

MEMORIAS

.....

DEL IX FORO EDUCATIVO DISTRITAL
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ALCALDE MAYOR

Luis Eduardo Garzón

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Abel Rodríguez Céspedes

SUBSECRETARIO ACADÉMICO

Alejandro Álvarez Gallego

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Cecilia Rincón Berdugo

SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Juvenal Nieves Herrera

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL FORO

José Medina

SISTEMATIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Facultad de Bellas Artes

RECTOR

Oscar Armando Ibarra Russi

DECANA

Nelly Vargas Acosta

COORDINACIÓN GENERAL

Sandra Sandoval Osorio

COMITÉ ASESOR

José Pablo Garzón Ortiz

Luz Ángela Gómez Cruz

Héctor Fidel Espinosa Ochoa

Vilma Graciela Martínez Rivera

Jesús Alberto Motta Marroquín

Olga Lucía Jiménez Silva

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Educación

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

© **EQUIPO DE MAESTROS SISTEMATIZADORES:** Ana Edith Sáenz Ramírez, José del Tránsito Peña Moreno, Pedro Franciso Bernal Galvez, Elizabeth Forero, Francia Salazar Duque, Paola Tamayo Chaparro, Ana Milena Otálora Barreto, Ligia Pacheco Parra, Edison Cuervo Santos, Édgar José Ruge Díaz, Claudia Patricia Gómez Sánchez, Alirio Delgado Herrera, José David Carreño, Martha Cecilia Palacios Manyoma, Mario Humberto Quintero Arenas, Juan Manuel Rodríguez Morales, Gloria Esperanza Torres Castellanos, Rosalba Ortiz de Acosta, Ana Rosa López Quiñones, Sergio Leonardo Arias Orjuela, Francisco Fernando Dueñas Urquijo, María del Rocío Basto Godoy, Diana Otálora Barreto, Raquel Paz Bermúdez, Nidia Constanza Ladino Clavijo, Cludia Esperanza Poveda Sánchez, Sandra Patricia Díaz Uribe, Luis Hernando Cotrino Fajardo, Martha Cecilia Niño Mahecha, Gloria Inés Dávila Gómez, Luz Ángela Gómez Remolina, Fanny Landínez, Ángela de Castro, Martín Albino, Jaime Gómez Patiño, Harold Bustos Moreno, Marcela Reyes Hurtado, Edilma Bernal Valencia, Isabel Cristina Redondo Cañón, Liliana Hernández Pezano.

© **FOTOGRAFÍA:** Jesús Alberto Motta Marroquín

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Martha Liliana Caballero

MEMORIAS

DEL IX FORO EDUCATIVO DISTRITAL
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Contenido

I. Apertura del Foro	5
II. Conferencias	15
El sentido del arte y la cultura como forma de inclusión social	17
Objetivos y trayectorias del Programa de Educación Artística en la UNESCO, 1999-2006	20
Futuro Sí: la danza como herramienta de recuperación social	31
Conferencia didáctica: senderos de la danza contemporánea	43
III. Relatorías	42
El sentido del arte en la escuela	51
El sentido del arte y la cultura como forma de inclusión social	71
Sentido de la educación artística No formal e Informal	83
Enfoques pedagógicos para identificar, estimular y desarrollar la sensibilidad creadora	90
Visibilizar lo invisible	104
IV. Panel: Políticas Educativas en Educación Artística y Cultural	119
Respuesta al poema <i>la palabra</i> , de la profesora Slendy Ramírez Moreno	119
¿Tiene sentido hoy hablar de políticas públicas en educación artística?	127
La condición de Brasil en Políticas educativas para la formación artístca	143
Reflexiones finales	147
V. Un balance por lenguajes artísticos en las ponencias y experiencias presentadas al IX Foro Distrital	153
VI. Clausura	173
VII. Anexos	185
Base de Datos	187
Resolución del Foro	228

APERTURA DEL FORO

Apertura del Foro

Palabras Dr. Abel Rodríguez Céspedes **Secretario de Educación de Bogotá**

Muy buenos días, señora María Candelaria Posada, directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, señora María Clemencia Pérez, representante de la señora Ministra de Cultura, doctor Oscar Armando Ibarra, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, señoras y señores del Comité Organizador del IX Foro Educativo Distrital, señores subsecretarios del despacho, señora subsecretaria del despacho, maestros y maestras, artistas, jóvenes, ellos y ellas, niños y niñas que nos acompañan en este acto de instalación del Foro.

Una persona que quería estar aquí con nosotros haciendo la instalación oficial es el alcalde Luis Eduardo Garzón, él estaba agendado para venir en la mañana de hoy porque me decía que había oído hablar mucho de este Foro, que a donde iba le hablaban del Foro, y él mismo había tenido la oportunidad de acompañarnos en el Foro de la Localidad de Usme y darse cuenta allí del significado de este evento para la educación Distrital.

Desafortunadamente una situación le ha impedido acompañarnos, me ha pedido que los salude y que les diga que está atento a las conclusiones que aquí vamos a derivar.

Llegamos a la etapa conclusiva, diría yo más no final, de este maravilloso y fascinante recorrido que hemos realizado por varios meses a través del trabajo artístico y cultural que realizan en muchos colegios los maestros y maestras, con los niños y niñas.

Un recorrido que comenzó en el Foro Institucional, que continuó con los Foros Locales, en donde se inició una especie de resumen y desafortunadamente todos los resúmenes son incompletos, no dicen toda la verdad, todo lo visto, todo lo acaecido, pero bueno así son estos procesos y en estos Foros locales tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la maravilla de la formación artística, yo tuve la oportunidad de conocer a Javier Guerrero, un alumno de 11º que pinta, que pinta la historia, que pinta la ciudad.

Este recorrido se encuentra aquí en el Foro Distrital, en donde habremos de adoptar algunas recomendaciones de política, en materia de formación artística y cultural que habremos de desarrollar en la etapa que continúa el Foro.

Aquí vamos a tener la oportunidad, de exponer ante la mirada Nacional e Internacional, 100 de las experiencias y ponencias que se han presentado a lo largo del proceso preparatorio del Foro.

Aquí vamos a poder afirmar que la formación artística es un componente fundamental de la formación integral de la niñez y de la juventud, y si es así, creo que podríamos afirmar, con seguridad, que la formación artística es un componente del derecho de la educación.

Para concluir, si no hay en nuestras escuelas y colegios formación artística, si no le facilitamos a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, el contacto, la relación con el arte y la cultura, entonces el derecho a la educación se está otorgando de manera restringida, en forma incompleta. ¿Porqué?, porque el discurso internacional sobre los derechos humanos, y en particular el derecho a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política, en nuestra Ley General de Educación, en los decretos, resoluciones que reglamentan la actividad educativa, todos sin excepción hablan de una formación integral, por consiguiente al hablar de una formación integral, están incluyendo la formación artística y cultural que como bien lo señalaba el señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, “dejaría en obra negra la enseñanza”.

Así que una afirmación del derecho a la educación por lo que trabaja esta administración que ha enfocado todo su programa, todo su plan de desarrollo, precisamente en los derechos humanos, enfoque único que nos puede conducir hacia la construcción del estado social de derecho que manda nuestra Carta Magna, ese enfoque vamos a desarrollarlo, vamos a afianzarlo y vamos a comprometernos con él.

Bogotá, es por excelencia un centro cultural, entiendo por cultura, toda la maravillosa creación humana, pero nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, no han tenido siempre en el sistema educativo de la ciudad, la oportunidad de acceder esa riqueza cultural.

De alguna manera les ha sido negada, no obstante le exigimos a esos niños y esas niñas, y a esos jóvenes un compromiso con la ciudad, un sentido de pertenencia, pero cómo querer la ciudad, como comprometernos con la ciudad desde la temprana infancia, si no se nos da la oportunidad de vivir esa ciudad, conocerla, de habitarla, de sentirla, de hacerla nuestra.

Eso es lo que queremos hacer con nuestro plan sectorial de desarrollo educativo, queremos tener como horizonte la idea de que la ciudad es escenario

educativo, es escenario de formación, que debemos aprovechar, al cual debemos llevar masivamente a nuestros niños y niñas, y a nuestros jóvenes, y eso es lo que vamos hacer.

Nuestro programa bandera, nuestro programa pedagógico bandera del plan sectorial de desarrollo educativo, **Escuela ciudad, Ciudad escuela**, pretende esencialmente dos cosas:

Una, ofrece a los niños oportunidad de un goce recreativo, sensible, más humano de su tiempo libre; transformar o remplazar esa soledad que caracteriza a nuestro niño, no solamente a los niños de estrato 1 y 2, también los de estratos 3,4,5 y 6, viven en la soledad, necesitan una relación con la cultura, con la ciudad.

Entonces vamos a programar con el apoyo de las organizaciones artísticas y culturales en primer lugar, del IDCT, del IDRD, del Ministerio de Cultura, de las universidades, de las facultades de arte, de las escuelas de tecnología, en fin muchas actividades para que por lo menos un par de horas, en el tiempo extraescolar o en el tiempo libre puedan nuestros niños tener una oportunidad de vida diferente a aquella de la soledad.

En segundo lugar, queremos que las instituciones educativas, encabezadas por nuestros rectores y rectoras, se comprometan a crear decenas de escuelas, de clubes, de centros, de grupos artísticos, culturales, científicos, deportivos, ambientales etc., en las cuales puedan participar nuestros estudiantes.

Entonces les ofrecemos la oportunidad de estar acompañados, de estar viviendo un ambiente diferente y al mismo tiempo de decirles a los niños que vayan a una clase de música, no, invitémosles a oír música o a hacer música, no se trata de que los niños vayan a aprender pintura, invitémosle a que vayan a ver pintura.

Se trata de romper esas fronteras curriculares que vuelvan a la escuela aburrida, que no entusiasman sobre todo a nuestros jóvenes, que no los convocan a buscar lo nuevo, lo desconocido.

Ese es el propósito señoras y señores de este proyecto educativo que estamos construyendo con el apoyo de todos ustedes.

Vamos a comprometer las instituciones educativas, señora directora del IDCT, en la realización del carnaval de Bogotá, vamos a llevar orquestas infantiles, orquestas juveniles, danzas, como las que yo tuve la oportunidad de ver ayer

en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, del Colegio Distrital La Merced presentadas con motivo de la celebración de los 30 años, pero también el Colegio Restrepo Millán y muchos colegios, donde los niños y las niñas con los pocos maestros de arte que dejó esta reforma educativa, con esos pocos maestros y maestras hacen, pero que la ciudad desconoce, no sé si aquí están los medios de comunicación, si nos van a acompañar en este evento para que vean que la educación no solamente hay niñas violadas, o hay niños degradados, sino que hay otras cosas, que en la educación del Distrito hay señales de vida.

Estamos construyendo una sociedad diferente, yo espero entonces en este encuentro asumir la tarea de convertir el arte en algo tan importante como las matemáticas o las ciencias naturales y sociales, para transformar la escuela en un centro artístico, de formación en la vida y para la vida de los niños, las niñas y los jóvenes.

Desde luego que una ciudad culta o mejor una ciudad inmersa en la cultura que aprovecha su producción cultural, no puede ser una ciudad excluyente, esta debe ser una ciudad solidaria, una ciudad sin indiferencia, una ciudad más humana, como la que plantea el programa de gobierno de nuestro Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón.

Debemos registrar varias cosas importantes de este IX Foro Educativo Distrital.

Una, la participación mucho más allá de las fronteras de la Secretaría de Educación de Bogotá, de una serie de instituciones, organizaciones, universidades, centros culturales, organizaciones culturales, etc., la participación del sector privado, de las escuelas y colegios privados en los Foro Locales y ahora en este Foro Distrital, y este puede ser el camino, el sendero más apropiado para que estos dos sistemas educativos que coexisten en nuestra ciudad, el privado y el público, comiencen a encontrarse.

De pronto el encuentro puede operarse, a través de los niños y las niñas, mediados por la cultura y el arte. Promovamos entonces este encuentro, esa colaboración tan necesaria, tan fundamental para poder proyectar y fortalecer el carácter público de nuestra educación, de toda la educación, independiente de que sea prestada por los particulares, por organizaciones solidarias o por el Estado, como lo permite la Constitución Política.

Como lo ya lo anotaba, contamos en Bogotá con muy pocos maestros de arte, 102 maestros en la educación primaria, donde hay más de 500.000 niños, por eso tenemos que ir a otras organizaciones donde hay artistas para que nos ayuden, pero esta Secretaría se quiere comprometer a modificar esa política, a frenar ese regreso en que veníamos condenados a separar la educación de la formación no integral como lo anotaba anteriormente.

La Secretaría de Educación hará todos los esfuerzos posibles para apoyar el área, hará alianzas con el sector privado y organizaciones promotoras de la formación artística y cultural, para los estudiantes de esta capital.

Quisiera finalizar dando las gracias, haciendo un reconocimiento en primer lugar al Comité Distrital del Foro, ya sé cuanto han hecho, cuanto esmero, cuanta dedicación han puesto para llegar a este encuentro.

Quisiera hacer reconocimiento expreso a los directores de los CADELES que se esmeraron por organizar los Foros Locales, a los rectores y rectoras que organizaron con tanto entusiasmo los Foros Institucionales, a los directivos docentes, a la Universidad Pedagógica Nacional que fue siempre un baluarte fundamental para el desarrollo del mismo, bueno a todos los maestros y maestras que han hecho posible esta realidad, a los niños y niñas, jóvenes, ellos y ellas de nuestros colegios Distritales, a tantas organizaciones de arte y cultura, a tantas personalidades que constituyen ya un patrimonio cultural de la nación como por ejemplo la compañía permanente que tuvimos de Martha Senn, en fin, para todos los que trabajaron y han hecho posible que hoy estemos mostrándole a la ciudad la riqueza artística y cultural que existe en nuestras instituciones escolares promovida por nuestros maestros y maestras y realizadas por nuestros estudiantes, riqueza cultural que no siempre es puesta a la visibilidad de la comunidad.

Un agradecimiento a los delegados, a los invitados internacionales y nacionales que nos permitieron dialogar, intercambiar conceptos y opiniones sobre este trabajo de la formación artística, de todos los presentes. Sólo espero que este IX Foro Pedagógico pueda animar a la institución escolar y sus estudiantes en lo más bello de la vida, como es la gratificación de su espíritu y su ser cultural, la ciudad y la escuela serán diferentes a partir de este encuentro.

Palabras Dra. María Clemencia Pérez

Delegada del Ministerio Nacional de Cultura

Buenos días, Mesa Directiva, buenos días maestros, profesores, señores y señoras.

Para el Ministerio de Cultura es de gran importancia y de gran interés estar aquí presentes. De hecho, el Ministerio ha acompañado los Foros locales, y hemos asistido a estas experiencias desde la Dirección de la Infancia y Juventud y desde la Dirección de Artes.

De manera que resulta muy significativo lo que va a suceder, las reflexiones y los debates que vamos a tener durante estos dos días son de profunda

significación para el proyecto del Ministerio de Cultura, lo que tiene que ver con formación artística.

Quiero compartir con ustedes un dato que para nosotros es un indicador muy importante, en el programa nacional de concientización y estímulos, que es el

proyecto mediante el cual el Ministerio apoya proyectos culturales y proyectos de formación artística en todo el país. Vimos que este año, cosa que ha venido creciendo el 35% de los 3500 proyectos que llegaron y resultaron viables desde lo técnico, es decir que han cumplido con una serie de requisitos mínimos para ser evaluados, son proyectos de escuelas de formación artística y cultural.

Eso es un indicador para el Ministerio que señala que en el país, estas iniciativas definitivamente se están arriesgando, se están desarrollando. En el pasado, en verdad, no hace mucho los proyectos que llegaban, de las iniciativas regionales y locales, eran proyectos que apuntaban a financiar eventos y actividades puntuales.

Vemos con mucho agrado y por esa misma razón felicitamos, y estamos felices de compartir este espacio que las localidades, que las regiones, que los municipios están desarrollando procesos de formación artística.

Por eso resulta tan importante para nosotros reflexionar en estos espacios con la SED, agradecemos mucho la invitación que nos han extendido, porque definitivamente de lo que aquí resulte seguramente serán insumos que alimentarán las políticas que desde el Ministerio, en materia de formación artística y cultural desarrolla.

El otro punto que queremos señalar es que aplaudimos también que se haya abierto en este Foro un espacio para la educación No Formal, que es lo que de alguna manera apoya el Ministerio de Cultura, de tal suerte que resultara estratégico para el Ministerio de Cultura atender, escuchar y aprender de los profesores, de los conferencistas y de los invitados durante estos dos días.

Palabras Dra. María Candelaria Posada González
Directora (E) Instituto Distrital de Cultura y Turismo

Buenos días señores, Mesa directiva, buenos días señores asistentes, pedagogos, maestros, artistas, interesados.

Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes en este ámbito en que vamos a hablar de la educación de los sentidos, parecería como un cuento de hadas que otra vez el Distrito esté interesado en la educación artística en sus colegios.

Yo sólo me quiero referir a un aspecto que todos los que hemos tenido el privilegio de ver crecer un niño conocemos muy bien, y es como el arte es implícito al ser humano, todos hemos visto como los niños les brillan los ojitos con un libro ilustrado, todos los hemos visto cantar, todos los hemos visto pintar, todos, todos son artistas hasta que les decimos pinta dentro de la raya. El ser humano nace con una inclinación natural a la manifestación artística, yo no sé si esto me lo aceptarían los teóricos del arte, pero si los que hemos trasegado con los niños sabemos como es de cierto eso, y sabemos también como el arte, la pasión por el arte, el respeto por el arte, la capacidad de ser sensibles ante las manifestaciones artísticas, blindo a las personas de una manera muy especial, las vuelve más fuertes diría yo, las vuelve más críticas, las personas cercanas al arte son personas con más capacidad de resistencia porque siempre el arte ofrece algo de trasgresor para el ser humano, de ir más allá de lo que parece, lo simbólico que le da a las personas una dimensión mayor, entonces de alguna manera estas dimensiones de afecto y simbolismo lo que hacen es proteger a la persona, darle un gran escudo para la vida, no exento obviamente de dolor y angustia pero sí con una capacidad de por lo menos de observación que le permite a uno no ser parte del rebaño. Creo que esta iniciativa maravillosa que ha tenido la SED, en cabeza del doctor Abel Rodríguez, puede empezar a brindar de nuevo a los niños colombianos la construcción de una generación conciente de que las cosas pueden ser de otra manera.

Palabras Dr. Oscar Armando Ibarra

Rector Universidad Pedagógica Nacional

Buenos días a todas y a todos los asistentes a este Foro. Saludo de manera especial al señor secretario de educación Doctor Abel Rodríguez Céspedes, a la Mesa directiva y a todo el equipo coordinador del Foro integrado necesariamente por el equipo de la Secretaría de Educación y de la Universidad Pedagógica, así como a cada una de las profesoras, profesores, maestros y maestras que en la coordinación y dirección del arte hacen presente la vida de la patria en el corazón de las escuelas y en el proyecto vivo de la nación, donde es fundamental su expresión cultural y por excelencia, su expresión artística.

Repitiendo muchas veces que la educación sin arte es una educación en obra negra, una universidad sin arte es una universidad en obra negra, y una escuela sin arte es una escuela en obra negra.

Creo que la recuperación del arte va entonces a tono con la búsqueda intensa de la estética, y de la estética fundamentalmente como la ética de la vida, como la manera que podemos expresar en la condición de la vida misma y del pensamiento de la nación, el sentido de dignidad que transfiere a sí mismo el ser colombiano, en últimas, lo que hay por detrás de nuestras búsquedas artísticas no es otra cosa que la búsqueda de nuestra propia identidad nacional, y la construcción de esa identidad pasa necesariamente entonces por las manos y el corazón de los maestros, y por las manos y el corazón de los maestros a las manos y el corazón de los niños, lo que no pasa por nuestro corazón, jamás pasará por la mente de los niños.

Creo que el futuro de un país que quiere y aspira a ser incluyente, democrático, participativo, lo debe ser también en los imaginarios que proyecta la vida del espíritu, en la dimensión y la construcción del sentido y significado de ser nación.

Eso es impensable sin ustedes maestros, eso es impensable sin un discurso que recupere para la educación algo que es esencial a su propia naturaleza y vida, quién pudo aprender de la patria sin cantar el himno nacional, quién pudo aprender de la patria sin haber pintado la bandera, quién pudo

aprender de la patria sin pintar sus mapas, y de alguna manera solazarse en soñar algún día pasear todos sus límites, eso solo es pensable en la construcción y en la dimensión del arte.

Por lo mismo quiero saludar de manera especial este Foro que recupera las políticas perdidas, en el antaño mundo de nuestras búsquedas pedagógicas, quiero saludar de manera especial el interés de la Secretaría por poner en el Distrito el arte como el alma fundamental de nuestras expresiones creadoras, y de alguna manera, recuperar también para la universidad esta decisión de acompañar políticas públicas que engrandecen humanamente nuestra condición de nacionales que nos permiten recuperar

nuestro sentido de ciudad, dimensionarnos en la blandura y en las holguras que el arte nos propone, dejarle al espíritu las posibilidades de su propia sensibilidad y dejarlo entender en la construcción de una patria en paz.

Agradezco mucho que la Universidad haya tenido esta oportunidad de compartir esta experiencia, y me siento obviamente muy comprometido con todo lo que acontece en este Foro y lo que concluyan como parte de estas propuestas que saldrán con toda seguridad de los debates y ponencias que han venido siendo desarrolladas de manera precisa en todos los ámbitos del Distrito, para que esto efectivamente incida en la formación de los educadores que tienen que construir este país, y con las grades esperanzas con que los colombianos lo estamos construyendo.

CONFERENCIAS

El sentido del Arte y la Cultura como forma de inclusión social*

Patricia Ariza¹

A veces hay experiencias tan invisibilizadas por personas que estamos muy cerca unas de otras; eso es lo que hace la invisibilización, que pone cerca unos trabajos y otros no. Había trabajos de localidades muy cercanas a la Candelaria que yo no conocía y eso tiene que ver con lo que yo decía después de la conferencia. Bogotá es una trama complejísima de ciudades y culturas, es una ciudad que se ha conformado por sucesivos desplazamientos.

Esta ciudad ha sido construida por las personas en situación de desplazamiento, primero por la gente del sector cundiboyacense y después por todo el mundo. Estas personas han sobrevivido a pesar de la institucionalidad, han sido abandonadas a la mano de Dios y han tenido, hemos tenido, como dice Amílcar Cabral, que dar respuestas a las crisis, la cultura nace de la crisis, la cultura es lo que se inventa en el momento de la necesidad. Entre todas las poblaciones presentes en Bogotá existen cachacos en sectores muy populares, otros que hacen parte del sector elitista, (pero ya son una especie en vía de extinción) han venido siendo desplazados por gente de otras regiones. Esta ciudad es muy compleja en ese sentido, porque cuando uno ve las propuestas, la mayoría de ellas, por lo menos las que yo escucho y he reconocido, son propuestas independientes.

Llamo estas propuestas independientes, pero bueno, se llaman informales o formales, y con eso de los términos se debe tener un poco de cuidado porque a veces hay, por ejemplo en teatro muchas academias que se llaman de educación no formal, pero que son mucho más formales que cualquiera de las escuelas institucionales. Creo que no había nada más experimental o más complejo que la escuela de teatro que dirigía Enrique Buenaventura en Cali, digamos era una escuela formal que dependía de una universidad pero su contenido era un contenido experimental. Era una escuela para formar unas nociones de identidad para que la gente no se dejara llevar, no dejara que le cayera encima un cúmulo de talleres que oferta la sociedad de consumo.

La educación se volvió una mercancía, entonces la oferta de talleres, y con esto, la gente cree que educarse en el arte, en el teatro, es recibir un montón de metodologías, y uno no oye a los jóvenes y es muy doloroso porque entonces se sienten seguros si ya tienen el método, es una especie de ansiedad,

* Conferencia dictada en el IX Foro Educativo Distrital de Educación Artística y Cultural. Bogotá D.C. 16 y 17 de junio de 2004.

¹ Corporación Colombiana de Teatro La Candelaria

de adicción cuantitativa, pero no hay un hilo secreto interior que les permita aprender a aprender. El que sabe aprender puede recibirlo todo porque sabe, pero sabe que toma, porque sabe que tiene y que es.

Entonces, con relación a lo que escuchábamos esta mañana, hay un problema de lenguaje muy complicado, no se puede estigmatizar que lo no formal es no institucional y lo formal es lo que es institucional, porque en estos países todo está untado del rebusque de la informalidad. Por ejemplo hay palabras que no se han inventado y creo que en América Latina las tenemos que inventar. Una compañera tiene un grupo de invidentes y ella hablaba del grupo de los discapacitados, a mí esa palabra no me gusta y al mismo tiempo el contenido de lo que decía era lo contrario de lo que hacía, en el sentido que era un rescate de las habilidades, un rescate de los saberes, de los otros saberes y de los otros talentos que subyacen en estas personas, que precisamente a causa de lo que les sucedió desarrollan habilidades que nosotros no tenemos, entonces es más una riqueza que una carencia. Habría que inventar un lenguaje que no diga la palabra discapacitado. Que si la tenemos que inventar la inventamos porque no me parece que ese sea el vocablo adecuado, yo diría que talentos diversos, por el momento.

También dentro del lenguaje hay otra que es tercera edad, pienso que también es una noción excluyente, porque no creo que haya edades de primera, segunda y tercera. Por ejemplo podríamos cambiar esa noción por la de adultos mayores o como dicen los indígenas, personas de edades superiores.

El otro punto que vi en el lenguaje es casi todos y en particular, los más jóvenes se referían a nosotros, incluyendo en 'nosotros' a las mujeres, eso también me parece que es algo en particular en Colombia que hemos ganado las mujeres, que en el lenguaje se haga la diferencia, porque sí somos nosotros pero también nosotras.

En relación con los trabajos, pues a mí me pareció que hay cosas muy paradigmáticas, por ejemplo *Circociudad* me parece muy interesante no solamente en el trabajo que han realizado los compañeros y compañeras, sino que hay un concepto detrás, hay un concepto de lo que están haciendo pero también hay una utopía, también hay un sueño, entonces me parece que es algo muy interesante lo que están haciendo y ellos se refirieron a un asunto que es muy crítico y vale la pena que lo comentemos y es el tema de los talleres. Los talleres son muy importantes, muchos de nosotros hemos apropiado parte de nuestro conocimiento con talleres que hemos recibido, pero ellos dijeron algo muy bello, una jovencita de *Circociudad* –no sé si está aquí–, que ellos después de recibir muchísimos talleres se habían dado cuenta que necesitan una permanencia y que lo más importante para ellos había

sido conformarse como entidad, como grupo, como combo, como movimiento, y hacer una cosa que tuviera permanencia, si uno tiene eso después puede recibir todos los talleres del mundo, pero tiene algo, tiene los dos pies bien puestos en su lugar, tiene una territorialidad espiritual, porque de lo contrario sucede con Carlos Satizabal hablando con una chica de Ciudad Bolívar, cada uno se presentaba en un conversatorio sobre arte, ella decía que era víctima de los programas de educación artística, que ella ya había hecho todos los talleres, desde el taller de pandereta hasta los talleres de expresión corporal y que no sabía nada.

