

CURSO “EL ARTE DE EMPRENDER”- PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

ABSTRACT DEL PROGRAMA

¿Qué pueden aprender los emprendedores de los artistas? Esta fue una de las preguntas centrales planteadas en el proyecto pedagógico del Arte de Emprender.

En la actualidad, vivimos en un mundo altamente técnico, basado en datos y saturado de mercado, lo que ha generado la necesidad de individuos que posean aptitudes estrechamente relacionadas con la inventiva, la empatía, la alegría, el significado y la creatividad. Las soluciones deben ser no solo funcionales, sino también significativas. En nuestras instituciones, enseñamos a los jóvenes emprendedores la importancia de responder a las necesidades sociales a través de invenciones que pueden generar cambios positivos. Sin embargo, también debemos crear las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar diseños y narrativas nuevas y mejores que conecten con los usuarios.

En el centro de este programa se encuentra la idea de que los nuevos líderes, especialmente los emprendedores, deben ser sensibles a su entorno para generar un impacto significativo; deben convertirse en verdaderas personas empáticas y narradores con la capacidad de relacionarse y conectar con los demás. A través del arte, podemos crear un camino hacia la comprensión y establecer conexiones colectivas significativas, lo cual puede ser fundamental en una educación emprendedora con propósito.

En un contexto pospandémico, las instituciones de educación superior (HEIs) se han enfrentado a la necesidad y el deber de innovar en sus estrategias pedagógicas, no solo para adaptarse a las necesidades y expectativas de los estudiantes en un entorno en constante cambio, sino también para formar individuos críticos y sensibles que estén preparados para superar y anticipar las necesidades de la sociedad, a través de soluciones e innovaciones que, además de ser funcionales, transmitan un valor agregado para posibles audiencias y usuarios: significado, conexión y propósito. Este enfoque tiene como objetivo formar líderes empresariales y emprendedores sensibles y exitosos que puedan crear constantemente ventajas competitivas en mercados saturados.

El Arte de Emprender nació como un proyecto pedagógico inspirado en el movimiento Impresionista de mediados del siglo XIX. Ellos se atrevieron a proponer una representación pictórica diferente a la hegemónica en otros momentos históricos, lo que implicó desarrollar

un nuevo concepto, atreverse a comprender el mundo desde otra perspectiva. Por lo tanto, transgredieron los estándares ya consolidados a través de sus pinceladas.

Es a partir de esta iniciativa pedagógica que se creó el curso “El Arte de Emprender”, el cual busca el desarrollo de los estudiantes y la identificación de competencias inspiradas en lo que caracteriza a los artistas y emprendedores en su proceso creativo, mediante algunas técnicas artísticas. Elementos como la intuición, la creatividad, la capacidad de generar impacto y la identificación de oportunidades en diversos entornos son fundamentales en el ejercicio artístico. También se han identificado como centrales en la actividad emprendedora, por lo que este curso busca integrar ambas dimensiones y contribuir a una formación integral individual.

Estas competencias también se enmarcan dentro del concepto de emprendimiento concebido en la Universidad del Rosario, que va más allá de la idea tradicional de convertir una idea en una empresa. También se refiere a la capacidad de los seres humanos para identificar necesidades y transformar problemas en oportunidades mediante el desarrollo de iniciativas innovadoras centradas en el bien común.

Adicionalmente, este proyecto ha sido apoyado por varias áreas de la Universidad del Rosario entre las que se encuentran la Facultad de Creación (FaCrea), el Museo, la Decanatura del Medio con el programa UR Emotion, el Centro de Formación de Ética y Ciudadanía Phronimos y profesores de la Escuela de Administración y Ciencias Humanas, quienes comienzan a tener un interés por el llamado que hace la Universidad del Rosario a volver el aula un laboratorio que no solo quiera formar en una disciplina o que su objetivo de formación sea únicamente adquirir un conocimiento, sino que realmente vaya a la formación holística de los estudiantes y que los prepare, incorpore habilidades y competencias para el siglo XXI y los forme emocionalmente y de forma ética.

