no es un centro de mando solitario que flota libremente en su cómoda cabina craneal. El movimiento corporal y la actividad cerebral son funcionalmente interdependientes.

Sin embargo, crear no es un acto mágico. Ser creativo, corporal y mentalmente, requiere de práctica, de condiciones adecuadas y el arte proporciona estas condiciones alimentando este aprendizaje.

Aprender significa adaptarse, cooperar y transformar el entorno para hacer posible la vida. Es el proceso mediante el cual los cuerpos dialogan, proponen y disponen y por ello constituye el principio organizador de toda sociedad y de toda biología (Vernor Muñoz 2009)

Hay que aprender a ser creativos y el arte es la herramienta que aporta a conformar esos espacios.

3

La Propuesta

Cuando planteamos la metodología de descolonización corporal y la incorporación de la pedagogía artística, no nos referimos a involucrar el arte de manera paralela en las escuelas.

Actualmente hay clases de artes plásticas, música y educación física que adiestran al estudiantado en habilidades específicas. **Lo que proponemos es, involucrar el arte como estrategia de enseñanza-aprendizaje de contenidos curriculares y extracurriculares.**

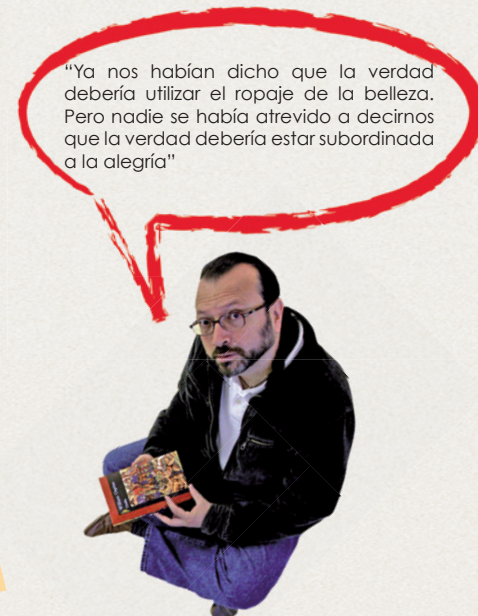

3.1 Alegría y creatividad, condimentos para el aprendizaje

La escuela sufre cambios a lo largo de su existencia como espacio de transferencia de contenidos educativos. Desde su nacimiento, es el centro de enseñanza de una visión de mundo de los grupos que defentan el poder, y por lo tanto el lugar exclusivo de la construcción de ciudadanía. Denominaremos a todo ese proceso en sus diversos momentos en la historia como Escuela Tradicional para contrastarla con una Nueva Escuela buscada por pedagogos y experiencias colectivas.

La **escuela tradicional** en su momento representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la enseñanza. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación. Es un espacio de reglas estrictas, de huellas de una propuesta que formaba **sujetos pasivos**, “**memoriones**”, poco analíticos, reproductores de verdades absolutas e incuestionables.

La **pedagogía artística** aquí propuesta, nace de la **experiencia** de un **grupo independiente** de artistas comprometidos con el **arte para la transformación social**, que reflexionan acerca de sus prácticas y pretenden re-incorporar en el proceso de aprendizaje y enseñanza elementos como el cuerpo, sentimientos, lenguajes no racionales, estética, alegría, creatividad y construcción comunitaria de los saberes. Esta mirada no desmerece la razón ni el pensamiento pero busca devolverle el valor que ha pretendido negarles la modernidad a aquellos componentes.

William Ospina,
Colombia,
Los nuevos centros
de la esfera, 2001

“Ya nos habían dicho que la verdad debería utilizar el ropaje de la belleza. Pero nadie se había atrevido a decirnos que la verdad debería estar subordinada a la alegría”

La **pedagogía artística** introduce las artes como herramientas de enseñanza – aprendizaje, fortaleciendo las capacidades creativas, emotivas, estéticas en el proceso.

Fuera de la discusión de que si es ciencia o disciplina, para nosotros la pedagogía es la construcción de sistemas que nos permiten ordenar la manera en cómo transmitir los conocimientos, habilidades y experiencias a otros.

El arte como potencial complemento de técnicas y metodologías de la escuela es un instrumento pedagógico innovador, propone un **proceso reflexivo, creativo, productivo y propositivo**. Mientras más creativos los/as estudiantes, más habilidades tendrán para proponer soluciones a problemas personales, familiares y por supuesto responderán mejor a los retos de aprendizaje teóricos y académicos.