Me parece muy importante como hacer referencia a eso y como encontrar una relación entre la Localidad, la Escuela y los artistas, es decir creo que podríamos hacer una triangulación que no ha sido pensada, porque la localidad de todas maneras es un entidad muy importante, muy reciente en la vida civil de Colombia y muy abandonada, es una de las expresiones de la antidemocracia en este país, es que el Plan de Desarrollo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta,

primero lo aprueba el Consejo y la Alcaldía Distrital y después la localidad aprueba su plan de desarrollo, es decir, hay una relación entre planes de desarrollo de la localidad y el plan de desarrollo de la ciudad y del país, esa debería ser la verdadera triangulación, el resto son simulaciones de la democracia, además con un pensamiento *Excel*, es llenar todo de cuadritos y cuadritos, entonces la gente siente que está en la modernidad absoluta porque le entregan una hoja perfecta, llena de cuadritos con un lenguaje perverso, que es el lenguaje neoliberal de la globalización.

Para no dispersarnos, volviendo al tema al que estamos, me parece que también es necesario que de aquí salgan propuestas, yo no puedo hacer un comentario sin hacer propuestas. La propuesta es hacer una triangulación, es decir, Localidad, CADEL, y artistas que son los centros que aglutinan a todas las escuelas de la localidad y son los artistas de la localidad, me parece que si se logra esa triangulación vamos a hacer algo muy interesante e importante.

Tenemos que aprovechar la circunstancia de esta alcaldía que todavía está empezando y estamos a la expectativa de ver cosas significativas, pero seguimos con una esperanza muy fuerte. Tiene que pasar algo con este Foro, tiene que haber unas conclusiones, esas conclusiones tienen que llegar a la gente, tiene que pasar algo dentro de la escuela pero también debe pasar algo dentro de nosotros.

Objetivos y Trayectorias del Programa de Educación Artística en la UNESCO, 1999-2006*

Teresa Wagner¹

Señoras y señores, estimados amigos, cuando recibí la noticia de este Foro, por Álvaro Restrepo, y después de la gentil invitación de Cecilia Rincón, directora de evaluación de la Secretaría de Educación, pensé que era imprescindible participar en este evento, no solo porque Colombia es de los pocos países en el mundo que organiza a nivel de Secretaría de Educación esta clase de eventos sobre educación artística. Hay otros países como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Irlanda, pero no son muchos los que están preocupados, en este momento, en trabajar en este campo (por eso nos pareció importantísimo estar aquí hoy día con ustedes.)

Es una gran oportunidad para intercambiar ideas y al mismo tiempo agudizar nuestra reflexión en contacto con realidades nacionales y el trabajo que se realiza en el campo. Por ello quiero agradecer sinceramente a los organizadores de este Foro y en especial a la SED por tan oportuna invitación.

El tema que voy abordar aquí, se refiere a los objetivos y a la trayectoria del programa de educación artística de la UNESCO, que se emprendió a partir de 1999, y que tenemos programado para en una primera fase hasta 2006. Hablaré también al final de esta ponencia de un proyecto educativo que se llama *El sonido de nuestra agua*, basado en un enfoque interdisciplinario de enseñanza.

Lo que llevó a conceder la importancia y esfuerzo a la educación artística fue nada menos que los trabajos que nos ocuparon en los años 90, relacionados con el artista y su condición.

No es un secreto para nadie que hay una constante degradación de las condiciones de vida y de trabajo de los artistas a través del mundo, aún más, nuestras sociedades conceden a la expresión artística un espacio cada día más reducido. Esto nos llevó a constatar, de la manera más profunda y radical, que pensar un porvenir para el artista en la sociedad es educando al público, educando su futuro público, porque, como sabemos, el tema de la globalización de la cultura y las artes así como el de promover su diversidad, viene preocupando a los artistas, sindicatos, uniones, desde hace más de 20

* Conferencia dictada en el IX Foro Educativo Distrital de Educación Artística y Cultural. Bogotá, D.C. 16 y 17 de junio de 2004.

¹ Coordinadora de artes y actividad artística de la UNESCO. Antropóloga de arte de la Universidad de París, desempeña actividades en diferentes campos artísticos, ha escrito sobre arte y cultura africana, educación artística y cine.

años. Recordemos que antes de Internet, la televisión fue la cuna de la globalización.

No voy a hacer aquí la apología del artista y su función en la sociedad, quiero simplemente decir que las condiciones de reconocimiento de los pueblos, implica la vitalidad de su cultura y la capacidad de sus artistas de crear y recrearla en un proceso sin discontinuidad.

Es innegable también que una de las características de nuestra época con relación al artista es su obra y su público, que el artista contemporáneo ha perdido contacto con su público, la obra que sirve de mediación entre él y la comunidad está como encerrada, hoy más que nunca, en una torre de marfil conceptual a la que sólo los iniciados tenemos acceso.

Es como si el rechazo de la comunidad por el arte contemporáneo hecho en casa, hubiera tenido un efecto de alejamiento por parte del artista. Por otro lado, la cultura global en la marcha progresiva inalterable ha penetrado todos los rincones convirtiendo el mundo en una aldea, una aldea mundial.

La estrategia que se adoptó en el programa de educación artística fue conjugar el tema de la enseñanza de las artes en el ámbito escolar, con desafíos de nuestra época, en que la UNESCO está particularmente involucrada.

La promoción y presentación de la diversidad cultural y la salvaguardia del patrimonio cultural ya sea tangible o intangible, el acercamiento y el esfuerzo de las relaciones entre artes y la escuela es uno de los principales temas que este proyecto debe enfrentar. Es necesario sostener, a largo plazo, una visión global y transversal para pensar en la educación y la enseñanza de las artes.

En este sentido, la UNESCO ha tomado un cierto número de iniciativas. La primera, fue de hacer un llamamiento internacional en pro de la educación artística y la creatividad en la escuela, dentro de la construcción de una cultura de paz; lanzado en la 30^{ava} reunión de la conferencia general de la UNESCO, el 3 de noviembre de 1999.

Este llamamiento comienza con una frase del celebre violinista y director de orquesta, Judy Miniyin, quien durante toda su vida, como sabemos, militó a favor de la educación artística. En todas partes falta la mediación y la creatividad, sobre todo en las escuelas, las artes están ausentes de nuestras vidas y nos entregamos a la violencia, dice.

El llamamiento de 1999, hace hincapié en la función pacificadora de las artes, o mejor dicho, del lenguaje artístico como forma de expresión capaz de transmitir y transformar emociones.

Uno de sus puntos fuertes es invitar a los estados miembros de la UNESCO, a que tomen las medidas administrativas, financieras y jurídicas apropiadas para que sea obligatoria la enseñanza de las artes que abarcan la poesía, las artes plásticas, la música, el teatro, la danza, el cine, durante todo el ciclo escolar, desde el jardín de infantes hasta el último año de secundaria.

También evoca el texto de aplicación de estas medidas, mediante la participación de artistas, músicos, poetas, dramaturgos, actores, bailarines, para dirigir talleres de creación y creatividad en los establecimientos escolares; invitando a los profesores de arte en el medio escolar a cooperar con los artistas llamados a frecuentar sus escuelas, para que la enseñanza artística pueda cumplir plenamente su función educativa, que consiste en estimular la creatividad del niño y los adolescentes.

Como consecuencia de esta acción, la UNESCO inauguró en 2000, una serie de actividades completamente basadas en la educación básica secundaria, que recomiendan en particular una apreciación más profunda del rol del arte y la creatividad en el ambiente escolar, teniendo en cuenta los desafíos con los de este milenio.

Sabemos pues que en este marco del aprendizaje del arte y la creatividad en el ámbito escolar, adquiere una significación particular, a menudo descuidada a favor de materias consideradas útiles, tales como la ciencia y la tecnología.

La educación artística siempre ha sido opcional y considerada una materia innecesaria, sin embargo hay varios factores que actúan en favor de su integración en la enseñanza escolar. En un momento en el que la escuela tradicionalmente protegida, es invadida por toda clase de desviaciones resultado de la conducta social de los niños y adolescentes, con el riesgo de llevar a un lugar de conflicto cultural y social, es claro que hay que encontrar alternativas pedagógicas que desarrollen el gusto de convivencia de los niños.

Esto nos lleva a otra conclusión vital que se ha reflexionado mucho, y es el rol de la escuela y la adaptación de contenidos escolares y tipos de enseñanza, en un sistema mundial regido por la globalización.

El contacto frecuente con la cultura globalizada, produce en el niño y el adolescente una carencia de apreciación de su propia cultura, se convierten en observadores y auditores pasivos sin la objetividad necesaria o conocimiento suficiente para evaluar ni emitir ningún juicio estético artístico. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de este fenómeno parece justificado esperar que la educación en la escuela básica, brinde y reanime la cultura popular y local integrándolas en el currículo de manera práctica.

En este contexto, la introducción de las artes de una manera creativa, en forma de talleres, tiene un propósito universal ya que puede servir de puente entre disciplinas científicas y artísticas, estimulando una aproximación interdisciplinaria al conocimiento.

Uno de los principales elementos innovadores ligados a la introducción de las artes en el ámbito escolar, es que debería apoyarse la práctica de disciplinas como el teatro, las artes plásticas, la música, etc., y no simplemente en la transmisión de conocimiento.

Lo que el artista transmite al niño o al adolescente es una relación concreta con una actividad cultural, un conocimiento y un saber como surgido de la sensibilidad, mientras el conocimiento escolar y sus restricciones desasen el lazo entre cultura y sentimiento, conocimiento y experiencia. El artista se concibe como un individuo anclado en la tradición artística, es a la vez el trasmisor de una tradición y el vehículo de habilidad creativa. Por esto, aproximarse a la actividad artística desde los aspectos técnicos y científicos, ayudará mucho a los niños y adolescentes a desarrollar sus espíritus creativos.

Lo que este método de aproximación a la creatividad y a la práctica de las artes requiere no es solo actividades para la producción y disciplina, ni régimen de conocimientos y de errores que han sido formativos para la humanidad, sino la actividad artística y expresiva como una condición de la actividad crítica y comunicación al de los individuos y los grupos.

Precisamente, en la exposición de los límites de la jerarquía del conocimiento y la distribución de los roles, es donde el arte y la creatividad darán posibilidades a los niños y adolescentes de ejercer sus capacidades críticas y acceder al conocimiento.

Los especialistas, maestros, artistas, personal cultural, conocen los beneficios de la práctica de las artes en el campo emocional, intelectual y psicológico

de los niños y ellos no necesitan que esto sea demostrado. Los estudios llevados a cabo sobre la materia la han señalado.

Sin embargo, los poderes públicos, las instituciones escolares, no atribuyen un rol particular a la música, al teatro, a la danza; en el desarrollo de espíritus de equipo, de solidaridad, por ejemplo, sobre el comportamiento de los ciudadanos, que es parte de la comunicación en una comunidad.

Aquí quiero hacer referencia a la ponencia que nos hizo Patricia Ariza, sobre el rol del arte en la cohesión social y en la creación de una solidaridad social, creo que son problemas importantes que nuestra sociedad debe tener en cuenta.

La educación, es la herramienta por excelencia que permite a la gente corregir del subdesarrollo. Se piensa comúnmente que se puede prescindir del conocimiento y de la práctica de las artes. Sin embargo, todos los expertos que se han dedicado recientemente al estudio de la educación y en particular aquellos de la comisión dirigida por Jaques D'lors, patrocinada por la UNESCO, produjeron un informe en el año 1996, titulado *Aprendizaje un tesoro interno*, han destacado la urgencia y la necesidad de reformar el sistema escolar y reformarlo en particular en los países en desarrollo y en la educación básica primaria. Esta reforma de la escuela del mañana se apoya en tres pilares:

- Aprender a vivir juntos.
- Aprender a hacer.
- Aprender a saber.

Los dos últimos pilares agregados a la lista de funciones y roles de la escuela tradicional, aprender a vivir juntos y aprender a hacer, son inseparables como el informe lo establece claramente para conocer a otros, uno primero necesita conocerse a uno mismo, de la misma manera para conocer las culturas de los otros, uno necesita primero conocer su propia cultura.

Paralelamente a estos trabajos, la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales han reconocido la dimensión creativa de los seres humanos, uno de los aspectos fundamentales de la acción.

Además de estos dos importantes conceptos que dominan la educación, acción y reconocimiento, pensamiento racional y normativo, es necesario agregar un tercer concepto que se relaciona con la inteligencia emocional y la creatividad del niño y que es el pensar. De esta forma la creatividad constituye la más profunda e importante dimensión de toda acción.

Desde esta dimensión, todos los otros elementos de la acción pueden ser reconstruidos.

Otra iniciativa de la UNESCO fue la de investigar la realidad de la educación artística en los diferentes contextos neoculturales. Varias conferencias regionales sobre educación artística han sido realizadas en el marco de este programa, con el fin de permitir a los expertos de diferentes regiones intercambiar informaciones y desarrollar nuevas perspectivas pedagógicas de las actividades artísticas.

Tales encuentros regionales han permitido estudiar la manera de introducir la educación artística en los programas escolares. Estos encuentros han tenido lugar en África, en la comunidad Latina y del Caribe, los Estados Árabes, en Asia, en el Pacífico, en Europa y Norteamérica.

Sus investigaciones, preparaciones y conclusiones se pueden consultar en un sitio de Internet que se llama *LEA Internacional*, LEA son las siglas de **Lazos para la Educación y el Arte**.

El objetivo de *LEA Internacional* es la creación de la red internacional de investigadores, instituciones nacionales y regionales, involucradas en la educación artística. Además este sitio Web tiene la misión de ser el portal en el que se presentarán las investigaciones, estudios, ensayos, realizados en el campo de la educación artística.

Sin embargo, este campo es tan vasto y las problemáticas y temas son tan amplios, que el objetivo de la UNESCO es hacer un censo y presentar la mayor cantidad de acciones e investigaciones de estos temas.

El sitio contiene un sin número de investigaciones, estudios y proyectos pilotos sobre la formación de docentes en la escuela primaria, relativas a la danza, la música, el teatro, la poesía, las artes visuales de diferentes regiones. También tiene una bibliografía general y conexiones con otros sitios como el Ministerio de Educación de los estados miembros de la UNESCO, cuando estos ministerios tienen programas y currículos sobre educación artística.

En paralelo a la creación de este sitio Web de la UNESCO, una nueva colección de documentos y trabajos sobre educación artística ha sido fundada. En este marco se han realizado cinco publicaciones entre las cuales tenemos *Las prácticas y los métodos de abordar las artes en América Latina*.

Finalmente, la tercera serie de actividades lanzadas y que van a tener lugar a partir de 2004 al 2006, consiste en realizar, coordinar y promover investigaciones sobre el impacto de la enseñanza de las artes en el proceso general de conocimiento de los estudiantes a nivel de primaria y secundaria.

Por una parte, investigaciones importantes en el mundo anglosajón, en particular en EU., Canadá, Australia, Reino Unido, han llegado a demostrar que existe una relación directa entre la enseñanza de las artes y la mejoría académica en otras disciplinas del ciclo escolar como el estudio de las artes o matemáticas. Además las investigaciones muestran que las artes son absolutamente determinantes en el mejoramiento de la capacidad de aprender y desarrollarse del estudiante. En particular, las artes pueden ayudar a interesar escolares por la escuela, interrelacionar los escolares entre ellos, transformar el ámbito de estudio y conectar experiencias de aprendizaje con el mundo del trabajo.

Además, la enseñanza de las artes permite al escolar desarrollar diferentes aptitudes y capacidades que son necesarias para construir una sociedad viable y económicamente responsable. Estas aptitudes son la creatividad y la expresividad, la comunicación, la comprensión de aptitudes, valores y prácticas que llevan a la comprensión de la justicia social y la capacidad de la sociedad multicultural.

Una de las características del aprendizaje de las artes es que los estudiantes pueden representar lo que han estudiado en otras materias; por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar muchas formas de arte visual o de diseño para mostrar conceptos matemáticos, como la masa, la escala, la probabilidad.

La música puede también demostrar o ilustrar conceptos de vibración o resonancia, no resisto la tentación de citar aquí una pequeñísima frase del pediatra y psicoanalista inglés del siglo XX Donald Winico, que dice: “las matemáticas son la versión desencarnada de la persona humana”, debe ser por eso que son tan difíciles.

Otro campo prioritario de la investigación, se refiere al tema de formación de maestros. Para nosotros, este es un tema crucial si se quiere asignar a la escuela la función de formar jóvenes que tengan las competencias que necesita la sociedad del mañana, es decir gente con una muy buena capacidad de innovar, crear e inventar.

El punto débil de la educación artística reside, a nuestro parecer, en la formación de los profesores de arte, pero también a la renovación de las técnicas pedagógicas que se fundan en la inteligencia cognitiva.

Sin embargo, la inteligencia emocional que controla la creatividad y la imaginación son dos importantes cualidades que el mundo laboral busca cada vez más en sus empleados, pero que irónicamente está ausente de los proyectos pedagógicos de las escuelas, a nivel institucional, por supuesto.

(La economía mundial, ya lo sabemos, tiende cada día más a independizar el prestador de servicios y a singularizar la relación con el cliente, se necesita mucha imaginación para realizar esta hazaña). Todos los trabajos de investigación que vamos a emprender, a partir de ahora, serán presentados en la Conferencia Mundial sobre Educación Artística que tendrá lugar en Lisboa, Portugal, en marzo de 2006;

Los temas particulares que queremos abordar son tres:

- El primero se refiere a la utilización de métodos y técnicas de la educación artística, con vista a aumentar la calidad de la educación de los campos siguientes: transmisión del patrimonio cultural y artístico, promoción de la diversidad cultural, enseñanza de la lectura y la escritura, lucha contra el iletrismo, adquisición de la ética de trabajo, violencia en la escuela y educación para la paz y deserción escolar.
- El segundo temario se refiere a la enseñanza de las propias disciplinas artísticas, teatro, visuales, música, danza, literatura, poesía y multimedia, por supuesto.
- La tercera se refiere a un tema de interés general que es la interdisciplinariedad entre la artes y las ciencias y su enseñanza en la sociedad dominada por las tecnologías de la información y la comunicación, el lugar del artista y las personas que trabajan en el campo del arte y formación oficial del cuerpo de docentes, estadísticas sobre la contribución de la cultura y de las artes a la optimización de la calidad de la educación en el ámbito escolar.

Se podría decir muchas otras cosas de esta conferencia mundial que tenemos prevista para el 2006, pero creo que por ahora es suficiente.

Quisiera aprovechar el haber mencionado el tema de la interdisciplinariedad entre las artes y las ciencias como una de las áreas que le interesan a la UNESCO, para empalmar con el último capítulo de mi ponencia, y que es la exposición de un programa que se llama *El sonido del agua*.

El sonido del agua forma parte de una serie de programas que desarrollamos en el marco de una acción educativa titulada *Los jóvenes creadores digitales*.

El principal concepto de este programa es investigar nuevas formas de transmisión de conocimientos que despierten interés personal, al mismo tiempo que explora la dimensión lúdica de la investigación y su conexión con la creatividad artística digital.

Hasta ahora hemos realizado tres programas que asocian el tema del Sida a la creación plástica, el tema de la vida urbana a la foto y la música digital, finalmente el del agua al sonido digital.

Se ha combinado la representación melódica con el sonido melódico de este recurso natural. Este programa ha sido realizado para los escolares en Internet. Ya sea sobre el tema del agua o del sonido tiene que ser discutida e intercambiada con otros participantes del programa, idealmente de 8 a 10 clases en diferentes partes del mundo trabajan a la vez en lo que llamamos la sesión y cada sesión dura tres o cuatro meses y es coordinada a nivel internacional por un equipo de especialistas.

Cada clase tiene entre 10 y 15 alumnos. Un profesor que puede ser de ciencias naturales, de lenguas, de música, de comunicación, de tecnología. Este programa tiene dos particularidades. La primera, es que está en proceso de Internet, en una base creada especialmente; y la segunda es que el principio de funcionamiento es el intercambio y la comunicación entre los grupos escolares.

Se intercambian ideas, problemáticas o sonidos. El programa tiene una base de sonidos sobre el agua bastante importante, así como una documentación básica sobre el agua agrupada en seis capítulos principales:

- 1- El agua y sus fundamentos.
- 2- El agua y el medio ambiente.
- 3- El agua y la civilización.
- 4- El agua y su uso.
- 5- Sus problemas.
- 6- Su futuro.

En la primera lección de la sección se les enseña a los jóvenes a grabar sus propios sonidos y a montarlos en la base de datos para enriquecerla e intercambiarlos.

A continuación, después de haberse enterado cómo funciona el *software* de la Web que tiene programas de creación y manipulación de sonidos, los participantes son invitados a escoger uno de los temas sobre el agua y a documentarse al respecto. Finalmente, en la tercera fase del programa se les pide realizar una composición musical de unos minutos, que puede durar hasta 10 minutos y montarlos al programa.

Todos los elementos que permiten crear una obra musical están dentro del programa, o si los escolares lo crean con sonidos propios pueden subir al programa.

Las composiciones realizadas son bastante interesantes y les voy a mostrar una o dos de ellas y termino.

Conversatorio con los participantes

¿De qué manera estos programas que tiene la UNESCO de educación artística están siendo aplicados y han tenido impacto en nuestro país?

La verdad es que la UNESCO coordina una serie de programas y actividades de las que han participado investigadores colombianos. Yo no sé cómo se aplican, tocaría preguntar a las instituciones educativas.

Nosotros proponemos, contactamos los colegios, nos dicen que sí o no y de la misma manera nuestras investigaciones las tenemos a disposición de los estados miembros, pero no podemos hacer más.

Intervención del profesor Investigador Jorge Vargas

Soy profesional Instituto para la Investigación y Desarrollo Educativo IDEP, y quiero dar respuesta a la pregunta de la compañera.

A partir de la Declaratoria del año 99 de la UNESCO, sobre el fomento de la educación artística, en el IDEP hicimos una convocatoria para la investigación educativa. En el campo de la educación artística la hicimos en el año 2002 y logramos desarrollar una convocatoria sobre rutas de investigación de educación artística en el campo de la música, artes escénicas, artes plásticas y de allí se conformaron cuatro equipos de investigación que actualmente están desarrollando un trabajo investigativo. Un poco, digámoslo así, lo que motivó este proceso fue en parte la Declaratoria de la UNESCO y nos ha servido como base y como contexto específico de fundamentación para el desarrollo de este trabajo. Actualmente este trabajo está en plena ejecución. Los cuatro equipos a su vez hacen parte o están vinculados a algunas universidades de

Bogotá y el IDEP ha venido apoyando y fomentando este proceso a partir de un concepto muy claro que hemos trabajado sobre rutas pedagógicas del arte, que no es ni más ni menos que buscar la posibilidad de indagar cómo es que los profesores conjuntamente con sus estudiantes logran construir un proceso de conocimiento artístico y logran hacer las obras que nos han estado presentando, algunas de ellas en el desarrollo del Foro.

No sé si pudiera comentarnos de algunas experiencias que a usted le hayan llamado la atención en algún país del mundo, en cuanto a educación artística en la educación básica.

Así como hubo épocas donde se realizaron grandes proyectos, incluso interdisciplinarios, en este momento es época donde no hay esos grandes proyectos pero aquí vivimos bastante aislados de lo que se está haciendo en otras partes del mundo y desde la UNESCO creo tendrá conocimientos de experiencias interesantes que pueden ayudarnos también a pensar experiencias también aquí.

Las que más me han llamado la atención son las que escuché esta mañana, en el Eje número 6. Realmente creo que lo que se puede decir después de haber hecho esta especie de vuelta al mundo sobre educación artística es que por todas partes hay maestros artistas, pensadores, investigadores que están trabajando en este campo sin mucha ayuda institucional y que las experiencias y prácticas artísticas se adaptan a un público, como hemos visto esta mañana, se adaptan al niño que está allí. Las mejores, las más interesantes son las que uno mira a su público, a sus niños y dice: a estas personas para enseñarles tal cosa se necesita enseñarles de tal manera, es casi una investigación cada vez en el aula, qué público de niños necesita, qué clase de formación.

Unos niños discapacitados necesitan tal formación, un público rico otros, y así, creo que el pedagogo tiene que adaptarse en su aula, a su público, eso es lo que he aprendido esta mañana aquí, y me parece lo más interesante del mundo.

Futuro Sí: La Danza como Herramienta de Recuperación Social*

Wilson Pico¹

Ingenuamente, pensé que podía bailar en todos los pueblos, me queda la imagen siempre de Ana Pavlova, en algún libro decía que ella viajaba a los pueblos en carromoto siempre que viajaba por todos los pueblos bailando. Es lo que más quería hacer, y cuando salí de Quito, salimos mas bien dicho con mi compañera y decidimos comenzar a bailar desde Tulcán y fuimos a la Casa de la Cultura de Tulcán y nos topamos que estaba cerrada, y cuando abrieron decían, que regrese más tarde, que el presidente ya viene, y nunca llegó el presidente de la Casa de la Cultura.

Nos quedamos un día allí y decidimos pasar la frontera a Ipiales, era como ya estar en otro país, y en Ipiales buscamos la Casa de la Cultura. Igual, el presidente de la Casa de la Cultura no asomaba, estaba cerrada la Casa de la Cultura y me topé con esa realidad dura que nunca me había imaginado.

No iba a pedir al presidente de la Casa de la Cultura un pago, yo traía un repertorio de danzas contemporáneas y quería bailar gratis, sólo por el gusto de bailar. Quería bailar en este patio, tenía una necesidad enorme de bailar, y en Ipiales tampoco pudimos presentar el espectáculo, luego avanzamos a Pasto, igual donde es la Casa de la Cultura, nunca pudimos bailar, quería bailar gratis. No sé de donde quería bailar tanto que era posible poner las rodillas y poner las manos a que me dejen bailar, y no pude, pasamos a Popayán, en Popayán de igual manera, hasta que decidimos viajar a Cali, en Cali no conocíamos a nadie, y bueno nos fuimos al café de bellas artes y estábamos tomando un tinto y se acercó un muchacho y dijo: soy Alberto Prieto, y ustedes saben que Alberto dejó de pintar, lamentablemente porque es un artista plástico muy talentoso, luego colaboró Alberto Prieto con escenografías con el TEC, y otros grupos teatrales, bueno él dijo: ustedes de

* Conferencia dictada en el IX Foro Educativo Distrital de Educación Artística y Cultural. Bogotá, D.C. 16 y 17 de junio de 2004.

