Contenidos por áreas artísticas

En consecuencia de lo planteado en los apartados anteriores, en los que se describen los principios, las metodologías, los avances y los retos en el proceso de formación artística que se realiza en el marco del convenio 7612-2021, a continuación se presentan algunos elementos esenciales para la formulación de los contenidos pedagógicos en cada una de las áreas artísticas, las cuales surgen de la territorialización y del reconocimiento de los intereses de los actores involucrados en el proceso (instituciones, artistas formadores, participantes). No obstante, al encontrarse en una fase de consolidación y fortalecimiento de las acciones para la conformación de grupo, algunas de las propuestas aún necesitan identificar más claramente los intereses de los participantes. Así mismo, como se describe a lo largo de este documento, al proponer una perspectiva pedagógica que se centra en la reflexión y la enunciación de sí a partir de las prácticas artísticas, los contenidos de los talleres estarán en constante transformación; razón por la cual, en este documento se presenta un breve esbozo de lo que se abordará inicialmente en los procesos de formación.

De cada área se presenta una pequeña descripción general, para dar paso a unas aproximaciones a la planeación específica a partir de las siguientes tres variables planteadas como resultado de la reflexión colectiva del equipo pedagógico:
1. Los materiales de su taller: Insumos, herramientas de trabajo, referentes artísticos y conceptuales, contenidos temáticos.
2. El espacio: las particularidades del taller, el lugar, la atmósfera, las personas, las formas de relación.
3. Las acciones: lo que pasa en el taller, qué se hace, cuáles son las prácticas.

Artes Electrónicas

El taller de Artes Electrónicas se orienta hacia la apropiación, la modificación, la experimentación y la creación de todo tipo de máquinas: complejas o sencillas, análogas o digitales, cibernéticas u orgánicas. Desde los más básicos componentes electrónicos (resistencias, condensadores, diodos, fotoceldas, circuitos integrados básicos), hasta el hardware más “hackeable” (arduinos, raspberry pi, computadores listos para ser configurados y desconfigurados, radios dañados, impresoras 3d) y hasta llegar a lo inmaterial del software (programación de videojuegos, processing, pure data), en Artes Electrónicas nos encargaremos de desarmar, armar, entender y modificar.

Por medio de ejemplos sencillos, se introduce a los asistentes del taller en los conceptos propios de cada disciplina, comenzando a introducir mentalidades que luego se harán imprescindibles para el desarrollo de una comunicación artística efectiva. En esta etapa, el artista formador establece guías y parámetros para orientar a los asistentes al taller, principalmente para brindar la información necesaria que les permita continuar con las actividades posteriores. Aquí, el aspecto técnico se explora gradualmente para que los jóvenes vayan asimilando la enorme complejidad de lo que se pretende trabajar en el taller.

Una vez los asistentes al taller se hayan familiarizado con las herramientas, procesos y conceptos, se dará inicio a sesiones de improvisación durante las cuales cada uno de ellos realizará obras y acciones en búsqueda de aquello que se pueda considerar como un lenguaje personal. Esta etapa es de libertad absoluta, y si bien será acompañada por el artista formador, no hay una búsqueda de

las sesiones, en la pregunta por los gustos e intereses personales frente a lo creativo, es decir, en la pregunta frente a la vida misma de cada uno de los participantes, y por ende en sus contextos.

Espacio

Los espacios físicos varían entre ellos, por lo general tienen buena iluminación y ventilación, y cuentan con elementos básicos para el taller como mesas y sillas. La atmósfera, particularmente en los Centros Forjar, tiende a construirse en un ambiente más grupal y participativo, dado que los asistentes ya se conocen o han trabajado previamente en los procesos que adelantan dentro del Centro, lo que se evidencia en el uso de las formas del lenguaje verbal y corporal mediante el que interactúan en cercanía, parcería, complicidad, picardía y confianza. Por lo general es un ambiente tranquilo y dinámico.

Dentro de los grupos que se conforman en los espacios Crea, la relación que se dio al comienzo fue distante, pero con el paso de los días se han acercado unos a otros mediante el ejercicio de compartir los trabajos entre unos y otros, y al tener la posibilidad de intercambiar ideas o comentarios que sirven como retroalimentación para las creaciones individuales. Poco a poco se va revelando para el grupo quién es cada uno de ellos, desde dónde se sitúan en el mundo para enfrentar lo creativo, lo cual termina construyendo confianza y colectividad, y el reconocimiento de intereses en común para construir.

