

Laboratorios de investigación creación, una estrategia para el aprendizaje.

Carlos Alberto Vasquez Rodríguez.

Muchas horas de pensar y pensar cómo abordar la experiencia acumulada y desarrollada a lo largo de estos años en el desarrollo de los laboratorios de creación escénica, convertirla en este texto que después de muchos intentos se materializa, para ser análisis reflexión y propuesta de las miradas y los aprendizajes construidos a lo largo de este tránsito.

Es la mirada en calidoscopio, desde distintos lugares, como maestro de la cátedra de laboratorio en el marco de la malla profesional de la licenciatura en artes del instituto universitario de la paz UNIPAZ, como codirector, creador e investigador de piezas propias y obras de la institución compartiremos miradas desde la pedagogía y desde el hacer como artistas.

Aquí en este documento intentaremos ir mas allá y escuchar las voces de quienes participaron en los laboratorios de 2019 y 2020 como estudiantes como creadores y participantes de estos trabajos de creación, para reconstruir el camino de los aprendizajes, si los hay y de los encuentros en el proceso de creación desde una mirada de participante creador y maestro que reconoce la herramienta de los laboratorios como parte de sus aprendizajes y potencialidades .

Esto me permite entender los laboratorios como escenarios en los que se potencia, libera, las redes, los encuentros, se resignifica y dimensiona de manera tal que aproximarse al otro se convierte en un desafío que implica reconocerse como canal que interpela, que comunica, que conecta percepciones, modos de hacer, pensar y construir el mundo, partiendo del extrañamiento de sí mismo y de lo otro, del otro.¹

Y entender las diferentes discusiones que pueden aparecer en el desarrollo de esta práctica creativa, : la circulación de las obras, la tensión existente entre la formación de artistas o docentes de artes o si lo que se privilegia es la movilización de concepciones , herramientas o imaginarios , la confrontación de metodologías , el valor de los aprendizajes , las bitácoras como elementos de análisis o evidencias de procesos internos de los creadores o documentos , memorias de sus averiguaciones .

Un laboratorio que es, una herramienta, un escenario creativo, un espacio de aprendizaje y exploración, dice Daniel Ravelo, estudiante de 8 (octavo) semestres de la licenciatura en artes:

Los laboratorios son un espacio, diría Mónica Marcel Romero Sánchez, para el diálogo, la conversación y la confrontación, aspectos comunes a la actitud

¹ Habitar los laboratorios de investigación creación apuntes desde la experiencia- revista de investigación pedagogía - https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/2004/1999 revisado 4 de agosto 2020 11:55 am

pedagógica; la práctica artística se transforma en un escenario en el que el objeto se desplaza y cobra relevancia la relación con el otro. Y entendiéndose de esa manera –aclarando, por supuesto, que es la perspectiva de quien escribe–, se puede decir que los laboratorios son un campo de batalla con el yo, y al mismo tiempo, una expedición a otros mundos dentro de cada uno; la exploración.

También son, espacios interdisciplinarios que permiten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la productividad, mediante la investigación práctica, el diseño participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos apropiados. Propician la experimentación, la construcción participativa, la producción, la transformación de la realidad y la reflexión.²

El laboratorio es, desde esta mirada, un encuentro marcado para el conocimiento de los que también saben y conocen del oficio, es reconocer que cada nuevo encuentro no es en el papel blanco, el conocimiento que cada alumno, creador o compañero de ruta, es importante, porque desde allí se parte a desarrollar el trabajo, en igualdad, en oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarrollo de las propuestas.

Propiciando que cada participante llegue con su propia historia, que representa su saberes y sus propios aprendizajes, sus miedos y todo lo que implica también dejarse tocar sentir del otro que comparte también sus propias sentido en una mesa de igualdad y tolerancia con y para el otro que crea conmigo, al campo delo imprevisto de lo desconocido y de la experimentación, esta es una algunas condiciones para que exista el laboratorio, otra parte del proceso es ser participante, actuante , creador y alumno , actor y maestro , crítico y experimentista , actuar revisar confrontar en un espejo de acciones que nos indagan y nos contestan , activo vinculante de la historia del tema que se propone y en las relaciones del espacio escénico , corre el actor y en a constante danza de trazos en el aire que el siguiente movimiento, caes desaparece se funde en la nada en lo impredecible del movimiento y de su propia creación , v vuela se mueve se ve y borra todo no queda nada sin la fatua sensación de lo imprevisto de lo indescifrable , del moviemnot secreto ritual izado en la experiencia de la motivación total y de los saberes que su cuerpo reclama .