¹ Pionero de la danza contemporánea ecuatoriana, ha aportado propuestas que han alimentado el arte escénico latinoamericano, como la incorporación de una temática del humor popular, de lo marginal, de lo cotidiano, de lo mágico ancestral, de la urbano, del chamanismo y propuestas estéticas formales como la danza en espacios alternativos y danza teatro. Fundador de la danza independiente en Quito. Hace más de 30 años inventó el lenguaje de la danza teatro en América Latina.

dónde son, le dijimos, nosotros somos de Quito y le abrí el álbum de fotos, de recortes allí, yo solamente quiero bailar, entonces dijo, bueno yo soy amigo del TEC y amigo de Alejandro Buenaventura voy a ver que él hable con Enrique Buenaventura para ver si hay una oportunidad para que se presenten. Le convencí tanto que Alberto Prieto dijo: ustedes no se van de Cali sin presentarse. Esa noche que me presenté por primera vez en el TEC, se presentaba Totó la Momposina, que yo ni siquiera en ese tiempo sabía quién era.

Era un acto de solidaridad, no me acuerdo, en ese tiempo había que hacer muchos actos de solidaridad con diferentes países de Latinoamérica.

Antes de Totó la Momposina, me lanzaron a mí con una coreografía que se llamaba “*Dios se lo pague*”, era una crónica sobre los limosneros y tuve la suerte de que a la gente le gustó.

Así comenzó mi conocimiento y mi contacto con Colombia, pero eso lo cuento mientras decidíamos comenzar.

Hace unos cinco años me tocó intervenir en una de esas mesas redondas que se realizan de vez en cuando en Quito, sobre temas culturales, esa fue con un tema de crisis y cultura, en esa ocasión dije lo siguiente:

Ante esta situación de crisis y cultura, esto era por cierto un poquito antes que el país fuera sometido a la dolarización, las propuestas que hacía:

1. No esperar que por medio de los gobiernos de turno la imaginación llegue al poder, el final sea feliz, el amor se realice, que los malos paguen, que las buenos se salven, que triunfe la justicia, que los desaparecidos lleguen sanos y salvos a sus casas, que el órgano sea compartido y que la ternura habite los cuerpos de los machos.
2. Ya no esperar que el Gobierno gire sus ojos y que ayude a la actividad cultural.
3. Renunciar a la idea de que uno o dos diputados propongan y los demás acepten crear leyes para sostener, proteger y desarrollar la cultura.
4. Pararnos sobre nuestros propios pies y eliminar las falsas expectativas con las cuales conciente o inconscientemente hemos vivido o seguimos viviendo.
5. Asumir nuestra real condición, poniendo énfasis en nuestras capacidades, cualidades y libre determinación.
6. Articular alrededor de crear un país eminentemente cultural, que la producción, la comida, la vivienda, la medicina, la justicia, la paz, el concepto del pasado, el presente y el futuro se rijan por una ubicación exacta de quienes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir como país.

La crisis, asumir nuestra real condición, digamos que mis propias palabras me obligaron a volver los ojos hacía mí mismo, hacia la situación de mi ciudad, de mi país, hacia la función que la danza cumple.

Me instaron a pensar sobre la contribución personal que me toca hacia la colectividad, quizás algo más allá de la creación coreográfica, que inicié cuando tenía 20 años.

También sobre las grandes dificultades que hemos tenido, junto con otros bailarines, bailarines de mi generación, en sacar adelante las obras, en todo esto que significa pararse sobre los propios pies.

Ecuador, mi país, estaba atravesando por una de las grandes crisis en su historia, esta se caracteriza por la pauperización de la sociedad en todos sus planos fundamentales, económico, político, social y cultural.

Los efectos de esta situación se expresan en fenómenos como la diseminación de la corrupción en todos los ámbitos de la vida social e individual, la migración interna y externa, el crecimiento infrenable del desempleo y el desplome de los grandes programas sociales y educativos, sostenidos tanto por el Estado como por la empresa privada.

El impacto de la crisis alcanza todos los sectores sociales subordinados y sus consecuencias se observan particularmente entre los jóvenes provenientes de las capas menos favorecidas económicamente.

Es necesario mencionar que la expansión de las fronteras de la población, creo que hay que cuidar y por lo menos yo lo tengo presente cuando trabajo con la gente principalmente me cuido de no tomarlo a la ligera, de no hacer una obrita para que ellos se contenten, sino es una cosa seria y hay que hacer lo mejor que se pueda con esos principiantes. No hay disculpa posible no es que esto quedaría mejor con otros bailarines con la práctica hemos aprendido cosas, hemos tropezado, nos hemos vuelto a levantar, y lo que he aprendido es a trabajar con cada persona que me toca bailar, si me toca dirigir un grupo, trato de sacar provecho de esa persona de esas características físicas que tiene esa persona y no hablo de sus habilidades sino de sus dificultades.

En el último montaje, al terminar una de las improvisaciones a un chico le dije que estaba muy bien, que la improvisación había estado acertada y él me dijo: lo que pasa es que me falta bailar un poco más, entonces le puse las manos y le dije: no, no pienses en bailar, no, no bailes, hazlo de otra manera piensa en el personaje, como se movía el personaje. Pienso que cuando uno piensa en personajes, una señora oficinista de 45 años, como le hago bailar a esa persona, que puede llamarse, Verónica Paredes, que tiene tantos hijos, que vive, vamos a decir en la Candelaria, todos esos factores, todo lo que uno le va construyendo, me dice a mí, como debe moverse, no, es al revés, no es que esa persona le pongo pasos bonitos de ballet o danza contemporánea.

Entonces de alguna manera, así nos fuimos acercando a los familiares de ciertos desaparecidos en el Ecuador y cuando llegó el momento de poner el nombre, era como decir pongámosle los desaparecidos.

Les comentaba que ese momento en Argentina, eso hace 3 años, en Argentina había una noticia que los militares, no me acuerdo si los militares estaban pidiendo digamos que empecemos de cero, hay una ley que se llama “empezar de cero”, no es exacto lo que digo pero el concepto sí.

Las madres de la Plaza de Primero de Mayo, decían no podemos perdonar, no queremos perdonar, yo vi que había que ponerle ese nombre: “*no quiero perdonar*”, y día a día se fue haciendo como improvisaciones, hablando lo que es la represión, partiendo del Ecuador, y luego reflexionando lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, es un proceso, siempre es un proceso, a veces no termina cuando uno estrena, eso es lo que puedo encontrar.

Como maestro regular y que ha tenido acceso a talleres de danza, de música, de teatro, de títeres y que por buena voluntad está enseñando, y cuando esos talleres, están dirigidos por un artista tiempo completo, pienso que allí hay una diferencia que destacar, si es el artista que está haciendo, exigirle más por decirlo así, porque al estar normal en el Instituto de Danza bajo las mismas leyes que el resto de los colegios, los verdaderos artistas tienen poco espacio y muchos de ellos al carecer de título universitario ni siquiera pueden dar clase, como yo, hoy en la mañana les contaba que a duras penas terminé la escuela, luego quise terminar el colegio para entrar a la universidad y llegué a primer curso, repetí dos veces, mamá dijo, este muchacho ya no sirve para estudiar, a trabajar se ha dicho.

Fue muy duro porque yo sí quería llegar a la universidad porque creía que allí estaba la gente inteligente, y porque la universidad en ese tiempo me daba la imagen que uno llega a hacer alguien sólo si llega a la universidad.

De ahí que nunca aprendí a leer, a leer libros. Mi primer libro lo leí a los 18 años, el resto del tiempo me la pasé leyendo Batman, el Santo, Superman, la Periquita que también es chévere no, un amigo me dijo, toma Wilson y era *El hombre mediocre*, de José Ingenieros, me fregó con ese libro, luego otro amigo me regalo *La vida de Van Gogh*, también me fregó, por eso yo tampoco pude ser profesor del Instituto de Danza, porque no había terminado el colegio.

Además tienen que sujetarse a las categorías de los docentes regulares y aunque tengan méritos artísticos por la carencia de títulos sus sueldos son los mínimos del Magisterio Ecuatoriano, sueldos de por sí extremadamente bajos.

Entre paréntesis podríamos acotar que el aprendizaje de la danza desde sus inicios ha sido una transmisión directa de maestro a discípulo, pocos hemos

sido autodidactas, como es mi caso particular, esta tradición medieval de la enseñanza directa es en mi opinión válida, sobre todo para transmitir ese intangible al que podríamos llamar el espíritu o quizás la mística.

Hoy en la mañana un profesor de una de los institutos que presentó su material, decía que los grupos debían ser muy grandes, yo pienso que pueden ser muy grandes o pequeños, depende.

No hay que tenerle miedo a un trabajo masivo. Aunque cuando dije: rescatar la enseñanza de boca a oído, quizás no sea tan productivo pero puede ser que sea más eficaz, aunque nos demoremos más, peor esta posibilidad coloquial, porque es verdad que el sistema te empuja a producir más, como el que favoreció la dolarización en el Ecuador, a él le interesaba cuanta gente iba a sus espectáculos que promovía antes de ser presidente de la República, yo se esto porque un amigo trabaja en ese equipo y cuando me quiso contratar a mí, él decía, a cuánta gente le gustaría estar en tu espectáculo, digo bueno yo me siento cómodo si hay unas 20, 30 personas para poderles tocar el corazón a cada uno, no, no eso no sirve, dice él, tiene por lo menos que haber 1500, porque sino Jámil Maguajal no le interesa, le dije, andate nada más para otro lado, no me interesa a mí tampoco.

Pero ha habido ocasiones, por ejemplo en una iglesia en la plaza de San Francisco de Quito, una vez bailé para 5000 personas, Carlos Mejía Godoy, con los de palacaguina llegaron en jornadas pidiendo solidaridad para votarle a Somosa, con muchísimo gusto bailé para esas 5000 personas.

Pero me parece importante tener en cuenta esta educación de boca a oído, me parece que todavía sigue siendo válida.

En países que tienen un gran movimiento dancístico, como Argentina o Venezuela, para citar casos cercanos, coexisten academias o estudios privados dirigidos por un maestro generalmente prestigioso, como bailarín, coreógrafo y también escuelas oficiales, donde se han convocado a maestros de gran calidad, pero estas instituciones tienen regimenes especiales al igual que los conservatorios de música.

Está claro que ninguna de las dos opciones garantiza que saldrá un artista de gran calidad, ya sea interpretativa o creativamente, está también de por medio el intangible que llamamos talento, que generalmente se compone de una dosis de inspiración como habría dicho Edison, el genio, y una gran dosis de transpiración.

Énfasis en nuestras capacidades, calidades y libre determinación, ante esta situación nos urgió pensar un nuevo tipo de proyecto que enfocase el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la danza con un nuevo abordaje.

Vimos necesaria la creación de un proyecto que fuese ágil, desprendido del lento y doloroso tránsito de la burocracia y las antesalas ministeriales, pero que al mismo tiempo permitiera que hombres, mujeres y jóvenes, provengan de sectores urbanos pobres, entren en contacto vital con la danza, con una profesión alternativa, apasionante y con un contacto con las otras artes, pero sobre todo partiendo de nuestra realidad, digámoslo así, genética.

Así fue naciendo la idea del proyecto pensando en un futuro que un puñado de jóvenes pueda adueñarse del legado de los que ya hemos caminado algunas décadas en este tránsito y asumir un papel de promotores de danza, además de creadores e intérpretes.

Una nueva generación con identidad propia, individual y colectiva, así nace “Futuros sí”, con un eje central que utiliza la danza como herramienta de recuperación social, a la vez estética.

El proyecto se orienta a crear una experiencia piloto que permita que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres de escasos recursos económicos, tenga acceso a una educación artística integral vinculada al contacto con creadores de la danza y otros géneros, desde otra perspectiva al reconocimiento e interpretación y al reposicionamiento crítico y positivo frente a sus propias realidades.

A través del vínculo creado por un arte dancístico y escénico que recoja y legitime los lenguajes y formas de expresión y representación pertinentes a estos sectores y a ámbitos urbanos, tradicionales y contemporáneos de la ciudad de Quito.

El objetivo es promover un proceso formativo de un grupo de jóvenes estudiantes de colegios de la ciudad (ahora vamos a los colegios, antes no lo habíamos hecho), de, repito, de escasos recursos económicos, que puedan desempeñarse como bailarines, coreógrafos e instructores comunitarios, pero sobre todo que el proceso resulte en la reinserción en sus espacios de la reinserción en sus espacios de vida social, para generar dinámicas creativas que los modifiquen significativamente y produzcan instrumentos y recursos alternativos de auto subsistencia y que propenda por fortalecer la identidad y la autoestima de los participantes a través del arte comprendido como factor de emancipación y desarrollo humano.

Ofrecer condiciones e instrumentos para un ejercicio comunitario remunerado, alternativo al del mercado convencional tradicional.

Estimular el potencial creativo de los participantes, crear nuevos espacios de trabajo artístico en sectores populares, brindar opciones de convalida-

ción académica en las áreas del conocimiento del arte, afianzar el movimiento de la danza contemporánea en el Ecuador, contribuir al proceso de desarrollo y consolidación de frentes de danza independiente, que es la agrupación a la cual pertenezco, y es la que está a cargo de este proyecto, claros ejes estéticos que permitan fomentar el reconocimiento y comprensión de los fenómenos más significativos de los entornos sociales, artísticos y culturales del país y del mundo.

Recuperar y registrar los lenguajes propios de la cotidianidad individual y social de los espacios de la vida de los participantes y construir los medios apropiados para su representación dancística, orientar la producción artística hacia la experimentación, la fusión de géneros, la apropiación de espacios alternativos, la modificación de paisajes urbanos y la construcción de recursos técnicos apropiados, mediante el reciclaje de insumos del medio y el uso de instrumentos tecnológicos de punta.

Identificar las capacidades y destrezas y promover la creatividad de las personas vinculadas al proyecto dentro de perspectivas humanas, liberadoras y de formación artística.

De esta manera el proyecto piloto se diseñó para tener los siguientes beneficiarios directos.

- 120 alumnos preseleccionados, fase preliminar dos meses.
- 60 alumnos seleccionados para la primera etapa de un año.
- 30 alumnos formados como bailarines, coreógrafos e instructores comunitarios, cuando termine el proyecto que dura tres años.
- También beneficiarios indirectos, 7 maestros del frente de danza independiente, 4 monitores del taller experimentación escénica, ellos son alumnos que han salido de la escuela del frente de danza.
- Alumnos de la escuela exploradores de danza, de frente de danza independiente, esta escuela es una escuela muy corriente, es decir, la gente que quiere ir a aprender, paga su mensualidad y va a aprender.
- Otros beneficiarios, miembros del taller de experimentación escénica del frente de danza independiente, familias de los alumnos participantes, colegios que pertenecen los alumnos participantes, población de la ciudad de Quito y otras ciudades del Ecuador, integrantes del movimiento dancístico y artístico de la ciudad y del país.

Cómo ponerlo en práctica. Con el equipo de proyecto, un sociólogo y una comunicadora social y un poeta, vimos que podíamos ponerlo en práctica. Hace pocos días me di cuenta, un poeta que se subió a pedir una monedas en el bus, me di cuenta que era importantísimo el poeta para la vida; vimos que podíamos poner en práctica el esquema básico que había probado ser relativamente bueno en la escuela de danza independiente, esta escuela llamada Exploradores de la Danza, nos había reunido a los miembros del frente con la misma motivación 4 años atrás.

Este proyecto anterior sin embargo tenía falencias y resulta un poco costosa para los alumnos, quienes pagan entre 40 y 50 dólares mensuales.

Sin duda ha despertado vocaciones y algunos de nuestros alumnos se destacan ya como bailarines, reciben entrenamiento de danza durante 3 años y además tienen la opción de integrarse al taller de experimentación.

En forma paralela y en los mismos espacios físicos de nuestra organización, quisimos darles oportunidad a jóvenes que precisamente no puedan acceder a la danza porque pertenecen a familias de escasos recursos económicos y son mayoría en nuestra ciudad y país.

Tomamos el esquema de los 3 años pero en este caso podríamos seleccionar nosotros a los estudiantes y además propiciarles un acercamiento a las otras artes visuales, musicales y literarias, propusimos talleres complementarios de las otras artes, pero no para convertir a nuestros alumnos en pintores, músicos, escritores, sino que mediante este trabajo ellos tomaran conciencia de su realidad y aprendieran a mirarla y escucharla, para transformarlos en materiales y fuentes creativas. Quizá para que vivan un proceso en este aspecto similar al que yo mismo como creador he podido constatar y visualizar.

Es decir, no queremos que los alumnos primero se nutran de música ya existente solamente, sino que escuchen los sonidos de la realidad. Así alimentados se hace posible descubrir para ellos y para nosotros mismos, como quiteños, como ecuatorianos, como seres humanos, nuevas vertientes creativas.

El proceso aspiramos, no se dará como impuesto o superpuesto, aprovechando los conocimientos técnicos de la danza y la composición de la coreografía, los cuerpos se vuelven aptos para expresar sus inquietudes, sus anhelos, sus conflictos, y en todo caso, si luego se deciden por otras opciones, tanto en la danza como en la vida, saldrán fortalecidos y enriquecidos.

De esta manera el pensum se organizó para 3 años, tomando en cuenta que nuestros alumnos al mismo tiempo asisten a colegios de educación media,

con horarios de 5 a 6 horas diarias de carga académica, quedó de la siguiente forma:

1ª fase

Con un año de duración, actividades preliminares, identificación, conformación de equipos de trabajo artístico y administradores, aprestamientos de equipos de trabajo, talleres, sondo rápido, selección y establecimiento de contactos y acuerdos con los colegios, establecimiento de cánones de selección y aceptación, elaboración y difusión de instrumentos de convocatoria, selección de participantes, campaña mediática de promoción del proyecto, acto de lanzamiento público.

Luego actividades de formación: la formación será progresiva y frecuencial a lo largo de las tres fases, cada una de un año electivo, los tres años, seminario de danza contemporánea dos meses, monitoreo, evaluación, actividades y aptitudes, selección de participantes, 60 estudiantes, taller de aprestamiento de instructores de danza y otros talleres, seminario de danza contemporánea, seis meses, estudio intensivo de técnicas de danza y taller de improvisación, taller de música, ampliación del mundo y la conciencia creativa, sensibilización y reconocimiento de la realidad a través de las artes, acercamiento a las artes, taller de artes plásticas, taller de literatura, indagación y reflexión sobre historia de vida, vivencias y prospecciones personales, talleres de artes visuales, cine y video, ampliación de la visión del mundo y reconocimiento de otras culturas, evaluación, puesta en escena de una obra coreográfica, actividades de producción artística, laboratorio de puesta en escénica, taller de vestuario y coreografía, taller de dramaturgia, presentación de una obra coreográfica temporada local en Quito, actividades del proyecto.

2ª fase

Duración un año, actividades preliminares, taller de evaluación y planificación, y aquí repetimos muchas cosas del primer año hasta que llegamos al tercer año y nos proponemos no solamente una temporada en Quito sino una gira nacional.

3ª fase

Son similares a la Segunda Fase, tanto en actividades preliminares, evaluación y planificación y difusión del proyecto como en las actividades de difusión, la diferencia fundamental en este último año es que además de la formación en danza contemporánea se darán talleres de promoción cultural y pedagógica dancística, ya que como comenté al comienzo de esta exposición, nuestra intención es capacitar a los y a las jóvenes para que puedan reinserirse

en su propio entorno de origen o en centros culturales comunitarios y puedan iniciar grupos de danza propios o ser instructores de danza contemporánea.

En cuanto a las actividades de producción artística se realizará la puesta en escena de una obra de mayor envergadura y se realizará una temporada local con una gira internacional que esperamos abarque Colombia y Perú.

El proyecto incluye por supuesto actividades administrativas y comunicacionales, acuerdos con los colegios y otros tipos de organizaciones e instituciones, gestión de recursos económicos y la organización de la difusión de las obras coreográficas que produzcan durante 3 años.

Aunque nuestra propuesta se basa en la calidad y no en la cantidad y se direcciona sobre ejes estéticos, podemos de alguna manera cuantificar los resultados esperados al final de los tres años:

- 30 personas formadas como instructores comunitarios, bailarines y coreógrafos.
- 30 nuevos espacios de ejercicio de las artes en sectores populares.
- 120 personas vinculadas al movimiento escénico en sectores populares.
- 9 propuestas de montajes, 3 montajes de obras escénicas, 30 presentaciones, 3 temporadas locales, una gira nacional y una internacional.

Ese es un sueño que empezó siendo un sueño y que ahora es una realidad, le pusimos el nombre de **"Futuro si"**, no nos gusta mucho el nombre, pero al final no sé por qué le pusimos, pero en la práctica sigue siendo consecuente, todavía sigue siendo un sueño hecho realidad y ¿cómo se hizo realidad?

Una vez estuve bailando en Holanda y a una organización no gubernamental de Holanda, les conté el proyecto y me dijeron: Wilson, por qué no escribes y tal vez hay una posibilidad de auspiciarles, les escribí y tuve la suerte de que aceptaron.

Por eso es que hemos podido llevar a cabo ese proyecto, estamos ya cuatro meses en actividad, hay otro grupo de chicos completamente entusiasmados del proyecto. Eso es lo que quería compartir con ustedes.

¿Existen ejemplos a nivel latinoamericano de creación de danza contemporánea? ¿Qué sistemas pedagógicos incorporan?

Respuesta Wilson Pico: Tienes razón, hay varios ejemplos que he podido observar no sólo en Ecuador, en México que me tocó vivir varios años y que tiene una tradición contemporánea muy larga, creo mínimo de unos 80 años que viene practicando, los mexicanos fueron capaces de nacionalizar la técnica de

Martha Grahan. Se hablaba de Grahan de New York, y el Grahan mexicano, es decir ellos lo nacionalizaron.

Hay que tener en cuenta que dentro de la danza hay tres roles: el del intérprete, el del coreógrafo y el del maestro. Los pioneros de la danza expresionista alemana y los pioneros de la danza contemporánea norteamericana por fuerza tuvieron que hacer las tres cosas porque estaban haciendo la danza de expresión, pero no necesariamente a esto me refiero cuando digo que hay mucha confusión, un buen bailarín es buen maestro, no necesariamente, a veces sucede, es un excelente intérprete pero no sabe cómo enseñar y un buen maestro no tiene que ser un buen coreógrafo, no le atina y he visto cantidad de ejemplos en diferentes países.

En México he visto que la gente se va como colocando y hay como un sistema pedagógico, por así decirlo, que permite que estos jóvenes que van entrando a la danza se vayan ubicando, no es que el maestro les dice «sabes que, tú sirves para esto», sino que ellos mismos van viendo sus afinidades y sus talentos.

Cuando empecé a dar clases fue porque mis compañeros me empujaron de la espalda y no era el mejor bailarín el que tenía condiciones, había compañeros que tenían mejores condiciones que yo, quizás lo que yo tenía era constancia, disciplina, pero no sé por qué mis compañeros me empujaron para que yo diera la clase cuando la profesora, que tenía dos niñas y el marido le pegaba, la maestra le contaba a las bailarinas con que ella se las llevaba, le pegaba el marido, un cuecano, con una barba grande y decía que era comunista, y cuando entré al departamento de mi maestra en la sala tenía una foto del Che. En 1972, ya la imagen del Che era una cosa impresionante para mí en ese tiempo, ahora bien, pero en ese tiempo era más, no alcanzaba a entender que un tipo le pegara, además a una artista, como yo la veneraba a mi maestra, no le entendía por qué le pegaba, tuve que inventar la manera de enseñar. Hasta ahora te digo que entro con prudencia a dar una clase, un taller, hasta ahora, después de una cantidad de años y después de una cantidad de talleres, cosa que ya se me perdió en la memoria, no habría regresado a California, los Ángeles, en lapso de 8 años, ya había dado varios talleres en todo, casi todos los grupos, organizaciones en Aztlan, los teatros chicanos y después de ese regreso una actriz que ahora por cierto trabaja en varias

películas hispanas hechas en los Ángeles, me dijo, Wilson yo tengo todos tus apuntes, y yo le dije, no, no ya no sirven, como así que ya no sirven, no, no yo estaba equivocado le dije, discúlpeme no sirve, como que no sirve, no ya no sirve y yo andaba en ese momento influido por todo lo que era la antigimnasia, todo el trabajo de la bioenergética y me parecía, dudaba de todos los ejercicios que había puesto, incluso los que había inventado, porque había inventado una cantidad de propuestas, de ejercicios, y te digo que ahora entro con prudencia a dar clase porque sé que fui empujado por las circunstancias a ser bailarín, a ser coreógrafo, a ser maestro, no te puedo decir que soy yo, no sé, a veces me sale bien otras veces me sale mal. Todavía y cuando yo digo cual es tu sistema pedagógico, me quedo temblando interiormente, no me animo a contestarle, tengo un método pedagógico y me da miedo y me crece la responsabilidad ante estos chicos que están en mis manos digamos, entonces cuando veo que otra gente habla de un sistema pedagógico, sé que he aprendido en la escuela de la vida y disculpen una frase, porque es una frase popular, pero yo sí que aprendí en la vida, aprendí a hacer coreografía mirando a las prostitutas, en la calle 18 en Guayaquil, la puesta en escena que más me han enseñado a mí.

Llegar a implementar lo pedagógico, no estoy en contra de todo lo que podemos aprender, obviamente no, pero lo que aconsejaría es aprender pero también seguir las intuiciones. Ayer el que trabaja con los indígenas, el decía reinventar, reinventar decía, pero obviamente que hay que hacerlo con una cantidad, no ir corriendo a reinventarse, es como intentarlo, buscarlo, y luego de esa búsqueda, luego que ya no hay en ningún libro por decir así, entonces me lo invento, y qué pasará qué dirán de nosotros, no es que, es que en Inglaterra, en París están haciendo otras cosas, es que estamos atrasados.

Pues bailemos con ese atraso que es nuestro material; lo peor es que nos colonicen, a seguir patrones que no nos da. Al menos las noticias llegan rapidísimo con Internet, pero antes ya se había hecho hace 10, 15 años y recién la moda llegaba a Quito, era como más difícil que llegue a Quito e igual es en la Paz, la Paz y Quito siempre fueron como sitios muy cerrados tal vez les daba miedo subir a los artistas, la altura qué sé yo, pero ese aislamiento de alguna manera nos ha protegido también, y a nivel personal y de mi grupo lo hemos intentado muy poco. Lo que hemos hecho es medir las fuerzas, nuestro trabajo va dirigido a los jóvenes que ya pueden por ellos mismos decir vamos a hacer danza contemporánea, estamos hablando de los 16 años en adelante, ya no sea que la mamá lo trae, y con los adultos, medimos fuerza y vemos que no nos alcanza a nosotros a los del frente de danza, no porque por el momento no tenemos la energía para meternos en un trabajo tan delicado y profundo como con los niños, por eso es que no te puedo contar ninguna experiencia que pueda aportar, no, no nos hemos metido todavía con eso.

Conferencia Didáctica

Senderos de la Danza Contemporánea¹

Álvaro Restrepo²

Antecedentes

El Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias:

En 1993 se inicia un fecundo programa de cooperación entre los Gobiernos de Francia y Colombia para contribuir al desarrollo de la Danza Contemporánea en nuestro país. Álvaro Restrepo, pionero de este género artístico en Colombia, en ese entonces Director de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), realiza un viaje a Francia invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, para hacer un reconocimiento de las principales estructuras relacionadas con la Formación, la Creación y la Difusión de la Danza Contemporánea francesa, uno de los movimientos más activos y consolidados a nivel mundial. Allí conoce a Marie France Delieuvin, Directora de Estudios del Centro Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) de Angers, una de las escuelas más importantes de Europa en el campo de la Educación Superior.