El curso del Arte de Emprender fue diseñado para ayudar a los participantes a adquirir una mayor comprensión del valor del arte y lo que puede contribuir a la formación emprendedora integral de las personas a través del desarrollo de competencias clave que conduzcan a un proyecto de vida con propósito. Los participantes aprenden y descubren los elementos esenciales y las competencias en cualquier proceso creativo, comprendiendo que crear una solución a través del emprendimiento es un proceso creativo que requiere sensibilidad, intuición, propósito y emoción, elementos críticos en el ejercicio artístico. El programa Arte de Emprender integra ambas dimensiones a través de la exploración de técnicas y contextos artísticos innovadores. Como innovación pedagógica, desafía a los participantes a aprender empatía a través de las apasionadas pinceladas de Van Gogh y a visualizar la innovación en el kirigami arquitectónico de Matsahiro Chatani.

La Universidad del Rosario es pionera en Colombia y la región en ofrecer este tipo de curso internacional, en el cual la historia del arte y la didáctica son las estrategias centrales para enseñar habilidades y mentalidad emprendedora. En otras palabras, el Arte del Emprendimiento desafía a los individuos a comprender el emprendimiento a través de la mirada de los artistas. Además, la singularidad y el éxito del curso también se basaron en su componente interdisciplinario y colaborativo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Objetivo general:

Adquirir una mayor comprensión del valor del arte y de lo que puede contribuir a la formación integral del estudiante y al desarrollo de competencias clave para liderar un proyecto emprendedor con un propósito, a través del conocimiento de algunos artistas, movimientos y técnicas artísticas.

Objetivos específicos:

- Analizar el concepto de emprendimiento y el proceso de iniciar un nuevo negocio a través del arte.
- Fortalecer el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, articulando el arte y el emprendimiento como procesos creativos que contribuyen al desarrollo de sus proyectos de vida alineados con sus intereses y las necesidades de sus contextos.
- Proporcionar espacios a través de técnicas artísticas donde los estudiantes puedan ejercitar el hemisferio derecho del cerebro, asociado con los procesos creativos, perceptivos e intuitivos, a través de sus sentimientos, pensamientos y acciones.
- Fortalecer habilidades emprendedoras enmarcadas en el proyecto pedagógico de El Arte del Emprender.
- Brindar espacios reflexivos para que los estudiantes aprendan a vivir vidas con propósito, impacten positivamente sus entornos y aprecien el arte como medio de inspiración.
- Combinar conceptos y técnicas artísticas para leer el contexto y la sociedad como factores que influyen en el proceso emprendedor.

Perfil del participante:

Estudiantes proactivos de todas las disciplinas que deseen convertirse en agentes de cambio y ampliar su visión del mundo a través del emprendimiento y el arte.

Metodología:

La estrategia de aprendizaje se basa en la co-creación, promoviendo espacios colaborativos enfocados en la participación activa y la construcción de conceptos y conocimientos apropiados a través de la experiencia. UR Emprende ha desarrollado un enfoque pedagógico inspirado en el arte para fomentar el desarrollo de proyectos de vida con propósito y promover el talento emprendedor e innovador como parte de la formación necesaria y sello del espíritu Rosarista, generando una experiencia única a partir de procesos creativos.

Beneficios del Programa:

- Potenciar la capacidad creativa de los participantes al fomentar su sensibilidad hacia el mundo que les rodea.
- Contribuir al desarrollo de proyectos de vida al reconocer la importancia de combinar el sentir y el pensar.
- Identificar y resolver problemas, innovar y crear soluciones al entender la interfaz entre la apreciación del arte y el emprendimiento.
- Fortalecer la intuición para la toma de decisiones mediante el cultivo de una visión crítica y constructiva del entorno.
- Ser resilientes, vivir en comunidad y conectar con el entorno a través de la comprensión y apreciación del arte y del proceso de emprendimiento.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

Se ofreció como un curso de verano en línea de 16 horas, en el cual estudiantes de diferentes países, culturas y antecedentes pudieron inscribirse. Se dividió en cinco sesiones, cada una impartida por un arquitecto, un diseñador y cantante, un pintor, un periodista y un administrador de negocios. Todos ellos, ejemplos destacados del espíritu emprendedor en los propios campos de experticia, abordaron los siguientes temas, artistas, habilidades y metodologías:

Sesión 1: Leonardo Da Vinci: Creatividad y observación

Metodología: Dibujo desde el lado derecho del cerebro

Nuestro primer taller tuvo como objetivo brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer más acerca de la mente de uno de los mayores innovadores de la historia, Leonardo da Vinci. El arte y el espíritu emprendedor requieren creatividad. Los artistas deben ser capaces de pensar de manera innovadora y generar nuevas ideas, al igual que los emprendedores deben ser capaces de identificar brechas en el mercado y desarrollar soluciones únicas, desafiando ideas convencionales.