Esto nos dice Daniel Ravelo, La estancia en el laboratorio me permite afirmar lo necesario que es el espacio para los procesos de creación, y específicamente en la manera de conocerse y conocer al otro; la creación duele, no es de color rosa, es negra, oscura. O si quien lee esto es lector también de Saramago, la creación es un sesgo blanco. Nadie quiere ser cuestionado, y todos tienen la

² Franco Luis Fernando. Proyecto de laboratorios de creación. Gobernación del Cesar. 2013

creencia de que conocen el camino, pero realmente no es así. Este espacio permite el confrontamiento para la verdadera explotación de la creatividad, que es la síntesis de todas las ideas útiles. Cuando se entiende esto, hay un crecimiento exponencial para todas las partes que componen el laboratorio.

El siguiente escenario o el paso después es la improvisación, descubrir, hacer en la de la invención, de lo que nos propone el movimiento el tema, las relaciones con lo aprendido ahora es desaprender es no volver a repetir los terrenos seguros de lo que se sabe, es punto y aparte e indagar, preguntarnos no saber solo intuir, solo dejarse ir, no pensar no resistir.

El hecho de improvisar significa realizar alguna **acción** sin haberla planeado con anterioridad. De todas maneras, existen recursos que los artistas pueden explotar para desarrollar su capacidad de improvisación. Así, si bien ésta aparece como una especie de acto natural, también puede estar sujeta o soportada por una **estructura previa**.³

El tema seleccionado, la búsqueda de emociones para contar, la sensación de lo inesperado y de la sorpresa nos convierte en una serie de indagadores del cuerpo para contar, sus relaciones con el espacio, con la anécdota con la búsqueda personal generando en este espacio los acercamientos los nuevos intereses del creador un provocador que se pone en riesgo para no saberlo todo, como un equilibrista en la cuerda sin red se lanza en la búsqueda de otras miradas de otras lecturas de su cuerpo que se reinventa para ser presente y verdad del gesto. Aquí nos movemos en las averiguaciones. En una ruptura de los cuerpos, del comportamiento de los cuerpos

Se Permite encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plasmar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el mundo que habitamos. Fomentamos la expresión artística como lugar de la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad individual y colectiva. Propiciamos un encuentro con el cuerpo como territorio primero por construir, transformar y atender en el proceso de creación y experimentación sensorial, generando, en quienes participan posibilidades de cambio desde el descubrimiento vivencia y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan al cambio o a la exploración constante como renovación y como herramienta de su propio aprendizaje.

Jonathan nieto mejía después de leer el texto; **Habitar los laboratorios de investigación-creación. De Mónica Marcel romero Sánchez dice:**

Por lo tanto, la autora toma parte en la idea de que debemos desprendernos del guion y las estructuras estipuladas, vivir todo un proceso de des-aprender, para que la experiencia pueda jugar un rol importante en todo lo que se quiere desarrollar, desmontar todo lo que se tiene

³ <https://definicion.de/improvisacion/> rescatada el 6 de noviembre 2020 a las 8 :16 pm .

diseñado y lograr un acercamiento entre la teoría y la práctica para obtener una transformación.

