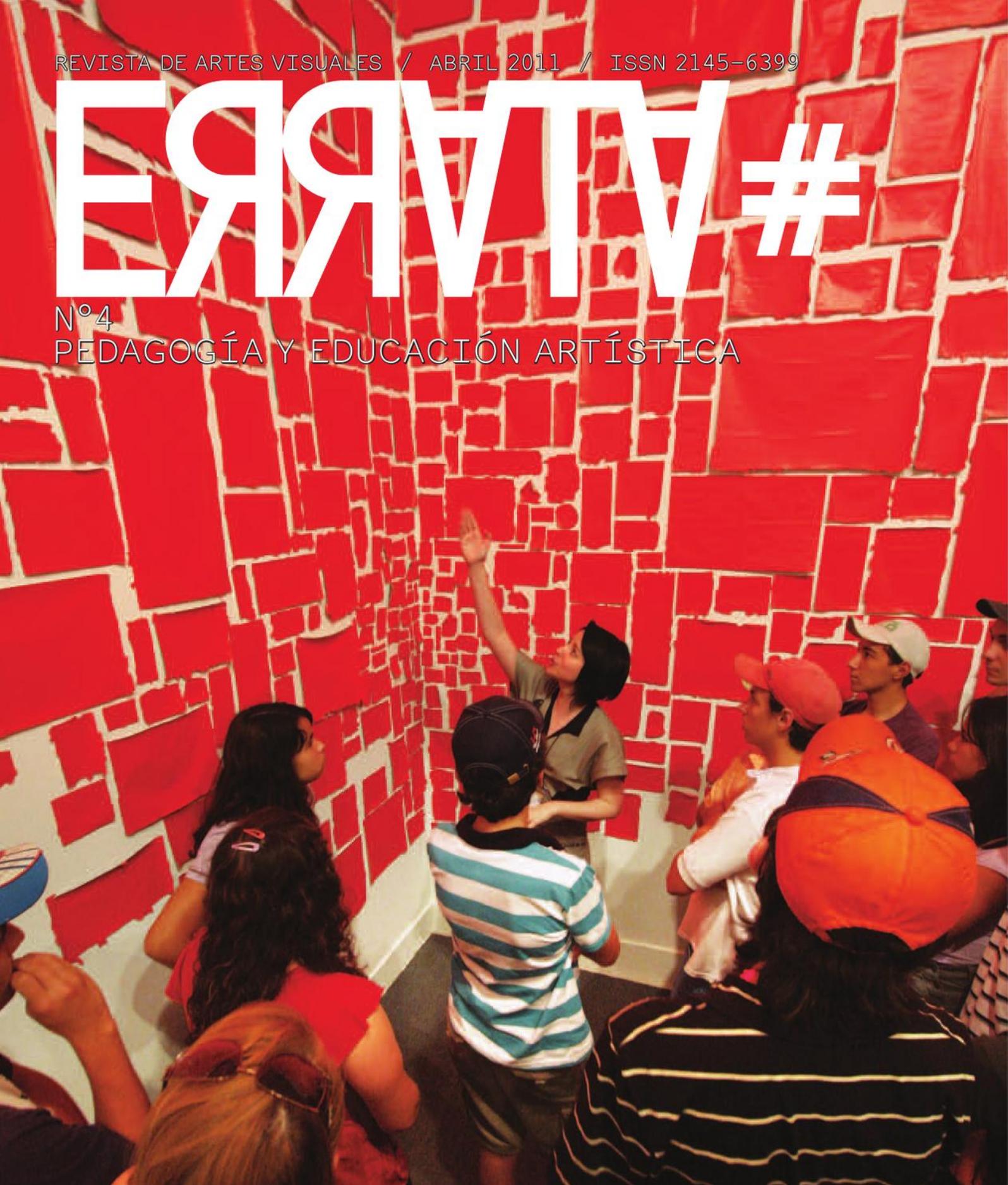

REVISTA DE ARTES VISUALES / ABRIL 2011 / ISSN 2145-6399

ERAYTV

Nº4

PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ERRATA#

Nº4, ABRIL 2011

ISSN 2145-6399

© Fundación Gilberto Alzate Avendaño

© Instituto Distrital de las Artes

Alcaldesa (e) Mayor de Bogotá

Clara López Obregón

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Catalina Ramírez Vallejo

Directora Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Ana María Alzate Ronga