Una actividad fascinante que promueve el desarrollo del pensamiento del hemisferio derecho es escribir con ambas manos o dibujar una figura boca abajo. Estas actividades estimulan la creatividad, la observación, la intuición y la percepción espacial. Desafiamos las rutinas y salimos de nuestra zona de confort.

Sesión 2: Vincent Van Gogh: Sensibilidad y pensamiento global

Metodología: Pensamiento visual

En nuestra segunda sesión, mostramos la conexión entre Vincent van Gogh y el concepto de espíritu emprendedor. Van Gogh es conocido por su excepcional talento artístico; él representa la esencia de un emprendedor. Su obra refleja la capacidad de asumir riesgos, la resiliencia y la pasión que son inherentes al espíritu emprendedor.

Sumergimos a los estudiantes en el mundo del impresionismo y el postimpresionismo, no solo con el fin de desarrollar una comprensión de los movimientos artísticos, sino también para entender la importancia de conectarse con audiencias diversas y adoptar una perspectiva global, elementos clave para un emprendedor.

Resolución de rompecabezas: Proporcionamos a los estudiantes una selección de famosas pinturas de Van Gogh. Esta actividad los ayudó a apreciar los detalles y desarrollar habilidades para resolver problemas. El emprendedor debe ser capaz de ver el panorama general y comprender los pequeños detalles. Cuando se observa una obra de arte impresionista, se puede hacer zoom para ver de cerca o alejar la perspectiva y pensar de una manera global.

Exploración fotográfica: Los estudiantes diseñaron un proyecto fotográfico que capturaba la esencia de su comunidad local. Esta actividad les permitió observar más atentamente, notando colores, luz y composición, al igual que los artistas de esos movimientos.

Además, los estudiantes mostraron aspectos multiculturales de su comunidad a través de sus fotografías. Con esta actividad buscamos resaltar la importancia de una perspectiva global al proporcionar una plataforma para que estudiantes de diversos orígenes colaboren e intercambien ideas.

Sesión 3: Henri Matisse: Resistencia empresarial y asunción de riesgos

Metodología: Técnica de recorte de papel

El arte y el espíritu emprendedor requieren perseverancia y resiliencia. Por lo tanto, quisimos presentar la obra de Matisse. Los artistas deben ser capaces de superar tiempos difíciles y seguir creando, incluso si experimentan fracasos. De manera similar, los emprendedores pueden mantenerse comprometidos con su visión, asumir riesgos calculados y tomar decisiones, aun cuando se enfrentan con diversos retos y no están seguros de cuál será el resultado.

Cortes de papel abstractos: Introdujimos a los estudiantes a la técnica de cortes de papel abstractos, inspirada en los famosos recortes de Matisse. Les proporcionamos papeles de colores y los animamos a crear sus propias composiciones abstractas recortando formas. Experimentaron con la técnica de Matisse y asumieron riesgos artísticos.

Estudio biográfico: Los estudiantes investigaron y analizaron la vida de Henri Matisse, centrándose específicamente en su accidente y cómo esto lo afectó como artista. Quisimos analizar la capacidad de perseverancia de Matisse y comprender cómo adaptó sus limitaciones y exploró nuevas técnicas.

Sesión 4: Matsahiro Chatani: Innovación

Metodología: Arte de origami y kirigami

Matsahiro Chatani es conocido por su trabajo en kirigami, una forma de arte en papel que combina el origami y el corte de papel. Su técnica representa un enfoque innovador y nos muestra la capacidad de transformar una forma de arte tradicional.