Pero no solo es suficiente esto , se proponen algunas pautas de exploración del Laboratorio de creación interdisciplinario, en donde la motivación, la inspiración forma parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla como referentes de su quehacer o de su dinámica renovadora:

- El tema la averiguación el interés la pregunta , la razón el motivador .
- El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la visión serán materias de exploración y de expresión en todo el proceso investigativo de creación. Mas alla delos sentidos
- Improvisaciones corpóreas desde las premisas
- Manejo del peso del cuerpo
- Experimentar, crear, aprender, enseñar (aprender –haciendo)
- Creaciones individuales, colectivas, grupales
- Fomentar la creatividad en el estudiante
- Desarrollar en los estudiantes habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
- Lo lúdico como ente creador

Logrando llegar a las bitácoras de aprendizaje, los mapas de las rutas de las reflexiones y las indagaciones que cada cual se hace, Se tornan evidencias del proceso en donde, se documenta, se sistematiza y se analiza el desarrollo de la metodología y la evolución de los participantes, quienes son investigadores activos del laboratorio y de los resultados esperados o inesperados producto de la indagación y del viaje creador.

Los estudiantes deben adquirir herramientas pedagógicas para su labor, donde en ellos predomine la creatividad y nuevas metodologías para la enseñanza en la danza y el teatro. La licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene como eje, el constructivismo, que hace parte del experimentalismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estudiante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John Dewey, "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a menos que esté conscientemente conexas con la ola de retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado de sentido. Aprendemos algo."⁴

⁴ Dewey, Jhon; "El arte como experiencia"; Ed. Paidós, 2008, Barcelona, pág.124

Aquí nuevamente nos preguntamos y ellos nos responden , Esto dicen nuestros estudiantes:

Clases como esta que nos ayudan a nosotros como licenciados que pronto seremos, a desarrollar nuestra creatividad a la hora de realizar un montaje desde lo cotidiano, desde lo experimental y que por medio de la creación colectiva podemos realizar muestras maravillosas y lo más importante dar un mensaje que el público pueda entender y que le llegue al corazón.⁵

Son evidencias de quien participa activamente de la vivencia y desde los encuentros con la realidad de sus aulas:

. fue una experiencia que quiero seguir viviendo y por un lado me da tristeza al saber que en el último paso de mi carrera viera una materia que nos permitiera aprender a como trabajar con esta población y como nosotros como pronto licenciados debemos de aplicar nuestro conocimiento a esta población. y como sé que el maestro leerá mi escrito me gustaría decirle que no deje de realizar este tipo de trabajo ya que tú sabes que a esos estudiantes que irán a ser licenciados en artes les es importante saber trabajar con esta población. y que en esta sociedad necesitamos profesores que tengan el conocimiento, destreza y sensibilidad a la hora de trabajar con esta población para que no sean más excluidos de la sociedad y la educación⁶.

Para otros el escribir sus bitácoras es algo más que un viaje por una clase es el viaje por la vida es la confrontación con sus propios miedos y verdades, Daniel Ravelo dice :

La búsqueda y exploración que se da en el espacio de los laboratorios se da en todos los aspectos de la vida. La vida es un laboratorio. Siendo consciente de eso, mi proceso no fue lo que me sorprendió, sino los procesos de los demás. Mi experiencia fue la experiencia de los demás.

La mayoría luchó de manera titánica con sus ideas preconcebidas e hicieron una introspección de la que salieron siendo personas distintas. Unos enfrentaron sus miedos a la exhibición, se decidieron a expresarse, y lograron dar un mensaje claro, además de elaborado. Otros exploraron otras formas de ejecutar sus habilidades, experimentando, mezclando, cumpliendo la idea principal de un laboratorio. Claramente otros no tuvieron la misma suerte y se

⁵ LIBETH DAYANA PADILLA SANCHEZ,VIII SEMESTRE,LICENCIATURA EN ARTES .LABORATORIO EXPERIMENTAL ESCENICO , anexo documentos 2017

⁶ LIBETH DAYANA PADILLA SANCHEZ,VIII SEMESTRE,LICENCIATURA EN ARTES .LABORATORIO EXPERIMENTAL ESCENICO , anexo documentos 2017

quedaron en la decepción, en el miedo, en la mediocridad que caracteriza la cultura decadente de occidente. Sin embargo, de eso aprendemos también, al decir: “así no quiero ser”.