Gerente de Artes Plásticas y Visuales FGAA

Jorge Jaramillo Jaramillo

Artes Plásticas y Visuales FGAA

Eliana Salazar Moreno, Sergio Jiménez Rangel, Yolanda Helena Rincón, Andrés García La Rota y Enrique Rodríguez Araujo

Director Instituto Distrital de las Artes

Santiago Trujillo Escobar

Gerente de Artes Plásticas y Visuales

Marta Lucía Bustos Gómez

Gerencia de Artes Plásticas y Visuales

Katía González, Jimena Andrade, María Villa Largacha, Sally Julieth Galvis, Diego Sabolgal y Yenifer Gutiérrez

ERRATA# es una publicación periódica (cuatrimestral) de carácter crítico y analítico en el campo de las artes plásticas y visuales. Su propósito es analizar y divulgar las prácticas y fenómenos artísticos de Colombia y Latinoamérica. El tema que estructura este cuarto número que presentamos es **Pedagogía y educación artística**.

EQUIPO EDITORIAL DE ERRATA#

Directores Jorge Jaramillo Jaramillo y Marta Lucía Bustos Gómez

Coordinadora editorial Sofía Parra Gómez

Editores invitados Luis Camnitzer, Manuel Santana y Víctor Laignelet

Comité editorial nacional

Ricardo Arcos-Palma (Escuela de Artes Plásticas, U. Nacional de Colombia); Lina Espinosa (Departamento de Arte, U. de los Andes); Pedro Pablo Gómez (Programa de Artes Plásticas y Visuales, ASAB, U. Distrital); Viviana Andrea González (Licenciatura en Artes Visuales, U. Pedagógica); Rita Hinojosa de Parra (Carrera de Bellas Artes, U. Antonio Nariño); William López (Maestría en Museología, U. Nacional de Colombia); Francisco López Arango (Programa de Bellas Artes, U. Jorge Tadeo Lozano); Diego Mendoza (Carrera de Artes Visuales, U. Pontificia Javeriana); César Padilla Beltrán (Programa de Artes

Plásticas, U. del Bosque); y Gustavo Zalamea † (Instituto Taller de Creación, U. Nacional de Colombia).

Comité editorial internacional

Jorge Blasco Gallardo (España); Luis Camnitzer (Uruguay); Karen Cordero Reiman (México); Marcelo Expósito (España-Argentina); Sol Henaro (México); Carlos Jiménez Moreno (España-Colombia); Ana Longoni (Argentina).

Autores, artistas y colaboradores internacionales en este

número María del Carmen González (España), Mônica Hoff (Brasil), Pablo Helguera (México), Harrell Fletcher (EE.UU.), Luis Camnitzer (Uruguay), Humberto Vélez (Panamá), Tranvía Cero (Quito): Pablo Almeida, Pablo Ayala, Karina Cortez, Silvia Vimos y Samuel Tituaña; Xavi Hurtado (España), Marcelo Gutman (Argentina), Julia Grecia Portela (Cuba), Karlyn De Jongh (Países Bajos), Sarah Gold (Países Bajos) y Valeria Romagnini (Italia).

Autores, artistas y colaboradores nacionales en este número

Víctor Laignelet, Manuel Santana, Miguel Huertas, Javier Gil, Fernando Escobar, Helena Producciones: Wilson Díaz, Claudia Patricia Sarria-Macías, Ana María Millán, Andrés Sandoval y Gustavo Racines; Jaime Ávila, Manuel Arturo Romero Pulido, María Adelaida López, Daniel Castro, Dominique Rodríguez Dalvard, Mónica Marcell Romero, David Gutiérrez Castañeda y Armando Silva.

Los juicios y contenidos expresados en los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no representan las opiniones de la Revista de Artes Visuales ERRATA#, ni de las entidades responsables.

