aderhac
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MORA

Universidad
La Salle
Costa Rica

Mediación Pedagógica de las Artes
en la Casa de la Cultura de Mora

Mediación Pedagógica de las Artes en la Casa de la Cultura de Mora

Bajo Convenio de la Asociación de Rescate Histórica, Arquitectónica y Cultural del Cantón de Mora y la Universidad De La Salle

Dra. Cruz Prado
Directora del programa de Doctorado
Universidad De La Salle, Costa Rica

Dr. Sergio Nuñez
Director Casa de la Cultura de Mora

Este documento es un agradecimiento especial a:

ADERHAC
Municipalidad de Mora
Personal Docente CCM
Dr. Manuel Zumbado
Dra. Anne Roberts

Video: https://youtu.be/-Qk-HrsagBc

Producción de video
Dr. Sergio Núñez

Edición
Ignacio Fernández

Diseño y Diagramación
Irene Paniagua P. Tel:(506)8717-3939
fractalesgraficos@gmail.com

Cantón de Arte y Cultura

El cantón de Mora en los últimos 20 años viene auto organizándose y transformándose.

Es una época donde han sobresalido una serie de personas idealistas, visionarias y valientes deseosas de despertar una cultura rica históricamente, fortaleciendo, defendiendo una identidad cultural y que hoy en día vemos los resultados y el gran desarrollo humano en todo el cantón.

Geográficamente el distrito central Ciudad Colón es la entrada al cantón desde la capital, abriéndose caminos a los otros distritos con territorios rurales montañosos, boscosos, agrícolas y con una belleza natural, así como de historia, arquitectura y tradiciones.

El desarrollo cultural en estas dos últimas décadas ha sido muy importante y trascendental. La creación de una asociación de rescate histórico, arquitectónico y cultural y paralelamente una Casa de la Cultura ha permitido promover la cultura y el arte con una gran variedad de manifestaciones.

Y es que esta transformación a través de las artes ha tenido un impacto integral en la vida de los moreños. Hoy en día muchas familias conviven directa e indirectamente con el arte, teniendo en su propio hogar una o más personas involucradas con alguna actividad de la CCM expandida por todo el cantón, o con iniciativas independientes que han surgido con estudiantes preparados en nuestra institución.

Contar con sedes en una extensión de 160 kms cuadrados en un territorio rural ha sido todo un reto y aunque la tarea es compleja se ha logrado atender a toda la población interesada.

Conviene también destacar el rescate histórico, arquitectónico y cultural, así como la riqueza heredada de sus tradiciones, costumbres e idiosincrasia de paz, de un pueblo con una tendencia multicultural y con un territorio y reserva indígena Huetar.

La incorporación de familias europeas el siglo pasado y manteniendo una multiculturalidad por la afluencia de vecinos de diversos lugares del país y del extranjero, se continúa desarrollando en un cantón que se ha propuesto seguir un proceso social, cultural, económico, ecológico, turístico, con resultados admirables.

La participación de esta población en la casa de la cultura y sus programas reflejan una pasión por seguir generando nuevos proyectos.

La CCM es una institución donde se imparten artes y desde su fundación en el año 2005, la tendencia

de sus docentes, administrativos, estudiantes y familiares ha sido muy participativa e integrada en todas las actividades, generando un ambiente de cooperación y comunidad que se refleja dentro y fuera de la CCM con mucha intensidad.

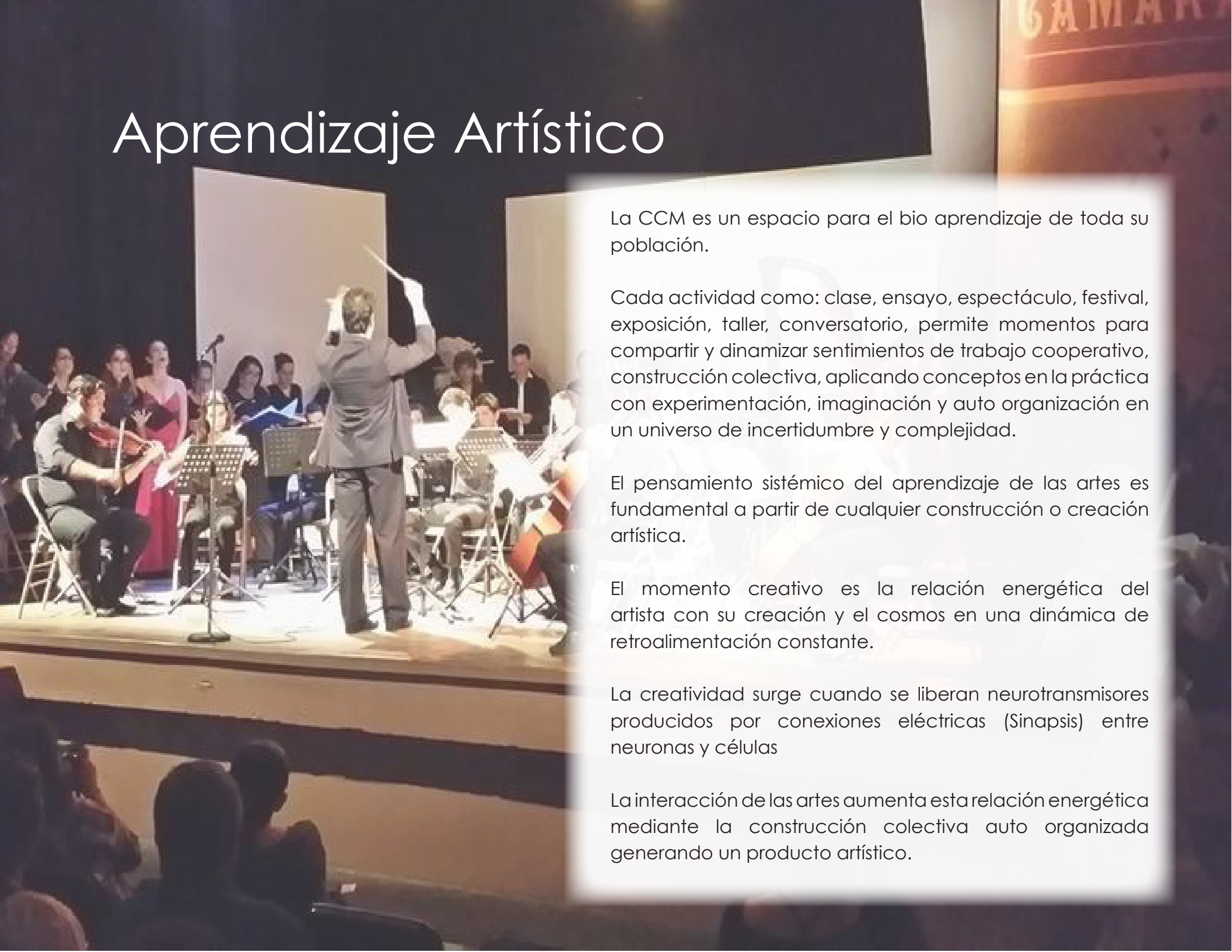
Ciudad Colón en estos años se viene impregnando de arte mediante los proyectos de la CCM e iniciativas privadas inspiradas por el mismo auge de nuestra institución. De la misma forma otras comunidades como Tabarcia y Guayabo cuentan con servicios culturales llevados desde la sede central, y que se han ido desarrollando auto sostenibleme nte.

