

SISTEMATIZACIÓN ESCUELA ARTÍSTICA INTEGRAL CANCHIMALOS MEMORIA FELIZ, CAMINO HACIA LA PAZ

Laboratorio de artes plásticas

El barrio de las quimeras

"El juego es la forma más elevada de investigación" - Albert Einstein

Introducción

El laboratorio de artes plásticas *"Memoria Feliz y Camino hacia la Paz"* se llevó a cabo desde el mes de febrero a noviembre, dirigido a niñas y niños de 9 a 11 años. Su propósito, en el último trimestre a mi cargo, fue explorar la creatividad mediante la creación de personajes, escenarios y narrativas que confluyeran en un "barrio imaginario". Este espacio simbólico no solo permitió a las y los participantes desarrollar habilidades artísticas, sino también cultivar valores como la empatía, el respeto y la colaboración, fomentando un ambiente de paz y bienestar colectivo.

El concepto central de todo el proyecto de Canchimalos, se construye alrededor de dos ideas clave: **"memoria feliz"**, como una herramienta para conectar a niñas y niños con la trascendencia cultural de la que somos parte, mirando al pasado y redescubriendo las raíces de lo que somos, y **"camino hacia la paz"**, como una invitación a imaginar futuros posibles llenos de armonía y colaboración.

Metodología y contenido

El último trimestre del laboratorio transcurrió actividades tales como:

Concepción de un barrio imaginario y reconocimiento de herramientas.

Con el propósito de incentivar el trabajo en equipo, el grupo comenzó a concebir el espacio general de su barrio imaginario, construido de forma colectiva, por medio del dibujo de un "cadáver exquisito". A través de dinámicas lúdicas, las niñas y los niños experimentaron con los materiales que se volverían recurrentes durante el resto del curso mientras se instruían en conceptos básicos de dibujo y así, abordar las futuras creaciones con la experiencia técnica acumulada durante esta primera etapa. Pintura, plastilina, porcelana fría, limpia pipas, material reciclado, papel y cartón; fueron los implementos con los que se dieron vida a los primeros personajes y los primeros enfrentamientos contra la frustración por medio del ejercicio y la repetición.

Construcción Personajes e identidades.

Con el propósito de darle forma a las ideas, haciendo uso de los materiales explorados con antelación, el grupo se aventuró a la creación de personajes que fueron modelados con limpiapipas, porcelana fría y materiales reciclados. Se les otorgaron nombres, personalidades, habilidades únicas y roles en el universo que conjuntamente decidimos crear en relación a la convivencia y un futuro que camina hacia la paz. Héroe y heroína, así como roles y oficios de la sociedad surgieron de las manos creativas. Se sumaron experiencias variadas relacionadas a las festividades correspondientes del mes y un bello contacto con la naturaleza con una Corporación vecina aliada.

Ecosistemas narrativos.

En esta etapa, niñas y niños diseñaron el escenario donde vivirían sus personajes. Usando cajas de cartón, pinturas y texturas, crearon casas, parques y lugares comunitarios. Cada espacio del barrio reflejaba las ideas narrativas que los niños tenían sobre sus creaciones. El barrio se transformó en un mosaico de historias interconectadas.

Resultados y Logros

Creatividad y Autoexpresión:

Las niñas y los niños mostraron un desarrollo notable en su capacidad para expresar ideas y emociones a través del arte. Aunque se compartieran ideas y materiales, cada personaje y escenario, reflejó una visión única que representaba los ideales y referencias culturales que cada participante trae desde sus entornos frecuentes y así, promover la re-significación de valores, por medio del arte.

Trabajo en Equipo:

La construcción del barrio y las narrativas grupales fortalecieron habilidades de colaboración y comunicación. La creación individual se sincronizó con la construcción colectiva del proyecto. Las niñas y los niños aprendieron a valorar las ideas de los demás, integrándolas en un resultado conjunto.

Promoción de Valores:

Tanto dentro de las historias creadas, como en el mismo espacio del laboratorio creativo, niñas y niños exploraron conceptos como la empatía, el respeto por las diferencias y la resolución pacífica de conflictos. Este enfoque permitió que el

laboratorio no solo fuera un espacio artístico, sino también un lugar de aprendizaje emocional y social.

Vinculación con la Comunidad:

El barrio traído desde la imaginación, fue exhibido con sus personajes al final del laboratorio, en una muestra abierta para familias y artistas formadores en conjunto a las muestras de los demás laboratorios de Canchimalos. Esto fortaleció el vínculo entre las y los participantes y sus comunidades, destacando el valor del trabajo conjunto.

Reflexiones y Aprendizajes

El laboratorio evidenció que el arte puede ser una herramienta poderosa para fomentar la paz y el bienestar emocional en niñas y niños. El enfoque en "memoria feliz" permitió conectar a las y los participantes de forma sensible con su antología cultural, mientras que el "camino hacia la paz" les invitó a imaginar y construir colectivamente un entorno mejor.

Entre los desafíos, estuvo: el manejo de la diversidad de ritmos, niveles de habilidad, relaciones de convivencia, el aburrimiento y la frustración. El espacio se convirtió en una oportunidad para que niñas y niños aprendieran sobre la paciencia, la perseverancia y la comunión.

Las niñas y los niños participantes del laboratorio, manifiestan encontrar en el laboratorio, no solo un lugar de juego y socialización, también un espacio donde pueden darle rienda suelta a su creatividad, en un lugar pacífico que sienten como propio.

Conclusión

El Laboratorio de Artes Plásticas, demostró que la creatividad no solo enriquece la imaginación, sino que también puede ser una herramienta transformadora en la construcción de valores y relaciones saludables. Este laboratorio de arte dejó una huella profunda en las y los participantes, quienes no solo se llevaron un barrio lleno de personajes e historias, sino también memorias felices y aprendizajes significativos para su propio camino hacia la paz.

Johan Sebastián Godoy: otro niño más del grupo.

Laboratorio de artes plásticas

Medellín, noviembre, 2024