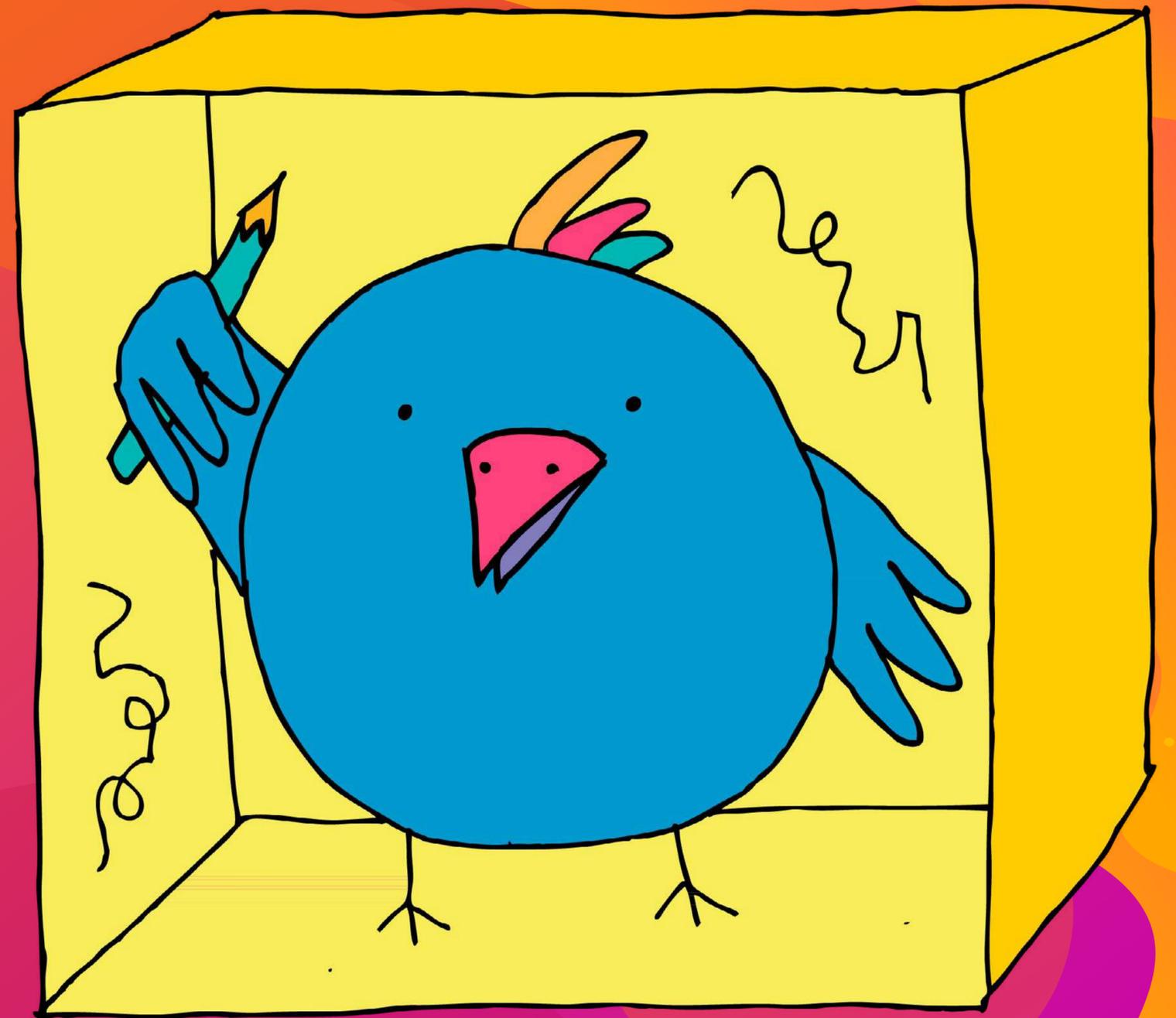

El espacio en las experiencias Artísticas

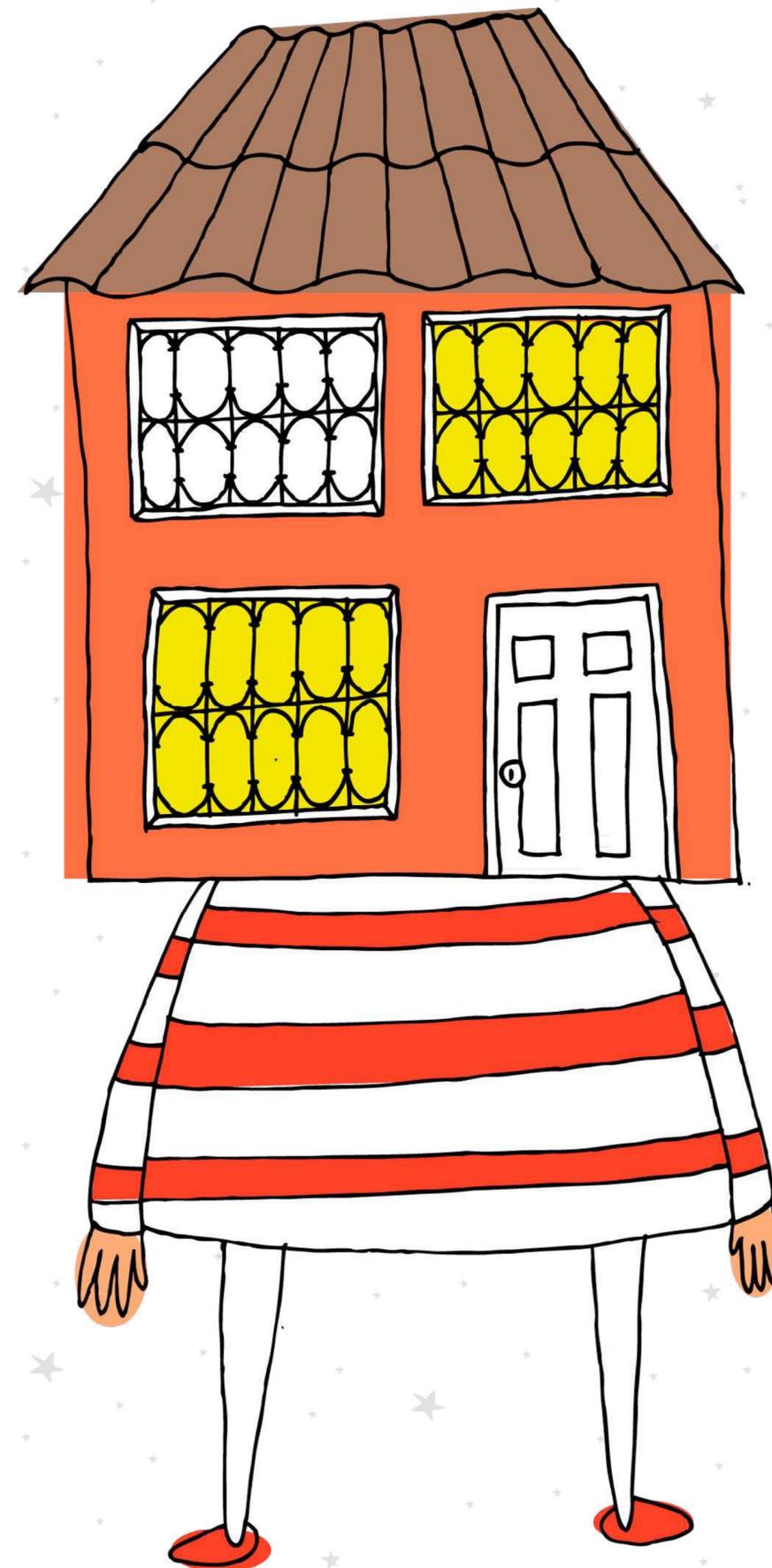
El espacio en las experiencias artísticas

El programa Nidos - Arte en Primera Infancia del Idartes, le da a niños y niñas de 0 a 5 años la oportunidad de tener contacto con las artes y vivir experiencias artísticas a través de las cuales podrán jugar y explorar al lado de sus padres o cuidadores.

Con ello busca, entre otras cosas, fortalecer los lazos familiares, conscientes de que