Los resultados son notables y apreciamos que Mora se ha venido transformando gradualmente en un modelo social ejemplar, esto gracias al desarrollo de la sensibilidad de sus habitantes que participan directa e indirectamente de nuestros proyectos.

Fortalecer nuestras bases como las clases de los cursos a través de una mediación pedagógica efectiva, clara, basada en el aprendizaje y no en la enseñanza, sería fundamental en la sostenibilidad integral academia y artística de todo el programa.

Me convertí en musico en medio de una enseñanza lineal en un paradigma clásico, fue difícil, sin embargo, la complejidad de la música y del Arte me permitieron conocer otros mundos de aprendizaje que transformaron mi manera de pensar. Sergio Nuñez

Aprendizaje Artístico



La CCM es un espacio para el bio aprendizaje de toda su población.

Cada actividad como: clase, ensayo, espectáculo, festival, exposición, taller, conversatorio, permite momentos para compartir y dinamizar sentimientos de trabajo cooperativo, construcción colectiva, aplicando conceptos en la práctica con experimentación, imaginación y auto organización en un universo de incertidumbre y complejidad.

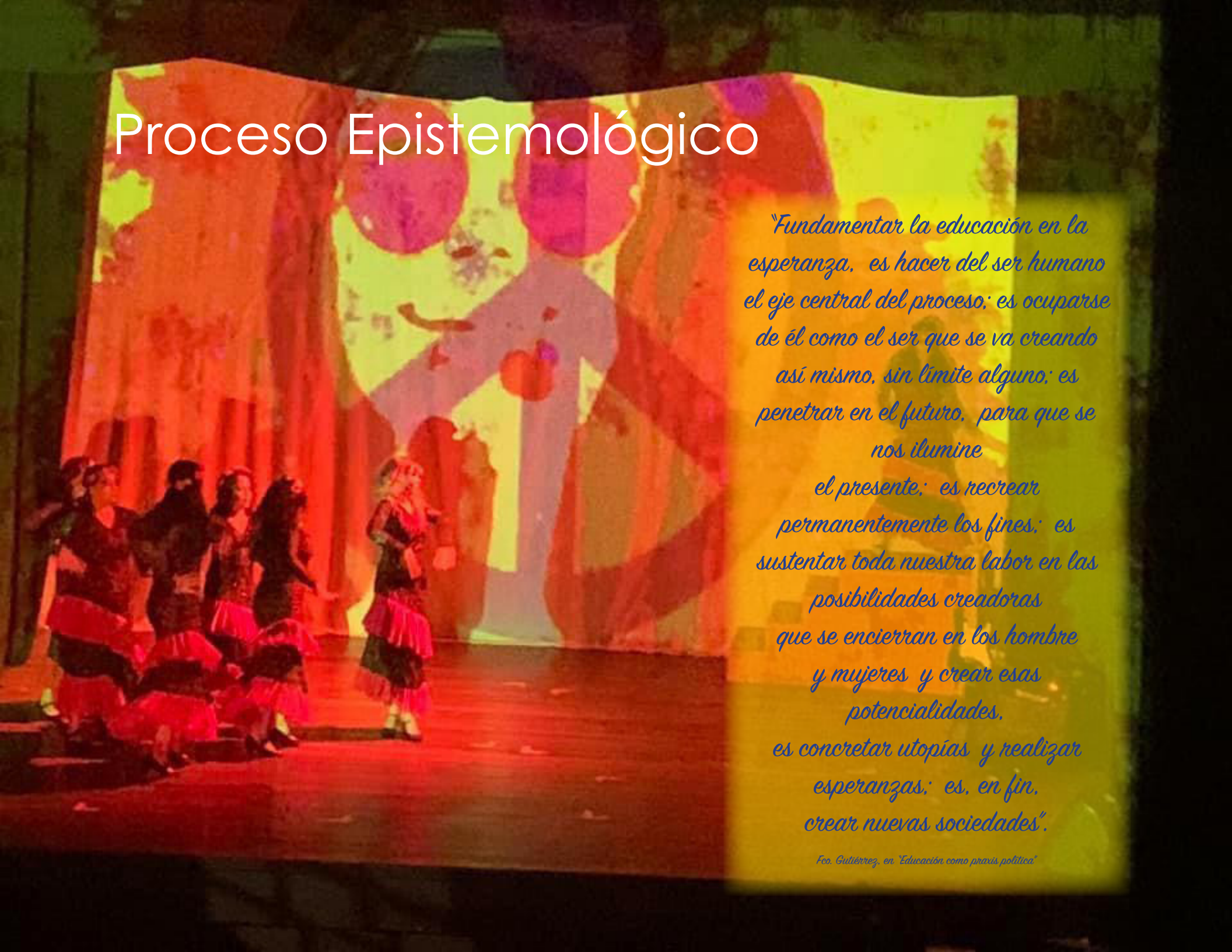
El pensamiento sistémico del aprendizaje de las artes es fundamental a partir de cualquier construcción o creación artística.

El momento creativo es la relación energética del artista con su creación y el cosmos en una dinámica de retroalimentación constante.

La creatividad surge cuando se liberan neurotransmisores producidos por conexiones eléctricas (Sinapsis) entre neuronas y células

La interacción de las artes aumenta esta relación energética mediante la construcción colectiva auto organizada generando un producto artístico.