Marie France Delieuvin viene a Colombia en 1993 para asesorar la creación del primer programa de Educación Superior en Danza Contemporánea al interior del programa de Artes Escénicas de la ASAB. Es así, como se inicia entonces, un intenso programa de intercambio de pedagogos, coreógrafos, bailarines y representantes de las diversas estructuras oficiales de ambos países.

Al inicio de 1997 Delieuvin /Restrepo deciden proponer en Colombia una experiencia profesional que sirviera de estímulo para el surgimiento de nuevos talentos y al mismo tiempo que fuera atractiva para los jóvenes que se estaban formando en Europa y que quisieran regresar a su país para revertir sus experiencias y conocimientos. Es así, que se crea el Proyecto El Puente, una compañía profesional integrada por dos bailarines europeos egresados del CNDC y nueve colombianos escogidos a través de una convocatoria/audición nacional en la ciudad de Cali, Colombia.

En Septiembre de 1997, nace El Colegio del Cuerpo que hasta este momento era un proyecto y se constituye legalmente en una corporación sin ánimo de lucro e inicia sus actividades tanto de formación como de creación y sensibilización del público de Cartagena.

¹ Material proporcionado por la Corporación 702, como respaldo a la conferencia didáctica dirigida por el Maestro Álvaro Restrepo en el XI Foro Educativo Distrital de Educación Artística Cultural. Bogotá, D.C. 16 y 17 de junio de 2004.

² Corporación El Colegio del Cuerpo. Getsemaní, Calle Larga No. 10-27, Cartagena de Indias, Colombia. Tel/fax: (57-5) 6649341/6602443. Web: www.elcolegiodelcuerpo.org E-mail: elpuente@ctgred.net.co

A partir de este momento se inicia un proceso de Formación con 480 muchachos del Colegio INEM de la ciudad, en un programa de sensibilización y acercamiento a la dimensión corporal a través de la danza Contemporánea en la búsqueda de la construcción de una nueva ética del cuerpo humano.

Posteriormente se continuó trabajando con 90 niños escogidos entre 480 y se conformó un grupo piloto experimental de 30, con el cual se ha venido trabajando en forma ininterrumpida a través del área de formación, construyendo la metodología, los programas de estudios y las evaluaciones del impacto social de la participación de estos en el proceso. A través del área de creación se han puesto en escena espectáculos tales "No miedo sino tristeza", "Reconquista", "El alma de las cosas", "El Camino Hambriento", entre otras. A través de área de difusión, se ha buscado la formación de públicos, mediante la presentación de las obras creadas en diferentes colegios de Cartagena, de Bolívar y participando en múltiples eventos que se han realizado en Cartagena, en el país y en el exterior. A través del área de investigación y documentación, se han llevado a cabo investigaciones tendientes a sustentar el positivo impacto social de la participación en las artes y se ha documentado audiovisualmente todo el proceso durante los últimos cinco años.

El Colegio del Cuerpo es una organización sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos están el impulso del arte y la cultura propiciando espacios para la lúdica, la recreación y el goce.

La Corporación El Colegio del Cuerpo, a través de sus programas de formación cultural proponen acercar a niños, niñas y jóvenes de Bogotá, estudiantes de colegios públicos del Distrito al Arte y la Cultura, mediante una programación permanente de actividades de difusión y sensibilización, que propone un recorrido por diferentes aspectos de la danza contemporánea, intentando además establecer las relaciones que existen entre los diversos lenguajes del arte.

A través de este programa de sensibilización y formación de públicos, en combinación con los programas de formación, busca la construcción de una nueva ética del cuerpo humano, indisolublemente ligada a la elaboración de unas búsquedas estéticas y artísticas, asociadas a su vez con el acontecer contemporáneo de la cultura y de la vida social, política y económica.

Análisis del problema

El índice de violencia social e intra familiar en algunos barrios de la Capital donde están ubicados los colegios públicos, con factores de alto riesgo que enfrentan los niños, las niñas y los jóvenes en edad escolar, se debe en gran medida a la falta de espacios y oferta para la cultura, la recreación, el deporte y la lúdica en general.

Buena parte de los problemas que enfrenta nuestra sociedad al tener que admitir que alberga en su seno a hombres y mujeres marcados por el resentimiento y la marginalidad -que siempre son factores de violencia e intolerancia- tienen origen en el desconocimiento que ella ejerce sobre el derecho fundamental que éstos tienen, desde su infancia y juventud, a soñar con un mundo posible y a encontrar por sí mismos en su propia capacidad creativa, las claves para reconocerse como actores sociales en condiciones de construir, en conjunto con otros hombres y mujeres, una sociedad mejor.

Empezar los procesos y los diálogos pedagógicos, artísticos y culturales en edades tempranas y la posibilidad de acceder a actividades que los enfrenten con el Arte y la cultura, inciden de manera fundamental en el auto reconocimiento de su capacidad de transformar el mundo y los reconcilian con los aspectos positivos del ser humano.

Se contactarán colegios de las zonas a intervenir, y se escogerán los niños beneficiarios entre los colegios que se muestren interesados en participar.

El Colegio del Cuerpo, presenta el presente proyecto y así brindar la oportunidad a niños, niñas y jóvenes escolarizados en colegios públicos del Distrito en edades de 8 a 17 años, de asistir al Teatro Cristóbal Colón a disfrutar la presentación didáctica de Danza Contemporánea de altísima calidad artística con la obra El Alma de las Cosas, interpretada por el Grupo Piloto Experimental.

Metodología

La realización de una función didáctica, dirigida por el bailarín, coreógrafo, pedagogo y director de El Colegio del Cuerpo, Álvaro Restrepo, con una duración de dos horas, es el marco metodológico de este programa.

A manera de conversatorio, el Director traza el recorrido del hecho escénico: desde el teatro como el ámbito donde sucede el espectáculo, hacia la construcción y formación cotidiana de un bailarín, hasta la creación de la obra en sí y la presentación de algunos Fragmentos de El Alma de las Cosas o de otras obras del repertorio. Finaliza la demostración con un diálogo en el que tanto él como los bailarines, responden las preguntas e inquietudes de los niños, los jóvenes y el público.

La metodología consta de las siguientes actividades:

- Palabras sobre El Colegio del Cuerpo, el Grupo Piloto Experimental, los Directores, el cuerpo y la Danza Contemporánea.
- Charla introductoria sobre la estructura del escenario y del teatro como

el entorno sagrado y mágico en el que sucede el hecho escénico de la danza.

- Demostración y explicación de los ejercicios diarios que:
 - Preparan el cuerpo de los bailarines para una clase: calentamiento, estiramiento, etc.
 - Construyen la conciencia del cuerpo del bailarín y desarrollan la técnica: pliés, relevés, el trabajo de los brazos, primera y segunda posición, posición paralela, etc.
 - Se realizan en la diagonal del estudio de danza y que desarrollan la relación del bailarín con el espacio: los desplazamientos, los giros, los saltos, y que a la vez inciden en la coordinación y el virtuosismo.
 - Desarrollan la creatividad, el imaginario y la inteligencia corporal del bailarín por medio de la improvisación.
 - Preparan y el calientan el cuerpo antes de la presentación de una obra (clase especial).
- Presentación de El Alma de las Cosas o de otra obra del repertorio con una explicación previa sobre el proceso de concepción, creación y montaje, el origen del título, etc.
- Diálogo-conversatorio con los niños, jóvenes, maestros y el público en general: el Director y los bailarines responden las preguntas sobre los diversos aspectos artísticos y técnicos de la obra.

RELATORÍAS

LOS EJES TEMÁTICOS generaron categorías para hacer visibles los modos de reflexión existentes ante el compromiso del área de Educación Artística y Cultural, de la escuela en la ciudad y de la ciudad en la escuela; también que los maestros identifiquen desde cual de estos ejes temáticos les interesaría aportar a la comunidad educativa en los Foros institucionales, Locales o Distrital.

Ejes Temáticos

a. El sentido del arte en la Escuela:

Son muchos los "sentidos", que de seguro participan de esta tarea, sin embargo se desea conocer cuáles se han configurado en las aulas desde los niños y con los maestros.

Qué preguntas nos podemos responder al interior del Foro frente a este Eje:

- ¿Qué preguntas hacerle al arte y la cultura para que sean pertinentes interlocutores en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes?
- ¿"Qué" del arte llega a la escuela, "qué" de la escuela va al arte?
- ¿Se hace arte en la escuela?
- ¿Cuando los "sentidos" que se le atribuyen al arte en la escuela son de orden cognitivo, cómo lo puedes hacer evidente?
- ¿Cómo el arte contribuye al desarrollo humano en procesos formales de escolaridad?
- ¿Cuándo el "sentido" del arte en la escuela le apuesta al desarrollo del talento inicial, y a la identificación de posibles artistas profesionales?, ¿Cuáles han sido las vías?
- ¿Se ha encontrado "sentido" del arte en la escuela de orden terapéutico, para procesos de aprendizaje?
- ¿Cuál es el sentido pedagógico del arte en la escuela?
- ¿Qué sentidos abre el arte en la escuela para niños, jóvenes y adultos?

b. El sentido del arte y la cultura como forma de inclusión social

La dimensión social del arte es incuestionable, dado que siempre trasciende los linderos entre lo público y lo privado para ser, para estar o para convivir.

Los sentidos de proyección han de ser incluyentes, de muchas maneras, desde la vivificación de las prácticas artísticas por profesionales y sus consecuentes públicos que reciben las acciones creativas y sensibles, las prácticas expresivas de los niños, niñas y jóvenes en sus diferentes recursos de mediación y el acceso a los múltiples escenarios del arte y la cultura que proporciona y fomenta la ciudad.

- ¿De qué manera lanzarle preguntas a los escenarios de la ciudad para incluir públicos escolares de manera permanente, configurar circuitos de reflexión desde las prácticas artísticas mismas en la escuela y/o en la ciudad?
- ¿Qué papel desempeña la cultura popular y la cultura de masas en la escuela?
- ¿Cómo hacer visible la vinculación de lo artístico al tema laboral?
- ¿Cómo hacen presencia en el aula como procesos problémicos de inclusión, la interculturalidad, la multiculturalidad, y la cultura popular?

c. Sentido de la Educación Artística No Formal e Informal

En una escuela abierta a sus contextos, las realidades y problemas que circundan a los estudiantes, son canales abiertos de creatividad. Las aulas abiertas nos muestran cómo el arte y la cultura que circunda cotidianamente las escuelas son parte de ella, y contagia las iniciativas artísticas de las nuevas generaciones.

En el transcurrir de las lógicas cotidianas de interacción con el arte, son muchos los modos de acceder a vocaciones tempranas, tardías, o de índole ocupacional o terapéutica frente al arte y los oficios.

Es así como la inclusión de la reflexión sistemática de la educación artística no formal e informal es pertinente para reconocer la oferta de formación en estas instancias por localidad, de manera que la escuela vea refuerzos o sustitutos objetivos de las acciones que han descentrado el ser o el objeto formal de la educación artística en la educación básica, media y superior.

Por lo tanto construir sentidos de manera compartida, nos hará ver respuestas en sus objetos, modos y ejercicios de interacción con las necesidades naturales del ser humano.

- ¿Cuáles serían las formas de articulación de la educación formal, no formal e informal?

d. Enfoques pedagógicos para identificar, estimular y desarrollar la sensibilidad creadora

Sistematizar y socializar los diferentes avances conceptuales sobre los modelos y enfoques pedagógicos, la enseñabilidad y la educabilidad de la

Educación Artística, ante los modos de aproximar de manera reflexiva la acción educativa en las plataformas de la contemporaneidad, no solo de la palestra artística, sino también del estatuto pedagógico que convoca a preguntas de desarrollo evolutivo, en asuntos cognitivos, contextuales y esenciales en el ámbito disciplinar.

Preguntas en torno a lo metodológico deben trascender lo didáctico, pues acogen posturas éticas y estéticas, procesos de desarrollo de la creatividad y del papel que desempeña la experiencia sensitiva y emotiva (estética) en estos, que se articulen a la reflexión sobre el contexto multicultural de la ciudad, y al problema de la configuración de la identidad como fundamento.

Los estudiosos de la inteligencia creadora encuentran cuatro formas de pensar constantes, de una u otra forma, en los procesos creativos: El creador concibe una idea, la medita, selecciona una acción que llevará a cabo; transforma simbólica y expresivamente la idea (hace algo); reflexiona críticamente en el transcurrir de su acción y sobre los resultados; muestra, socializa los resultados, y los proyecta evaluándolos. Esta estructura es el soporte de los Indicadores de Logros publicados en los Lineamientos del MEN, que diseñamos con el ánimo de promover la creatividad.

- ¿Vale la pena hacer las preguntas articuladas a los procesos que subyacen al pensamiento creador?
- La evaluación en la educación artística, ¿cómo abordarla con una mirada problémica?

e. Visibilizar lo invisible

Somos conscientes que los Ejes planteados incluyen varios modos de abordaje, pero también, de seguro en alguna de ellas podremos excluir sin querer, prácticas o algunos aspectos fundantes para la reconfiguración de preguntas frente a aquello que en el texto, en lo discursivo, no se hace tan visible como se quisiera; es así como en este Eje se pretende abrir la panorámica a categorías para estudiar elementos o aspectos que afectan e intervienen en la realidad de la Educación Artística y Cultural de hoy y que aún no se han mencionado. Este eje se ha creado con el ánimo de obedecer a la política de inclusión en todos los aspectos. Estamos seguros que la creatividad de los docentes hará de este espacio probablemente el más visible.

Eje temático: **El sentido del arte en la Escuela**

COORDINADORES DE SALA:

Guadalupe Pacheco (IED) y Luz Ángela Gómez R.
Roberto Salazar (Opera Estudio) y José D. Carreño
Paula Andrea Morales (B. Council) y Lucy Esperanza Martínez

RELATORES:

Nidia Ladino, Édgar Ruge, Sergio Arias, Ana Rosa López, Martha C. Palacios

Aspectos conceptuales

En las diversas ponencias presentadas en este Eje, los referentes conceptuales más citados, han girado en torno a autores como: Viktor Lowenfeld, Jean Piaget, Lev Vigotsky, Howard Gardner y Rudolf Arheim, entre otros. Se evidencia una intencionalidad de los maestros por fundamentar su práctica docente en educación artística, sin embargo, se hace necesaria una mayor reflexión sobre los lenguajes del arte, el sentido y la importancia de la educación artística en la escuela y sus procesos pedagógicos y didácticos.

Además de la fundamentación conceptual, se requiere que los profesores desarrollen acciones que posibiliten la comprensión de sus particulares experiencias docentes en educación artística, de tal forma que puedan cualificar su propio hacer y confrontarlo con otros referentes conceptuales, dimensionando su práctica hacia procesos de innovación e investigación pedagógica y artística, máxime cuando no todos los docentes que asumen esta área tienen la formación específica en las disciplinas artísticas y las instituciones escolares, en muchas ocasiones, no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo estos procesos ni con el reconocimiento en su PEI de la importancia de la formación artística en la exploración de las capacidades y talentos de los niños.

En las instituciones donde el PEI ha sido construido por la comunidad escolar y liderado por la administración, la propuesta de educación artística permea a toda la comunidad educativa; esto es más recurrente en las instituciones privadas. En instituciones distritales es común que el trabajo artístico sea liderado por un docente o un pequeño grupo de ellos, sean del área de educación artística o no, tratando de abrirse camino con mucha dificultad. La mayoría de las experiencias son de aula y muy pocos proyectos institucionales.

Dentro de las experiencias presentadas por las instituciones distritales, se destaca el proyecto en Educación Media en el Distrito con énfasis en Educación Artística que nace del Plan Cendizob (antiguo CASD hoy llamado IED Aldemar Rojas –tienen 14 horas semanales–), el cual ha tenido que luchar constantemente por mantenerse.

En lo metodológico, aparecen aspectos relacionados con:

- El reconocimiento de la singularidad a través de la participación de la infancia y la juventud en los procesos.
- La construcción y reconocimiento de la diversidad cultural.
- La motivación de los educandos, sus gustos, intereses y deseos.
- La necesidad de experimentación e investigación por parte de algunos docentes.

De otro lado, en algunos trabajos no se percibe una relación directa entre la propuesta académica y la práctica, en otros hay tendencia a ver la experiencia artística como herramienta o estrategia que ayuda al desarrollo de procesos de pensamiento y a la construcción de valores; otros trabajos toman el arte y la educación artística como eje integrador propiciando la relación entre las diferentes áreas del conocimiento

De otra parte, se encuentra que cada maestro plantea su propia metodología enfocada en su mayoría hacia el constructivismo y el aprendizaje significativo.

Como propuesta, se plantea la necesidad de crear una comunidad académica de educadores artísticos que aporte al desarrollo integral de esta área desde todos los frentes, formal, no formal, informal, privado, oficial. Esta propuesta, mirada desde la administración, puede ser impulsada desde el seminario permanente o a través de los PFPD.

De las preguntas

Las inquietudes que surgen de este Eje Temático son las siguientes:

- ¿Qué va a suceder después del Foro?
- ¿Cuál es el sentido del arte y la educación artística en un país en guerra?
- ¿Qué hacer para sensibilizar a directivos y a docentes de otras áreas para interactuar y posicionar el arte y la educación artística en la escuela?

De las experiencias y ponencias presentadas

Las experiencias presentadas describen una forma particular de asumir la enseñanza del arte en la institución. De estas destacamos la experiencia ***El Eco de tus sentimientos***, de María Esperanza Tabares, del Liceo Colombia del Ejército, una propuesta que comenzó hace cuatro años, busca rescatar el lenguaje entre sus niños desde la lírica del discurso poético reconociendo los aportes que este hace a la cultura como una valiosa forma de expresar y de

comunicar. En su discurso parte de una problemática de pérdida del lenguaje artístico poético por causa de los ambientes de convivencia que son modelos sociales propios de los contextos de los estudiantes. La propuesta surge de la necesidad de alejar a los niños de primaria de los medios de comunicación masivos tratando inicialmente que tengan contacto directo con el discurso poético sensibilizándolos ante este tipo de lenguaje que evoca imágenes, posteriormente reflexionan sobre los valores sociales y culturales y empiezan a enseñar las características propias de la poesía desde la construcción de rimas, versos, relacionados con el humor y la alegría, desde los conceptos de gusto estético, afinidad cognitiva, lo lúdico, la sensibilidad y el lenguaje comprensivo. La experiencia sale del aula y se socializa primero a los maestros de área, padres y después a toda la comunidad en eventos internos para posteriormente participar en eventos interinstitucionales donde se han destacado, como en el Premio Compartir al Maestro, donde sus actuaciones han tenido bastante reconocimiento. Este trabajo es representado por dos niñas de la Institución, quienes hacen la declamación de una serie de poesías, en ellas se observa un trabajo de expresión verbal, corporal y gestual, producto de la interiorización del proceso.

La experiencia: ***El Sentido de las artes plásticas en la Escuela*** de Yesid Ardila, del Instituto Colsubsidio de Educación Femenina, muestra la trascendencia del Arte en la Institución. Participa del desarrollo del Colegio con el lema del eje del PEI: *Mujer agente de transformación*, como una forma de destacar el desarrollo humano integral en la vida de la mujer. Su propuesta destaca conceptos de creatividad, sentir crítico, expresión y comunicación, que son tenidos en cuenta en plan de estudios en las Áreas Artísticas, para la cual han desarrollado una serie de competencias y se han fundamentado teóricamente, en especial con lo que tiene que ver con la capacidad creadora y las etapas de desarrollo del pensamiento.

También la visión que tiene Colsubsidio como entidad que está interesada en la promoción de la cultura, permite mantener una trayectoria permanente del Arte, la idoneidad del cuerpo docente y las ventajas en los accesos a las bibliotecas, exposiciones y eventos culturales. La intención es que el ejercicio artístico permita a las estudiantes ser multiplicadoras de la experiencia desde el lema *Mujer transformadora a través del arte*, que pueda ser una opción de vida o que simplemente quede como una experiencia que les permita entender y valorar los procesos Artísticos.

Otra experiencia es: ***Recuperación de voces sonidos y susurros***, por María Eugenia Gallego de la IED Candelaria sede C, con niños de primaria y secundaria, que nace de la motivación y la iniciativa de esta maestra de lenguaje que viendo la ausencia de maestro de música se pregunta y se cuestiona sobre la importancia y los beneficios de la Educación Artística, y teniendo

unos pocos instrumentos de música, decide asumir el reto de iniciar un proceso de enseñanza musical, se capacita. La Institución se ubica en el centro histórico de Bogotá. Esto despierta el interés por recuperar la tradición oral y las canciones de cuna de este sector, para esto transforma el aula en un espacio de producción musical, para lo cual comienza con un proceso de sensibilización de exploración de sonidos y la elaboración de instrumentos a partir del reciclaje que parte de tres fases, una en el 2001, etapa sensorial y experimentación; 2002 sistematización curricular, ejecución de instrumentos flauta y organeta; 2004 proyecto de vida y proyección a otras instituciones.

Posteriormente, introduce al proceso elementos que permitan la ejecución de instrumentos, desde el trabajo del concepto sonidos sensoriales y la comunicación; como referente teórico se apoya en las zona de desarrollo próximo de Vigotsky, y musicalmente en la autora Violeta Gainza en el texto *El sonido de las personas* y en conceptos de ritmo, tiempos, afinación, movimiento corporal y el lenguaje oral. Destaca como logro la motivación y la interiorización de sus estudiantes, la participación con repertorios, la autorregulación de roles, las potencialidades colectivas que abren paso a las individuales, refiriéndose a estudiantes que han optado por la música, en estos momentos se encuentran en grupos como Batuta.

Proyecto AREP: **Educación artística**, de Jairo Velasco del IED Cafam Naranjos. Cuenta una anécdota sobre el niño que no se interesa ni atiende a las propuestas de los maestros, su interés es el juego con un objeto (chacos), le hace una reflexión sensible sobre el Ángel Guardián que está con nosotros o se aleja según nuestro comportamiento, esto lo hace caer en razón. Plantea la dificultad de recursos y que los pocos son aportados por los mismos estudiantes y los padres. La propuesta lleva cuatro años de implementación, ésta se fundamenta en el concepto de autonomía específicamente y en los conceptos de sociedad, afectividad e intelectualidad, sensibilidad y sobre el lema *Cátedra del amor*, basado en tres ramas de la Educación Artística, Artes Plásticas, Música y Danza. La propuesta es transversal al proyecto pedagógico, en su metodología que se fundamenta en tres fases: aprestamiento donde se maneja la sensibilización desde los sentidos y el manejo de las manos como herramienta (niveles del 0 al 4); rotación (niveles 5 y 6); especialización (niveles 7 al 9); profundización (niveles 10 y 11); para todas existe la libre elección.

Como metodología los niños preparan unas presentaciones que se realizan durante el almuerzo, se planean proyectos de investigación sobre conceptos y procesos artísticos históricos relacionados con la influencia de los gustos urbanos actuales, como en el caso de la música con ritmos como el rap.

Explica que el proceso lo complementan estudiantes avanzados que en jornada contraria enseñan a sus compañeritos más pequeños.

Experiencia: ***El ser y el hacer con sentido*** de Luis Castro, Sandra Robles y Patricia Gaviria del IED Santa Librada. Parten de la problemática por la desidia y la falta de iniciativa por parte del estudiante para proponer y ser participante directo en los procesos, cómo atraerlos hacia el conocimiento. Para esto se propone como modelo cognitivo el estudiante aprenda lo que para él tiene significado y en el concepto de “vivir en armonía”, partiendo de la integralidad de las Áreas del conocimiento y de los conceptos de sensibilidad, creatividad, motivación, reversibilidad, abstracción, corporeidad, y el reciclaje, en donde participan los docentes de aula, participan de la creación, apoyados en una serie de técnicas que comienzan con el garabateo, dibujando y pintando paisajes, caricaturas y figuras de animales; la realización de figuras en cartón, y en una técnica específica en la que encontraron muchas posibilidades como la plastilina les permite no sólo ejercitar el poder de creación y de representación, sino también recrear viajes por muchas partes y conocer muchas cosas de acuerdo al área que esté trabajando.

El proceso parte con los niños de primaria, para después escalonarse a los de secundaria; aquí la maestra Patricia Gaviria del bachillerato, cuenta su recorrido por muchas técnicas, como el puntillismo, y temáticas como los bodegones, se ve que el ejercicio artístico se convierte en un escape a las realidades particulares, sin embargo manifiesta que se trabaja con las uñas, con pocos recursos, y con un tiempo limitado que los induce a trabajar en los tiempos libres.

En teatro los estudiantes participan de todos los procesos, de la presentación y de la logística, personajes, libretos, vestuario y la escenografía, evidencia la experiencia un alumno quién manifiesta que es una experiencia libre y espontánea, se practica en las horas libres de otras asignaturas, con ensayos de personajes en voz baja y en voz alta, según las circunstancias de presentación.

En danza trabajan el concepto de conciencia del espacio, desde un proceso histórico que contextualice la experiencia hacia una vivencia que acerque al estudiante hacia la cultura colombiana. Ensayan los domingos y en horas libres de matemáticas, en primaria hasta noveno folclor colombiano, danza típica, en los grados 10 y 11 danza internacional como el tango y el flamenco, propuestas que salen de los mismos estudiantes. Finalmente cierra la maestra Claudia Robles docente de español, quien manifiesta que este es un grupo autodidacta que trabaja sin suficientes recursos, pero que se han enriquecido investigando y reflexionando desde la propia vivencia.

Reflexiones y Apreciaciones de los Coordinadores e Invitados Especiales

A continuación se recogen las intervenciones desarrolladas por Maritza Díaz, José David Carreño y María Elena Ronderos, a propósito de las presentaciones en este Eje Temático.

Maritza Díaz

En este Eje Temático, iniciamos la presentación con el Liceo Colombia. Su presentación se llamó ***El eco de tus sentimientos***. Es una experiencia que busca acercar a los niños a la poesía, y a las familias también, se plantea esa trascendencia para que no quede únicamente en el trabajo con los niños.

Ellos plantearon que la experiencia como tal, ha significado trascender a un acto de paz, de formación, los logros que ellos pudieron evidenciarlos que han venido teniendo, trascienden lo académico, lo ciudadano, a un sentido de patria que se está acabando.

Tuvimos la oportunidad de escuchar a dos niñas leyéndonos poesía, con un sentimiento donde se veía claramente que el significado y el sentido de cada palabra era muy apropiado e interiorizado por cada una de ellas.