para el desarrollo integral de los niños es fundamental la exploración sensible, táctil, sonora, corporal y espacial que permiten los lenguajes artísticos.

De tal suerte, en este documento Nidos te presenta su concepción sobre el espacio hablando de estética, del cuerpo como espacio, de ambientación y de habitar.

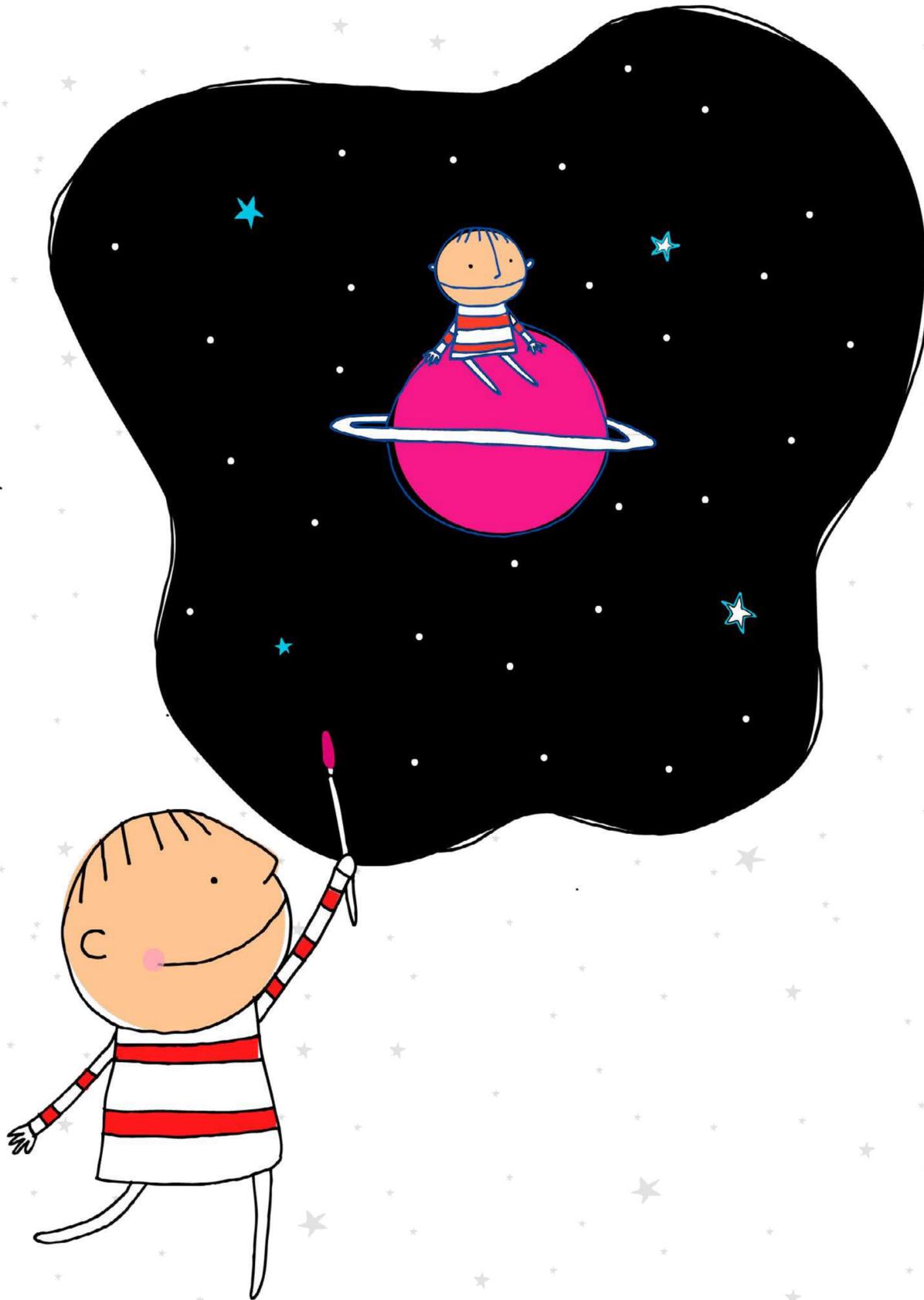
“El espacio es donde el niño, como un sujeto libre y autónomo, puede leer y transformar, donde el niño es movilizado y moviliza” Tejedores de vida (2015).