Proceso Epistemológico



"Fundamentar la educación en la esperanza, es hacer del ser humano el eje central del proceso: es ocuparse de él como el ser que se va creando así mismo, sin límite alguno: es penetrar en el futuro, para que se nos ilumine el presente: es recrear permanentemente los fines: es sustentar toda nuestra labor en las posibilidades creadoras que se encierran en los hombre y mujeres y crear esas potencialidades, es concretar utopías y realizar esperanzas: es, en fin, crear nuevas sociedades".

Fco. Gutiérrez, en "Educación como praxis política"

Hacia la educación que necesitamos

La profundidad de los cambios globales que con tanta rapidez se suceden en este siglo, la acumulación tecnológica basada en la intensidad del conocimiento; la automatización y robotización de la producción; la transnacionalización del comercio; la revolución de la informática, de la biotecnología y de las telecomunicaciones ponen de manifiesto que la historia de la humanidad ha entrado en una etapa sin precedentes y con imprevisibles repercusiones para las sociedades en el siglo XXI.

La educación que necesitamos desborda los estrechos límites de la educación que tenemos centrada en la lógica de la competencia y la acumulación y en la producción ilimitada de riqueza sin consideración a los límites de la naturaleza y a las verdaderas necesidades de los seres humanos.

No podemos seguir malgastando recursos en la búsqueda de una educación de calidad promoviendo antivalores y negando lo más esencial de la naturaleza humana, la comprensión y el sentido de la vida.

Repensar la educación es plantearnos con E. Morín, una reforma paradigmática y no seguir con las desvirtuadas y permanentes reformas programáticas. Una reforma paradigmática se inscribe en los descubrimientos del nuevo paradigma científico que nos obliga a un cambio profundo en nuestra visión del mundo, al invitarnos a ver y analizar la realidad a partir de nuevas categorías de interpretación.

Este cambio paradigmático supone un modo nítidamente nuevo de enfocar la educación. No podemos solucionar los problemas actuales, con las soluciones de ayer, porque eso estaría indicando nuestra incongruencia, y tal vez, nuestra falta de ética con nosotros mismos y con los demás.

Para la superación del pasado es interesante considerar que el presente, de hecho, ya es pasado, y lo que percibimos como futuro, de hecho, ya es presente. Bases de la propuesta pedagógica:

"Debemos abrir caminos: nuevos, flexibles, por los que tal vez transitemos una sola vez; nuevos y sensibles que superen los criterios y normas preestablecidas; nuevas vivencias abiertas a lo holístico y a la realidad viva". F. Gutiérrez

Tendencias de la educación actual	Tendencias de la educación emergente
Pragmático - materialista: Promueve una instrucción racionalista, conceptual, memorístico.	**Intuitivo-Espiritual:** Promueve una educación fundamentada en el sentir, en la afectividad; es espiritual y estética.
Jerárquica-Patriarcal: **-** Consiguientemente basada en el poder, en el control, la sumisión, la coerción y la obediencia.	**Matrística-relacional:** basada en la autoorganización, en redes, rizomas. Es dinámica, amorosa, tierna y se fundamenta en la confianza.
Fragmentada: en tiempo, espacio y planes de estudio. Busca la competitividad, la confrontación, la lucha	**Holística:** integral, circular, reticular. Busca la complementariedad, el diálogo, la colaboración.
Seguridad: Se fundamenta en la verdad, certezas, normas, leyes y reglamentos.	**Incertidumbre:** Se fundamenta en la apertura, la incertidumbre, probabilidad, imprevisibilidad, dinamicidad, por lo tanto, en la búsqueda.
Estructura: Mantiene una estructura y planificación rígidas, con objetivos, metas y organización. Es estática y es lineal.	**Flexibilidad:** La estructura está basada en una planificación blanda, procesual, modular.
Centrada en la enseñanza, en el traspaso de información, en la didáctica, en planes estudios preestablecido, que dan lugar a la organización burocrática, que fomenta actitudes pasivas, receptivas, acríticas	**Está centrado en el aprendizaje,** en la autoorganización de la información, en la autoconstrucción de la persona, en la pedagogía. Fundamentada en experiencias de aprendizaje, da lugar a procesos dinámicos, integrados, participativos, interactivos, interdependientes.

Fundamentos

"Lo que no se hace sentir, no se entiende y lo que no se entiende, no interesa". Simón Rodríguez

a. El sentir como base del proceso educativo

Desde que, a principios de los 90s, conjuntamente con Daniel Prieto, promovimos la "Mediación Pedagógica" definimos la pedagogía como la promoción del aprendizaje en el sentir. Así es como en aquel entonces concebimos la fundamentación del sentir pedagógico.

Sentido viene de sentir. Si queremos dar sentido a lo que hacemos el sentimiento, la intuición, la emoción, la percepción connotativa es el camino a seguir. Todo lo que la persona haga, tienen que tener sentido para ella. Cualquier actividad, cualquier tarea sin sentido lejos de educar, deseduca. El sentido no se traspasa, ni se enseña; el sentido se construye, se hace y rehace en un proceso de descubrimiento y enriquecimiento permanentes.

No son los conocimientos, los saberes, las verdades y los valores que se transmiten a través de discursos, los que dan sentido a la vida. El sentido no está ni en los planes de estudio, ni en los objetivos, ni en el traspaso de los contenidos.

El sentido se entreteje de otra manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada ser, desde los sucesivos contextos en los cuales se vive, desde los procesos, desde las relaciones significativas.

Si el sentido se hace y rehace en el hacer cotidiano, resulta claro que el sentido, dentro de la práctica educativa tiene que ser pedagógico, porque requiere de un método; y en consecuencia de estrategias y procedimientos pedagógicos.

O promovemos un aprendizaje con sentido o por el contrario, imponemos un aprendizaje sin sentido.