Traducción Lorena Elejalde (inglés)

y Lina Oliveira da Silva (portugués)

Diseño, diagramación y edición digital Tangrama

www.tangramagrafica.com

Corrección de estilo Francisco Thaine y Carlos Valderrama

Impresión Imprenta Distrital, febrero del 2012

Contacto

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Tel. (571) 282 94 91 ext. 228-122

Calle 10 # 3 - 16, Bogotá, Colombia

www.fgaa.gov.co

Instituto Distrital de las Artes

Tel. (571) 379 57 50 ext 330

Calle 8 # 8 - 52, Bogotá Colombia

www.idartes.gov.co

revistaerrata#@idartes.gov.co

artespasticas.revista@gmail.com

Foto carátula: Mediación para la exposición «Diseño de ideas», 2009, 7ª Bial del Mercosur, Porto Alegre.

Foto: Cristiano Sant'Anna/índicefoto

AVARIA

Nº4
PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ESCUELA MÓVIL DE SABERES Y PRÁCTICA SOCIAL DE HELENA

Helena Producciones (Claudia Patricia Sarria-Macías, Gustavo Racines, Ana María Millán, Andrés Sandoval y Wilson Díaz)
Cali, Colombia (1998)

En Colombia, al parecer, ni la crisis económica ni los cortes presupuestales frenan el incremento de la oferta artística. Muy al contrario de lo que podría pensarse, parecen estimularla; inexplicablemente cada día hay más oferta, aunque haya menos demanda de este tipo de pensamiento y trabajo. Cabe anotar que solo en Cali, base de trabajo de Helena Producciones, hay seis facultades con carreras relacionadas con las artes plásticas y visuales, contando las licenciaturas. Muchos de los que las inician se gradúan exitosamente, pero la administración de la ciudad no tiene políticas que generen estructuras o plataformas coherentes con toda esa apertura universitaria en relación al arte. La administración ha dejado a la industria cultural esta solución, pero sus objetivos tampoco responden a las necesidades profesionales de los artistas. Entonces, estos exploran sus propios recursos, como por ejemplo, la conformación de colectivos y otras estructuras y formas de participación que los mantienen vigentes y productivos en el medio. En Cali, pese a las circunstancias, se genera una actividad artística constante.

Precedido por iniciativas particulares de algunos artistas y colectivos, en épocas recientes, el Ministerio de Cultura de Colombia ha establecido los Laboratorios de Investigación-Creación, un programa que expande los límites del arte hacia otras áreas como la pedagogía o la práctica social, y que es una

alternativa de la que muchos de los llamados artistas contemporáneos colombianos nos hemos nutrido.

Con la insistencia o terquedad de mantener el pensamiento artístico en una ciudad económicamente consumida, la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena surge en el desarrollo de las actividades de investigación y práctica realizadas por el colectivo en diversos proyectos de la región centro, sur y occidente del país desde 1998.

Este tipo de actividades pedagógicas derivadas del arte representan una fuente de trabajo para gente como nosotros, que tratamos de consolidar un «campo profesional». Estas prácticas permiten al artista expandir las metodologías para idealmente mantener y seguir construyendo la estructura de dicho pensamiento, que al fin y al cabo es la base y el sustento de lo que se llama arte. Dichas actividades representan también un intento de diseminar el conocimiento en un ámbito que, mezquino, busca todas las formas de retenerlo y administrarlo.

Los proyectos de la Escuela se han llevado a cabo generalmente por medio del trabajo con diversos grupos de personas y organizaciones, en estructuras externas a sistemas formales de educación artística y tradicional. La Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena surge más de estas experiencias que

han permitido acercamientos a la realidad natural, cultural, ambiental, política, histórica, social y económica de las comunidades, que del contacto por medio de sistemas predeterminados de intercambio cultural. Estas actividades tuvieron que ver con los primeros intercambios en la realización de talleres desde una perspectiva comunitaria, como el taller dictado por Helena Producciones titulado «En serio», taller de diseño y producción de la revista de los clubes juveniles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Yumbo (Valle), en el año 2000.