Hablemos de estética

Para Nidos, todo espacio tiene una cualidad estética, lo que significa que produce una sensación, que genera conocimiento a través de la experiencia sensible. Los espacios pueden producir un goce estético, una sensación placentera, un vínculo afectivo, deseos de quedarse y “de ser” parte.

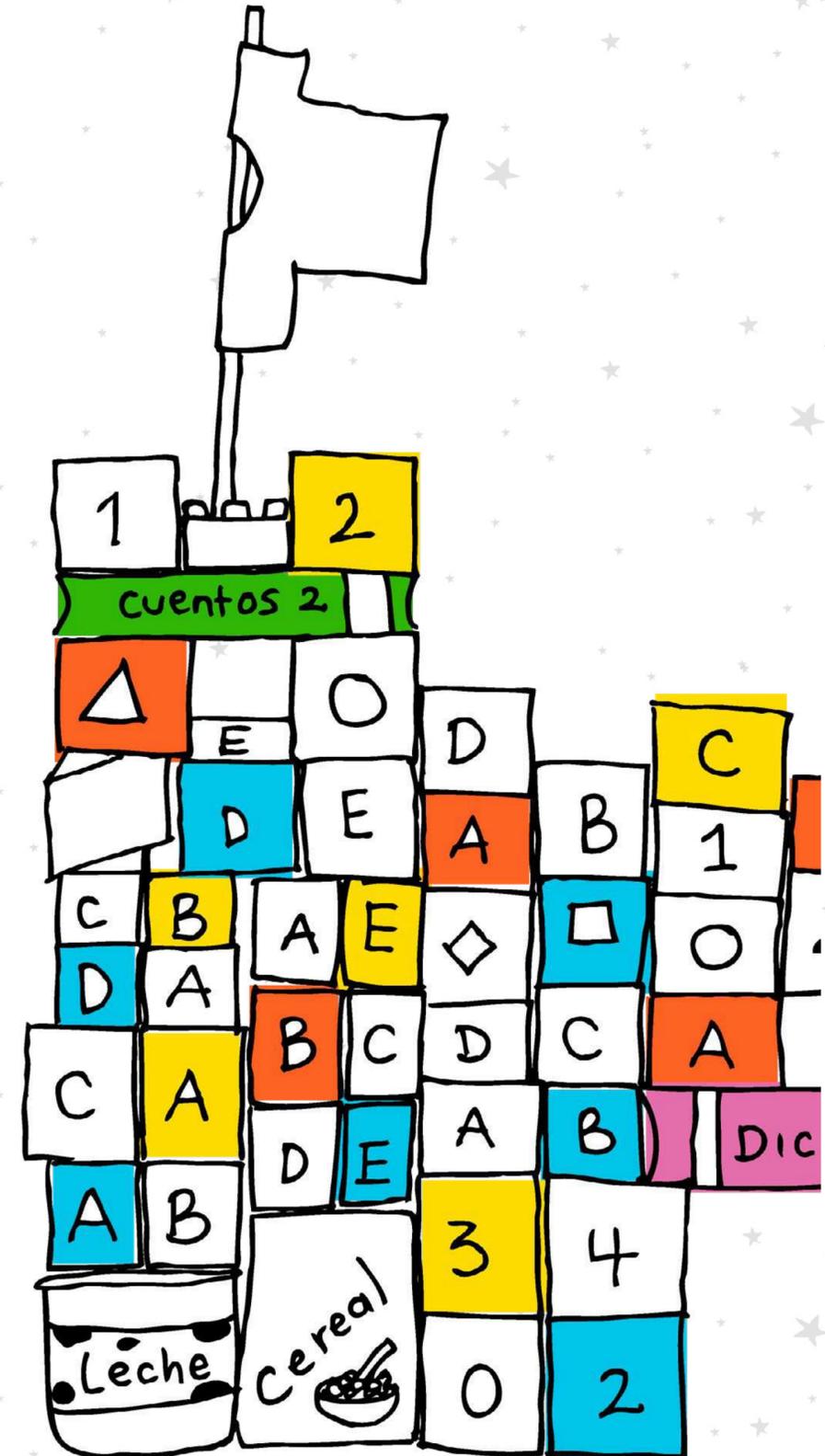
“Para el artista el espacio es un desafío y una oportunidad para crear y poner en juego las herramientas de las distintas artes para lograr un ambiente provocador e interesante a ser habitado y movilizado por los niños”. Atuesta, M. P. (2015) P. 112.