La pedagogía artística promueve el arte como vehículo de crecimiento individual y colectivo y construye espacios de acercamiento de cuerpos, generaciones, vidas y sentimientos, es un camino importante para lograr un desarrollo integral (sentir-pensar-actuar-sentir); con logros significativos como el **fortalecimiento de la identidad cultural, autoestima, protagonismo y respeto** en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En algunos lugares, el artista es una persona especial y realiza una actividad particular, músicos que sólo se dedican a sus instrumentos, pintores que sólo hacen cuadros, etc. En otros lugares, en cambio, **el artista está en la comunidad**: quienes labran la tierra son los músicos de las fiestas de pueblo, y las amas de casa realizan tejidos artísticos.

Esta última forma de entender al artista es la que nos interesa. El arte debe respirarse en la vida cotidiana, y por eso surge la idea de un arte comunitario, colectivo, socializador y obviamente de un arte pedagógico.

El arte, además, aporta herramientas y estrategias necesarias para hacer del **proceso educativo un espacio placentero, bello, cálido y de calidad**.

La pedagogía artística encierra una premisa

3.2

El cuerpo, sujeto de la educación creadora

METODOLOGÍA DE DESCOLONIZACIÓN CORPORAL

La **Escuela Tradicional** considera que la mejor forma de preparar a la niñez para la vida es formar su **inteligencia**, su **capacidad mental** de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo en una especie de laboratorio, un espacio cerrado que no permite distracciones, ni movimientos. Esta educación está centrada en el **cerebro**, por eso se puede explicar su estructura **vertical, de quietud y de silencio**.

¿Es la escuela entonces un sistema de imposición de una sola forma de entender el aprendizaje?

Los movimientos sociales bolivianos reconocen que el sistema educativo es una copia de otras visiones que no tienen que ver con la realidad de nuestro país; por lo tanto reclaman que la educación debe ser **descolonizadora**; pero habría que pensar que la educación debe ser también **descolonizada**.

Los métodos aplicados en la educación no han cambiado en años. El estudiantado está condenado a conocer la nuca de su compañero y tener a alguien en frente quien les diga cual es la verdad suprema sin que puedan aportar, ni crear, ni decir nada más.

Por otro lado, la concepción de aprendizaje en nuestro medio ha separado tanto y por tanto tiempo las capacidades de nuestro cuerpo en racionales y concientes vs manuales y técnicas y se ha dado tanta prioridad a las primeras, que se ha creado la imagen de un sólo depositario del conocimiento en el proceso de aprendizaje: EL CEREBRO.

Metodología es el estudio crítico del conjunto de procedimientos (métodos) que utiliza el ser humano para encontrar las mejores soluciones a problemas complejos, teóricos o prácticos. Es la justificación y explicación de los métodos, pero no los métodos mismos. a problemas complejos, teóricos o prácticos.

Por mucho tiempo EL CEREBRO es considerado el único portavoz del conocimiento. El CUERPO lo sostiene y se mantiene sano para servirlo.

En la educación el cerebro es el tirano cotidiano, el colono de nuestro cuerpo y de nuestros procesos de aprendizaje. El hecho más profundo de colonización entonces, es la invasión de nuestras mentes a nombre del conocimiento, las ciencias y la cultura universal homogenizadora que nos impiden ser originales, creer en lo propio y salir de modelos masivos.

Vernor Muñoz dice que insistir en que el cerebro es el único lugar donde se produce el aprendizaje, es negar que el aprendizaje guía los procesos evolutivos y la acción social... el **aprendizaje es una actividad vital** ... todo conocer es hacer. Somos seres integrales y deberíamos preguntarnos donde termina nuestro cerebro en realidad: en el cerebelo, en la médula espinal, en las terminaciones nerviosas? Y nos damos cuenta que nuestro cerebro está en el cuerpo y el cuerpo está reflejado en el cerebro.

Como decía el padre Ignacio Blazón: "Estoy sumergido profundamente en el viejo rompecabezas del hombre, tratando de ligar la sabiduría del cuerpo con la sabiduría del espíritu hasta que los dos sean uno".

Colonización: Dominio, imposición, sometimiento de uno sobre otro/a u otros/as. De una forma de pensar sobre otra, de entender y sentir el cuerpo sobre otra, de una forma de ver la belleza sobre otra, de una manera de aprender sobre otra.

Descolonización: Proceso de liberación de la estructura colonial interna como individuos y colectivos, base para proyectar utopías. Liberación, revalorización del otro/a en uno mismo y en los otros/as.

Metodología de descolonización corporal es una propuesta que pretende cambiar la lógica del aprendizaje de un proceso meramente intelectual a un proceso vivencial, creativo, emotivo involucrando todo el potencial corporal (el cerebro como parte del cuerpo, emociones, sentimientos, sensaciones, voz, etc).