De esta manera, también se alimenta esta caja de herramientas con cada encuentro, considerando que el hecho de hablar de sus propias vivencias con las personas que asisten al taller, hace parte imprescindible del proceso colectivo e individual en la creación.

Acciones

Lo primero que se hace en el taller es preparar entre todos el espacio con las mesas y sillas en una actividad grupal. Posteriormente, se disponen los materiales fungibles para que cada uno utilice lo que necesita para sus creaciones, y en caso de ser necesario, se disponen los equipos para reproducir imágenes y música que sirven de referencia (computador, videobeam o tv).

Una vez se prepara el espacio, se propone el ejercicio a desarrollar en la sesión, el cual generalmente consiste en un ejercicio de exploración a partir de una pauta técnica y unas temáticas. Para ello, se lanza una provocación donde los asistentes buscan los insumos desde sus vivencias y experiencias para generar las piezas. A lo largo de estas sesiones, se muestran referencias de otros artistas que ayudan a comprender la intención del ejercicio, como por ejemplo el referente “Pensar visualmente” de Mark Wigam.

Durante el desarrollo del ejercicio, se retroalimentan y aclaran las dudas colectivamente. Al finalizar, tras un tiempo delimitado se hace un recorrido por las mesas, donde la producción individual se observa por todos los participantes de uno en uno, para intercambiar ideas y comentarios y permitir que aparezcan reflexiones transversales a partir de lo desarrollado. De esta manera se van emergiendo tras las sesiones, y se comparten los resultados de cada ejercicio, las ideas en común, las inquietudes, los conocimientos técnicos y habilidades que se van acumulando. Es en esos instantes de reflexión en los que orgánicamente se toman decisiones sobre lo que se proyecta crear colectivamente y cómo será su realización.

Audiovisuales

Desde una perspectiva holística del aprendizaje y considerando el desarrollo integral de los participantes, se plantea la articulación entre el sentir, el pensar y el hacer, en el marco de la práctica pedagógica de análisis y producción audiovisual. Durante los talleres, las personas podrán expresar aspectos de su individualidad y proyectar miedos, frustraciones, anhelos, sueños, deseos. No sólo se trata de aspectos negativos; estos espacios también fomentan la visibilización de asuntos positivos en los jóvenes, y el cual se constituye en el material sobre el cual se estará creando, tanto en la imagen en movimiento como en la imagen fija (video y foto).

A partir de conceptos e ideas características del lenguaje cinematográfico y audiovisual, se ofrecen herramientas para comprender la imagen en términos de forma y fondo (características y sentido). Con respecto a la fotografía con dispositivos móviles, se contempla abordar la práctica desde elementos introductorios, tipos de planos, fuentes de luz, encuadre de la escena y orientación de la figura, ángulo de toma, lenguaje del color, principales leyes de composición, recomendaciones de programas de edición para celular.

En un primer momento se trabajará en la búsqueda de sentido, como un momento donde se consolida el grupo y se empiezan a hacer las proyecciones del proyecto creativo. Luego pasamos a la teoría y la práctica, en donde se brindan elementos básicos de la realización audiovisual y se fortalece con actividades prácticas, para finalmente consolidar las etapas de la realización audiovisual, pre-producción, producción y posproducción, hasta resultar en unos ejercicios creativos finales.

Además, se inicia el reconocimiento de aquellos lugares que hacen parte de la identidad del barrio y que pueden ser considerados como parte del espacio público que se comparte en el día a día. En el desarrollo del taller, se espera que los participantes sean conscientes de la responsabilidad social que tienen en el cuidado y conservación de aquellos lugares del barrio que son considerados como patrimonio natural y cultural, y de la posible resignificación de los lugares que son denominados como peligrosos en la localidad.