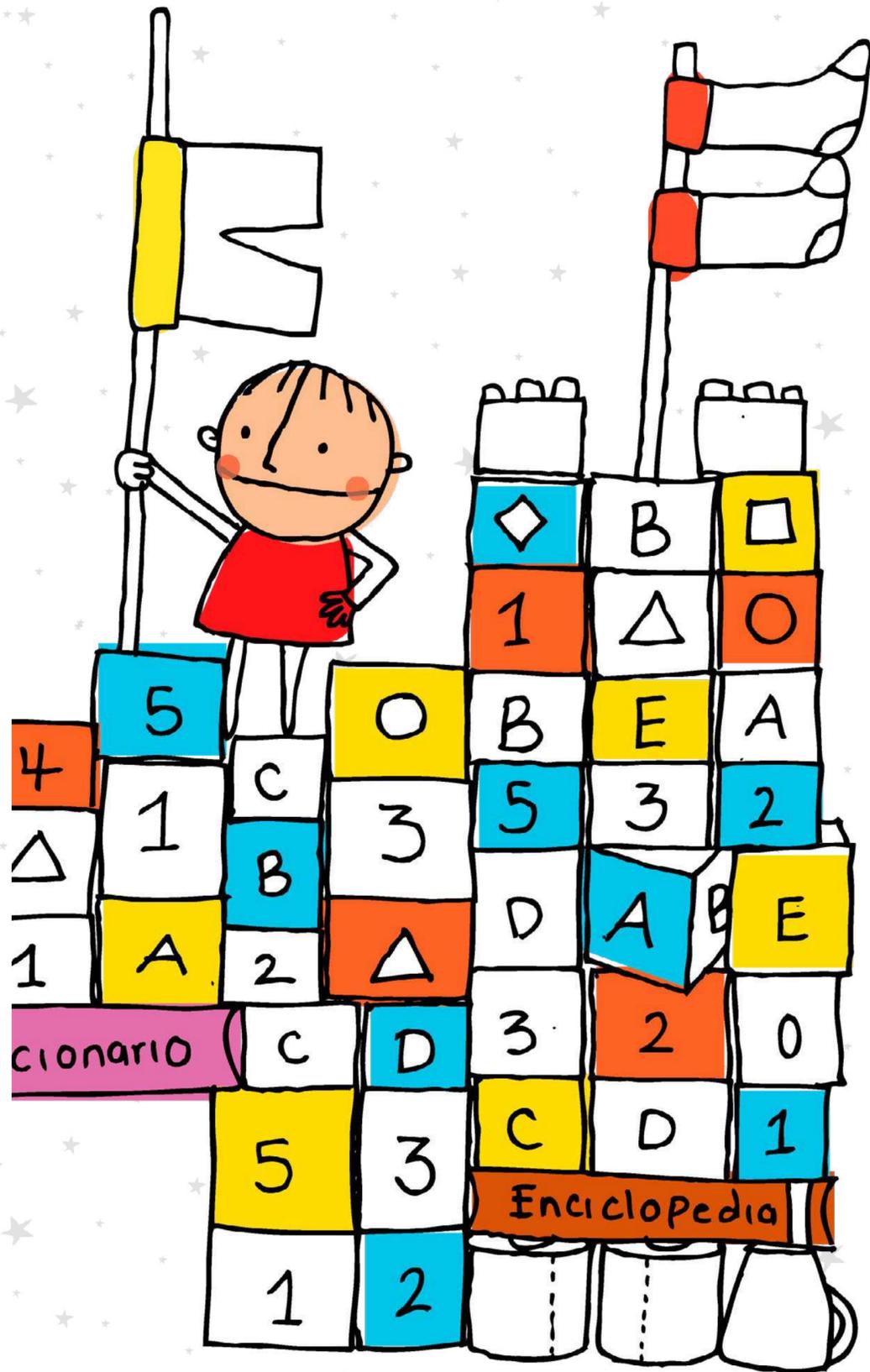

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE UN ESPACIO SEA ESTÉTICO?

Según Atuesta, para que un espacio sea estético podría contar con estos elementos:

1. Que ofrezca una lógica de exploración, es decir, que invite a los niños a querer reconocer el espacio.
2. Que sea distinto al ambiente cotidiano, que a través de los elementos dispuestos en el mismo, se logre generar una transformación permitiendo recrear otros lugares posibles.

3. Que responda a la polifuncionalidad, es decir que el espacio y los objetos allí ubicados puedan tener diversas funciones.