El aprendizaje con sentido forma protagonistas, seres para los cuales todos y cada uno de los conceptos significan algo para la propia vida.

b. El ser humano como sujeto del proceso educativo

El sujeto del proceso, lo subrayó Paulo Freire, es el ser humano. El sujeto humano aprende siempre que esté en actitud de aprendizaje, es decir,

que esté en búsqueda, al acecho, siempre que esté abierto y receptivo a la mucha información de la que está saturado el mundo actual. Para lograr esa actitud, el aprendiente debe sentirse bien, estar interesado, querer. En otras palabras el aprendizaje constituye un estado de ánimo que lleva al que aprende a constituirse en sujeto consciente del proceso. Esa actitud de búsqueda, de apertura; ese interrogar a la realidad de cada día, es vivir un riquísimo proceso educativo. Por eso nuestro objetivo esencial debe llevarnos a desarrollar un aprendizaje destinado a desarrollar la capacidad de:

- Sentir, intuir, vibrar emocionalmente.
- Imaginar, inventar, crear nuevos escenarios.
- Saber pasar de un horizonte de comprensión a otro.
- Relacionar y captar las interconexiones entre los fenómenos.
- Expresarse, comunicarse.
- Localizar, procesar y utilizar la inmensa información del mundo actual.
- Buscar causas y prever consecuencias.
- De crítica, de evaluación y de toma de decisiones.
- De pensar en totalidad (holísticamente).

¿Qué implica el desarrollo de las propias capacidades? Implica romper moldes estereotipados e improductivos y abrir el proceso educativo hacia horizontes que buscan el desarrollo del ser humano y no solo llenar la cabeza con mucha información por más importante y actualizada que sea. Implica que el educador o educadora sin dejar de ser enseñante –y buenos enseñantes- tienen que preocuparse ante todo por promover un aprendizaje centrado en el desarrollo del ser humano y no tanto en el cumplimiento del plan de estudios.

"Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, los hombres se educan juntos en la transformación del mundo". Paulo Freire

c. Las relaciones pedagógicas como esencia del proceso educativo

Las relaciones pedagógicas constituyen uno de los aspectos claves para saber si el maestro o maestra siguen aferrados a la vieja escuela o están abiertos a la escuela nueva.

Por las relaciones magistrales, el maestro puede ser autoritario y coercitivo o por lo contrario puede promover:

- El diálogo
- La interlocución
- Las relaciones empáticas

"La educación es el proceso de creación de relaciones posibles, en tanto que la escolarización es el proceso de repetición de relaciones preestablecidas".

Carlos Calvo

- Un diálogo franco, sincero, y real significa la transformación de la enseñanza en un proceso de:
  - Inter-cambio
  - Inter-activo
  - Co-municativo

En un proceso así concebido el emisor-receptor, que es –o que tiene que ser- el educador, envía y recibe mensajes, lo mismo que los envía y recibe el estudiante como perceptor-emisor. Esto significa que educador y educando desarrollan y promueven procesos de comunicación, por eso pueden afirmarse que "educación y comunicación son un mismo y único proceso de co-participación, de co-producción de co-entendimiento y de co-munión".

En síntesis, mejorar la calidad de la educación supone la creación de diálogo abierto, por medio de relaciones intersubjetivas ricas, dinámicas y significativas.

En la mediación pedagógica es afirma que un discurso pedagógico centrado en la experiencia de los interlocutores resulta mucho más rico que otro solo centrado en conceptos por eso que uno de los ejes centrales de todo proceso educativo tiene que ser la interlocución. Sin interlocución no hay acto educativo. En positivo, diríamos, que la interlocución es la esencia misma del acto educativo. La interlocución significa encuentro, diálogo horizontal, tener siempre presente al otro porque partimos de sus experiencias, expectativas, creencias, sueños, deseos… Así misma interlocución implica respeto, tolerancia y reconocimiento de las ideas y los aportes del otro; implica interacción y comunicación.

Para que la interlocución se de en el proceso educativo, el maestro y/o maestra deben cuidar mucho su lenguaje, su estilo y su presencia. La conversación amena, familiar, fluida, transparente, sencilla y clara es el gancho para que se de dicha interlocución. El estudiante no debe sentirse invadido, forzado, violentado.

Se puede llegar a la violencia no por lo que se dice, sino también por la forma en que se dice: la voz, la gesticulación, la mirada deben invitar a la paz, a la armonía, a la concordia.

Las formas de expresión simples, sencillas, amables y humildes son por lo mismo ingredientes importantes y obligantes de la interlocución.

Para el logro de la interlocución, la empatía juega un papel esencial. "La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir como él o ella. Sólo así, en ese encuentro empático, se podrán generar las relaciones básicas del proceso pedagógico".

En este sentido entendemos por interlocución, la capacidad de llegar al otro y de abrir y promover caminos a su expresión. La interlocución da lugar a la alegría de trabajar juntos a fin de hacer atractiva la relación y de facilitar el aprendizaje.

d. La expresión creadora como entorno propicio para el proceso de aprendizaje

Desde el momento en que el estudiante llega a ser dueño de su propia expresión podemos hablar de educación. El proceso educativo será tanto más rico y fructífero cuantas más posibilidades de expresión se le faciliten al estudiante.

Una de las reglas de oro de la mediación es que "sin expresión no hay educación". El estudiante que no logra expresarse es porque se le mantiene reprimido. El dar y encontrar sentido no es solo cuestión de comprensión, sino, sobre todo, de expresión.

La capacidad de expresión significa que el que estudia no solo domina el tema estudiado sino también, los diferentes lenguajes y medios de expresión. Significa que ha logrado la claridad, coherencia, seguridad, riqueza y belleza en el manejo de las formas de los diferentes leguajes.

"Preferiría, francamente, pintar, diseñar, cantar, bailar, hacer mimo o teatro y expresar lo que escribo en movimientos, ritmos, olores, luces y sombras que pudieran expresar mejor lo pensado, al menos, dejar constancia que lo que pienso tiene sus raíces en mis emociones, gracias a las cuales, me comunicocon el mundo y contigo y con los otros,: emociones que vivo,con mis altos y bajos, mis rechazos y bienvenidas na la vida, mis cualidades y debilidades, mi claro, mi oscuro". Joost Kuitembrower

Una educación que no pasa por la constante y rica expresión de sus interlocutores sigue empantanada en los viejos moldes de la respuesta esperada y de los objetivos sin sentido.

La comunicación vivencial y la expresión y grupal genera un clima singularmente propicio para elevar la calidad de la educación. La escuela nueva es impensable si no logra generar climas propicios a ese tipo de expresión vivencial que conlleva una gran liberación de normas y controles extremos coertivos.

El ejercicio frecuente de la expresión y comunicación permite desarrollar actitudes positivas en el propio estudiante como el compromiso, la iniciativa, la desinhibición, a la opción personal, la autoestima, etc.