Materiales

El material más visible del taller es el cuerpo, mi cuerpo, porque lo que yo represento es lo que permite generar un espacio armónico que facilite la reflexión y el diálogo con el grupo. Es a través de mi cuerpo que puedo transmitir la espontaneidad para mostrarme como un par en lo que sucede en el taller. Además, también están presentes los materiales de trabajo -marcadores, lápices y otros insumos, dependiendo de la actividad y las prácticas que se realizarán en el taller.
La clase siempre inicia con un ejercicio audiovisual que me permite captar la atención en los chicos y sensibilizarlos frente al taller. Estos otros proyectos audiovisuales, son referentes que me permiten introducir temáticas y comunicarme mejor con ellos.

Espacio

Los cuatro grupos del área de audiovisuales, presentan dinámicas totalmente diferentes en cada caso. La premisa generalizada es que sea un espacio tranquilo, dinámico, que promueve el diálogo constante, en donde los participantes cuestionen, incluso, lo que yo propongo. Un espacio en el que ellos sean cercanos a mí, que nos permita hacer cine juntos como una aventura compartida. Ellos

asisten porque les gusta, y con el tiempo se han construido relaciones de complicidad y filiación, en la que los participantes y yo aprendemos, aportamos y creamos mutuamente.
En los grupos de los Centros Forjar, es importante mirarse a los ojos y demostrarle al otro que no hay miedo o prejuicio, y que sólo hay un interés sensible sobre los que se comparte en el taller. La cercanía física, el tacto y aproximación corporal es fundamental porque disminuye su escepticismo con respecto a las dinámicas en el Centro.
A través del taller, utilizamos muchas herramientas técnicas que están ligadas a generar procesos de memoria en los que existan buenas imágenes, que buscan darle importancia herramientas que les faciliten el reconocimiento de sí mismos y de sus propios cambios en el tránsito del tiempo. Cuando se hace mención a estos aspectos, se pretende enfatizar la importancia y el sentido que tienen esas técnicas, su alcance, su poder de acción. A pesar de la rigidez y frialdad de los Centros Forjar, la intención es construir cercanía.

Acciones

Las sesiones de taller se dividen en tres momentos. Para empezar se indaga sobre ¿cómo estamos? Este es el momento más importante para saber cómo se sienten y qué ha pasado desde la última sesión. Posteriormente se presenta algún material audiovisual o fotográfico de referente, que intencionalmente permita introducir y ejemplificar determinados temas que se van a trabajar, y alrededor del cual discutimos lo que observaron en una suerte de cine foro, a través de tres preguntas que me permiten explicar un tema puntual (por ejemplo tipos de planos, características, objetivos y conceptos técnicos).
Después viene un tercer momento, que se puede denominar "actividad", en la que se aplican los conceptos y en el que se relacionan sus historias personales. De esta manera la técnica se involucra con sus propias experiencias y realidades, de manera que identifiquen cómo narrarlas. Para el cierre de la sesión hacemos una evaluación de lo que sucedió, rescatando las ideas y reflexiones, a partir de la recapitulación de las sesiones, para que se comprendan las conexiones entre las sesiones y para fortalecer la comunicación entre los participantes. Es importante que se consoliden estas relaciones entre ellos y ese encuentro es un objetivo dentro de lo que se busca en el taller.

Danza

En el taller de Break Dance se abordan los fundamentos de esta técnica y lenguaje, a partir de movimientos básicos de Top Rock, Footwork, Power moves y Freezes; así como algunos conectores básicos entre estos cuatro componentes y conceptos básicos de musicalidad. A partir de un diagnóstico de la población y del territorio, en donde la intención es identificar, gustos, costumbres, creencias y prácticas, los participantes que puedan contribuir en el desarrollo de la propuesta creativa, se procede a la disposición corporal en la que se reconoce el Break Dance como disciplina deportiva en la que es necesario el acondicionamiento físico para preparar el cuerpo para la práctica. Además, se profundiza en la historia del Break Dance, a la vez que aprendemos a desarrollar movimientos básicos, conceptos, principios y terminologías fundamentales para el desarrollo de esta disciplina.

Se espera que los participantes pongan en juego sus ideas creadoras y los conocimientos desarrollados durante el desarrollo de las sesiones, para construir una obra artística colectiva que exprese algún pensamiento o idea común a quienes participan en esta actividad creadora. En este ejercicio de construcción creativa tomamos elementos de las narrativas y usamos simbolismos, pues nuestro cuerpo puede llegar a representar personajes, espacios, cosas e incluso temporalidades. Las