También ha sido intención de Helena destacar el formato de taller, mostrando diversas iniciativas de los artistas participantes en diferentes proyectos del colectivo.¹ Así mismo, Helena ha desarrollado un programa sobre arte contemporáneo y performance, de carácter gratuito y autogestionado, en el marco del Festival de Performance de Cali, abierto, entre otros, a la comunidad estudiantil de bachillerato y universidad de la región desde 1998.

Pero desde el 2005, y en el marco del XI Salón Regional de Artistas Zona Pacífico en Colombia, para el que Helena Producciones fue curador, las metodologías que contribuyeron a la formación de la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena, y que le darían carácter, fueron aplicadas en un particular proceso de investigación en la zona.

El modelo investigativo para la curaduría del XI Salón Regional de Artistas Zona Pacífico se planteó desde el viaje no como un esquema rígido según métodos científicos basados en la comprobación racional, sino como un recurso

1 En los diferentes Festivales de Performance se encuentran los talleres dictados por los siguientes artistas. V Festival de Performance de Cali, 2002: Pancho López (México) y Antonio Caro (Colombia); VI Festival de Performance de Cali, 2006: Federico Guzmán (España), Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada (Colombia) y Le Gens d'Uterpan (Francia); y en el VII Festival de Performance de Cali, 2008: Kalikadaver (Colombia), Adriana Mejía y Alejandro Jaramillo – Instituto Hemisférico de Performance y Política (Colombia) y Juan Linares y Erika Arzt (España–Austria).

que proporciona una experiencia del lugar obtenida por un acercamiento a lo desconocido, ligado al ser afectado y al entender al otro. Tras una previa planeación, emprendimos el recorrido por la región y utilizamos la investigación cualitativa en la experiencia de campo, método que usamos para establecer comunicación con los municipios de la región. Todo esto se hizo partiendo de los diversos puntos de vista de los hacedores sobre su realidad, su entorno y su actividad artística. (Helena Producciones 2006)

Considerar las posibilidades de los contextos locales; dar cabida a las iniciativas de ciertos grupos, y también al intercambio y posibilidades de su cultura material; y ofrecer un giro en el concepto tradicional de cultura en Colombia —a partir de propuestas que se plantean en el imaginar, pensar, hacer, estimar y cooperar—, fueron algunas de las bases para el desarrollo de la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena.

En el 2006 Helena Producciones planteó un proyecto de formación e intercambio entre artistas y artesanos en Neiva, Huila, en el que, al ritmo de intensas reuniones en las cuales se trabajaba de diversas maneras, se iba dejando al descubierto, entre otros temas, quién debía hacer las carrozas de las Fiestas del San Pedro que se realizan cada año en Neiva, cuánto se debería pagar por ello, cómo se manejaba el presupuesto, etc. Así, se iba desarrollando poco a poco en el espacio de trabajo una relación muy estrecha entre política, artesanía y arte.

Este taller fue diseñado en el ámbito del programa Laboratorios de Investigación–Creación del Ministerio de Cultura de Colombia que, por sus características, ofrecía la estructura idónea para continuar poniendo en práctica nuestras propuestas pedagógicas en torno a las artes.

En este esquema se llevaron a cabo investigaciones y propuestas que tuvieron acogida en distintos lugares. Las propuestas en progreso fueron transformadas

Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social, 2008, Mercaderes.
Foto: © Helena Producciones.

y mejoradas de manera colectiva, lo cual hizo que la estructura de los talleres se dinamizara cada vez más, traspasara los límites y empezara a dar respuesta a las necesidades manifiestas de conocimiento, discusión, intercambio y sostenibilidad de los participantes.

La estructura de los talleres, al crecer gradualmente en proporción a su desarrollo, requirió plataformas más complejas de gestión, circulación y producción. Debido a esto, Helena Producciones consideró necesario crear en su organización el programa de la escuela, con el fin de fortalecer los procesos, darles continuidad, soporte, cobertura, seguimiento y movilidad local y nacional; además de la vinculación a redes internacionales que son parte de la estructura construida durante doce años por Helena Producciones.

Desde el 2007, comenzó en la región pacífica la asociación de los programas Laboratorios de Investigación-Creación en Artes del Ministerio de Cultura y la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena, en la propuesta denominada Laboratorio de

Investigación-Creación para el Pacífico Sur: Cauca, Valle y Nariño. La propuesta se diseña, gestiona y produce en la naciente estructura de la escuela.