La expresión creadora hace posible el establecimiento de un ambiente lúdico que da seguridad y ayuda a desarrollar el talento creativo y el respeto por los demás. La represión prolongada y forzada de la expresión creadora dice Torrance, trae serias incapacidades para el estudio. Sintetizando, diríamos que la expresión creadora lleva al estudiante a dar el paso de receptor de información, al de creador, rompiendo así la dicotomía de mero espectador o recreador del mundo.

En la mediación pedagógica consideramos al grupo como un ámbito privilegiado para el aprendizaje. La clave está, precisamente en la dinámica y la riqueza aportadas a través de la confrontación de ideas y opiniones que ponen en juego las experiencias previas y la posibilidad de logro de consensos y disensos, en un proceso de expresión y reflexión.

Las formas de expresión requieren sin duda alguna, procesos de capacitación que llevan al conocimiento y práctica de diferentes recursos expresivos que posibiliten la expresión personal y grupal. Lo pedagógico es saber integrar el desarrollo de la expresión con la apropiación y profundización de los conocimientos. Todo acto de conocimiento requiere de formas de expresión.

Experiencias de profesores de la CCM

Conexión Músico - música – Cosmos

(Sergio Nuñez, extraído de tesis doctoral)

"Un campo de fuerza, se convertía en materia cuando la energía cósmica actuaba sobre él y cuando esta acción cesaba, la materia se desvanecía y volvía al Akasha" Nicolás Tesla

Si trasladamos este pensamiento a una ilustración: persona- música –cosmos, vemos como la persona vibra con la música expandiendo ondas que se diluyen en energía en un universo de constante movimiento de información. Cuando las ondas sonoras retornan se integran a la persona haciéndolas parte de esta nuevamente, pero con una riqueza informativa nueva y adicional. Estas vibraciones musicales retornan retroalimentando el proceso, dotándolo de más confianza e inspiración.

"La música es una sustancia informada que vive y viaja por el universo infinitamente".

La música es un todo en la vida y cuando la expandimos en el entorno, nos movemos en una danza cuántica y proyectamos sonidos que se transforman en ondas vibratorias que fluyen caóticamente en forma de bucles que también nos retroalimentan, y son vibraciones que la persona autoorganiza y proyecta nuevamente.

"La emisión de un sonido trasciende de las leyes físicas a las metafísicas y este trasciende su proyección en el universo hacia el metaverso".

Un retorno relativo y cuántico

En este retorno o retroalimentación entre la persona (P) y la música (M), no es completo el proceso si no hay una proyección de ambos elementos hacia el cosmos (C) y hacia lo interno. El paradigma clásico se ha quedado estacando en la relatividad entre P y M, ignorando C.

Paradigma clásico Musical= P + M

Paradigma Emergente musical= P+ M + C

El paradigma emergente de la música relaciona los tres elementos entre sí, y los ubica en un universo cuántico, donde se mueven y danzan los tres sin perder la relación "einsteniana.

¿Qué es el vacío cuántico sonoro?

Todas las partículas que tienen una propiedad cuántica conocida como spin tienen un efecto magnético o más bien un momento específico magnético, este impulso está registrado en el mar de energía virtual del vacío en forma de mininos vórtices, los cuales llevan información de manera parecida a los impulsos magnéticos grabados en un disco compacto. Estas diminutas estructuras que giran, viajan a través del vacío e interaccionan. De igual forma los vórtices están vinculados por ondas que cuando se juntan forman figuras de interferencia llamadas ondas de torsión que son las que enlazan al universo.

El vacío cuántico musical está formado por estos vórtices, los cuales graban la información sonora magnéticamente y a través de las ondas de torsión enlazan la información de otros vórtices.

"Un sonido instrumental es procesado en el caos de un vórtice autoorganizándolo y luego proyectándolo".

De esta forma el vacío cuántico graba, transporta y enlaza la energía sonora.

Campos akásicos y mórficos en el aprendizaje musical.

"La evidencia de que existe un campo informativo cósmico no es directa, sino que debe ser reconstruida a través del razonamiento.
El campo Akásico es percibido" (Lazlo)

El Campo Akásico en la Educación actual

El campo akásico es la información interconectada que fluye sin parar desde siempre y para siempre por el universo. Este campo A proyecta la información a través de hologramas que se sintonizan con todas las cosas dando coherencia a un todo.

El mundo actual no lo percibe y lo ignora y no se da cuenta de la importancia de este campo en nuestras vidas.

En realidad, las unidades de información como ideas, conceptos, pensamientos son las que crean la realidad y no las unidades de materia y energía.

Nuestros sentimientos, pensamientos, deseos etc., en un orden implicado, o sea hacia lo interno, son limitados, pero si estos los desarrollamos hacia el exterior en el orden explicado se ampliarán sin límites hacia la totalidad.

El aprendizaje musical debe estar resonando en la totalidad colectiva. La estrategia es aprender desde el orden implicado hacia el explicado vibrando y resonando con todos en un mar de infinitas posibilidades.

No solo aprendemos con la vista, el oído y los otros sentidos. La educación musical actual debe promover otras opciones como activar los neurotransmisores en el cerebro mediante el recuerdo y la intuición. También con una visión de que la información que recibimos se procesa en el orden implicado y filtramos solo lo que nos interesa pero que al proyectarlo al exterior se podrá transformar en un infinito de posibilidades

Resonancia mórfica

La memoria colectiva en los humanos se debe a lo que llamamos resonancia mórfica, un principio de memoria colectiva en todas las especies en otras palabras los pensamientos humanos están enlazados con la naturaleza con conexiones no locales, por ejemplo, lo que en este momento hacemos afectaría inmediatamente en otro lugar del universo.

Lazlo nos explica como los hologramas isomórficos en el campo A se llegan a conjugar y pasarse información.

Dos sonidos de dos violines diferentes producidos al mismo tiempo se conjugan y pasan a ser un solo sonido con información en niveles de afinación y de timbre.

La teoría de la resonancia mórfica, es una posible explicación científica a la interconexión que muchas personas perciben entre sí, a distancia. Esto no es sólo una teoría para explicar la resonancia, sino para explicar la evolución conjunta de una especie influida por campos colectivos de información independientemente de su genética: ideas, pensamientos y acciones que se convierten en hábitos y que van in-formando la memoria que comparte una especie y de esta forma interviniendo en su desarrollo.