4. Que permita crear micromundos de juego dentro del espacio. Un espacio que sea un universo conteniendo otros, como las habitaciones de una casa de muñecas o un hotel en dónde en cada habitación se cuente una historia distinta.

“El proyecto, concibe el espacio como un lugar practicado, es decir, un espacio que se crea y se concibe desde la práctica misma de quienes lo habitan y lo van a habitar” (Atuesta, 2015).

Reto espacial #1: Habitar el espacio habitando

¡Hola! ¡Bienvenidos a este viaje exploratorio del espacio!

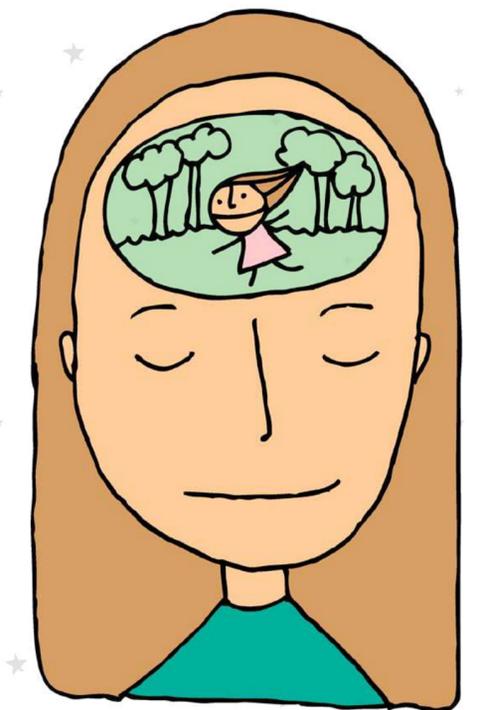
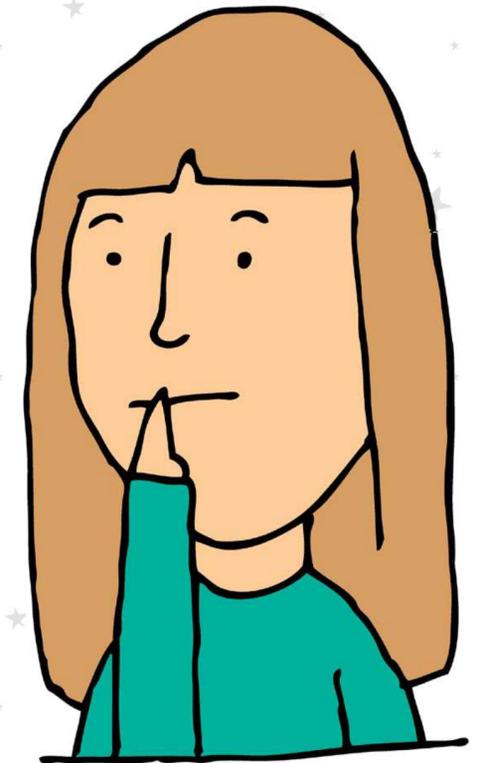
Para comenzar un viaje hay que prepararse y, ya que el vehículo que nos llevará de exploración es el cuerpo, vamos a pegarle un sacudón y a disponerle sus tuercas, tornillos y materia inteligente.

Paso 1

En el lugar donde te encuentras o has escogido para hacer este ejercicio, quítate los zapatos y las medias. Trata de hacer consciencia de todo el peso de tu cuerpo sobre tus pies. Identifica si hay un lado en el que recae más tu peso corporal que en otro; adelante, atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Trata de sentir el balance y el peso de tu cuerpo como una manera de conectarte contigo mismo. Intenta equilibrar estas fuerzas, alineando tu cuerpo con sus fuerzas y pesos. Continúa conectada con su interior a través de la respiración. Centra tu atención en cómo tomas y sueltas el aire. Inhala y exhala profundamente.

Permanece con los ojos cerrados conectando con tu respiración por unos minutos. Una vez se calme tu mente y cuerpo y te dispongas al ejercicio, abre lentamente tus ojos.

Paso 2

Al abrir tus ojos, intenta percibir el espacio desde una conciencia diferente. Comienza a caminar y a explorar cada uno de los rincones de la casa desde un sentimiento de extrañeza. Permítete ver lo que cotidianamente ha resultado y resulta invisible. Tus ojos podrán ver otras dimensiones y esferas, de modo que descubriremos nuestro hogar. *¿Reconoces espacios o perspectivas del espacio que no habías visto antes? ¿Reconoces en la casa algún espacio predilecto?*

Carga contigo el asombro, la curiosidad y tu bitácora -preferiblemente un cuaderno o blog de notas grande, adecuado para hacer dibujos de gran tamaño en dado caso- y un esfero. Serán elementos fundamentales para registrar todo aquello que descubramos en este caminar. Se vale garabatear, dibujar, escribir o tu particular forma de registrar información. Escribe las preguntas que te sugerimos en tu libreta. Conforme recorras el espacio, te sugerimos responderlas.