Luego siguió la experiencia del colegio Colsubsidio, titulada ***El sentido de las artes plásticas en la Escuela***. Lo que se ha buscado es una formación integral desde las artes plásticas, como una extensión que permite potencializar al individuo y es como ellos lo han concebido, también la búsqueda es de un desarrollo humano integral, en este caso a través de la asignatura de artes plásticas, es un colegio femenino, y es importante como ellas destacaban que se trataba también de un desarrollo de la vida de la mujer, y desde allí se puede establecer un plan de vida que en algunos casos significaba dedicarse a las artes, pero en otros casos en diferentes proyectos de vida también guardar los beneficios que esa experiencia les había dado. Ellos aclararon que tenían unos referentes teóricos muy interesantes que compartieron con nosotros.

Tercera experiencia, ***Recuperación de las voces, sonidos, susurros y arrullos infantiles en la Candelaria***, es una experiencia de aula motivada desde la

pregunta que se hace la docente de educación musical, tiene algo muy interesante y es que ella no tiene una formación como pedagoga musical, su área de conocimiento es otra, y sin embargo ante la limitante que existe en su Colegio, que es del sector oficial, de no contar con un profesor para las área de desarrollo estético, ella decide asumir una búsqueda que le implica una formación para sí misma y una formación para con los niños, trasciende esta experiencia también a nivel de la recuperación histórica, porque ellos hacen una recopilación de arrullos infantiles, donde sienten que forma parte de la Localidad que es lo que está allí como referente y tiene una importancia bien valiosa.

Algo que nos llamó mucho la atención allí, es que contaban con una cantidad de instrumentos musicales limitados, y decían apoyarse en material reciclable para construir otros instrumentos y apoyar ese proceso, esta es una de las experiencias que demuestran que la iniciativa de un docente puede realmente abrir espacios muy, muy grandes.

Luego se presentó el **proyecto AREP**, en el área de educación artística del Colegio Cafam los Naranjos, también un trabajo musical, como una respuesta a la confrontación. Allí hubo como una casi una anécdota, pero muy, muy linda: un niño está distraído en clase jugando con unos chacos y cuando el profesor le llama la atención él se los lanza, muy retadoramente y el resto del curso está pendiente de cuál va hacer la repuesta del profesor. El profesor lo confronta, el niño sale corriendo y el profesor lo busca, y en el camino de regreso al salón, él se hace una cantidad de reflexiones y terminan haciendo una parada en el salón de música, abriendo finalmente todo un campo de conversación y de comunicación, donde el maestro entiende que no se trata de una nueva trasgresión hacia el niño, sino más bien buscar un campo que les permita comunicarse y ese campo es la música.

Es también otra experiencia que nos muestra, como la iniciativa de un maestro puede abrir todo un espacio, y una iniciativa que está basada en escucharse, en valorar lo que el niño de manera aparentemente cargada de disgusto, lo que le está diciendo, pero que puede comunicarse con ese disgusto y llevarlo a otro terreno.

Luego estuvo la experiencia ***El hacer con sentido***, del IED de Santa Librada, que también nos mostró un campo de trabajo con los niños. Allí, más que el proyecto pedagógico donde las artes han ido ganado un espacio muy grade, hay un trabajo de teatro, de danza, bien significativo. Esta es una constante de las experiencia que nosotros vimos, y quisiera referirme, recogiendo, haciendo una síntesis de una de las preguntas que nos guiaba la reflexión, y es, ¿qué de arte llega a la Escuela?, lo que podíamos extraer comparativamente de las ponencias que allí tuvimos es que, desde una pregunta problematizadora, una pregunta que plantea, busca nuevas dimensiones para el desarrollo

integral, para el desarrollo humano, encuentran en los lenguajes de expresión artística, una alternativa. Siento que en todas las experiencias eso es una motivación constante. Es desde esa búsqueda que se abre ese campo.

Luego en esa misma búsqueda se va encontrando que allí hay un potencial muy grande de desarrollo, por ejemplo de competencias, de competencias básicas, de diferentes tipos de competencias que trascendería, como decía antes, a lo académico.

Hay una búsqueda por reconocer a los estudiantes como sujetos con una voz activa, participativa, entonces se destacaban elementos como el desarrollo de la autonomía, que en las niñas y niños haya un proceso de construcción de sentido donde participan de manera activa.

Las experiencias que se compartieron allí, son relativamente jóvenes, algunas van desde un año, otras llegan hasta los 6 años de existencia, lo que nos hace pensar también que es un indicador importante en como en este tiempo se están abriendo esos espacios, y el hecho de que crezcan y haya más experiencias en este periodo, quiere decir que tenemos una sintonía de búsquedas de esas mismas búsquedas.

En su mayoría son proyectos de aula, algunos que tienen un espacio claramente ubicado dentro del Proyecto Pedagógico Institucional, y se siente cuando la institución apoya o facilita la creación del ambiente, toda la potencialización que allí puede existir en esa correlación.

Las experiencias están más como asignaturas disciplinares, no encontramos experiencias que integran todas las artes pero no las excluyen, se ubicaban como asignaturas en plásticas, música, poesía, danza y teatro.

Las metodologías son comunes y siento que todas parten de plantear una pregunta que es de búsqueda y abre caminos de la exploración, como en el caso de la docente que no tenía formación musical: abre una exploración de cómo ella se forma en el proceso formador, que es una relación muy, muy interesante.

En los marcos teóricos se mencionaron autores como Lowenfield, Vigosky, Piaget, Gardner y el modelo cognitivo significativo.

Hay un punto muy importante que se extrae de todas las experiencias, y es como esa vivencia trasciende a los proyectos de vida y lo académico. De diferente manera han podido verificar los aportes del arte en ese potencializar el desarrollo humano, la recuperación de la identidad, la autonomía, la seguridad, la autoestima y la confianza, son aspectos que se mencionaron.

Hay una serie de eventos de extensión desde las diferentes experiencias educativas, que van más allá del aula, y que trascienden a escenarios de la ciudad, de la familia, que se pueden también recoger y destacar en estas experiencias.

Uno de los aspectos donde diríamos que se pudo plantear un nuevo paso, y es la posibilidad de adentrarse más en la experiencia de aula, para sistematizar, como es que se gana en ese proceso de confianza o en ese proceso de autonomía, hay una experiencia que se ha apoyado en la observación de tipo fotográfico, son recursos metodológicos que seguramente en este encuentro nos van a enriquecer la posibilidad de ir más a la filigrana, de todo esto que estamos compartiendo con un discurso pedagógico importante.

José David Carreño

El arte es parte de la diversidad humana, el arte es ser humanos, como hablar o caminar, desde siempre los humanos hemos trabajado con las manos diferentes oficios, ya fuera calculando, pescando, elaborando una casa, y tantas otras ocupaciones para derivar el sustento.

También hemos conversado de las razones de estar vivos, a través de la filosofía del mito, y por su puesto con el arte de bailar, de cantar, de hacer música, de pintar o actuar, todos estos verbos humanos, todas acciones distintivas de la especie.

Nuestra sociedad y nuestro modelo de escuela pensada desde la urgencia y vicisitudes del capital, han venido configurando un tipo de humano para un tipo de modelo económico y político, desde allí se definen rutas pedagógicas y currículos, en donde desde hace un tiempo largo, el arte como se ha manifestado reiteradamente en los Foros locales y en este Foro.

Nosotros somos seres humanos que condensamos de alguna manera la historia de la cultura humana, no somos fragmentos de seres humanos que son economistas, o son antropólogos, y están desligados completamente de tener en un espacio como la educación básica, una educación donde se tenga acceso a diferentes experiencias de conocimiento.

Yo creo que en la escuela no se forman científicos, no se forman artistas, deportistas, la escuela es fundamentalmente un espacio para tener experiencias de conocimiento, y lo que uno puede pensar es que tienen los niños con respecto al arte cuando lo hay en las Escuelas, son experiencias artísticas, la Escuela no puede pretender formar artistas, aunque en ocasiones suceda, ni formar científicos.

Lo que podemos pensar, es que el ser humano es diverso, que los seres humanos somos la cultura en su totalidad, no somos partes de la cultura, que existen seres humanos como ustedes se habrán dado cuenta en sus prácticas pedagógicas, que se acercan con mucho más interés a la ciencia, que son más deportistas, o que les gusta más el arte y tienen una capacidad y se meten, esa es la diversidad que uno puede observar en la escuela, así como los rostros de los niños son diferentes ellos también son distintos.

Esta mañana en las intervenciones alcancé a notar algunas ideas de las intervenciones, una primera de ellas, dice así: “la escuela un espacio para la vida”, la escuela es un espacio de convivencia donde se desarrolla el sentido de la otredad, yo creo que la construcción de sí mismo, pero también la construcción del otro, necesariamente se da en las experiencias de conocimiento, se da una experiencia de conocimiento en ciencias pero también una experiencia de conocimiento en arte.

Cuando como persona logro saber que tengo capacidad musical, puedo pintar un cuadro, puedo plantear una hipótesis alrededor de un problema de ciencias, y la lanzo y tengo la posibilidad de tener eco en un grupo, me estoy construyendo una idea sobre mí mismo, pero cuando además puedo estar al lado de otro que está tocando que nunca lo había visto tocar, quizás nunca le había visto ninguna cualidad, y lo veo tocando, estoy construyendo el otro.

En las múltiples interacciones que se dan en la diversidad de los conocimientos escolares, se están construyendo los niños, ese sería un sentido, uno de los primeros sentidos de la existencia de las experiencias artísticas en la Escuela.

Quiero referirme a otro punto que salió esta mañana en otra experiencia. Era sobre la dicotomía planteada entre el arte y la ciencia, que de alguna forma en este momento se hablaba, cuando habló la coordinadora del Foro de este panel dijo: “cuando se retiran las experiencias artísticas de las escuelas, se pierde la parte buena y entretenida, de juego para los niños”, yo creo que hay un problema que establece una dicotomía entre arte y ciencia, es una dicotomía antigua, donde se plantea que el terreno del arte le corresponde la fantasía, la subjetividad, la sensibilidad y la creatividad, y podemos colocar los antónimos en la ciencia, en la ciencia le correspondería, no es terreno de la razón, no es el terreno de la fantasía y es el terreno de la objetividad.

Creo que el problema que se trabaja en las escuelas es objetivo, que está hecho, ¿qué es lo objetivo?, que no requiere de la creación, que está ligado a la memoria, y realmente no es divertido para los niños, pero yo creo que el arte puede llegar a ser no divertido para los niños, si es un arte racional. Hace unos días hablando con una amiga le decía que a mí me parecía que, el arte en la escuela, de alguna forma las dificultades que tenían los jóvenes en la escuela, se le recargaban al maestro de artes, porque se suponía que el arte en la Escuela da una posibilidad de escape a los muchachos, digamos difíciles, y que yo creo que también le ha dado la sociedad al arte, cuando ciertos problemas que hay en los barrios, las experiencias que se llevan para canalizar las energías de los jóvenes, son las que las experiencias artísticas y no las experiencias de la ciencia, no hay proyectos de ciencias impulsados, ni de matemáticas.

Yo creo que eso obedece que la ciencia es muy rígida en la escuela, pero la ciencia sí comparte, creo con el arte, la creatividad, comparte la sensibilidad, comparte la subjetividad.

Creo que la pregunta que uno se hace, si piensa que de la escuela no van a salir científicos, músicos, pintores, ni biólogos, es ¿y entonces qué es lo que aprenden los muchachos?, es decir, ¿cuál es el sentido de los currículos escolares de tener una presencia del arte?, yo creo que esto que voy a decir lo comparte la ciencia y lo comparte también la experiencia artística.

Pero hay otros aprendizajes que hay detrás de los conocimientos escolares y el arte comparte sus aprendizajes, ya los había enumerado anteriormente: es la construcción del sí mismo, la construcción de hábitos.

Si se aprende, no solamente se aprende de la experiencia o de la disciplina, se aprende la forma como se aprende la experiencia o la disciplina, la forma en que se decide por ejemplo un montaje teatral, si se da una participación de los niños en ese montaje teatral, y lo que se está aprendiendo en ese momento o alrededor de esa experiencia artística, es algo que va mucho más allá de esa experiencia artística, si el niño tiene la posibilidad de reconocerse a sí mismo en una experiencia artística, por ejemplo de teatro, donde él sale y se da cuenta de que es capaz de actuar frente a un público, que además sus compañeritos lo estén reconociendo, que es una forma de de construirse a sí mismo y diciendo allí está fulanito de tal y está actuando, pero además cuando logra, en lo colectivo, pensar colectivamente como lo es una experiencia musical o teatral, puede construir un espectáculo que puede presentar, ese niño también desarrolla una confianza en el colectivo.

Esta mañana también se hablaba de experiencias que tienen proyección hacia afuera, las experiencias de Colsubsidio creo que era, como las redes de colegios, y en la zona que está ubicado el Colegio se hacían concursos de

canto, pero además había un encuentro entre colegios, yo creo que esta es una actividad muy importante, que no solamente la da el arte sino también la ciencia, que debería dar la ciencia y el lenguaje y la educación física, que es la posibilidad de encontrarse con sus padres, con otros niños de otras escuelas, la posibilidad de conversar de cómo se construyó ese proceso artístico, pero entre los padres, entre los niños, hay se da otro tipo de reconocimiento y la escuela puede salir hacia afuera.

María Elena Ronderos

Estoy muy agradecida con la Secretaría de Educación y mis colegas que me invitaron a compartir un punto de vista, es una responsabilidad grande.

El Eje se llama *El sentido del arte en la escuela*. Si se acuerdan, nos habían dado unas seis preguntas, apuntando a distintos sentidos. Esas preguntas resultaron de la observación de cómo uno le puede dar muchos sentidos a la educación artística en la escuela.

Primero voy a leer unas anotaciones, hago una síntesis muy apretada de algunas experiencias que escuchamos esta mañana, y posteriormente compartiré con ustedes una serie de reflexiones que he ido construyendo casi siempre en equipo, casi siempre con compañeros y siempre a partir de la experiencia.

Primero esta mañana se presentó la ponencia ***Arte y proyecto de vida***, de José Alexander Boyacá, del Colegio Juan Rulfo de la Localidad de Usme. Y el sentido que le dan ellos a la educación artística en esta institución, es artístico y cultural en el sentido laboral, quisiera que desde ahora vayamos viendo lo difícil que es para la educación artística ir organizando un cuerpo conceptual, voy a meter la cuña que todos sabemos pero para recordar, la educación artística como una disciplina en sí misma que se va estudiando con procesos, con desarrollo psicopedagógico y demás, es relativamente reciente.

La educación musical es antiquísima, la educación en artes plásticas en este país se trabajaba siempre en llave con biología y con arquitectura, y realmente solo tendrá, como en los años 60, cuando la renovación curricular, por primera vez se le da una validez como asignatura dentro del currículo, a veces criticamos la renovación curricular de los años 60, 70, pero el arte ganó un espacio, el antecedente fundamental para que sea hoy un área del currículo.

Entonces, este sentido artístico, cultural y laboral, y retomo lo artístico, ya vemos que la escuela empieza a pensar que hay un sentido por el cual se justifica la educación artística, pero recalco lo cultural, casi siempre nos referimos a lo cultural asociado al arte, y dicen, no eso es de cultura, y ha sido difícilísimo que los ministerios de educación y cultura en Colombia, a todo nivel y en todas las instancias trabajemos en llave, y esa es una campaña que

estamos haciendo, porque no podemos seguir pensando que cultura es todo lo que tiene que ver con unas artes, que no son las artes que se hacen en las escuelas, pero que no tienen nada que ver con educación.

Aquí vamos a mirar que la educación agencia a la cultura, la educación es una interacción social en la que se ratifican, se rectifican o se innovan valores, y como tal, al hacerlo sistemáticamente está agenciando la cultura; es decir, está transformando, proyectando, recreando, conservando, cultivando la cultura.

Entonces me parece que vale la pena decir, esta experiencia tiene un énfasis o un sentido artístico, cultural, laboral, es decir, que rectifican, ratifican y se innovan valores que tienen que ver con la formación para el trabajo.

No es como me decían los profesores que es una experiencia donde el sentido de la experiencia es formar capitalistas, como les dijeron a ellos en algún momento, porque los muchachos trabajan en la escuela, no, es que reconozcan los valores que tienen que ver con la cultura de la economía de un país.

Las fortalezas de esta experiencia, es que se hace educación para el trabajo teniendo en cuenta el desarrollo creativo y humanístico de los estudiantes, con una fuerte proyección a la comunidad a través de ferias microempresariales, que trabajan involucrando a los padres de familia, y respetan en la parte metodológica. Enfatizan el desarrollo de la creatividad, promueven ideas nuevas en los estudiantes, las respetan y su interés último es mejorar la calidad de vida de la comunidad, en ese sentido, tiene un impacto social, se les sugiere hacer estudios del contexto un poco más puntuales.

Si queremos hacer cambios culturales de verdad en este país, tenemos que aprender a hacer diagnósticos puntuales del contexto cultural de los estudiantes, entendida la cultura como forma de vida económica, artística, social y todas las dimensiones de forma de vida.

Se les sugiere también fortalecer las tendencias vocacionales aún más, no sé si por el tiempo que no pudieron exponerlo, que no supimos hasta dónde o en qué forma están desarrollando vocacionalidad, y también nos parece muy interesante, en el caso de ellos y de todos para poderle dar un sentido en los aspectos económicos a la educación artística, que socialicemos y conozcamos un poco más las maneras como resolvemos los problemas económicos.

Con frecuencia y no sólo en el caso de ellos que tienen que hacer productos con una materia prima, costosa a veces, todos nosotros sabemos que la pobreza nos frena muchísimo y no podemos, entonces sí es importante que socialicemos, las personas que como ellos han podido sacar proyectos de microempresa, que nos cuenten cómo hacen ese milagro, en comunidades muy pobres, ¿cómo hacen?, así sean pequeñas ideas que ellos creen que no valen mucho, sería muy importante que tuviéramos casi un banco de datos, un página en Internet, una cosa donde aportemos cómo podríamos resolver todos esos problemas económicos, sea porque tiene un sentido empresarial o no lo tiene.

Otra experiencia ***La danza y su importancia educativa***, fue realizada en la IED Tomás Rueda Vargas, la presentó el docente Héctor Murillo. En esta experiencia le dan un sentido artístico y cultural a través de la danza, a la educación artística, en danza y con danza, ellos en una parte muestran en un video una alta calidad en la expresión de los niños, a pesar de que el video no los favorece mucho, nos hubiera gustado mucho ver aquí a los niños bailando.

Entonces se forma en danza a niveles profesionales, ellos ya presentan su trabajo en otras instituciones, ellos pueden vender su espectáculo, digamos así, pero al mismo tiempo se forma con danza, el testimonio de un estudiante nos dice que en él se promovieron valores estéticos y éticos que le posibilitan una socialización armónica con la comunidad, que está muy contento de saber bailar bien, pero más que todo aprecia y agradece al colegio que le hubieran hecho descubrir su capacidad de comprender a los otros y vivir en comunidad.

Se les sugiere, que cuando presenten la experiencia ojalá fuera más directamente y pudiéramos ver los procesos pedagógicos que presentan, esa es otra cosa que estamos promoviendo también mucho. Tenemos marcos conceptuales fuertes y después vemos allá el resultado, pero cuando vemos unos resultados como estos queremos saber cómo eran para aprender de ustedes. Ojalá lo registren y se puedan multiplicar esos procesos, no subvalorar en ningún momento las cosas que hacemos, así nos parezcan las más sencillas.

También la experiencia de ellos nos propone algo muy interesante, que se ha solicitado en muchos sitios en Bogotá y en otras ciudades, y es porque no inventarnos intercambios un poco más permanentes, más sistemáticos. Nos contaban los profesores que allá los invitan mucho a otros colegios, que han ido mucho a otras ciudades, qué bueno poder tener algo, un proyecto Distrital, para que un profesor trabaje un mes con ellos, alguien de danza de otro colegio, y así intercambiar estudiantes e intercambiar profesores también, es como una sugerencia a ver que proyecto nos proponen.

En otra ponencia, *Ecoarte didáctico*, de Brasília de Usme, se presentó una confusión. Las profesoras Alexandra Avendaño y Adriana Penagos, desarrollan el sentido ecológico: el arte es un medio para desarrollar el sentido ecológico.

Esta mañana comentábamos que cuando decimos que el arte es un medio, no pensemos que estamos utilizándolo como herramienta, es decir, algo que sirve y se desecha, no, esto es un medio en el sentido del medio incorporado, ahora no es que un niño aprenda a dibujar con una técnica o a utilizar un papelito para que el colegio esté aseado, en el caso de *Eco arte didáctico*, no, es decir, ellos enfatizan mucho la experiencia estética, en relación con la naturaleza, promueven que niños se sensibilicen hacia los valores de la naturaleza, los invitan a descubrir su sentir profundo, su perceptibilidad frente al mundo natural, para que desde allí vayan utilizando y reciclando creativamente los materiales de desecho.

Lo curioso es que ninguna de estas profesoras es de artes, aunque el eje de su proyecto es artes y tienen apoyo con un docente de artes, pero han logrado una enorme calidad por haberse fundamentado en la experiencia sensible, en la experiencia estética, no es utilitario el proyecto sino formativo e integral.

Se sugiere fortalecer ese proyecto haciendo trabajos con educación no formal, por ejemplo, trabajando con el Jardín Botánico que tiene unas propuestas muy buenas de formación ambiental utilizando el arte.

Ustedes me perdonan si es un poco desordenado, esta mañana nos decía Carlos Miñana al final, que tuviéramos cuidado con estar llevando a los niños a los museos, a paseos, a los parques, a todas partes y decir que le estamos dando educación artística, pero yo quiero coger la otra cara de eso mismo. Él tiene toda la razón, pero también es cierto que tenemos experiencias supremamente importantes, una de ellas la de Álvaro Restrepo, ya que la vimos aquí la podemos citar: cuando el colegio desarrolla y diseña conjuntamente un proyecto con una institución no formal, porque el colegio no tiene sino dos horas, no tiene recursos, no tiene medios, y el Museo Nacional los tiene, y el Jardín Botánico los tiene, y el León de Greiff de la Universidad Nacional, miles de organizaciones no formales los tienen, vale la pena y logramos que el sentido del arte en la escuela tenga un impacto en la personalidad de los niños y en su contexto cultural, si logramos diseñar proyectos, planear proyectos del año entero, del área de arte, si, en llave con instituciones no formales, es muy distinto a llevar a los niños y soltarlos allá a que corran, no, es reunirse en la semana de planeación con las personas que trabajan con educación no formal, el maestro es el que lleva la pauta de los desarrollos psicopedagógicos, si, entonces ellos aprenden de nosotros, porque ellos tienen la información, tienen el lugar, el sitio, los recursos, pero podemos hacer

unos proyectos de educación artística, liderados desde la escuela, de un gran impacto en los niños. Se trabaja dos horas en la escuela y después se organiza la manera para que los niños puedan trabajar con otra institución.

Tenemos otra experiencia que es, ***Una manera especial de sentir y expresar-nos***, de la IED República de Bolivia, la presentó Luisa Fernanda Daza, ellos le dan un sentido terapéutico y desarrollo creativo, emotivo y social a niños con deficiencias cognitivas.

Tienen más de doscientos niños, trabajan un desarrollo gradual, secuencial, cognitivo, se promueve el trabajo en el aula, la microempresa y la socialización entrando en contacto con el espacio urbano, aunque no nos contaron, tal vez la ficha de entrada de los niños les dice que estos niños no son fácilmente aceptados por la sociedad, y por lo tanto ellos dentro de su proyecto tienen salidas a la ciudad, a centros comerciales, a que conozcan el entorno para que también el entorno los aprecie y los reciba.

Está bien planteada la metodología, tienen controles de calidad, no tiene afortunadamente, nada de paternalista o una cosa proteccionista, son muy respetuosos de los niveles que los niños pueden alcanzar.

Sin embargo les recomendamos, ya que tienen un carácter investigativo en sus planteamientos, que efectivamente desarrollan algún proyecto de investigación más puntual, más riguroso, más científico, para poder ver esa creatividad que a todos nos interesa, hasta dónde se alcanza a desarrollar con estos niños y el trabajo que ellos hacen, y dada la seriedad con lo que lo están haciendo nos serviría a muchísimas más personas para proyectar esta experiencia. También se les sugiere trabajar más desde lo conceptual. Los trabajos de María Montessori siguen siendo vigentes y muy importantes.

Tenemos la ponencia ***El arte como metáfora emancipadora***, de María Estela Urrego del barrio Policarpa Salavarrieta. Cuando uno conoce la historia del barrio Policarpa, no se me hizo extraño que se llamara metáfora emancipadora, me pareció muy coherente, los que conocemos que es un barrio hecho a pulso de verdad, como todos, pero este tiene una cosa como histórica importante en Bogotá.

La profesora María Estela, hizo un esfuerzo muy importante para enfatizar el sentido social y cultural del arte en la escuela. Habla del sentido político del arte en la escuela, y es emancipador. Lo llama metáfora emancipadora en la medida en que se desarrolla la sensibilidad, se amplía el imaginario simbólico, existe un banco de datos, mental mucho más grande, para hacer cruces innovadores emancipadores, digamos el alcance de su charla va a proponernos que no se nos olvide el impacto cultural que se puede causar desde la

educación artística, cuando somos concientes de la carga de valores que tiene una expresión artística. En ningún momento ella le da un tono politiquero ni mucho menos, es muy académico y muy bien llevado, y nos invita a que no se nos olvide, que la educación artística debe promover transformaciones culturales significativas, y para eso propone un diseño cultural novedoso. Habla también de unidades didácticas integradas, donde las áreas del currículo se relacionan entre sí, pero el arte es un eje que posibilita esa construcción de metáforas innovadoras.

Se le sugiere a la profesora, desarrollar más las posibilidades de la estética, como fuente generadora de pensamiento creador.

En las artes nos encontramos todo el tiempo con esta confusión entre experiencia estética, atención estética, artística, que si es arte o estético. Antes el área se llamaba estética ahora se llama arte, y ahora al final hacer una reflexión sobre un pequeño diagnóstico, vamos a ver como las artes sin experiencia estética, pues son oficios bonitos, bien hechos, pero no son realmente expresión artística.

Después tuvimos la ponencia ***Signos, símbolos un arco iris de expresión***, de la Localidad Kennedy, San José, la presentaron Marleni Granados y Claudia Vélez.

Ellas se meten en un problema. Fíjense lo bonito: las seis experiencias nos hablaban de seis sentidos distintos que puede tener el arte, ella nos hace ver lo complicado que es el sentido pedagógico cognitivo y vocacional del arte, pero vocacional no sólo como los gustos de los estudiantes, sino como la exploración que está haciendo el colegio al atreverse a formular un marco conceptual fuerte, decididamente se puede debatir, se puede pelear pero tiene una coherencia interna, tiene una conceptualización bastante adecuada o coherente con los propósitos que tienen, ellos se fundamentan en un cuerpo conceptual fuerte tanto desde la identificación de procesos psicopedagógicos, como de los contenidos del diseño grafico que es el énfasis que maneja, eso también es muy interesante porque es urgente desarrollar el diseño grafico en Colombia, estamos importando diseño, y con esta imaginación nuestra y la cantidad de recursos que tenemos es bueno tener semilleros de diseño grafico.