Jung tenía el problema de cómo explicar la manera en que una persona en Suiza puede heredar los mitos de una tribu africana sin un vínculo genético", dice Sheldrake. Y añade que la resonancia mórfica aplica a todas las especies y todos los animales se alimentan de una memoria colectiva y contribuyen a ella.

Esta memoria colectiva no se ubica en el cuerpo, sino en la naturaleza misma, difundida como un campo y es sintonizada a través de lo que llama resonancia mórfica.

La mente debe estar consciente de la conexión con estos campos. El hecho es que el pensamiento influye y puede transformar las moléculas de la realidad.

Tenemos entonces un poder en la mente que en la educación actual debería ser parte de sus principios. Me parece que la sociedad actual aún no reafirma esto, porque es un tema polémico como otros en esta transición de cambio de paradigma.

La educación de este siglo tiene que desarrollar este nivel mental.

Un ejemplo tan simple como recomendar usar el poder de su pensamiento y aprender mejor y se convierta en profesional, contrario a la educación pasada que quienes lo lograron por iniciativa propia y no por la recomendación o motivación de un sistema educativo.

Solo el deseo, la imaginación, el sueño, la fantasía, del querer hacer algo extraordinario en la vida, y tener la fe, la disciplina y la pasión para lograrlo, es como el proceso de este pensamiento generador en un mundo de posibilidades al que llamamos realidad pero que en sí solo son posibilidades.

Un aprendizaje complejo, y transformador

La educación de este siglo debe generar una mediación muy efectiva y adaptable, la cual debe despertar siempre el interés en la gente para que esta abra su mente y que el deseo por aprender y ampliar su conocimiento sea constante y motivador. La mediación debe generarles un salto cuántico y a la vez una transformación donde el aprendizaje sea deleitable, fluido, atrayente y trascendental.
Esta transformación es un salto cuántico en el cerebro global. Es en este punto donde activamos un poder mental positivo para lograr todos los propósitos en la vida.

El cerebro global funciona como un pensamiento sistémico coherente que debe introducir la educación de este siglo para facilitar el proceso de aprendizaje. (Estamos conectados en las funciones cerebrales, aunque no tengamos una relación genética) Lazlo

Es un pensamiento contagiante y motivador, es un salto cuántico, es dejar el pensamiento vertical y pasar a un modelo horizontal, donde aparece la intuición como una manifestación de capacidades extrasensoriales como la telepatía y la autosugestión.

La propuesta es ir transformando una cultura racional a una cultura intuitiva, la cual siempre ha estado presente en nosotros. Sin embargo, las sociedades occidentales la han reprimido por el interés de controlar el conocimiento para sus objetivos, por lo cual ha demostrado una estrategia equivocada.

La cultura de la intuición permitirá ver con otros ojos el mundo y sentirlo nuevamente parte de nosotros. Es despertar los instintos básicos de armonía y amor por el medio ambiente y el gusto por la belleza universal.

Hemos visto y sentido en nosotros mismos y en las otras personas como la intuición es más efectiva para la toma de decisiones que un proceso racional que en vez de darnos una respuesta o decisión nos puede confundir o dejar insatisfechos.

Hay muchas formas de abrir o activar la intuición, de las cuales ya están en práctica por muchas personas en este mundo a niveles individuales, y grupales, como la meditación, el yoga, la concentración, la creatividad y algunas otras que estimulan estas áreas de la mente y el cerebro. (Equilibrio de los dos hemisferios del cerebro). Lazlo.

Proponer una estrategia institucional de elaborar algún proyecto, donde participe toda la población dirigiendo sus pensamientos colectivos convirtiéndolos en una fuerza mayor en donde el proyecto genere un bienestar para la institución.

(Aprendizaje Complejo musical)

La auténtica comprensión de la música reside en:

Entender una sola nota, un solo sonido.
Una sola red de vibraciones,
escuche ese sonido con atención.
Ese sonido es usted

Carlos Fregtmann

La mente como flujo de energía es la fuente del procesamiento de la información, es un océano de conocimiento de sentimientos y de emociones conectados con el universo, y esta información que entra y sale constantemente, es la que nos hace ser mejores humanos,

"Somos lo que aprendemos"

Es aquí donde el aprendizaje musical integral entra en la complejidad. Este proceso es caos, es creatividad y autoorganización

La mente fluye en un todo y el todo en la mente y se unen gracias a estos flujos manifestados a través de los sentimientos y pensamientos, los cuales los percibimos en sus destrezas, su creatividad, sensibilidad y talento para las artes.

En el aprendizaje integral de la música, estos dos elementos: sentimiento y pensamiento son una asociación fundamental en este proceso. El factor inspiración es el momento de penetración (insight) que está más allá de la materia y la mente y se da en momentos de Sincronicidad, creando un flujo de creatividad por encima de los patrones y reglas previas a la obra de arte o pieza musical, (activamos una conexión cósmica).

Cuando tocamos un instrumento, la cognición tiene en su procesamiento no solo la manipulación de símbolos, sino también un procesamiento de estímulos corporales y mentales recurrentes. La sincronía materia- mente presente en la actividad interpretativa es un desprendimiento de lo cognitivo entrando en otra dimensión cósmica (una energía emocional e inspirativa).

La información que intérpretes musicales tienen en su mente es como códigos aprendidos a través de las partituras (visión) o los sonidos (oído), esta información la pueden transformar de acuerdo a su gusto, estética, creatividad e inspiración

Este contacto de la mente con el arte es un todo, es como un océano de sensaciones el cual está conectado en su totalidad y nunca se separa.

La música es materia que fluye en el tiempo y el espacio, los momentos de más plenitud para el intérprete o quien escucha son los momentos de Sincronicidad y en estos momentos es cuando estamos lejos del ego y todo patrón de consciencia. Es una enacción, porque en ellos hay una sincronía mente – materia que enaltece el espíritu en un proceso de poder creativo, imaginativo y transformativo.

El proceso caos –auto organización = música

En el nuevo marco conceptual de cognición, la música es un claro ejemplo de percepción, emoción y acción.

Al interpretar el instrumento vivimos los tres sistémicamente, por ejemplo, en la percepción musical como proceso psicológico integrado se dan procesos de memoria, motivación, emoción y en donde la acción unifica e impulsa estos para dar un resultado estéticamente bello.

En otras palabras y según la teoría de Santiago, nos acoplamos no solo a nuestro entorno sino también alumbramos nuestro mundo interior que está íntimamente vinculado con el pensamiento y la consciencia.