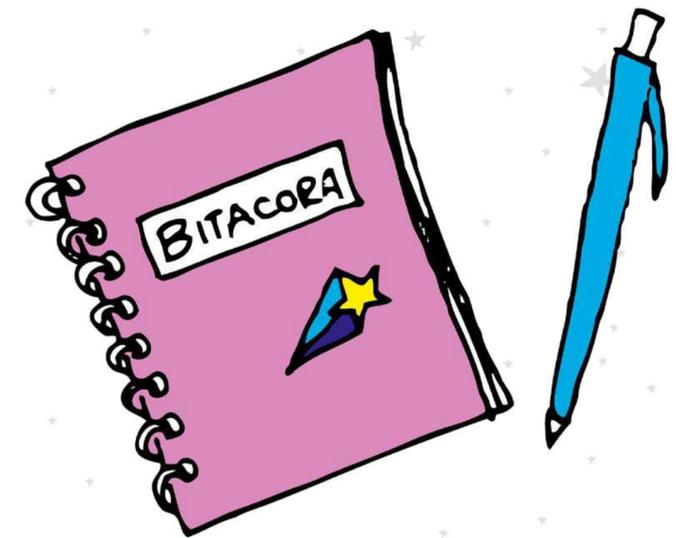
Una vez finalizado el recorrido, escoge el lugar que le resultó predilecto.

¿Qué características de ese lugar crees que haya influenciado tu escogencia?

¿Cuáles son las energías, vibraciones, colores, que percibimos de ese lugar favorito?

¿Qué te genera a nivel emocional y físico este lugar en específico?

Ahora elige un objeto que traiga a ti algún recuerdo particular o que te genere alguna emoción o sentimiento. *¿Por qué ese objeto? ¿Qué representa para tí?*

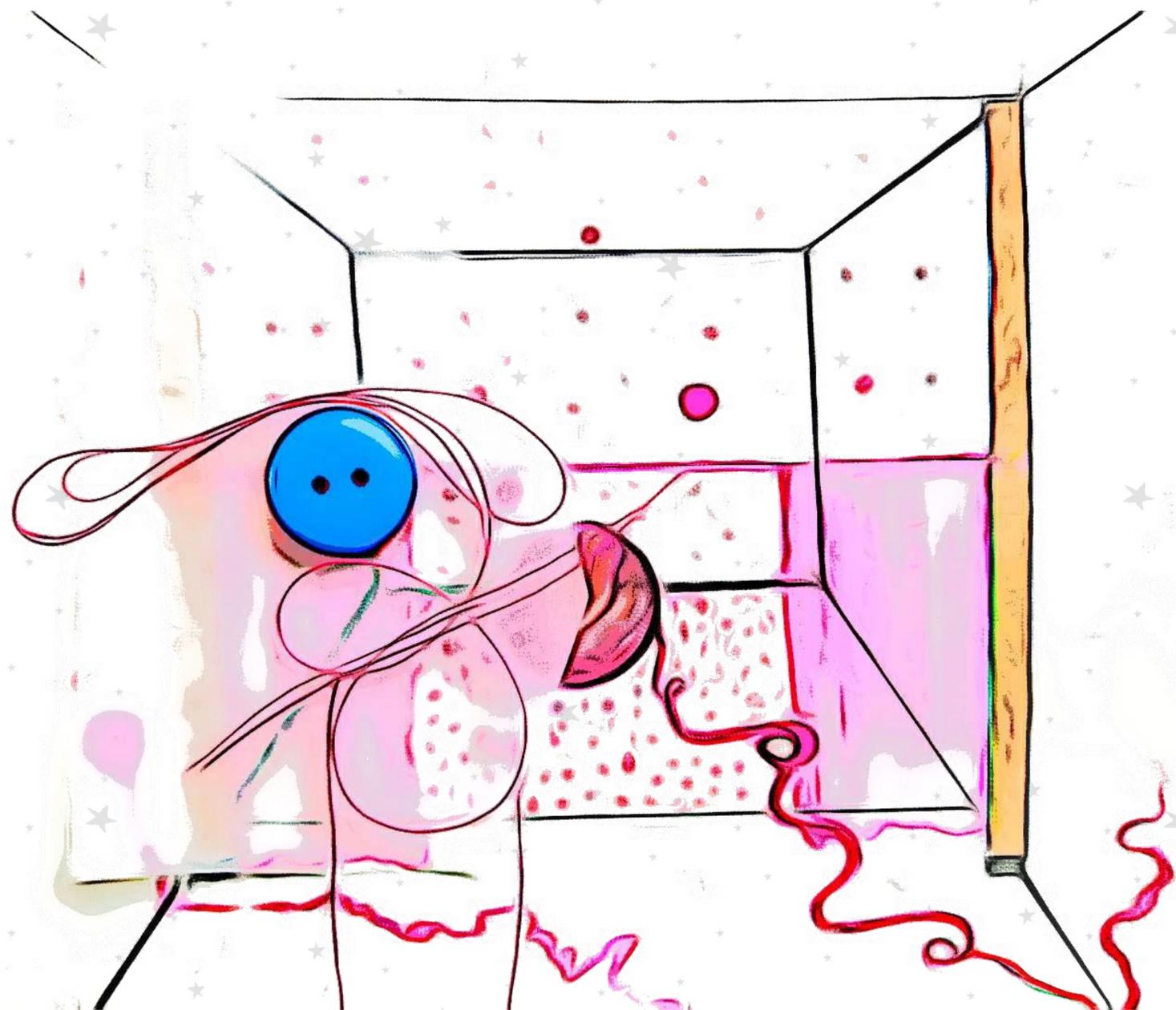

El cuerpo, mi primer espacio

Se entiende que el cuerpo es el primer espacio que se habita, al mismo tiempo el cuerpo es el sujeto mismo de la experiencia. La experiencia artística se vive en el cuerpo como conciencia, como instante, como memoria y como sensación de sí mismo.