Creación de Kirigami: Introducimos a los estudiantes al arte del kirigami y los guiamos para crear sus propios diseños de kirigami. Los animamos a experimentar con diferentes técnicas de corte de papel y a explorar formas innovadoras de transformar una pieza plana de papel en estructuras tridimensionales.

Sesión 5: Fernando Botero: Mentalidad empresarial

Metodología: Presentación y sesión de crítica de arte

Nuestro último artista fue el colombiano Fernando Botero. Botero es reconocido por su estilo audaz que refleja la tenacidad. Al igual que un emprendedor, Botero enfrentó desafíos, pero nunca renunció a su arte. Su habilidad para crear obras de arte cautivadoras que resuenan en audiencias de todo el mundo, refleja el espíritu emprendedor de identificar las necesidades y deseos de un mercado objetivo.

Botero empuja los límites y experimenta con diferentes formas, al igual que un emprendedor que prueba su producto.

Investigación y selección de obras de arte: Los estudiantes investigaron las obras de arte de Fernando Botero y seleccionaron una que captara su atención. Después debieron analizar la obra de arte en términos de su impacto, valor artístico y potencial atractivo para el mercado.

Venta simulada de obras de arte: Cada equipo presentó persuasivamente la obra de arte elegida, comunicando de manera efectiva su valor y visión a posibles compradores. Este ejercicio fomenta habilidades de comunicación efectiva y presentación apasionada.

CONCLUSIONES

Resultados alcanzados

Este innovador programa fue galardonado este año por Babson College con el premio “Babson Collaborative for Entrepreneurship Education 2023 Spotlight Award”, el cual reconoce la excelencia e innovación en educación del emprendimiento.

Para lograr esto, se diseñó y probó el enfoque del proyecto pedagógico del Arte de Emprender. En su primera versión, este programa, gracias a la convocatoria que se hizo a través de dos redes internacionales como ACSP y Babson Collaborative, contó con la participación de 76 estudiantes de 14 países diferentes, que incluyeron: India, China, Rusia, Turquía, Alemania, España, México, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia. Reunió a 24 universidades de todo el mundo y estudiantes de BBA, Ingeniería Comercial, Economía, Diseño Gráfico, Ciencias de la Administración, Psicología, Nutrición, Tecnología de la Información e Ingeniería de Sistemas, entre otros. Los participantes dieron al curso una puntuación general de 4,7/5 y compartieron sus reflexiones sobre las diferentes estrategias:

"Esta ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha inculcado un sentido de compromiso ético y búsqueda interna. Rara vez he experimentado una pedagogía como esta".

Krishna Dev Pathak, estudiante de MBA de la Universidad Amity (India)

“Gracias a TBS Education - Barcelona por darme la oportunidad de asistir a este valioso curso que me permitió ampliar mis conocimientos sobre emprendimiento, conocer gente nueva a nivel internacional, mejorar mis habilidades artísticas y reconocer la importancia de combinar los sentimientos y el pensamiento crítico”.

Ena Kontic, estudiante universitaria de TBS (Francia)

“He aprendido mucho sobre creatividad y emprendimiento, y se me ha brindado un nuevo enfoque para ver los negocios. Nunca pensé que aprendería tanto de artistas como Vincent Van Gogh, Fernando Botero, entre otros”.

Mireya de la Cruz, estudiante universitaria de la Universidad de Lima (Perú).

Próximos Pasos

A medida que continuamos desarrollando esta innovación pedagógica del Arte del Emprendimiento y alcanzamos a nuestra comunidad, país y región con esta nueva estrategia, también estamos creando el FAdE (Festival del Arte de Emprender), un evento de encuentros, talleres, experiencias y experimentos en torno al arte y el emprendimiento desde una perspectiva educativa. Nuestro objetivo es reunir el arte y el emprendimiento para impulsar y promover la capacidad creativa, innovadora y emprendedora de más de

500 estudiantes de diferentes facultades, escuelas de la Universidad del Rosario y aliados de nuestro ecosistema emprendedor. De esta manera, generamos un mayor impacto en nuestra búsqueda de una cultura de emprendimiento y mentalidad en toda nuestra universidad a través de las artes.