Todas estas etapas mencionadas, las debemos poner en práctica en conjunto para que este flujo constante de información o energía se auto organice durante el proceso.

Generalmente en esta autoorganización pueden aparecer nuevos elementos enriquecedores como: sonidos, colores, pensamientos, ideas. Estas relaciones entre estos elementos podrían verse como una autopoiesis, por ser un patrón de organización donde se le da "vida "a la música.

Otras experiencias de Mediación pedagógica de la CCM

Clases de clarinete (Fabiola Porras)

Primeramente, debemos enamorarnos de la música como un regalo de la vida. Una clase instrumental en este caso de clarinete debería ser un momento muy especial entre dos personas o más.

Interpretar el instrumento es compartir los sentimientos y emociones que se sienten y viven en este proceso. Desde los primeros pasos del aprendizaje del clarinete, el profesor debe ir compartiendo todas sus experiencias de los procedimientos del enamoramiento por el instrumento.

Algunos ejemplos:

Sensibilizar a cada estudiante de donde viene un clarinete de como se hizo y de donde viene los materiales que son parte del universo y de la misma forma que amamos al universo y la vida, amamos la creación de un instrumento musical.

Aprender la técnica del clarinete es como aprender un idioma (gramática, escritura, lectura, fonética), de la misma forma el aprendizaje del clarinete debe trabajar sistémicamente la posición, el sonido, respiración, etc.

Dejar siempre claro que la música sale del clarinete en forma de vibraciones que emergen desde el cuerpo de un músico en vibración y se proyectan en un cosmos también vibratorio. Esta relación sistémica e integral es la música siendo espacio y el espacio siendo música.

El instrumentista debe ir entrando en la pureza de la música mediante la práctica continúa como meditando e ir transformándola en los mejores sonidos y melodías convirtiéndose en un placer espiritual.

Escuchar para entender y disfrutar de cómo otros músicos están interpretando sus emociones y sentimientos y dejarse ir dentro de ellos, es otra

forma de vivir la música a plenitud y ser parte de ella desde el afuera como parte de un todo. Sin embargo, debemos ser muy claros que la técnica debe ser muy clara y natural con un proceso sano para cuerpo y mente y cada minuto de practica debe ser con sentido y productivo.

Mediación clases de Canto (Prof. Allan Quesada)

La mediación es una relación entre profesor estudiante, donde ambos aprenden y se benefician mutuamente, es cooperación, entonces es importante al iniciar un curso conocer las aspiraciones, los intereses y los sueños del estudiante. En base a esto ofrecer una metodología que estimule al estudiante, ya sea para crecimiento profesional o solo por terapia. Si el interés es por terapia, se le ofrece una metodología que lo haga sentirse cómodo, el estudiante propone el repertorio que lo ayuda a sentirse bien, y en base a éste se le recomiendan las mejoras posibles para hacerlo más placentero. Si fuese por crecimiento profesional, se asigna el repertorio adecuado a su crecimiento técnico, tipo de voz, y aspiraciones, si alguna obra asignada produce bloqueo o desinterés, el estudiante puede escoger parte del repertorio y a través de éste, el profesor puede hacer las sugerencias técnicas para mejorar, convirtiéndose en otra forma efectiva de aprender.

La motivación puede surgir con experiencias nuevas, por ejemplo, experimentar con una obra de un género desconocido para el estudiante, explicando el contexto, historia, iniciando desde la interpretación, puede enamorar al estudiante.

El ser humano puede aprender sin límites y así ha sido durante su evolución, somos creados con esa naturaleza y en el caso del canto lo vemos mediante la respiración y la proyección de sonidos, por ejemplo, es la misma de un recién nacido. Esta naturalidad la alteramos con técnicas equivocadas y es contraproducente porque frenamos los procesos genuinos.

Así que cuando iniciamos a cantar debemos la base de la interpretación salirnos de esas ataduras técnicas e imaginar la simplicidad de la vida, es como revivir la libertad de niños cuando jugábamos y nos divertíamos llevando esa misma energía de sensaciones y emociones a este momento de la creación musical o artística, aquí todo va fluir más natural y nos sentiremos más felices, resolviendo problemas técnicos a través de una interpretación genuina.

Artes Visuales (Prof. Rubén Monsalve)

El proceso pedagógico está muy relacionado con los materiales a usar. El aprendizaje se desarrolla

desde la imaginación y poder creativo de cada estudiante. Por ejemplo, se tiene un lienzo blanco u hoja blanca, y se inicia libremente con técnicas como mediante huellas, esponjas o plantillas donde se improvisan algunos trazos y a partir de aquí comienzan a aparecer figuras a las cuales se les continúa dando forma de acuerdo al gusto y estética de quien aprende. El nivel que puede evolucionar cada estudiante depende en gran parte de su pasión e interés por el arte y de éste como parte en su vida.

La motivación y mediación de avance supervisado del profesor es fundamental en el proceso de auto confianza de su creatividad y felicidad.

El proceso artístico es una creación colectiva que abre las posibilidades de imaginar tantos mundos posibles y materializarlos con los elementos propios de cada disciplina artística, trabajando con lo múltiple y heterogéneo, analogando las ideas en nuevas composiciones.

En la CCM la experimentación y creación disciplinar donde cada disciplina desarrolla actividades propias de la misma, por ejemplo composición musical, exploración del movimiento corporal, y acción escénica, búsqueda de de imágenes visuales y la utilización de elementos tecnológicos.

Artes coreográficas (Profesora María Campos)

Primeramente, el instructor tiene que sentir profundamente, con toda su alma y pasión, lo que va a transmitir y compartir a sus estudiantes y contagiarlos de esa misma energía para que el proceso de construcción colectiva sea productivo. La conexión en las clases de danza se puede alcanzar mediante ejercicios de calentamiento mental y corporal donde el ritmo y la respiración son elementos para encontrar la sintonía.

Nos parece importante el lenguaje creativo de cada profesora. Somos por naturaleza creadores, y podemos construir con los movimientos, las emociones, gestos y conceptos, diferentes mensajes mediante coreografías.

Importante la disposición y apertura de todas ellas, quienes con una Actitud muy humilde participan de procesos de experimentación y exploración, presentando así nuevas y variadas puestas en escena.