Desarrollan una proyección en varios sentidos de impacto cultural en la comunidad, tienen revista, periódico, promueven unos festivales intercolegiales, el reto de ellos en este sentido cognitivo es decir, ese cuerpo de conocimientos que el arte debe desarrollar, y lo tiene como un paradigma, lo están experimentando, lo trabajan. En esta propuesta, todos los conceptos que expusieron uno los ve claramente en el proceso práctico, no se nos olvide que la

educación es teórico práctica, que se le pueden hacer marcos filosóficos, que podemos mirarla desde la lingüística, que podemos verla desde la psicología y desde la cognición, pues si una propuesta pedagógica tiene que ser teórico práctica, en este caso era claramente así, casi podía uno coger el proyecto que nos presentaron y cualquiera llevárnoslo y experimentarlo y a ver como nos va, habían logrado un lenguaje preciso y puntual.

Sin embargo les sugerimos hacer diagnósticos de perceptividad en los niños. Ese es un tema que queremos proponer y promover, que tanto sabemos, nuestros alumnos a que les huele el ambiente, a que les sabe el ambiente, qué sienten junto al otro, o junto al otro cuál es su guardado perceptivo, con el que se van a expresar, qué tanto promovemos esto. También es bueno hacer un diagnóstico más puntual sociocultural y del contexto que están desarrollando el proyecto, porque eso mismo les va a reorientar el proyecto cada vez con más fuerza.

Hay dos palabritas que siempre repetimos los de educación artística y que están en todos los objetivos de todos los programas que hacemos, ya la sabemos, vamos a desarrollar la sensibilidad y la creatividad de los estudiantes, eso es como una constante.

Entonces pensemos la sensibilidad hacia qué, porque a veces decidimos desarrollar la sensibilidad, entonces qué es eso. Encontramos que algunos nos invitan a sensibilizarnos y a desarrollar nuestra creatividad, sensibilizarnos hacia el medio ambiente, la conciencia ecológica, qué más; otro dice sensibilicémonos hacia el movimiento expresivo del cuerpo y todas las posibilidades que tiene, otros nos dicen sensibilicémonos hacia los niños que están con deficiencias y como podemos ayudarlos desarrollar su sensibilidad, y así cada uno nos dice desarrollemos la sensibilidad para algo.

La otra es el desarrollo creativo. La creatividad, según la psicología cognitiva es connatural al ser humano, y se puede promover o se puede inhibir, generalmente con frecuencia la inhibimos; voy a leer unos parrafitos de algunas reflexiones que he venido haciendo.

Hemos visto que allí donde los educadores procuramos la formación de ciudadanos libres y creadores, dueños de una sensibilidad ética y estética, otra cosa, perdón, siempre que decimos valores nos referimos casi siempre a ética, a moral, a comportamiento, en fin.

Entonces hemos visto que donde nosotros procuramos la formación de personas libres y creadoras, dueñas de una sensibilidad ética y estética, como lo requiere el Plan Nacional de Cultura, germina un nuevo espíritu que exige la institucionalización de una cultura política más democrática y pluralista, con expectativas de participación cada vez más fuertes y claras.

No podemos sacar del proyecto cultural de la nación colombiana, que viene haciéndose hace 200 años, que es el proyecto de Nación democrática, si ese es nuestro norte, una Nación donde realmente somos participativos y no nos excluimos, por eso el referente de esta charlita es para dónde vamos, formarnos cada vez más como Nación democrática.

No obstante aún hacemos parte de un sistema educativo que si bien propende por responder a las demandas, necesidades y sensibilidades ciudadanas e implementa políticas nacionales de evaluación de la calidad de educación, todavía requiere de planes de mejoramiento educativo, que además de identificar saberes disciplinares y competencias que deben promover en cada institución, replanteen la organización curricular de acuerdo con formas orgánicas y creativas de pensar, según lo descubre la nueva ciencia de la mente.

Igualmente se necesita que los planes de mejoramiento educativo, consideren métodos coherentes con las formas autónomas de convivencia democrática a la queremos o aspiramos. Que se aprendan practicándolas, si de verdad queremos emprender transformaciones espirituales, sociales, intelectuales y culturales de las formas de vida de los niños y sus comunidades.

Entonces todo esto es para decir que nuestras metodologías deben ser cada vez más concientes de que la estructura metodológica que manejemos, esté recreando procesos creativos, estemos de verdad desarrollando la creatividad y la sensibilidad de los niños, no solo porque tenemos marcos de referencia y teorías que nos sostienen sino porque el diseño metodológico va llevando al niño en las didácticas de un nivel al siguiente, al siguiente, al siguiente, y está promoviéndole el tipo de pensamiento que le motiva y estimula su pensamiento creador.

Los estudios que hemos hecho y la crisis que se encuentra nuestra infancia y juventud, indican falencias pedagógicas graves, nos plantean a los educadores de las artes el reto pedagógico, de proponer objetivos bien definidos y estrategias pedagógicas de carácter investigativo, que en efecto promuevan verdaderos procesos de creación artística y de transformación cultural.

Se necesita desarrollar proyectos cuyos métodos resulten de la identificación de problemas culturales del contexto particular, que se quieren resolver a través del ejercicio pedagógico. Es decir, si hiciéramos el ejercicio de hacer el sondeo antes de hacer el plan del año, identificar cuáles son los valores que en la educación informal están recibiendo los niños, valores éticos, estéticos y de todo orden en la familia, con la televisión, en el recreo, en el fútbol, en los paseos, en la educación informal que es la vida diaria de estos niños y podemos identificar esa problemática, y reorientamos el diseño metodológico desde esa problemática, a fin de año no solamente evaluaremos los conocimientos adquiridos, sino también el impacto cultural que nuestra clase ha hecho.

Esto requiere la vivencia de un diálogo pedagógico creativo, generador de sentido de la vida, de interacciones sinceras, divertidas y cada vez más significativas, entre el maestro y sus discípulos, en el cual se aprendan leguajes poéticos de las artes cargados de emotividad y de sentido, y se estudien y

cuestionen símbolos significados y valores heredados, exige también autoevaluación permanente de los modos como desempeñamos la práctica e instrumentos de seguimiento de evaluación de los logros que se aspiran a alcanzar.

Nuestra sociedad necesita que se haga de la educación artística una práctica generadora de sentido, de formas vigorosas de comunicación, en la que formen y fortalezcan comunidades donde germine una verdadera cultura de la comprensión, una práctica donde se configuren paradigmas novedosos de organización social y nuevas maneras democráticas de ver el mundo, donde cuidemos la calidad de la interacción como un bien intangible de patrimonio.

Entonces, la interacción social en nuestro país, es un bien patrimonial que debemos cuidar con las metodologías que hagamos y es un elemento fundamental para desarrollar procesos creativos.

Eje temático: **El sentido del arte y la cultura como forma de inclusion social**

COORDINADORES DE SALA:

Jorge Vargas (IDEP) Ángela de Castro
Nancy Avilán (Museo Nacional) y Harold Bustos

RELATORAS:

Martha Niño, Fanny Landínez, Isabel C. Redondo, Gloria E. Torres, Rosalba Ortiz

Hay un concepto de cultura que ronda: La cultura como algo externo y se debe reivindicar. Pero podemos entender los procesos culturales como dinámicos que se construyen en la relación con los otros.

El *ethos* cultural en usos y costumbres (años 80). Pero se amplía al espacio de las relaciones y fruto del movimiento de los 90 se reivindica lo tangible e intangible y el patrimonio natural, y en ese sentido son los hábitos, creencias, manifestaciones, expresiones, producciones, significaciones, simbolizaciones. Una ausencia en las discusiones fue la resignificación de lo cultural y lo popular.

Las miradas de maestros que han estado trabajando en producción artística (el arte como producto y el arte como proceso) se puede centrar en lo productivo, lo crítico y lo cultural. Hacer énfasis en las metodologías y en las intenciones pedagógicas en lo preexpresivo, lo expresivo y lo creativo. Se puede diseñar una propuesta desarrollando aspectos teóricos, históricos y artísticos para trabajar con los jóvenes en el ámbito de la preexpresividad, para desarrollar la percepción, la sensibilidad, la expresión, la creatividad, sin necesidad de llegar a niveles de formación de artistas. Tener la sensibilidad para ver en los procesos de la escuela estos diferentes niveles y no juzgarlos desde la mirada del artista únicamente, sino también como acciones expresivas o creativas que competen a las acciones artísticas.

Hay un paso que da el pedagogo, y otro que da el director de grupo. El primero debe conjugar los procesos preexpresivos (plano de la distinción-conjunción). El reconocimiento de la individualidad desde el arte da la oportunidad de que en el juego cada uno avance. El segundo ubica talentos y excluye (plano de la disyunción y selección).

Cuando aparece un espectáculo realizado por un maestro, las diferencias de expresividad son validadas en la misma expresión, mientras que para un realizador esto no puede ser por la validación, se da por el producto.

Los educadores artísticos deben tener una educación artística tan contundente que le permita decodificar la estructura de su propia disciplina para

poderla instaurar en los contextos educativos. Lo que hizo el Foro fue evidenciar una aproximación a lo que puede ser el estado del arte de la educación artística en Bogotá, donde hay altos planos conceptuales y otros de desarrollos empíricos, no negando las prácticas educativas de los docentes sino incluyéndolas en procesos de reflexión y contextualización de las prácticas actuales de educación artística en la escuela.

La crisis planteada es que la escuela en este momento debe abanderar procesos de educación artística en donde la diferencia sea incluida como parte de la construcción de una sociedad sin indiferencia, contrario a ciertos procesos de educación no formal e informal que privilegian una calidad como producto y resultado lo cual posiciona una forma de educación excluyente.

Se parte de una apreciación estética y artística del maestro en la que se excluye y no se evidencia la búsqueda del niño y se siguen apoyando en modelos preestablecidos y concepciones sobre lo que se considera que es arte en un mundo que ha venido imponiendo vanguardias.

Se privilegia el trabajo con la técnica y se deja poco espacio a la creación de los estudiantes con estas herramientas. Se crea a partir de lo que dice el maestro y no de lo que el niño pueda hacer.

Pensar en la inclusión es reconocer al otro en su forma de expresar, de contradecir, de indagar, de verlo como un legítimo otro con capacidades, potencialidades y múltiples imaginarios. Otro leído en una realidad en la que colmulgan sus carencias, sueños, temores, violencias, recuerdos, hambres y silencios.

Bajo esta mirada, ponentes y espectadores nos dimos a la tarea de leer e interpretar diferentes lenguajes que con la intención marcada por la individualidad de cada sujeto hicieron su presentación:

- Los jóvenes se han tomado las aulas, los salones comunales, se han apropiado de otros escenarios y han transgredido los tiempos escolares por construir identidad local, que hoy es ya universal ante la mirada de los espectadores. (Loc. 7)
- En su danza funden lenguajes, movimientos, expresiones que traspasan, la tradición, lo convencional. La danza los une desde su individualidad y la mirada de un espectador protagonista cargado de historias la resignifica: raperos, futbolistas, niñas, madres, ladrones etc. Danza y movimiento conversan con la expresión y el sentir y vivir juvenil. (Loc. 3)
- El recorrido por los museos de arte se nutre de sentido filosófico, político, y artístico para articular acción y conocimiento que consolidan un pensa-

miento sólido y holístico en el que las ciencias sociales y el arte encuentran elementos de profundización que les permite a los estudiantes tomar una postura crítica y reflexiva ante una obra de arte. (Loc. 4)

- Con la mirada de integración muestran ejercicios corporales dirigidos en los que queda la duda en el auditorio: ¿qué construcciones de pensamiento se evidencian en la propuesta? La música por su parte permite crear y comunicarse con otros y con su propio instrumento, se evidencia una apropiación con el lenguaje musical. En su mayoría los instrumentos son de los niños, lo cual permite que haya presencia de estos en su vida cotidiana, el aprendizaje musical trasciende el aula y tiene continuidad en la casa (familia). (Loc. 6)
- Para niños y maestros el arte lo llena todo, es la posibilidad de ser felices y aprender a pesar de las carencias. El arte convoca al colectivo y a sentir como el otro. (Loc. 11)
- Bogotá escenario real y la inclusión tiene que ver con el acercar el conocimiento cultural a las instituciones para fortalecer la posibilidad de tomar decisiones y acciones sobre su localidad. (Loc. 17)

Panel

PANELISTAS:

Miguel Huertas, Ángela De Castro, María Victoria Estrada, David Kenyon

Ángela De Castro

Bueno, la idea es comenzar con un texto corto y que a partir de este texto se generen muchas preguntas de parte de las personas que estén acá y el Panel termine siendo una construcción de todos. Este es un Eje que nosotros no habíamos discutido mucho, creo que es bastante nuevo y recién comenzamos a pensarlo.

Cuando se aborda este eje, *El sentido del arte y la cultura como inclusión social*, surgen dos preguntas: ¿cuáles pueden ser los interrogantes que guían

la reflexión sobre la importancia y la manera como la cultura y el arte, permitan la inclusión social en un sistema que se caracteriza por las enormes desigualdades que mantienen a la mayoría de la población excluida al acceso a los beneficios que brinda el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte, y a los bienes representados en los enormes recursos naturales del país? ¿Qué papel juega la cultura popular y la cultura de masas en la escuela?

Un primer elemento de esta reflexión se refiere a la noción de cultura, concepto difícil de delimitar si tenemos en cuenta el extenso debate que sobre su significado se ha dado, que cubre el campo de prácticamente todas las disciplinas y aspectos de la vida, de las ciencias sociales, económicas, el arte y la cotidianidad.

De manera muy simple diría que la cultura nos remite al proceso de humanización y socialización que nos diferencia de los animales. En este sentido es común a todos los pobladores del mundo, lo que no es común es la forma como esta se manifiesta y los resultados en que desemboca, hablamos entonces de diferentes culturas e instancias, diferentes maneras de ser y valorar de los grupos humanos, diferentes formas de organizar la familia, de educar y socializar a sus miembros, de plasmar sus producciones teóricas o materiales entre estas el arte.

Hablamos de cultura popular y de masas, aspectos que no pueden mirarse sin su relación de cultura de elite o cultura dominante, la cultura popular no puede mirarse sin referirse al pueblo, concepto que como la cultura no es precisa. Hablamos de pueblo desde lo religioso, desde lo racial, desde lo nacional, desde lo cultural o desde otras combinaciones. El pueblo como depositario de valores morales, éticos, políticos entre otros o el pueblo que el marxista identifica con represión y explotación, el pueblo como la porción mayoritaria de una población que se encuentra subordinada a una elite y de la que se diferencia no sólo en sus desventajosas condiciones socioeconómicas y de acceso al poder sino en sus maneras de expresarse.

La cultura popular se refiere por lo tanto al pueblo, y en la medida que es producción del pueblo puede servir para mantenerlo en estado de sumisión o ignorancia, o para potenciarlo en la búsqueda de un reconocimiento que le permita valorar lo que la cultura dominante se ha empeñado en ocultar o deslegitimar.

Uno de los caminos en la tarea de resignificar lo popular lo ayuda a trazar un proyecto de educación artística, que se fije como uno de sus objetivos la descolonización de los imaginarios que desde diferentes escenarios y prácticas han construido los niños, los jóvenes y nosotros los adultos también, imaginarios que son el reflejo de patrones heredados de los modelos de muchos de los productos televisivos, el cine que llamamos comercial, la publicidad y

otros que llegan a través de las instituciones encargadas de mantener el control social como la Escuela, la Iglesia o los partidos políticos.

La cultura de masas por su parte es considerada como el conjunto de estrategias de la clase dominante para mantener a las culturas subalternas bajo su dominio ideológico, entre muchas de las estrategias que ha utilizado la cultura dominante, yo quiero hacer una referencia con una disciplina que aparentemente no tiene que ver con el arte, pero que es muy importante porque es el Derecho, para mostrar un poco por qué la situación de dominación y lo contrario.

Foucault se refiere así al Derecho, el discurso y la técnica del derecho han tenido esencialmente la función de disolver dentro del poder el hecho histórico de la dominación, y hacer aparecer en su lugar los derechos legítimos de la soberanía y la obligación legal de la obediencia, es decir, se necesita una cultura sometida que acepte como legal y justa su situación de sometido, sacar de este contexto de legitimidad nuestra condición de sometidos, es lo que llamo descolonización.

A esta cultura de masas que también nos llega desde los medios llamados de comunicación y de los espectáculos incluso de carácter artístico, se oponen los colectivos que buscan mediante su cualificación comprensión y trabajo de esta realidad insertarse socialmente, no solo para acomodarse si no para formar formaciones radicales y como se anotó antes, redefinirse desde el valor otorgado a lo popular.

Estos son unos elementos iniciales desde los que por ejemplo yo, hablaría acerca del trabajo de arte y de cultura en la escuela.

María Victoria Estrada

Digamos que aquí hay varias inquietudes para compartir con ustedes, y son un poco lo que vivíamos esta mañana en la mesa número cuatro, donde se trabajó el concepto de la inclusión social, arte y cultura.

Lo otro es compartir con ustedes lo que desde mi perspectiva es justamente la inclusión social desde los lenguajes artísticos.

La inclusión social es ante todo un lazo que nos une, que nos vincula con la vida, con otras personas, con el mundo que nos rodea.

Convocar a los maestros y maestras hoy reunidos en este Foro de educación artística, implica compartir de manera humana, una experiencia de formación ofrecida casi a lo largo de tres décadas, a diferentes grupos poblacionales en los que han estado presente niños, niñas, jóvenes y adultos.

Múltiples ámbitos pasando por la escuela primaria, el bachillerato, la universidad, desde lo local hasta lo Distrital, lo regional, lo nacional y algunos países del continente, así como personas que constituyen la experiencia en la cual hemos creído que el juego y los lenguajes de expresión artística son un camino de formación para la participación y la construcción de ciudadanía y hoy está el concepto de inclusión social.

Digamos que tengo el privilegio de pertenecer de una generación de mitad del siglo pasado, que creyó y sigue creyendo que es posible construir propuestas desde la equidad y la justicia social, y digamos que es por ese sueño que después de tres décadas, puedo decir lo que estoy diciendo.

En la búsqueda del camino para construir este deseo han transcurrido muchos años, pero el sueño no desaparece, porque por el contrario cada vez se ve más fortalecido, surgen argumentos de carácter social, político y económico que hacen énfasis en el campo educativo en la necesidad de ofrecer espacios de formación que asuman la responsabilidad social de la participación como derecho, para que desde allí se pueda dar justamente la inclusión social, en los que se comprenda la transformación de orden social que implica otorgar a los niños y a las niñas derechos y deberes ciudadanos, no obstante dicha participación nunca será un hecho si los adultos no comprendemos su trascendencia, no basta con la norma jurídica, ustedes saben el marco que tenemos de la Constitución Nacional, que tenemos los derechos de los niños y las niñas, que estamos habitados en cantidad de leyes, códigos que justamente en la vida cotidiana no se cumplen porque no se ha dado una intervención a la cultura que podamos comprender el lugar que tenemos como ciudadanos y ciudadanas.

De lo que se trata es de intervenir la cultura de la participación reconociendo la dificultad que esto implica, para apropiarse de este derecho y significarlo en el ámbito de la vida cotidiana, de la familia, del jardín, de la Escuela, de la calle, del barrio, de la localidad y de la ciudad que es la que nos acoge.

El juego entonces está en juego, y está en juego para indagar, para preguntar, para problematizar, para desentrañar los imaginarios que se han ido construyendo a lo largo de nuestra existencia, en la experiencia del ámbito de la vida cotidiana, así surgen los referentes históricos y culturales para dar paso a las nociones que tenemos del entorno que nos rodea, entendemos el juego como un proceso que en sí mismo entrafía lugares de configuración del pensamiento y la creatividad.

En este sentido, pensamiento y creatividad, suponen la puerta entrada a la adquisición de un conocimiento dinámico sobre la vivencia en la cual la imaginación aporta el lugar cambiante de lo que se reflexiona constantemente.

El lugar del juego pedagógico entonces permite tender puentes entre lo particular, lo grupal y lo colectivo, constituyéndose en una condición para acce-

der al mundo y construir una percepción propia de él, es decir, allí está la posibilidad del extrañamiento del acontecimiento, para poder resignificar esa realidad que vivimos, que no es justamente un mar de mermelada, la realidad que vivimos es todo un *Elogio a la dificultad*, que se lo tomo siempre prestado a Estanislao Zuleta, porque esto es realidad no otra.

Aquí tomo un autor que se llama Winicott, para quien el acto creador es el que aporta el sentido a la vida, paralelamente a ello afirma que, es el juego donde tiene lugar el acto creativo, el juego entonces es el lugar de la apertura de lo que llama “tercera zona”, y tomo esta tercera zona, solamente para argumentar cómo es que desde allí en esa tercera zona, de zona libre, de zona liberada, es donde tiene lugar justamente el juego, el arte, la cultura, es allí donde se configura, por eso es que Graciela Montes, que es un filósofa argentina, le toma prestado a Winicott la tercera zona para convertirla en frontera indómita y así expresar que esta frontera no se hace de una vez y para siempre.

Se trata de un territorio en constante conquista, nunca conquistado del todo, siempre en elaboración y en permanente hacerse. Por una parte, zona de intercambio entre el adentro y el afuera, entre el individuo y el mundo, pero nos advierte algo más, si este territorio de fronteras se angosta, si no podemos habitarlo, no nos queda más que la pura subjetividad y por ende la locura, o la mera acomodación al afuera, que es una forma de muerte, la condición para que esta frontera siga siendo indómita la constituye la educación. En un sentido más generoso que la mera enseñanza, puede contribuir considerablemente al angostamiento o ensanchamiento de este territorio.

En ultimas, lo que estoy planteando es la absoluta necesidad de darle al trabajo artístico, al trabajo creativo, todo un sentido, todo un norte, que nos pueda trascender el lugar de, no quiero decir palabras que nos metan en lugares comunes, sino que por el contrario nos lleven a la reflexión, porque yo creo, que lo que hoy hemos vivido seguramente en todas las exposiciones de experiencias y ponencias es que encontramos o el lugar de la actividad misma o la actividad en sí, o encontramos las muestras de lo que hacen los niños, las niñas y los jóvenes, pero donde no habita ese lugar de trascenderlo desde lo que artística y políticamente se significa nuestro quehacer como formadores y como formadoras, que es donde tendría que estar la trascendencia de la formación artística, desde la perspectiva de la inclusión social, porque la inclusión social está amparada justamente en el marco de los derechos, en el marco de la Constitución Nacional, y como nosotros no podemos hablar de inclusión desde la perspectiva económica, si podemos hablar de la inclusión desde la perspectiva cultural que es darle todo ese sentido a la cultura democrática, donde habita y termino la posibilidad de concertar de elegir, de comprometerse y responsabilizarse con lo que se elige, amparados lógicamente en unos valores que tienen que ver con la confianza y el

respeto. Termino con una frase de Humberto Maturana que dice, que de lo que se trata es de *reconocer al otro como un legítimo*, al otro como un igual, otro en la convivencia, sin discriminación ni abuso sistemático.

Miguel Huertas

Uno no puede hablar de las prácticas artísticas sin hablar del problema de la inclusión social. Hay una serie de elementos, reconociendo que hay experiencias muy valiosas, que hay matices muy interesantes, hay problemas relacionados con la enseñanza artística, que vale la pena comentar así sea muy rápidamente. El primer aspecto que menciono es que hay un pensamiento muy convencional que subyace en muchas de las prácticas.

Es decir, arte sigue siendo definido como una serie de técnicas, de procedimientos, de nombres específicos, de lugares y legitimadores, y creo que habría que problematizar un poco esa noción y mirar qué estamos entendiendo hoy por prácticas artísticas.

Dentro de eso, uno de los elementos problemáticos es la visión que se tiene del arte y de la creatividad. Pareciera que lo que se impone es una especie de visión mecánica de las cosas, como un intento de reconocer cómo funciona el pensamiento, qué lugar ocupa el arte y qué clase de relaciones puede mantener con otras zonas del pensamiento, pero todo eso se convierte en un discurso en donde no hay historia, no hay cultura y efectivamente hablar de arte es hablar de las formas como ha sido definido el arte en distintas épocas, como las sociedades han entendido el fenómeno.

Pensar que hay algo en abstracto que podemos llamar práctica artística, algo que podemos llamar artístico-estético por sí solo, es asumir que hay prácticas que tienen valores inmanentes y que no se discuten, que no dependen del contexto, que no dependen de otros elementos, y me parece que esto atenta contra la mirada integral que uno pueda tener sobre el fenómeno.

Yo estudie fundamentalmente artes plásticas, hubo un momento donde me interesé por la pedagogía y me planteé la pregunta si sería posible pensar la pedagogía como una obra de arte. Eso sucedió hace más o menos 20 años, y todo este tiempo he estado ocupado en tratar de comprender eso. Y efectivamente, el problema es bastante complejo, pero creo que vale la pena, puede ser muy aleccionador mirar las prácticas pedagógicas a la luz de lo que ha sucedido en el desarrollo del arte en el último siglo y medio.

Uno de los elementos comunes que se ha vuelto ya un *cliché* que se repite todo el tiempo, pero que es cierto, y hay que analizarlo muy cuidadosamente, es que las prácticas artísticas en todas estas últimas décadas han estado sistemáticamente rompiendo sus fronteras, es decir, cada vez se expande

más la noción de lo que es arte, cada vez es más difícil quedarnos con una noción convencional de la obra de arte como algo cerrado, como algo más definido, como algo que ya está concluido y que tiene unas particularidades muy precisas, y me ha llamado mucho la atención en la manera como los profesores hablan de sus prácticas, tengan que ver con arte o no, pareciera haber un fenómeno similar, es decir, las prácticas pedagógicas están desde hace mucho tiempo rompiendo sus fronteras, sus lugares convencionales, pienso por ejemplo en prácticas que conocí alguna vez. Por ejemplo una profesora de Nariño encontraba que sus estudiantes iban siempre con la ropa muy rota, entonces decidió que ella les iba a enseñar a coser, era una profesora de primaria dictaba todas las materias y terminó armando todos sus programas alrededor de esa actividad, que implicaba muchas cosas, no solo el ejercicio de manualidades, otro tipo de relación con los niños, planteaban incluso preguntas sobre el género y alrededor de este núcleo se desarrollaba una cantidad de cosas.

Veía prácticas de profesores que consideran mucho más interesante ocuparse de limpiar el lote que queda detrás del colegio que está creando muchos problemas ambientales, que estar en un salón hablando de cosas que para los niños resultan tremendamente abstractas y que para él tampoco resultan muy significativas.

Yo me pregunto si esta ruptura, si esta ampliación radical de los límites de la prácticas, está siendo considerado adecuadamente dentro de las políticas oficiales, cuando veo en el discurso sobre las evaluaciones institucionales, toda esta reducción del acto pedagógico a la transmisión de una información y a la asignación de números y se decide que la institución es buena o es mala, según lo cual se le adjudica presupuesto, me parece que hay algo completamente equivocado.