La metodología de descolonización corporal es una propuesta que surge de observar la inclusión de procesos artísticos en diversas organizaciones culturales de la Ciudad de El Alto y luego en escuelas. La cuestión en principio es comprender por qué resulta tan difícil aceptar la transformación de las aulas en espacios despejados, sin pupitres que dibujen la verticalidad, donde los niños/as se muevan, griten, ríen y al mismo tiempo aprendan.

En el orden establecido en la escuela, al cerebro se le atribuye la conciencia y la capacidad de racionalizar, sistematizar y aprender utilizando el resto del cuerpo sólo como instrumento. Se han excluido las sensaciones, emociones, sentimientos, experiencias y vivencias. La cabeza es el tirano que impide al resto del cuerpo manifestarse, crear, proponer y emprender.

La metodología de descolonización corporal:

- * Analiza cómo incluir el resto del cuerpo en la enseñanza para generar procesos de aprendizaje significativos y cuestiona la jerarquía de la razón. Quienes participan, se van encantando con sus propios cuerpos, sus habilidades, creatividad, se liberan, se encuentran y aprenden.
- * Visualiza los métodos artísticos, lúdicos, de saberes cotidianos, reflexivos, creativos, productivos y propositivos para lograr los componentes de liberación e inclusión de emociones, sentimientos y sensaciones.
- * Proporciona pautas para lograr un equilibrio, material y espiritual en la enseñanza - aprendizaje para generar seres humanos íntegros, no sólo seres racionales, sino seres **SENTI – PENSANTES**.

3.3 Caminos de cuerpos liberados

Un/a estudiante ejemplar es **DISCIPLINADO/A**, hablador/a si se le permite, tiene buenas notas y no cuestiona demasiado. Antiguamente los métodos para llegar a este imaginario eran tan rígidos que incluían el castigo físico y/o psicológico. Actualmente el imaginario de estudiante prevalece, pero los docentes sienten que tienen estudiantes conflictivos que no pueden “controlar”, y los estudiantes sienten que la escuela no los representa.

Estas relaciones quebradas crean una frustración colectiva. Se necesitan espacios de diálogos y encuentros. Llegar al convencimiento de que la disciplina no es una imposición, sino una necesidad de personas capaces de apasionarse con cualquier proyecto que emprendan.

Esa es la perspectiva que persiguen los métodos sugeridos por la metodología de descolonización corporal y la pedagogía artística:

Método se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino o vía que conduce a un lugar u objetivo.

MÉTODOS PERTINENTES A LA METODOLOGÍA DE DESCOLONIZACIÓN CORPORAL Y LA PEDAGOGÍA ARTÍSTICA

Es la primera sesión de teatro para Fabián.

¿Cómo te llamas?... pregunta Ana (educadora artística)

Fabián... contesta, pero su voz apenas se escucha.

¿Cómo?!... repite Ana...

Fabián... repite él, muy bajito

Por algún tiempo, el mejor amigo de Fabián fue su timidez,

Peró pronto aprendió a comunicarse de otra manera,

NO, Fabián no es el más hablador del grupo.

EL SILENCIO es su propio lenguaje y la VOZ DE SU CUERPO grita su presencia.

3.4 El arte, herramienta de encuentro y respeto con el otro

El arte es **INCLUSIVO**, permite **INTERCAMBIAR** y **COMUNICAR**, desde lo más profundo de las raíces humanas, además de ser un proceso en el que se **COMPARTE** y **RESPETA** la vivencia de niños, niñas, jóvenes, adultos/as y ancianos/as. **EL ARTE EDUCA.**

Los talleres artísticos pueden ser realizados en el aula complementando la currícula escolar (esto no significa que tenga que recurrirse al arte todo el tiempo); a través de este territorio lúdico se construye un espacio de derechos y comunicación en torno al respeto colectivo, imborrable de la memoria mental y corporal; permite que niños/as, jóvenes y docentes exploren y otorguen a su cuerpo la capacidad **CREATIVA.**

Las estrategias **ARTÍSTICAS** son una manera de **conocer** e interpretar la realidad desde un proceso **creativo** que transforma el entorno en acciones. El taller contempla los siguientes momentos importantes:

- * **CALENTAMIENTO:** confianza y despojo de autoritarismos, logrando una predisposición corporal e incorporando reglas básicas del lenguaje escénico.
- * **COMPOSICIÓN INDIVIDUAL, EN PAREJA Y/O COLECTIVA:** Una búsqueda en los saberes cotidianos y la utilización de la imaginación para crear elementos estéticos.
- * **IMPROVISACIÓN (MONTAJE):** Muestra de las propuestas artísticas.
- * **RELAJAMIENTO:** El cuerpo absorbe lo aprendido y se prepara para volver a la cotidianidad, pero con una carga positiva de creatividad y desprendimiento.
- * **CIERRE:** Preguntas acerca de lo que se ha sentido, aprendido y experimentado.