Para estos talleres se desarrolló una investigación permitida por la plataforma creada mediante el proyecto Escuela Intercultural para la Promoción de Derechos Humanos, Convivencia y Protección Social, ejecutado en el Departamento del Cauca por la Corporación Maestra Vida y Fundecima,² la cual integró un importante número de escuelas campesinas representadas por padres de familia, estudiantes y profesores. A partir de esta experiencia, surge uno de los planteamientos básicos de la Escuela Móvil: «¿Usted qué quiere aprender?».

2 La Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (Fundecima) surge de la decisión política del Comité de Integración del Macizo (CIMA) en la Asamblea del Macizo, en Almaguer, Cauca (agosto 16 y 17 de 1993) para conformar una entidad de apoyo técnico, incidencia, gestión y ejecución de proyectos ante las formas tradicionales de administración pública en la región del Macizo Colombiano. Véase: www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=41

¿usted qué quiere enseñar?». Además de los padres de familia, alumnos y maestros, se vincularon estudiantes de arte, artistas e investigadores en torno a un diálogo amplio y diverso acerca de la utilidad, los alcances y los límites de la educación en arte en la región, a través de experiencias personales e institucionales en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

En el 2008 la escuela atendió los requerimientos de tres grupos en el Departamento del Cauca con identificaciones culturales e históricas diversas: Capellanías, antiguo palenque asiento de una comunidad afrodescendiente; Caquiona, resguardo indígena; y Mercaderes, comunidad mestiza de tradición colonial. Entre dicciones y contradicciones, Helena y sus miembros desarrollaron estructuras de organización en colectivo mediante un taller de mural que se dio en Mercaderes —un municipio sin graffitis ni dibujos en las calles—, y cuyo resultado fueron varios murales en el espacio público y un proyecto colectivo de artistas organizado con posibilidades y oportunidades.

En Capellanías, por su parte, los habitantes manifestaron la necesidad de aprender a hacer sombreros. Se abrió un taller para hacerlos en fibra de plátano, recurso con el que ellos cuentan. Las conversaciones giraron en torno a la escasez y limitaciones del sitio, sus sistemas de producción, el cultivo de plátano, el arte, la artesanía y el diseño. Los indígenas del cabildo de Caquiona solicitaron clases de pintura al óleo sobre tela y sobre pared para explorar la técnica y hacer uso de ella en el desarrollo de su propia iconografía. La escuela proveyó estos talleres técnicos alrededor de los cuales se construyeron diálogos, intercambios y experiencias.

Para el 2009, la Escuela Móvil de Saberes trabajó en un proyecto planteado por la necesidad de generar en Puerto Tejada, Cauca, espacios de diálogo de carácter histórico por medio de herramientas como la narración oral, el dibujo, el video, la construcción de textos, la investigación y la producción de otros recursos. En principio, el proyecto se formuló para sustentar a la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada;

Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social, Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada, 2006. Foto: © Helena Producciones.

sin embargo, no solo se concentró en la esgrima, sino también en otros aspectos. Durante el proceso se fundó el grupo Monteoscuro 1897, como un colectivo de investigación y discusión histórica, que se conformaría legalmente como fundación. A partir de sus iniciativas se produjo una publicación, que el mismo grupo editó y que da cuenta del trabajo en conjunto y de sus reflexiones.

Los procesos llevados a cabo en Puerto Tejada permitieron la conexión con otros espacios, como los acercamientos e intercambios de chocolate, chontaduro y música entre la Casa Cultural El Chontaduro de Cali y el grupo Monteoscuro 1897. Además, permitieron el desarrollo de talleres de esgrima, dibujo y pintura con estudiantes de un colegio del barrio Potrero Grande, en Cali, dictados por la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada y Helena Producciones.