Si uno mira el desarrollo del arte contemporáneo, hay un elemento muy significativo. Desde finales del siglo XIX la retórica de las vanguardias parecía centrarse en puntos muy definidos y uno de ellos es la oposición entre salud y enfermedad, incluso si uno mira los manifiestos artísticos del siglo XX, hay muchos que se plantean en términos de vida-muerte.

Es muy curioso asociar esa relación con lo que plantean muchos profesores. Independientemente a lo que se hace dentro de las clases de artes o dentro

de las prácticas, el solo hecho de realizar prácticas artísticas supondría una cualificación de la persona, y a partir de eso una cualificación de sus relaciones sociales. Llama la atención el paralelismo entre las formas como se miran las prácticas artísticas de las que se esperaba algo que desencadenen procesos que por sí solos funcionan y que van a producir un mejoramiento de la manera como se pensaba el arte a comienzos del siglo XX.

Hoy en día uno puede intentar un balance de lo que ha pasado en este último siglo en arte y de cómo están nuestras prácticas artísticas. El asunto no es fácil porque si uno mira el ambiente colombiano, lo digo con todo respeto por mis colegas, es tremendamente *snob*, es muy permeable por las modas, es un ambiente que en muchos momentos es superficial, que no se está planteando preguntas serias respecto a como estamos viviendo actualmente los colombianos, y me parece que es un buen momento para intentar recuperar las preguntas esenciales, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas artísticas, de prácticas pedagógicas.

Por último, el texto de Norbert Elías, un sociólogo que ha sido muy influyente desde la segunda mitad del siglo XX, es un texto donde trata de contestar preguntas respecto a las utopías. Plantea que: hay un momento donde nos damos cuenta de qué es el conocimiento que tenemos acerca de como funciona el universo físico es infinitamente superior, es mucho más basto, más profundo que el conocimiento que tenemos acerca de cómo establecen relaciones los seres humanos, y menciona que en las utopías de final de siglo XIX, principios del siglo XX, hay autores que prefiguran inventos que todavía no se han dado pero que más tarde se van a dar, es decir, su conocimiento de los desarrollos técnicos es tan amplio, que tienen la capacidad de definir elementos que van a hacer inventados en el futuro.

Pero si uno mira como reaccionan las personas que viven esas utopías, siguen viviendo bajo los mismos esquemas convencionales que uno conoce desde el siglo XIX y antes, la vida social está determinada por unos clichés, por esquemas tremendamente convencionales, que se nos dice todo el tiempo a través de los medios masivos que son las formas naturales, que es la forma de relacionarse sana, normal, y creo que hoy se está cometiendo un gran error. En mi opinión, hablar de la educación artística es hablar precisamente de eso.

En un texto que publicamos con la Secretaría de Educación, se proponían ideas como esta: qué es lo que transmite un profesor, estoy convencido que lo que realmente transmite un profesor es la actitud, más allá de ciertas informaciones, más allá de ciertas técnicas, más allá de ciertos elementos técnicos, el profesor está transmitiendo otra dimensión de las cosas. Me pregunto, cuando se cuestiona el nivel de la escuela primaria en Colombia, si alguien ha tenido en cuenta que la Escuela primaria es probablemente el único lugar donde

una gran cantidad de niños recibe afecto, que posiblemente es el único lugar donde son tratados como niños, pero eso no tiene nada que ver con los formatos de evaluación institucional que pretenden medir la calidad de la educación.

Si me preguntaran, como artista, qué ha significado la práctica del arte, diría que el arte es algo que me ha permitido reducir la posibilidad de decirme mentiras, el arte es un acto de conciencia, hay técnicas, hay procedimientos, hay tradiciones, obviamente, hay que conocer mucho de eso, pero lo que uno trata de movilizar es algo que se da en el campo de la conciencia.

En ese punto nosotros nos interroguemos respecto a las relaciones dentro del aula, respecto a la manera como nos relacionamos con nuestros objetos de estudio, la manera como nos relacionamos con las instituciones y las instituciones se relacionan con nosotros, pues todo eso hace parte de la discusión del campo del arte, mucho más allá de la producción de obras de arte, que es la definición que han asimilado las escuelas universita-

rias. Uno de los grandes dramas que estamos viviendo en el campo del arte es que en las universidades están entendiendo que estudiar artes es aprender a hacer obras de arte, cosa que cada vez yo entiendo menos y no sé muy bien qué significa eso.

Cuando digo que debemos acrecentar nuestro conocimiento acerca de cómo nos relacionamos los seres humanos, estamos hablando de lo que constituye el núcleo de las prácticas artísticas y obviamente incluye el núcleo de la inclusión social.

Otra mirada del Panel

Compartir experiencias de formación desde la educación preescolar, primaria, bachillerato y universidad atendiendo a lo regional, nacional y universal, teniendo el juego como lenguaje de expresión artística encaminada a la participación y construcción de ciudadanía. Generar experiencias desde el yo colectivo sin las cuales sería imposible construir propuestas donde el sueño no desaparece sino que se fortalece.

Enfatizar desde la educación la necesidad de ofrecer espacios para la participación y la inclusión social desde los cuales se le otorgue a los niños derechos y deberes como ciudadanos.

Solo si los adultos comprenden su trascendencia en el marco de la Constitución Política Nacional donde los códigos no se cumplen porque no se ha dado intervención a la cultura, por lo tanto, el juego está en juego para indagar, preguntar y problematizar en la experiencia cotidiana en procesos que en si mismos posibilitan el pensamiento y la creatividad sobre la imaginación.

La educación artística como inclusión social (amparada en el marco de los derechos de la Constitución Nacional desde la perspectiva cultural y democrática), donde habita la posibilidad de elegir y comprometerse apoyándose en los valores de la confianza y el respeto, donde se reconoce al otro como un ser legible, como un igual, otro en la convivencia (Maturana).

Se plantea la necesidad de hallar la claridad sobre lo que se entiende por inclusión desde la diversidad o incluimos cuando se enseña lo mismo a seres totalmente distintos, entonces surgen los cuestionamientos: ¿incluimos en la misma habitación aprendiendo?, ¿Por qué recibe las mismas experiencias siendo diferentes?

Por tanto, no solamente desde lo que se ve en este foro sino en otros contextos una de las formas de ser respetuoso con el arte, con la educación artística y con todos los procesos que ello conlleva, es ser riguroso también en la comunicación y atender elementos que tienen que ver con estas disciplinas.

Se observa que el pensamiento muy convencional subyace en cada práctica en la cual se atienden con preferencia las técnicas y procedimientos en lugares ilegítimados para las prácticas artísticas y, ya que la visión del arte y la creatividad no admiten la visión mecánica de las cosas, se pregunta entonces qué lugar ocupa el arte en el pensamiento cuando los discursos muchas veces carecen de historia y de dimensión cultural. Cómo las sociedades han entendido el fenómeno: práctica artístico estética que no sólo depende de un contexto y que por lo tanto desde allí se debe dotar de la mirada integral que se quiere tener sobre dicho fenómeno.

La práctica del arte como posibilidad, genera el arte-conciencia, donde tienen importancia las relaciones dentro del aula con la institución, y como se relacionan estas con los actores. El núcleo de la problemática como construcción social incluye la educación artística desde diferentes posturas y diferentes enfoques que aproximan a esa condición.

Eje temático: **Sentido de la educación Artística No Formal e Informal**

COORDINADORAS DE SALA:

Claudia López y Yolanda Obando

RELATORES:

Pedro Bernal y Martín Albino

Resulta interesante revelar los presupuestos de la educación artística usufructuados por fuera de la Escuela. Una relación de ciudad-escuela sin estimular empresas que ofrecen servicios de educación artística a la escuela. Lo otro es también el reconocimiento de las instituciones u organizaciones no formales que puedan trabajar articuladamente en los ámbitos escolares. Lo primero sería la contratación de maestros idóneos de artes y que conecten con los ámbitos no formales e informales y no que reemplacen la ausencia de maestros de artes en la escuela.

Hacer una resignificación de lo cultural, lo popular, en donde entran conceptos no académicos. Se conforman canales de comunicación entre los saberes académicos y los no académicos.

En la relación de lo formal con lo no formal e informal existen movimientos distintos:

- La Secretaría de Educación contrata con organizaciones que han agrupado maestros de arte para dar servicios educativos artísticos a contraprestación económica lícitada.
- La organización de empresas que contactan a los CADELES las Localidades para el manejo del tiempo libre.
- Trabajo dentro y/o fuera de la escuela para trabajar proyectos puntuales en, por ejemplo, afrocolombianidad, indígenas.
- Trabajo desde ONG y fundaciones y universidades, educación artística a poblaciones en riesgo desplazados, reinsertados, drogadictos, infractores menores, trabajadoras sexuales en barrios y comunidades.
- La vinculación de la escuela a actividades o proyectos específicos como exposiciones, festivales.

Todo evento o espectáculo ofrecido por la educación no formal o informal debe tener un sentido crítico. Pero la construcción de ese sentido crítico es un papel de la escuela.

También se dan procesos netamente no formal e informales, como:

- Autogestión de pequeñas comunidades, madres o padres, que desarrollan procesos para resolver los problemas de tiempo libre.
- Planes de desarrollo cultural creados y promovidos por las comunidades.

Reflexiones y apreciaciones de los coordinadores e invitados especiales

A continuación se recogen las intervenciones desarrolladas por Patricia Ariza, Wilson Pico, Carlos Satizabal, José Francisco Reina, a propósito de las presentaciones en este Eje Temático.

Patricia Ariza

Creo que la UNESCO puede jugar un rol muy importante a través de los acuerdos internacionales, que como alguien dijo ahora son de prioridad para el cumplimiento de los compromisos de los cuales es dignatario Colombia y que no se cumplen.

Pero me preocupa un poco la búsqueda en la UNESCO y en otros discursos de modelos, es decir, siempre estamos persiguiendo el modelo a seguir y algunas de las experiencias que he escuchado también hay una magnificación del modelo por parte del maestro, es decir, como establecer una dialéctica entre una enseñanza de repetición para empezar a volverse un verdadero o verdadera creadora o creador.

Una persona cuando está haciendo una obra de arte no puede pensar en lo que ha aprendido, cuando uno va a caminar no puede pensar como mueve un pie y después el otro porque se paralizaría.

Entonces crear es como tirarse a un abismo y construir las alas mientras se cae, es un acto de libertad absoluto, me parece muy importante lo que plantearon esta mañana de hacer un seminario permanente de la enseñanza artística, porque creo que este es un tema a debatir y no creo que pueda ser solo un asunto de los maestros, aunque los maestros tienen allí una responsabilidad fundamental. Se necesita la otredad, ni los artistas solos podemos resolver el problema de la sensibilidad artística en los niños y las niñas, pero tampoco las maestras y los maestros solos, me parece que hay que encontrar un puente solidario.

Para terminar quiero dejar planteada una pregunta: ¿Cómo la UNESCO con sus recomendaciones puede ayudar a preservar la diversidad cultural, frente a tratados que nos amenazan, como el ALCA y el TLC.

Creo que es necesario que en este Foro se aclare la educación artística que se va a llevar acabo dentro de la escuela, que no se confunda, porque tienen parámetros diferentes.

Dentro de la escuela se puede llegar a cierto punto, para que no surjan decepciones, para ahorrar energía, para saber desde un comienzo hasta dónde podemos llegar.

Porque hay un esquema, digamos educativo, escolar tradicional, que con el tiempo puede cambiar ciertas cosas, pero ese no es el propósito de este Foro, pienso que las propuestas que saquemos son las que se pueden hacer de una manera real sin por eso ponerle límite a la utopía, a la imaginación.

¿Qué cosas podemos hacer fuera de la escuela?, diferentes, repito, a las que se puedan hacer al interior de la instituciones.

Por otra parte, son los maestros los que nos están diciendo a los artistas, no solamente diciendo sino llevando a la práctica, las realizaciones artísticas en las instituciones. No somos los artistas que estamos invitando a los maestros a que reflexionen sobre la actividad artística, es al revés, y estoy agradecido como artista por eso. Dentro de esa perspectiva, es urgente propiciar más encuentros entre el Magisterio y la comunidad artística, para que los proyectos que vayan de aquí en adelante se estructuren de manera más equilibrada, que los maestros aprovechen la presencia y los aportes que los artistas de todas las áreas.

Estoy de acuerdo también con la propuesta, pero no estoy tan convencido del nombre *Seminario permanente de la educación artística*, pero tengo otro, en todo caso entendamos que esto no se quede de una manera aislada sino que sea permanente, lograr que todo este esfuerzo que han hecho y los anteriores se vayan instalando de una manera ya más definida, se concreta en algo más fructífero.

Cuidar como propuestas, que las leyes favorables no sean eliminadas, todo lo contrario más bien proponer, digamos, una ley que tenga mejores ventajas para el proyecto.

José Francisco Reina

Este Foro ha mostrado la gran riqueza que tiene el sector educativo y lo que tenía que seguir de aquí para adelante, es el retorno del arte para la escuela, es asombroso que habiendo 500.000 niños en primaria, haya 108 docentes de artes en primaria, les toca casi 50.000 niños, es una mentira, un engaño, bueno ya lo sabemos porque, por las exposiciones de esta mañana que fue-

ron bastante claras explicándonos, cuáles eran las razones políticas, geopolíticas y económicas, bancarias que obligaron a esta situación.

A pesar de ello, el Foro ha mostrado una inmensa riqueza en muchos órdenes, en muchos lenguajes, lenguajes muy nuevos.

Tratar de recoger lo que se ha discutido sobre el sentido de la educación artística no formal e informal, permite destacar la calidad y riqueza estética, sin desmeritar trabajos dentro de la educación formal que los hay con mucha calidad estética también.

Es preferible hablar de lo experimental y en realidad los que estamos metidos en el trabajo artístico, pues somos unos experimentadores. Una de las utopías del creador es crear, ser original, por eso repetirse no tiene mucho sentido.

Lo no formal e informal, por su mismo nombre, no formaliza, no se repite, entonces hay mucho que entregar desde lo no formal e informal a la escuela, al espacio de la formalización, que es otra de las conclusiones, Wilson lo decía ahora con su propuesta del encuentro urgente entre de los maestros de lo formal y los artistas, que trabajamos en el espacio de lo no formal e informal.

Es urgente porque de allí vamos a poder enriquecer y dar el salto que este Foro tiene que dar para alimentar con sus propuestas y enriquecer el trabajo cotidiano en los colegios.

Se proponía también en el día de ayer, la circulación, lo hacía la Corporación Colombiana de Teatro, la permanente circulación de los artistas y las obras de arte por la escuela, como a su vez la circulación de los maestros de arte con sus trabajos, con sus alumnos, por los espacios donde los artistas de la ciudad trabajamos, que vengan a vernos cómo ensayamos, cómo es un ensayo, asistir a un ensayo enseña muchísimo.

Contaba ayer una experiencia una compañera, de cómo en su colegio ella ha invitado a los del programa *Tejedores de sociedad*, para que participen dentro del Colegio y hagan sus talleres allí, y esto es muy beneficioso tanto para *Tejedores de sociedad*, como beneficioso también para la educación artística en los colegios.

Se proponía también en las conclusiones de ayer hacer una alianza en los barrios, una alianza entre los artistas, colegios y los directores de los sistemas de colegios que se llaman CADEL y las alcaldías locales, hacer una triangulación para hacer desde abajo ese encuentro entre los artistas, es decir, entre los que somos informales y no formales, y la educación formal de la Escuela.

Esto sin duda va a beneficiar, quiero reiterarlo, la calidad de los procesos artísticos dentro de la escuela, de los resultados dentro de los montajes. Es

terrible oír una orquesta de cuerdas como nos tocó el otro día, desafinada, de jóvenes de un colegio, bueno tiene todo el espíritu, pero si suena desafinado, eso no está funcionando, tiene que sonar afinado, eso no es difícil, no es difícil que suene la música afinada, y es mucho más fácil para los niños, para los jóvenes, todavía no están asustados, como muchos adultos que les cuesta mucho trabajo afinar, porque dicen que no tienen talento, todo el mundo puede cantar afinado, hay maneras de hacerlo entonces hay que tener relación con el sector artístico, que lo hace, con quienes han desarrollado la manera de hacerlo, eso se puede.

Entonces, una de las conclusiones que el Foro debería marcar es la necesidad profunda de un mejoramiento en la calidad estética en el manejo de los lenguajes artísticos, que nacería de la relación entre el sector formal e informal, y el sector no formal, que se daría en una relación mucho más íntima y permanente, como la idea del **Seminario permanente**, por ejemplo puede ser un espacio muy importante. Los artistas habíamos hablado de un foro permanente de arte, cultura y ciudad, se ha estado moviendo esta idea también, está en la misma tónica de esta mañana del profesor en su exposición, y esto redundaría en la mejora, insisto, de la calidad estética, del desarrollo de la sensibilidad, de la sensibilidad auditiva, de la sensibilidad verbal, de la sensibilidad corporal, que es a que la escuela puede aspirar.

El otro punto que es muy importante. Habría que desarrollar un sistema que unifique lo no formal, lo informal y lo formal, a través de la permanente relación de un seminario o de un foro entre la comunidad artística –como lo indicaba ahora Wilson–, y la escuela. Es necesario

que se desarrolle un sistema de educación artística que permita detectar de manera temprana los talentos excepcionales, a los cuales debería atenderse de manera especial, como sucede en Brasil, en Cuba. Hay ejemplos importantes, como sucede en algunas de las propuestas que hemos visto aquí, que tiene unos centros artísticos los cuales atienden a varios colegios.

Carlos Satizabal

En una organización, dedicada a la actividad artística con unas condiciones que inicialmente pueden ser precarias pero que se pueden ir mejorando, los

espacios se van adaptando, los niños llegan con una disposición diferente, llegan de manera voluntaria, no son cautivos en el aula como sucede en la educación formal, por supuesto los resultados pueden ir viéndose de una manera más rápida y con un nivel de calidad mucho más alto. El trabajo definitivamente en las aulas es muy complicado y en las aulas oficiales aún más, 45 estudiantes para 2 horas de clase en la semana, con tantos deseos de aprender de los chicos, el maestro con deseos de enseñar pero con tan pocos recursos, trabajando con las uñas, cuando el ideal del maestro sería que ellos llegaran a cantar afinadamente y la coreografía que se está montando se pudiera llevar acabo con un nivel de calidad bueno, etc.

Tal vez voy a referirme a una sola conclusión, es una vez se haya clarificado el sentido de la educación artística en la escuela, bien sea porque existe una manera de generar educación artística para todos esos chicos de la Escuela que definitivamente deben tener una aproximación al arte como parte de su formación integral, y una clase más específica que puede reconocer

y proyectar los talentos de los jóvenes. Sería interesantísimo, establecer un diálogo de orden pedagógico con las organizaciones que desarrollan actividades culturales y artísticas en las diferentes localidades, viendo como el trabajo que estas organizaciones realizan –de muy alta calidad en la mayoría de los casos–, se puede hilvanar con el trabajo de la escuela.

Ayer lo decía, nos encontramos y nos rozamos, es un trabajo muy tangencial la presencia de estas organizaciones en la escuela, y muchas veces la escuela no responde a estas expectativas y a las condiciones que ponen estas organizaciones para que se pueda desarrollar un trabajo conjunto.

Un diálogo de orden pedagógico donde veamos, como es que en la escuela podríamos estar los maestros de educación artística identificando, reconociendo estudiantes, jóvenes, con unas cualidades bien definidas y claras hacia una práctica artística, y cómo nosotros podríamos acercarlos, aproximarlos a sus organizaciones donde de alguna forma se siga potenciando, se siga proyectando, se siga cualificando, con este joven o esta jovencita de verdad, y que eso definitivamente va a beneficiar indudablemente a todos los actores.

Conclusiones Generales y Propuestas de los participantes

- Crear una *Red de maestros de arte* y gestores de arte de todas las Localidades de Bogotá.
- Realizar un Festival de arte estudiantil y de artistas de las localidades.
- Permitir que el arte gire por las escuelas y que las escuelas giren en los espacios de los artistas.
- Realizar una convocatoria a maestros de arte.
- Prácticas artísticas realizadas por los niños (talleres de formación permanente).
- Disfrutar del arte (apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas).
- Formación de grupos estables, donde se incentive aprendiendo a aprender.

Eje temático: **Enfoques pedagógicos para identificar, estimular y desarrollar la sensibilidad creadora**

COORDINADORES:

Javier Delgadillo (IED) y Luz Ángela Gómez C. (UPN).

RELATORES:

Paola Tamayo y Mario Quintero (UPN).

Las dinámicas que se realizan en la mayoría de las instituciones a nivel artístico son reales, es decir, se actúa, se baila, se canta, se pinta, haciendo una retroalimentación del hacer artístico en la escuela.

Ante este trabajo recurrente y constante, los maestros consideran que falta reforzar procesos de identidad, teniendo como reto, dialogar y socializar lo que se hace, construyendo el sentido de “finalidad” pensándola de un lado, como la posibilidad de sentido que se le dé al hacer artístico en el contexto escolar (“finalidad del arte en la Escuela”), y de otro lado la obra final en el proceso artístico, (“la puesta en escena”), aunque no existan muchos espacios a pesar del intercambio de experiencias a nivel de localidad. El sentido

de país y realidad auténtica se va construyendo desde el hacer artístico al interior de la institución pero sin incentivos a nivel externo.

Se aprecian acciones rígidas propuestas por el maestro o las directivas escolares, que tienen un fin determinado así no estén ligadas totalmente a los intereses o necesidades de la comunidad escolar. En otro sentido, se evidencian modelos pedagógicos que permiten al niño interiorizar y construir desde sí mismo y con el maestro.

Para la mayoría, el arte debe intervenir en la formación académica, bajo una constante discusión y reflexión de su relevancia dentro de la llamada integralidad del ser humano. El punto de partida y de llegada

es el arte inicialmente como un elemento mediador hasta llegar a ser una acción sincrética que permite a los docentes y a los mismos estudiantes ver el grado de madurez que se ha adquirido.

La finalidad, no es privilegiar la muestra en escena a la construcción del ejercicio teórico, se da mucha importancia al reconocimiento de los procesos y los logros de los niños a nivel cognitivo, corporal y actitudinal.

Panel

PANELISTAS:

Ana Mae Barbosa, Olga Lucía Jiménez, Martha Senn, Martha Ayala

*Ana Mae Barbosa**

Me interesa hablar de las presentaciones que he escuchado. En primer lugar, la del Colegio Corabastos, sobre la fotografía en la escuela.

De la última bienal de San Pablo, una de mis estudiantes ha hecho una *cotage* de cuantas veces ha aparecido la fotografía de los trabajos, y ha llegado a la conclusión de que el 30% de los trabajos presentados había fotografías. No era *una* sola fotografía, sino la participación de *la* fotografía. Hoy mostré el trabajo de un artista que no deja de marcar su trabajo, pues utiliza fotografías que introduce en la computadora, proyecta imágenes de mapas, torsos de figuras, y escribe; pinta letras de música, poemas y textos bíblicos encima de las figuras. Es la fotografía combinada con otras formas estéticas, entonces podemos llamarla una intervención mixta.

Trabajo con estos estudiantes de una manera muy interesante, de acuerdo a la realidad que cada uno escoja para fotografiar y a su capacidad de seleccionar, que es una de las funciones de la creatividad. Con otros profesores de arte hablamos constantemente y preferimos la fantasía a la realidad, pues la capacidad de hacer selección es cada vez más importante en el mundo de hoy.

Los niños también hacen muñecos sin prejuicios, tienen un comportamiento de alta categoría respecto al género, lo cual le permite trabajar con las danzas, y esto me encantó.

Tengo una implicación personal con la palabra «folclor». Me encanta la cultura tradicional, la cultura del pueblo, la cultura popular. Pero la palabra folclor es colonizadora. Fue creada por los ingleses para designar todo lo que ellos no hacen -folclor-. Prefiero usar las expresiones «cultura popular», cultura tradicional, cultura del pueblo.

Vemos ahora al profesor López del Instituto Técnico Industrial, quien fue para mí difícil de entender, pues dice cosas muy importantes, como la necesidad del arte para la formación de técnicos. Los técnicos no son máquinas, trabajan con máquinas, mas no son máquinas, necesitan desarrollar su humanidad, su capacidad de ver el mundo y necesitan ver flexibilidad también. Se sabe que en el mundo de hoy los empleos no son más seguros, ya las personas no pueden tener un empleo para toda la vida, tienen que cambiar y para cambiar es preciso ser flexible y esta flexibilidad viene del arte.

* Profesora visitante de Ohio State University, Profesora Universidad de Sao Paulo. Fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo.

Lo último que vi fue la utilización de un recurso pedagógico para aprender historia de la filosofía. Fue absolutamente fantástica la presentación del profesor de teatro, quien se expone a sí mismo. Muestra su trabajo como actor y director, así como el desarrollo metodológico para llevar a los niños a aprender acerca de los presocráticos. Este profesor reforzó la idea de que el arte en la escuela debe ser usado transversalmente, por ejemplo, para la enseñanza de la historia, la geografía, la filosofía, como él lo ha hecho.

Olga Lucía Jiménez

En relación con nuestro trabajo de la mañana, comparto totalmente lo que ya se ha mencionado. Digamos que se rebasan muchas expectativas, pero se generan nuevas. Se hizo la presentación de cinco experiencias que tenían diferencias sustanciales entre sí, pero al finalizar el ejercicio tratamos de ver qué habíamos hilvanado o qué había atravesado el grupo de personas que estaba allí compartiendo con nosotros su recorrido y trasegar del aula de la escuela.

Una pregunta que salió de manera directa fue en torno al cuerpo bogotano. Curiosamente las cinco experiencias estaban encaminadas a trabajar la conciencia corporal, el desarrollo de la danza, de la voz, o bien desde el desarrollo de experiencias escénicas, teatro o incluso en arte corporal. La pregunta frente al cuerpo en Bogotá es bien interesante y hacíamos referencia a qué distinto sería este seminario con el cuerpo en Cartagena, en Barranquilla, Chocó, Pasto o Medellín, porque evidentemente la presencia corporal del bogotano es muy tímida, incluso las preguntas que llegaban, tenían que ver con el pudor, con cómo habían vencido las niñas la posibilidad de trabajar su cuerpo pintado, las preguntas se las hacían a las diferentes experiencias, pero nunca alcanzamos a socializarlas.

De hecho, muchos de los temores de nosotros como bogotanos es nuestro cuerpo, y una de las misiones más especiales de los maestros de educación artística es aprender a vivir con nuestro cuerpo, disfrutar y ser felices con él.

Pero había otra pregunta del maestro Carvajalino al final de la presentación de las cinco experiencias, y quería compartirla con ustedes. El papel del maestro en el proceso creativo lo plantea directamente hacia el hecho de que todas las muestras iban en función de acompañar desde una premisa de creación del maestro, y él se hace una pregunta muy valiosa y es que la creatividad, en el caso de los niños, muchas veces se ve velada por la ansiedad de los maestros de materializar sus principios de creación en los estudiantes, cosa que a veces no se logra hacer o colocar de premisa inicial al estudiante y el trabajo de creación se privilegia un poco la puesta en escena de los adultos que estamos con los niños.