La libertad en nuestro trabajo, nos introduce en un espacio sin límites, algunas jóvenes lo logran con más facilidad en los procesos creativos y de aprendizaje que otras, pero sí se aprecia como todo el departamento va de la mano en la construcción colectiva y artística.

Profesora Gabriela Hernández

Evocar los verdaderos sentimientos de cada persona y transformarlos en movimientos es una de las razones en las que basamos las experiencias de aprendizaje.

Otro aspecto es inculcar en cada artista una formación integral con las otras artes como la música y las visuales.

Teniendo en los espectáculos una forma de mediación con un lenguaje artístico más amplio.

Hay espectáculos que tienen etapas de experimentación donde implica improvisar acciones y movimiento, crear música e imágenes. Al inicio gran parte de este proceso se realiza de manera disciplinar, pero hay momentos donde las disciplinas empiezan a acercarse: la música observa el movimiento la danza escucha la música las imágenes visuales surgen del movimiento y sonido, el movimiento Cota el color, forma y luz

Mediación de un Espectáculo

Un excelente ejemplo de construcción colectiva y autoorganización.

Generalmente un espectáculo artístico abre la puerta a un universo de imaginación y creatividad. Los espectáculos de la CCM inician su creación a partir de este pensamiento complejo y sistémico.

Los resultados de la CCM en 16 años son muy claros, obteniendo gran cantidad de diferentes estilos de espectáculos, lo que ha producido una unión muy grande de todas las familias artísticas de la institución formando cuatro grandes compañías integrales y sinérgicas:

La compañía Lírica, productora de las puestas en escena de pequeñas óperas. Zarzuelas y otros musicales

La compañía Folclórica, produciendo con Música en vivo, danza, declamadores y escenografías, temáticas muy variadas de nuestro folclor y cultura. La compañía popular, es la encargada de producir espectáculos musicales tipo Rock sinfónico, plancha Sinfónica y este tipo de puestas en escena La compañía de Danza, produce espectáculos de gran magnitud como Pedro y el Lobo de Prokovief, además de espectáculos originales CCM como: recordando Woodstock, Lo esencial del Tiempo, Homenaje a Michael Jackson.

Sobre el proceso de creación colectiva de un espectáculo artístico.

Una obra de arte es el resultado de la creación entre el artista y su acto creativo, la obra misma y el espectador ; está relación se vuelve aún más compleja en una creación colectiva donde interactúan varias subjetividades desde el pensar, su hacer su convivir... Investigar un proceso creativo va más allá de la indagación acerca de lo conceptual y técnico en el arte, es ver el Cosmos en la creación artística.

La creación colectiva del espectáculo, todo no es más que una sola cosa.

En la creación colectiva los procesos artísticos pueden ser compartidos no solamente en la fase de materialización sino en la etapa de conceptualización, lo que significa aceptar la corresponsabilidad y reconocimiento de coautoría para los participantes de la creación de una obra o proyecto artístico. De esta manera la creación colectiva no anula los procesos creativos sino que se nutre del intercambio y la búsqueda del consenso entre ellos

Tomando en cuenta su organización la creación colectiva es un proceso complejo para alcanzar un objetivo común, que se da en un grupo de

personas las cuales siendo diferentes, comparten motivaciones y experiencias, con independencia de la forma de organización y relación que se establece entre ellas. (Marín 2009)

El proceso de la Producción de la obra es el resultado de la decisiones colectivas sobre el tipo de creación que quiere realizar, tema abordar y sus características, espacios de realización y tiempos de ejecución, como también del proceso mismo de construcción de la obra, tomando en cuenta diferentes prácticas de cada disciplina artística y equipo de trabajo.

A la vez el proceso de creación colectiva se desarrolla en tres dimensiones interdependientes: el proceso artístico, el grupal y la circulación de la obra.

El proceso artístico es una creación colectiva que abre las posibilidades de imaginar tantos mundos posibles y materializarlos con los elementos propios de cada disciplina artística, trabajando con lo múltiple y heterogéneo, analogando las ideas en nuevas composiciones.

En la CCM la experimentación y creación disciplinar donde cada disciplina desarrolla actividades propias de la misma, por ejemplo composición musical, exploración del movimiento corporal, y acción escénica, búsqueda de imágenes visuales y la utilización de elementos tecnológicos.

El proceso grupal se alimenta de las ideas de cada integrante así como los intereses grupales y sus potencialidades. A la vez proceso grupal depende de la experiencia, motivaciones, y personalidades de los participantes. Dando estos sentimientos espacio a la conformación de equipos y un cuerpo artístico de trabajo.

Las temáticas a trabajar en el proceso de construcción son consensuadas y hacen reflexionar a cada integrante sobre la realidad que surge del mismo tema.

Crear colectivamente permite pensar desde nosotros y no como, individuos aislados y más bien como participantes pertenecientes de un todo.

Hay espectáculos que tienen etapas de experimentación donde implica improvisar acciones y movimiento, crear música e imágenes. Al inicio gran parte de este proceso se realiza de manera disciplinar pero hay momentos donde las disciplinas empiezan a acercarse: la música observa el movimiento la danza escucha la música las imágenes visuales surgen del movimiento y sonido, el movimiento Cota el color, forma y luz

Algunos espectáculos son creados en el proceso del trabajo y no metodológicamente, lo que reafirma el carácter complejo de la investigación de las artes .

La creación colectiva es posible si existe la interacción entre sus integrantes, más que una simple participación la interrelación de las actividades de las personas participantes del proyecto hace que la acciones de cada persona influyen en las otras y estas a la vez influyen en ella

El colectivo creador se vuelve una estructura colectiva resonante cuyo funcionamiento se basa en la sinergia que es el comportamiento coherente de todas sus partes.

Reflexiones Finales

Nuestra institución a sus casi 16 años de su fundación es un claro ejemplo de auto organización y transformación.

Muchos años de gran esfuerzo de mujeres y hombres comprometidos y apasionadas de un proyecto complejo generador de sueños, de oportunidades y mucha felicidad para miles de personas que han sido parte de la Casa de la Cultura de Mora.

Y es que el Arte es un universo de posibilidades de creaciones y manifestaciones con variables estéticas, es un campo vibratorio que nos transporta a lugares nuevos y maravillosos.

La CCM en todo este tiempo ha sido transportada por esta energía, venciendo adversidades y obstáculos, logrando más fuerza transformadora y experimentando saltos cuánticos.