De este proceso surgió la cartilla que los mismos participantes del taller editaron; así se marcó la pauta

para realizar la edición de una serie de publicaciones impresas que dan cuenta del trabajo de distintos grupos, incluidos los artistas visuales, como en el caso *Cumbre Cartagena de Indias 2011*, fruto del Primer Simposio de Profesionales e Informales en las Artes Plásticas y Visuales, Popayán, 2010, que convocó, no sin ironía, diferentes actores culturales alrededor de la pregunta: ¿de qué vive un artista en Colombia?

En el 2010, Helena desarrolló una edición de la escuela en asociación con el Ministerio de Cultura de Colombia, en el marco del programa Laboratorios de Investigación-Creación, en los corregimientos Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, frente al puerto de Buenaventura. Esta vez trabajamos sobre la historia del lugar, el turismo y la artesanía, como puntos de interés señalados por la gente. Seis meses de trabajo dieron como resultado —además de las charlas, intercambios y experiencias propias de la Escuela Móvil— algunas clases dictadas por los artesanos locales sobre técnicas de tejido en fibras naturales en desuso debido al

desinterés de los turistas; pancartas, avisos y dibujos publicitarios para los negocios de cada uno de los participantes; la construcción de puestos de exhibición para los productos de los artesanos, dirigidos en su construcción por un diseñador industrial invitado; y un evento en Juanchaco como práctica de trabajo colaborativo y de autoapoyo titulado Coco Show, para promover la venta de productos artesanales, y que fue animado por un grupo musical de la zona y acompañado de comidas típicas. También se produjo una cartilla en litografía, con el acompañamiento de Helena, que entre datos y curiosidades da cuenta de la historia y la cultura de este sitio. La segunda edición de esta publicación y del evento, ahora en manos de la comunidad, es parte de un proyecto de gestión colectiva.

Helena ahora continúa con otros proyectos y a su vez busca una oportunidad y una nueva locación para las que sea pertinente plantear la siguiente edición de la Escuela.

Referencias bibliográficas

Helena Producciones. 2006. «La región, espacio de diversidad», en *Catálogo 40 Salón Nacional de Artistas*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Sitios de Internet

Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA): www.pazdesdelabase.org

Nº4 PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EDITORIAL 12

ARTE Y EDUCACIÓN: ¿QUIÉN LE PINTA EL CASCABEL AL GATO? /

Luis Camnitzer 16

El arte en las escuelas no es juego de niños 20
María del Carmen González

*Curaduría pedagógica, metodologías
artísticas, formación y permanencia:
el giro educativo de la Bienal del Mercosur* 42
Mónica Hoff

*Pedagogía para la práctica social: notas de
materiales y técnicas para el arte social* 64
Pablo Helguera

PEDAGOGÍA POIÉTICA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO /

Víctor Laignelet 84

Arte, ciencia y universidad 86
Manuel Santana y Víctor Laignelet dialogan
con Lucas Ospina

*Anotaciones sobre la enseñanza del arte,
la universidad y la historia* 108
Miguel Huertas

Pensamiento visual y pedagogía 130
Javier Gil

Un fármaco 148
Víctor Laignelet

DOSSIER 160

Ex-Situ/In-Situ por Fernando Escobar Neira
Helena Producciones
Humberto Vélez

Jaime Ávila
Lucas Ospina
Manuel Arturo Romero Pulido
María Adelaida López
Tranvía Cero
Xavi Hurtado
Daniel Castro Benítez

ENTREVISTA 218

Procesos creativos y pensamiento artístico
Entrevista a Luis Camnitzer por ERRATA#

A: DENTRO 230

Museos de historia, más vivos que nunca
Dominique Rodríguez Dalvard
*Sobreponerse a los propios prejuicios:
lecturas en torno a la exposición de Beuys
en Bogotá*
Mónica Marcell Romero Sánchez

A: FUERA 242

El artista como pedagogo
Marcelo Gutman
Beuys bajo la curaduría de un Banco
David Gutiérrez Castañeda
Prácticas artísticas e imaginarios sociales
Julia Grecia Portela Ponce de León
La Bienal de Venecia 2011
Karlyn De Jongh, Sarah Gold y Valeria
Romagnini

PUBLICADOS 264

INSERTO

Harrell Fletcher

ERRATA#

ISSN 2145-6399

Colombia \$30.000