Para Nidos, todo lenguaje artístico involucra al cuerpo, que es holístico, está articulado a cada pensamiento, a cada acción y emoción. Para las niñas y niños su cuerpo está articulado a todas estas acciones ya que este concibe la posibilidad de generar expresiones artísticas con cada parte del mismo. Un cuerpo que genera e involucra sus emociones en todos los momentos de su desarrollo.

Cada participante dentro de la experiencia artística o pedagógica está presente, realiza las interacciones, establece relaciones con los demás y con el entorno desde su cuerpo. (Atuesta, 2018 pag. 12).

Así mismo, el cuerpo es un lugar que mira hacia el espacio que lo rodea. El cuerpo del niño observa el espacio desde la forma en que se relaciona con éste, en que lo habita y lo transforma.

Reto espacial #2: Habitándome

Ubicate cómodamente en ese lugar elegido. Ya recorriste tu casa, ahora recorrerás tu cuerpo. Ve a cada rincón de tus puntos cardinales, lleva aire y conciencia a cada uno de sus órganos, músculos, huesos y trata de percibir estos espacios desde la inhalación y la exhalación. Haz un recorrido de abajo hacia arriba, iniciando por tus pies y subiendo lentamente hasta tu cabeza.

Recorre tu cuerpo totalmente y trata de hacer conciencia de tus emociones y pensamientos. Detente en los lugares en que lo sientas necesario y elige tres lugares de tu cuerpo. Inhala y exhala varias veces en cada uno de esos tres territorios. Designa a cada parte elegida una palabra que para ti esté llena de significado y relación con ese segmento corporal. Anota tus sensaciones y emociones en tu bitácora.

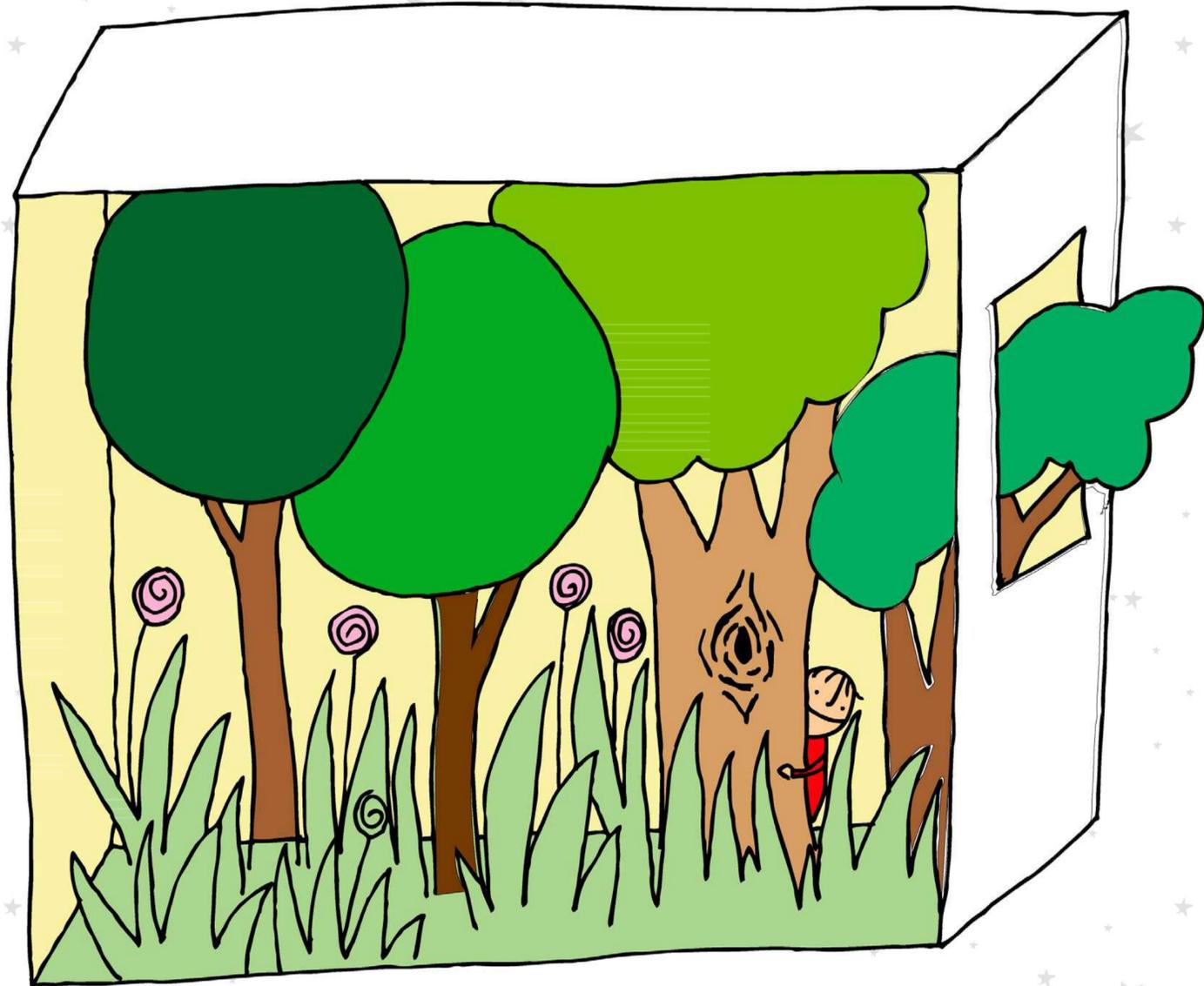

Ambientación

El artista busca las maneras para que el espacio se sienta como un lugar nuevo para las niñas y los niños; un lugar que construye desde su imaginación y que en cada encuentro, este evoque un escenario totalmente distinto del anterior. Es un reto, ya que hay características del espacio que potencian las transformaciones y otras que las dificultan, dependiendo de la intención y la transformación esperada. El proceso de transformación de un espacio conlleva una resignificación y un proceso de ambientación del mismo, guiado por una idea o concepto para darle intención y sentido a la transformación. (Atuesta, 2015, pag. 121).