Las estrategias de aprendizaje son un sistema de técnicas. Es encontrar o crear la solución real, objetiva, concreta y óptima.

Parecía un gatito asustado.
Ahora soy un arlequín feliz.
Soy alguien especial.
¡No tengo vergüenza!
¡No tengo miedo!

María Teresa Colque
12 años

Como por arte de magia, como el polvo que escapa de los zapatos después de tanto andar, un día María logró despolvarse del miedo, destruir sus temores, pero ¿qué pasó para que cambiara su mirada y su postura corporal?

Las palabras con las que María se refiere a sí misma son resultado de todo un proceso de reconocimiento y aprendizaje logrado a través del **ARTE.**

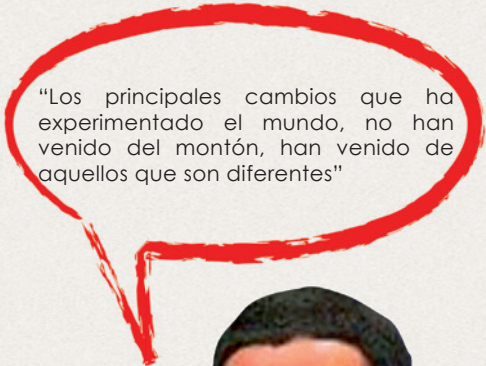
4 Quijotes contra remolinos de viento

En el transcurso de estos años en la Ciudad de El Alto, grupos y personas comprometidas promueven el arte no sólo como medio de entretenimiento, sino como vehículo de **EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**.

Escuelas, maestros/as y estudiantes de esta ciudad incorporan el teatro, danza, música, circo, video, radio, artes plásticas en sus actividades curriculares. Algunas unidades educativas crean costumbre en torno a estas propuestas, permiten que educadores de pedagogía artística trabajen con niños/as y jóvenes en las mismas aulas, permiten que se transforme el espacio y se rompa la verticalidad.

Cada vez con más convicción, docentes participan de talleres de pedagogía artística. Recuerdan la magia de volver a jugar y aprender jugando, se emocionan, se desestresan y se abren a nuevas propuestas desde su propia vivencia. Docentes que se arriesgan a salir de estructuras clásicas entienden y aplican métodos alternativos.

Sin embargo, todavía las estructuras clásicas se resisten, es una pugna permanente, una pulseta por introducir nuevas visiones contra la terquedad del "así lo he aprendido y es más fácil".

"Los principales cambios que ha experimentado el mundo, no han venido del montón, han venido de aquellos que son diferentes"

Vernor Muñoz,
Relator especial del
derecho a la
educación de
Naciones Unidas, 2010

COMPA trabaja de manera integral con niños/as, jóvenes y docentes de escuelas, educadores de instituciones y padres y madres de familia, porque la resistencia a la innovación no sólo está en los docentes, también en los padres, madres y hasta en los/las mismos/as estudiantes. Parece grabado en lo más profundo que tener una carpeta gorda con muchas anotaciones es sinónimo de buen aprendizaje.

Pero escuchamos las voces de quienes en algún momento se animaron a incorporar estas propuestas:

- * 65% de docentes y educadores de diversas organizaciones alteñas que pasaron talleres de pedagogía artística afirman que la pedagogía artística es útil en el aula para fortalecer la expresión, comunicación y autoestima.
- * 70% de niños, niñas y jóvenes capacitados en talleres artístico-temáticos afirman que se sienten escuchados, capaces de expresarse, que han aprendido a compartir con sus compañeros y a respetarse mutuamente.
- * 80% de madres y padres que se han sensibilizado acerca de la importancia del arte en la educación de sus hijos, están de acuerdo en involucrar la pedagogía artística en el proceso de enseñanza.

DESCOLONIZACIÓN CORPORAL
PEDAGOGÍA DE CUERPOS LIBRES EN AULAS
UNA EXPERIENCIA DE ARTE E INCLUSIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EL ALTO

D.L.: 4-1-2194-10
ISBN: 978-99954-0-915-9

EDUCACIÓN/ARTE/MÉTODOS ALTERNATIVOS

Editorial Trono

Fundación Comunidad de Productores en Artes
1º edición, El Alto, 2010

Concepto:

Iván Nogales

Recopilación:

Raquel Romero

Apoyo:

Solidaridad Internacional Infantil – Dinamarca

Fotografía:

Archivos Fundación COMPA

Ilustración de portada:

Alejandro Salazar

Impresión:

ORURO Artes Gráficas s.r.l.