Aquí encuentra sentido los laboratorios cuando se puede reflexionar sobre lo que paso en la inmersión del cuerpo y sus relaciones con el contexto , con el espacio con el ritmo con los colores y con su entorno descubierto con el otro , aquí el participante aprende a no dejar todo por resuelto si no que a la experimentación y el error se vuelven con-sentido , y con un valor agregado de aprendizaje y de herramienta para su propio desarrollo como maestro y como creador de sus propias valoraciones sociales .

Esto dice Jonathan mejía:

Otro punto importante que se plantea en el documento, es la forma en como se ve la pedagogía en las artes, este carácter pedagógico se plantea no como ciencia sino como una reflexión, permitiendo explorar otras dimensiones del ser, de la búsqueda de sí mismo, de lo que se está construyendo y como ese proceso puede llevarnos a la construcción de nuevas experiencias.

Es importante reflexionar en el acercamiento que deben tener las prácticas artísticas en el aula y la forma en como un estudiante puede ser parte de un laboratorio creativo, teniendo un acercamiento consigo mismo y con el entorno que le rodea; esta idea nos permite plantear estrategias que se centren en la construcción de procesos y eliminen la barrera que distancia estas prácticas del aprendizaje creativo.

Claro aquí vamos ya terminando , vamos instalando más preguntas , ¿cuáles son las relaciones de practica artística y las pedagogías emergentes en el campo de las artes¿, ¿realmente el alumno investigador creador construye desde su cuerpo y desde un salón de clase nuevos aprendizajes ¿ cuáles son sus oportunidades , frente a una normatividad de ser creativo innovador y comprender el papel del arte o el valor de los laboratorios como herramienta pedagógica .

Entendiendo los laboratorios como espacios para el diálogo, la conversación y la confrontación, aspectos comunes a la actitud pedagógica; la práctica artística se transforma en un escenario en el que el objeto se desplaza y cobra relevancia *la relación con el otro*. Este espacio permite redimensionar lo ya aprendido, cuestionar el saber acumulado y expone a los sujetos que hacen parte de él.

Amplía los umbrales de los límites propios y revela capacidades adormecidas. Demanda y exige un descentramiento de sí sin importar que la mirada retorne sobre sí mismo.

En el encuentro con el otro se evidencian tensiones entre el orden y el desorden, entre el hacer con-sentido y sin-sentido, entre los acuerdos iniciales y los no-acuerdos, entre las estructuras y las no-estructuras, lo familiar se torna extraño y lo extraño familiar.⁷

Aquí se aprende y se cuestiona , se propone y se construye, también se deconstruye se elabora desde cualquier orilla del arte, los participantes hacen un aprendizaje desde su cuerpo y su vivencia a largo plazo , para siempre en un constante cuestionamiento de su propio oficio de artista y creador el salón es más que un lugar de cuatro paredes , es todo, es su imaginación y capacidad reflexiva , aquí en el laboratorio de creación investigación se abre un camino una oportunidad para ese nuevo ser que produce conocimiento y desde ese lugar se relaciona con las comunidades en una transformación de los universos de los nuevos mundos que descubre en los cuales su sentir se hace sentimiento y nuevas simbologías para su interlocutantes su nuevos alumnos su nuevos aprendices o también colectivo de experimentadores para los nuevos aprendizajes .

Los actos educativos y los hechos artísticos tienen la capacidad de ampliar las prácticas éticas y estéticas de quienes participamos en ellos. Los intercambios entre estos ámbitos, se generan desde acciones cotidianas, desde gestos mínimos que permiten establecer lazos de confianza, códigos que posibilitan el entendimiento de lo que el otro intenta decir, captar el tono particular con el que enuncia y nombra su propia experiencia, su mundo, la calidez y el cuidado con el que cada sujeto expone su vida. Estos gestos mínimos hacen tanto del hecho educativo como del artístico, experiencias que revitalizan las relaciones humanas que finalmente se tejen.⁸

⁷ HABITAR LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN. APUNTES DESDE LA EXPERIENCIA Mónica Marcel Sánchez pág. 97

⁸ ⁸ HABITAR LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN. APUNTES DESDE LA EXPERIENCIA Mónica Marcel Sánchez pág. 98