El espacio se puede transformar desde elementos sonoros, espaciales, escenográficos, olfativos, que permitan evocar, contextualizar o simplemente disfrutar de los momentos propuestos desde la creación de paisajes que permiten que los niños se relacionen con su entorno a partir de detalles diferentes a los cotidianos. La voz, música incidental, volumen y cantidad de objetos, sahumeros, podrían ser algunos ejemplos de todo lo que confluye en una gran dramaturgia.

El lenguaje escénico es también una forma de ambientación a través del cuerpo, podemos generar la creación de personajes o movimientos que permitan a los niños identificarse con estos y así permitir la exploración y reconocimiento de su propio espacio corporal. Son espacios ambientados desde el uso de la imaginación, pero que implican una inmersión distinta en el espacio.

Los objetos presentes son susceptibles a transformarse en el diálogo de la interacción de los menores con su espacio cotidiano, es posible transformar un elemento propio en un dispositivo artístico que detone participación, un libro, un elemento de la cocina, una media de vestir, se pueden transformar en personajes que inviten al niño y a la niña a disfrutar de la exploración y transformación de elementos. Elementos que sitúen al niño en espacios distintos a los cotidianos.

Reto espacial #3. ¡Es cuestión de ponerle ambiente!

Ha llegado la hora de poner a dialogar las tres dimensiones del espacio en su creación estética. Recopila tu objeto elegido, los lugares de tu cuerpo y las palabras elegidas. Encuentra conexiones, semejanzas y diferencias entre ellas. Inventa una historia y recréala a través de una puesta en escena, tratando de involucrar elementos sonoros, objetos adicionales y las connotaciones de las partes del cuerpo.

Registra en tu bitácora todas las notas alusivas a la historia: las conexiones de donde emerge, las sensaciones que genera, el concepto que sustenta la puesta en escena o los recursos creativos.

Habitar

Según la Real Academia de la Lengua Española el “Habitar” hace referencia a vivir u ocupar habitualmente un espacio, pero para nosotros va mucho más allá. Habitar implica dialogar con el espacio y las relaciones que nos propone, recorrerlo, reconocerlo, apropiarlo.

Habitar el espacio nos habla de verlo más allá del medio físico que lo compone y nos invita a vivirlo desde la memoria, la emoción y las sensaciones que podemos construir desde y con él.

Comprendiendo así que el espacio para el programa Nidos va más allá de una locación física. Entendemos que tiene la capacidad de trascender desde visiones y miradas distintas involucrando cada momento y lugar como un aporte valioso desde la mirada artística.

Finalmente, los lugares que habitamos y transitamos nos aportan diversidad de espacios que podemos apropiarnos con una variedad de lenguajes, desde nuestras percepciones y acciones propias, las cuales se pueden explorar a través de los sentidos y las herramientas aportadas desde las experiencias. Es decir, en un diálogo constante de saberes con mis pares.

REFERENTES

Atuesta, M. P. (2015)

Espacio en Tejedores de vida
Arte en Primera Infancia.

<https://idartes.gov.co/es/publicaciones/tejedores-de-vida-arte-en-primera-infancia>

Melo, J.C. (2015)

Cuerpo, espacio y materia, los contextos de la
experiencia en Tejedores de Vida Arte en Primera Infancia.

<https://nidos.gov.co/libros/tejedores-de-vida-arte-en-primera-infancia>

Atuesta, M.P. (2018)

Perspectiva artístico-pedagógica del Programa Nidos-Arte en Primera Infancia del Instituto Distrital de las Artes en Arte en Primera Infancia: Sentidos y rumbos del quehacer artístico-pedagógico.

<https://nidos.gov.co/libros/arte-en-primera-infancia-sentidos-y-rumbos-del-quehacer-artistico-pedagogico>

Instituto Distrital de las Artes (2017)

Arte en Primera Infancia: Perspectivas de Investigación.

<https://nidos.gov.co/libros/arte-en-primera-infancia-perspectivas-de-investigacion>

Instituto Distrital de las Artes (2019)

Voces del Territorio: El arte para la primera infancia en Bogotá.

<https://idartesencasa.gov.co/arte-para-la-primera-infancia/libros/voces-del-territorio-el-arte-para-la-primera-infancia-en>

Artistas Responsables:

Brayan Aguilar.
Carolina Moreno.
Lina Vélez.
Nancy Cortés.
Sandra Castiblanco.
Yulit Cáceres.

Acompañamiento Artístico Territorial:

Hombre del Sol Castro.

Diagramación:

Andrés Esteban Sánchez Luis.
Andrómeda Robin Catalina Contreras Rodríguez.