Adicionalmente, estamos organizando el evento JumpstART UR, un encuentro internacional que reúne el emprendimiento, la creatividad, el arte y la innovación. Durante 3 días estudiantes y docentes de diferentes universidades del mundo, explorarán, identificarán y desarrollarán nuevas ideas a través de la metodología del arte de emprender. Durante el evento tendrán talleres especializados, conferencias, charlas inspiradoras, sesiones de mentoring y contacto con el mundo del arte.

Aprendizajes

Esta es la apuesta que ha hecho la universidad en el proceso de innovación pedagógica que permite esta experiencia formativa, más allá de un tema disciplinar. Nos muestra la nueva visión de la educación y la formación que ha llevado a la universidad a tener un modelo educativo que garantiza nuevos aprendizajes y transita de la extensión de la experiencia universitaria más allá del aula o la simple transferencia de conocimientos.

Con este enfoque y directriz, nos pusimos a pensar cómo el arte y el emprendimiento ayudan a este propósito. Por este motivo, “El Arte de Emprender” es una estrategia pedagógica que involucra estos dos ejes, el arte y el emprendimiento, como medio para ayudar a este fortalecimiento integral. ¿Y por qué este enfoque? Porque el emprendimiento y el arte nos ayudan a sacar la capacidad creativa que tenemos y nos permiten generar un pensamiento crítico, un pensamiento creador, así como desarrollar habilidades para responder a la sociedad que llevan a una acción real y que aportan a nuestra comunidad, lo cual es algo que también nos ha infundido la universidad y que hemos visto a lo largo de sus 370 años de historia formando personas ilustres que contribuyen a crear cambios y transformaciones que perduran en el tiempo.

Adicional al aprendizaje integral, “El Arte de Emprender” busca un aprendizaje con sentido y propósito. ¿Qué quiere decir “con sentido”? Que lo que el estudiante esté aprendiendo tenga un efecto en una situación real, lo que nos llevó a concluir ciertos principios:

- Es flexible porque se adapta al grupo, a lo interdisciplinar. Se adapta a las características individuales y grupales de los estudiantes del curso que se está trabajando.
- Donde no solo se adquieren conocimientos disciplinarios, sino que se enseñan habilidades para la vida, habilidades para este siglo, emociones y valores.
- Inspira para llegar a una obra.
- Promueve un aprendizaje activo, experiencial, vivencial e integral.

La universidad ha sido testigo de lo que este maridaje ha hecho en el mismo Centro de Emprendimiento al convertirse en una estrategia didáctica, un laboratorio a través de los espacios, las técnicas, las herramientas, los materiales, los medios y los métodos artísticos,

creativos y del emprendimiento y cómo ha transformado los procesos y los objetivos de aprendizaje en las clases, en las formaciones y en la incubadora, y, sobre todo, cómo “El Arte de Emprender” ha impactado para llevar el emprendimiento a toda la Universidad.

En conclusión, este proyecto pedagógico del Arte de Emprender, puesto en práctica en el curso galardonado por Babson Colleague y que actualmente hace parte del programa académico curricular del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, quiere mostrar cómo el arte y el emprendimiento son una combinación perfecta para aprender y para formar un individuo integralmente; y cómo la búsqueda de la innovación pedagógica nos ha llevado a crear esta combinación.

Los estudiantes no solo adquieren habilidades valiosas para el espíritu emprendedor, sino que también desarrollarán una apreciación más profunda por el poder de la creatividad y la observación en impulsar la innovación y el éxito.

Finalmente, cultivamos una mentalidad de aprendizaje continuo. Queremos que los estudiantes reconozcan la importancia de la mejora personal constante, la exploración y la búsqueda de nuevas ideas y habilidades a lo largo de su trayectoria emprendedora.

BIBLIOGRAFÍA

Granja, K., Ávila, A. (2020). El Arte de Emprender: Somos energía creadora. (documento inédito) Centro de Emprendimiento -UR Emprende de la Universidad del Rosario.

Ávila, Andrea. Cheyne, Alejandro (2019). Innovación pedagógica: el arte de emprender Editorial Universidad del Rosario. <https://editorial.urosario.edu.co/gpd-innovacionpedagogica-el-arte-de-emprender.html>