Esta misma pregunta la hacía yo hace muy poco tiempo en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Después de trabajar mucho en el campo de pedagogía, en estos seis meses he tenido la ocasión de hacer una inmersión en lo que es la formación disciplinar de cinco disciplinas distintas, los retos de pedagogos y artistas que forman artistas, están muy preocupados por trabajar el objeto, la producción y la práctica artística y me sigue preocupando la misma pregunta del maestro Carvajalino, la persona del alumno, en la formación del artista, en la formación del niño en preescolar, educación Básica y Media. Hay que buscar que las preguntas nos lleven al desarrollo integral de esa persona que está detrás del acompañamiento que podamos hacer nosotros como maestros de arte. Su vivencia con el arte y su compromiso con el arte, es uno, y es ese universo que se construye cuando finalmente se abre ese discurso de la creación, cuando hacemos un trabajo exitoso de tipo pedagógico.

Pero había otro elemento importante que se resaltó: cómo no dejar que el arte se instrumentalice en funciones, pues estamos tratando de dar soluciones no intencionadas hacia problemas de la escuela.

En las cuatro experiencias se hizo explícita la problemática que tenían las instituciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, hábitos, inseguridad, embarazos tempranos, pandillas juveniles, agresividad frente al adulto y que evidentemente frente al trabajo intencionado de las artes escénicas, de las artes corporales, habían logrado bajar los niveles de agresividad de la comunidad escolar de las instituciones de referencia.

La idea es que eso llevó a un tema es la función del arte terapia que es un camino para ir acompañado de terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, equipos interdisciplinarios, que arrojen preguntas con los artistas y resuelvan problemáticas de manera conjunta.

Hay momentos en que nos enfrentamos al arte terapia o al arte funcional, sin tener ese acompañamiento paralelo y de pronto no podemos hacer el seguimiento que ameritan nuestras problemáticas escolares, la idea es que trabajemos con otros profesionales para dar soluciones.

El arte no es la panacea para ese tipo de soluciones, hay que trabajarlas intencionalmente y con equipos que nos permitan fortalecer las interrelaciones

personales. Lo que quiero expresar es que son dos ámbitos importantes que requieren atención, pero diferenciada, es decir, no todo artista puede trabajar el arte terapia, porque requiere de una estructura y de un trabajo intencionado, de un programa que lo acompañe en el tiempo y que no toquemos un punto luego lo dejemos allí abierto.

Las problemáticas de los jóvenes son evidentes, en las localidades tenemos todavía problemas que nos permiten dar soluciones desde la mente del artista y desde la vivencia del educador artístico, pero hagámoslo acompañados.

Por otra parte, cuando el educador artístico se mete dentro de la disciplina, cuando quiere ahondar en el problema del desarrollo disciplinar, veíamos la importancia de la presencia institucional. Que un rector, un maestro, un trabajador social, un pedagogo, trabaje en función del fortalecimiento de una disciplina de manera transversal en una institución, hace que ésta haga presencia con todos estos cinco sectores más una buena parte de la comunidad de estudiantes, y esto hace ver cómo una voluntad de trabajo muy intencionada. Lo único que comentaría es que dentro de todo este privilegio que tenemos de trabajos institucionales, hay que seguir caminando dentro de ese elemento que nos permite fortalecer nuestra identidad en términos del cuerpo, el trabajo de las danzas populares de diferentes países, es una manera de estar Bogotá en el mundo y del mundo en Bogotá.

El planteamiento que nos hacía Ana Mae en la conferencia de hoy, es tener conciencia del otro desde la vivencia directa de las experiencias, en este caso de las danzas populares, que hacía que los niños se apropiaran de códigos de interpretación muy interesantes, la actitud, la postura, la mirada, la alegría que expresaban ellos en su actividad, pues hacía ver todo un trabajo como ellos. Decían no para el foro sino de un trabajo que era secuencial y en el tiempo, cosa que en verdad era una ganancia.

En el trabajo en artes escénicas, estábamos con uno de los proyectos desde los cuales hacía un trabajo de antropología cultural y barrial. En **Barriendo y barriendo** estaba la profesora Anet y nos compartió muchas cosas en cuanto al trabajo de apropiación desde procesos de evaluación, desde la manera de trabajar con la localidad, con el barrio, las actitudes de las niñas para trabajar con recursos mínimos en ejercicios donde se fortalecía no solamente la parte de expresión y puesta en escena, sino la conciencia de género. El hecho de que esta maestra pudiese hacer una lectura frente a las diferencias del desarrollo corporal, en torno al género, le permitió desarrollar un proyecto paralelo de investigación, donde el sujeto prima por encima de los productos.

La parte que tenía que ver con todos los elementos audiovisuales (tuvimos accidentes en nuestra sala) nos impedía hacer un seguimiento expreso de todo lo que había salido, digamos, como temáticas en torno al grupo de experiencias. El trabajo de la maestra que hacía toda la apropiación de tipo

corporal, hizo una presentación con alumnos que toda la mañana estuvieron trabajando la pintura corporal como espacio de expresión. Los muchachos intervenían los cuerpos de las niñas con temas de tipo precolombino. La idea era hacer una intervención responsable con el concepto de cuerpo pintado y *body art*. Son dos principios distintos a nivel de las propuestas o a nivel de la expresión artístico plástica.

Los cuerpos pintados (como pretexto de lo que fue la investigación), nos mostraban en sus imágenes y sus videos, elementos que provocaban y propiciaban el desarrollo de tipo pictórico en los muchachos. Fue muy interesante la manera en que incluso se hacía una incursión de apropiación de la institución con los maestros de química, para la factura de los productos con los cuales pintaban de manera que no se deteriorara el cuerpo de las niñas, porque iban a tener la pintura utilizada durante mucho tiempo en sus cuerpos.

También tenían la idea de hacer una serie de vocación temática de las formas de apropiación de los cuerpos y de las representaciones que cada una de ellas tenía. Los niños hacían un ejercicio desde la expresión corporal desde su cuerpo, pero lo interesante de este ejercicio frente al pretexto de los cuerpos pintados, es que se abría al espacio del soporte pictórico, transformaban, incluso tenían paralelamente en el mismo momento, punto y lugar, el cuerpo y el bastidor pintado.

Lo curioso era que de manera silente, uno quería que ese lienzo no apareciera, porque contrastaba demasiado la exploración creativa de su cuerpo con la exploración rígida del lienzo que tenían a mano. El lienzo nos invitaba a transferencias de formas de libro y en los cuerpos nos hacía una invitación a la creación, a la apertura, a la investigación de la forma, a la otra manera de concebir la línea y el color, que no es el preformato.

Con esa última experiencia, que tiene muchos aciertos, a la vez tiene dos posturas demasiado contrastantes dentro de un principio de pedagogía a nivel de expresión plástica. El modelo, algo que surge de un libro de paisajes canadienses para ser pintados al óleo, con nevados, arbolitos, cielo totalmente ajeno a los niños, al principio de creación y creatividad, lo que luego aparece al lado un muchacho intervenido pictóricamente en una acción plástica que transforma verdaderamente su imaginario conceptual, su apropiación cultural, con lo cual quería resaltar eso. Es muy importante el principio con el cual nosotros construimos sentido en los muchachos el nivel de creación.

Básicamente quería tocar esos temas. Lo que tiene que ver con la noción de cuerpo, de exploración, pensando en el maestro creativo, en el alumno y sus procesos de creación. Lo mejor es que demos un paso hacia la autonomía y que no nos dé susto que la autonomía y las ideas del niño surjan, porque

desde allí le estamos apostando desde la parte que nos corresponde, desde la enseñanza del arte.

Martha Senn

Antes de referirme a los resultados del trabajo que he desarrollado en relación con las experiencias que he escuchado, voy a tomar un momento para contarles lo que nosotros hemos hecho con los maestros. El proyecto **Cajita de música**, que lo venimos trabajando hace cinco años con la Fundación Ópera Estudio, me ha hecho pensar en una reflexión sobre la necesidad de hacer trueques creativos entre estas propuestas de los maestros, para que este Foro pueda tener sostenibilidad y para que tenga algún sentido, y sobre todo, para que al mostrar la propuesta de cada uno y cruzarla con la del otro

surja a través de una especie de sinergia un tercer producto que sea superior a las propias partes. Eso creo que podría ser una de las propuestas que podrían seguir de este Foro para revisar y seguir más adelante con este desarrollo.

La idea que nos mueve en la Fundación Ópera Estudio para trabajar con los maestros y con los niños se puede expresar así:

Los horrores, absurdos, desatinos e incongruencias que suceden en el mundo y para nuestra desgracia también en Colombia, aprisionan y sofocan el principio de humanidad que alimenta el alma desnuda de los seres humanos.

Quienes tenemos el privilegio de contar como fuente inmediata de nuestro trabajo con las fuerzas de la creatividad, tenemos así mismo la obligación de hacer evidente frente a quienes nos escuchan, la necesidad de buscar en lo más profundo de cada uno esa fuerza que nos es propia.

No necesariamente para ser artistas o científicos sino para mantenerla a flor de piel en el ejercicio de cualquier actividad, ojalá aquella para que seamos más talentosos.

Uno de los predicados sobre los que se basa la cultura cristiana de occidente, es el de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, la

creatividad se completa solo cuando quienes el don de trasmitirla son acogidos por los que tienen el don de comprenderla, lo importante es estimular esa ecuación desde ambos factores.

Si en el seno de la familia y en la escuela cada niño y cada niña pudiera encontrar y hacer crecer como proyecto de vida esa semilla natural de la creatividad, tendríamos otra sociedad, otros leguajes fundamentados en convicciones y acciones guiadas por el propio pensamiento bajo el denominador común de la igualdad y el respeto a la diferencia.

Debemos ya mismo comportarnos como individuos dotados de esa fuerza creativa, comunicarnos desde ella e intentar cambiar el delirio por la razón y la coherencia que nos permita reconocernos como seres humanos.

Desde el arte y la cultura se puede fomentar el inicio de un trueque creativo, que sea apenas un grano de arena que se diferencie dentro del inmenso desierto de la corrupción y la violencia y que pretenda ser viable la posibilidad de entendernos desde la emoción, la estética y la sensibilidad.

Porque para mí, compartir con ustedes los maestros este espacio, constituye una forma de trueque que me enriquece y me genera enorme placer y admiración por ustedes, porque considero su oficio irremplazable y fundamental para crear el nuevo país, bienvenidas todas las iniciativas y los apoyos que faciliten en Colombia un principio como el que estoy proponiendo del trueque creativo.

Por qué estar tan preocupados por proponer el estímulo del pensamiento creativo desde la ciencia, la estética, desde las ciencias sociales, ¿para qué? Todo esto tiene sentido en la medida en que podamos trabajar por la felicidad de estos niños, el derecho a la felicidad que es la gran síntesis de todos los derechos humanos, se habla mucho de derechos humanos estos días, cualquiera que se analice va dirigido a este, se converge en este, el derecho a la felicidad.

Quiero pedirle a la pedagoga, maestra, que esta aquí conmigo, que ha trabajado con nosotros todo el proceso de *Cajita de música* y que tiene el lenguaje de los pedagogos, que son ustedes, para que les cuente, es la doctora Martha Ayala, sobre esta experiencia en este resto de los siete minutos que nos quedan para nuestra exposición.

Martha Ayala

Hoy venimos a contarles de manera sucinta nuestro proyecto que tiene cinco años de vida en diferentes lugares del país, Bogotá, Cundinamarca, Urabá y sur de Bolívar.

Más que narrar los hechos, hasta ahora queremos compartir con ustedes solamente nuestra metodología de trabajo.

Como equipo interdisciplinario hemos construido esta propuesta en continuo intercambio con los docentes participantes, evaluándola permanentemente y tratando de dar respuesta a nuestro tiempo que es el de las grandes preguntas y también el de los grandes compromisos.

Como esto surge con una serie de preocupaciones centrales, el trabajo realmente tiene su origen en necesidades identificadas en la Escuela. Partimos de considerar y estamos convencidos que el maestro tiene funciones en la educación, aunque nos preocupa que su oficio tienda a ser solitario dentro de la Escuela y más aún fuera de ella.

En un mundo donde cada día es más importante y vigente el trabajar en equipo, mantenerse aislado se torna contraproducente con la actividad escolar. A esto se le suman responsabilidades múltiples, pues el docente es el que tiene la obligación de asegurar el desarrollo de competencias básicas y el dominio de una serie de contenidos obligatorios.

Por otro lado, en nuestras instituciones educativas encontramos un desconocimiento del verdadero rol de la educación artística. Esto se refleja en múltiples casos donde el maestro de artes, si lo hay, debe centrar su trabajo en preparar danzas, interpretaciones musicales etc., para las diferentes festividades escolares.

Algo similar ocurre en preescolar y básica primaria, dejando de lado el sentido real que debe cumplir esta área. Esto debe cambiar y por ello más que oponerse a lo existente y criticarlo, creemos dotar al maestro de herramientas suficientes para que logre esa transformación, donde la educación artística realmente adquiera sentido.

Entonces miremos un poco nuestro enfoque de trabajo. Consideremos relevante visibilizar los principios que rigen nuestra metodología de trabajo, sin pretender mostrarnos como novedosos o únicos, en cambio creemos que su eficiente integración está la clave de la propuesta, primero la necesaria articulación, práctica y reflexión.

Nadie discute la validez de este elemento, el sumergirse en experiencias que tocan el cuerpo y pensamiento del sujeto, afecta la forma significativa e integral a los autores del proceso educativo, y este es nuestro principal instrumento para generar cambio.

En segunda instancia, el aula para nosotros es un espacio de creación e investigación de niños y maestros, para comprender mejor lo que existe y así

poder transformarlo. La creación y la investigación deben ser cotidianas, divertidas y emocionantes.

La educación artística en la escuela, abre la puerta a nuevas realidades, ello significa la ampliación de sentidos y genera nuevas formas de decir. Promueve la interdisciplinariedad y la interacción activa de los actores educativos.

Esto permite que sumemos en vez de restar, como ahora me lo decía Martha, en vez de la indiferencia tomemos las fortalezas de cada uno. Esta es la excelente manera de hablar, sobre todo que nos permite convivir mejor.

Otro elemento que tenemos en cuenta es la recuperación de la dimensión lúdica y corporal inherente a cada sujeto, el primer instrumento de aprendizaje es el cuerpo y el juego es la tarea de los niños, esto nos permite aprender mejor y valorar la escuela.

Finalmente la cultura, la vida, la ciencia, están en todas partes, la ciudad misma es un inmenso espacio pedagógico que debemos abordar y gozar, de allí que sea necesario sobrepasar los límites físicos de las aulas.

Estos son los elementos básicos que nosotros tenemos para nuestro enfoque, entonces miremos las alternativas que hemos venido trabajando.

En primera instancia, creemos que el desarrollo tecnológico, las inquietudes de las nuevas generaciones y la globalización, nos impone transformaciones en maneras de hacer escuela y de leer el mundo, que no sean mejores ni peores, sí diferentes. Las nuevas tendencias artísticas y las nuevas estéticas, también nos invitan a tener otras miradas de la realidad, el joven de hoy va más allá del aprender una danza o una tonada de flauta, él ya está en el mundo del performance, el bodyart, el nedart, la instalación y otras tantas formas artísticas que aparecen hoy.

Por esto nuestra preocupación central es tener una mayor apertura para que el maestro y su alumno que se muevan con fluidez en el mundo del conocimiento, como dijimos antes el trabajo solitario, aunque puede ser interesante y no desconocemos su valor, no es comparable con los resultados que puede producir, construir con el otro, ya que ese otro que se sabe diferente a mí y no menos o más siempre suma desde la diferencia, nuestra realidad es que no estamos acostumbrados a trabajar con otros.

A veces aprendemos en la escuela a rivalizar, y transformar esta manera de actuar, nos cuesta trabajo, se hace necesario aprender sobre la riqueza del trabajo en equipo donde la interdisciplinariedad como fuente principal de aprendizaje, permite el fortalecimiento de los diálogos en la escuela y como consecuencia el enriquecimiento de las rutas de aprendizaje.

Son muchos los teóricos de la creatividad que nos hablan de su importancia, particularmente en la Escuela, ella debe ser eje central que permita volver la Escuela un espacio de innovación, nos debe invitar a no seguir repitiéndolo,

sino a proponer; un maestro creativo, sin duda da alumnos creativos. Esa es una de las riquezas de la educación artística cuando es abordada desde este punto de vista.

La pedagogía por proyectos como estrategia metodológica aunque sabemos que no es la única posibilidad, sí invita al trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, la creatividad y la autonomía y sobre todo el reconocimiento del otro.

Para nuestro caso hablamos de proyectos pedagógicos artísticos, que perneen el aula, el grado, el nivel, la escuela, y la comunidad educativa en general.

Entonces ya teniendo esto como tapete podemos hablar entonces de nuestra propuesta pedagógica artística particular.

Partimos de hacer una analogía y ésta la hacemos con las experiencias artísticas. Sabemos que la persona que se dedica las artes desempeña roles como actor, espectador y como creador, y lo que buscamos es que el maestro y el estudiante se sumerjan y desempeñen esos roles, si podemos decirlo de alguna manera, cuando nosotros en nuestra metodología de trabajo básicamente hacemos estos símiles si se quiere, cuando hablamos de actor, todos lo que buscamos es que el maestro y el niño tengan una inmersión lúdica en las artes, cuando hablamos de espectador, entonces hablamos en nuestro trabajo de un reconocimiento y expedición artística con el entorno, y cuando hablamos de creación, lo hacemos por una parte del diseño de elaboración de proyectos, porque nos interesan los proyectos artísticos, y por otro lado de las ferias, del trueque creativo que era inicialmente lo que Martha nos estaba planteando.

Todo esto cuidando siempre el binomio maestro-alumno, pues lo que buscamos es que él se sumerja en ese proceso, que esté ahí metido.

Entonces miremos rápidamente qué significa cada una de estas etapas.

Quiero dejar claro que el hecho que pongamos este orden, no quiere decir que tenga que mantenerse.

La primera de ellas, busca la inmersión lúdica en la artes. Como su nombre lo indica, una inmersión completa del participante, para que lo permee, para que se deje tocar, para que se arriesgue a hacer, que se exponga tranquilamente. Todo esto en un escenario totalmente lúdico donde la risa y la participación espontánea, sean ingredientes fundamentales.

Un escenario pedagógico para tener experiencias directas con el arte, sin que sea requisito el dominio de ninguna de ellas, lo que busca finalmente es que el cuerpo del participante sienta, vivencie, explore, exprese y se transforme en su relación con el otro y con lo otro.

Nuestra siguiente etapa corresponde al reconocimiento y expedición artística en el entorno. Lo que buscamos aquí, es que el participante se reconozca, se apropie y se sensibilice interviniendo el entorno para transformarlo creativamente.

Esta fase buscamos ampliar las fronteras de la escuela, conocer otro espacio del entorno y apropiarlos, volverlos espectadores críticos, sensibles y creativos con el entorno, volver a mirar posiblemente algunos espacios ya conocidos, para hacer nuevas lecturas de los mismos y tratar de descubrir la identidad.

La otra etapa corresponde al diseño y elaboración de proyectos. Se busca la identificación de necesidades y el aprendizaje de herramientas de sistematización y elaboración de proyectos. Creemos que debemos ser rigurosos en el trabajo. Esto me recuerda que escribir es importante, que sistematizar también lo es, pero sobre todo la comunicación es lo esencial.

También nos da apertura para escenarios de participación, así los docentes y alumnos se transforman en gestores proactivos.

Finalmente, para cerrar este proceso, y con esto terminamos nuestra intervención, hablamos de las ferias de trueque creativo. Son espacios donde se suman los trabajos desarrollados por los maestros y los niños de las instituciones escolares.

¿Qué buscan?, la comunicación e intercambio que permite la socialización de experiencias y proyectos, significan sin duda un ámbito de reflexión como de la evaluación y la construcción de rutas para enriquecer y transformar las metodologías de trabajo, generar redes que dinamicen el impacto de las ferias y posibilitan la apropiación del proceso por parte de las comunidades.

En síntesis, este es nuestro trabajo. La invitación siempre ha sido a los maestros con quienes hemos venido trabajando, a que sigamos construyendo. No, no nos las sabemos todas, pero estamos convencidos que podemos construir en conjunto.

Dora Triviño

Desafortunadamente, hay trabajos de maestros que sólo generan réplicas en su trabajo, cuando se crean espacios donde el niño puede explorar, donde el niño puede contar, allí podemos hablarles de la creatividad de la escuela. Un niño de cinco años llega, pinta una bola grandísima, le pinta una boca, hace unas patas largas como de un avestruz, y le pinta unas alas y le dice a la maestra, esto es un pájaro y la maestra le dice, eso no es un pájaro, un pájaro es esto y vas a ver bien como es un pájaro, y la maestra ve unos pájaros perfectamente pintados, unos cuervos que ella tenía en un libro y desde allí el niño siguió pintando los cuervos porque eso era lo que el debería contarle a la maestra que era un pájaro.

En alguna escuela estaba haciendo un trabajo y una niña se paró. Estábamos hablando de una canción de la mariposa y me dijo, profe una mariposa son dos alas libres que vuelan y en cada rama se paran. Era una niña que tenía 8 años, y ese día pensé, ese es todo el trabajo con los niños: que en un momento ellos se puedan parar y desde sus alas libres puedan contar cosas, puedan contar, no que nos reproduzcan lo que nosotros esperamos que nos cuenten.

Cuando nuestros compañeros maestros exponían, había cosas maravillosas, entonces me tomé el atrevimiento de copiar algunas cosas de cada uno de los que fueron presentándose.

Un maestro decía, que las mejores experiencias en el aprendizaje son las que el estudiante puede evidenciar, y es un maestro que tuvo en cuenta a sus alumnas. Ellas dijeron desde el comienzo que no iban a presentar un proyecto, sino lo que sentían, y empezaron a contar como la fotografía era el sentir de los miedos, de la alegría, de lo que están empezando a evidenciar como adolescentes y lo han plasmando en ese espacio que es la fotografía, donde se van cualificando desde la imagen, desde los elementos técnicos que el maestro les ha ido entregando.

Un aporte de otro compañero era en el sentido de lo que se hace, la relación, su ubicación histórica, una relación que identifique y que permita identidad. Si nosotros como maestros no tenemos identidad con nuestro país, nuestro país seguirá siendo para lo foráneo. Desde la escuela también debemos propiciar espacios donde la identidad y lo que somos tiene que ser una maravilla, tenemos que sentirnos orgullosos de ser país, de ser colombianos y eso se tiene que irradiar en todo nuestro quehacer, desde el maestro de matemáticas

hasta el de geografía y los que hacemos arte, tenemos que contar que nuestro país es maravilloso y que estos niños con los que trabajamos son maravillosos porque, somos nuestro país.

Otro compañero decía, que una escuela que habla en los lenguajes contemporáneos, puede conectar propuestas desde la escuela, y de lo que decía Ana Mae, si nosotros empezamos trabajando desde lo que nosotros queremos, siempre vamos a tener una resistencia entre nuestros alumnos, o de pronto nos hacen la tarea, pero no hay una vivencia en la experiencia, en lo pedagógico. Es empezar a preguntarles qué es lo que los mueve, que es lo que hay en ellos, cuántas cosas nuevas aprenden. Frente al computador tienen una habilidad impresionante, uno los ve y dice, no le tiene pavor al computador como nosotros que empezamos un poco tarde. Ellos diseñan y crean una cantidad de espacios con el computador, todos esos lenguajes que les son propios a ellos. Deberíamos reconocerlos en la escuela, pues ello nos

permite construir en conjunto, en un colectivo.

Otro maestro decía –a mí me parece importantísimo– que los espacios para hacer un trabajo artístico son fundamentales. En las escuelas tenemos que crear ambientes y espacios donde podamos trabajar. Un maestro decía que la sala de música debe ser una sala importante en nuestras escuelas. No podemos seguir diciendo que en nuestra escuela no hay sala

de música ni material para trabajar. Necesitamos las mínimas condiciones y nuestros niños tienen que tener condiciones dignas de trabajo para lo artístico, Él decía que la sala de música debe ser un espacio aislado, diferente del aula de clase, porque en las escuelas hay mucha contaminación sonora y la sala de música debe ser un espacio donde lo sonoro debe ser mágico también.

Pienso que hay dos condiciones necesarias para una educación artística: la primera, el tipo de conocimiento y la segunda, la organización escolar requerida para la misma. Y para darle un sentido a lo artístico desde la escuela, quiero referirme a Vigotsky quien dice que a los niños hay que darles muchas experiencias artísticas para que puedan producir, si el niño no tiene suficientes experiencias artísticas, no tiene insumos para momentos creativos.

Eje temático: **Visibilizar lo invisible**

COORDINADORES DE SALA:

Vilma Martínez, Mauricio Castillo, María Teresa Forero

RELATORAS:

Elizabeth Forero, Sandra Patricia Díaz

En la historia de este Eje, cuyas pretensiones eran mostrar y narrar esa otra realidad que como el Currículo oculto se da en los espacios escolares, se reescribe el paisaje de la dinámica de la educación artística en el Distrito a partir del encuentro de nuestras memorias que se tornan colectivas. Allí, en medio de nuestra fragilidad, estábamos más de cuarenta docentes de artes desde la fortaleza de nuestro lenguaje, visibilizando con nuestra presencia este Eje, desde el cual íbamos a explicitar esa otra presencia del arte, que para algunos aparece todavía oculta.

Un equipo de comentaristas conformado por la invitada internacional Teresa Wagner, representante de la UNESCO, invitados nacionales Patricia Ariza y Pablo Romero, un grupo de coordinadores conformados por Vilma Martínez, Mauricio Castillo, Ruth Albarracín, María Teresa Forero, y los relatores: Elizabeth Forero y Sandra Patricia Díaz, quienes en conjunto unieron sus luces para hacer la imagen más nítida de este eje. Así pues, desde la variada topografía humana de las veinte Localidades de Bogotá, se fueron evidenciando los testimonios de vida en la educación artística y nos encontramos con:

- ***Unos invisibles o concretos negados***

Que en nombre del IED Republica de Colombia, y con la palabra de Jaime Vásquez, se planteó la importancia de aclarar que no se quiere formar artistas ni intelectuales del arte, que todos los seres humanos tienen potencialidades que hay que desarrollar, y que los maestros no sistematizamos porque no escribimos. Se cuestionó igualmente a quién se asigna la responsabilidad de que todo esto ocurra en la educación artística. Por último se hizo una crítica muy sentida a lo que tiene que ver con políticas, evaluaciones y condiciones para que el proceso musical llegue a todas las escuelas. Con estas palabras se propuso que los docentes de educación artística hicieran investigación desde el aula, innovación y uso de la bitácora para registrar los procesos del aula.

- ***Una propuesta del IED General Santander***

Donde las docentes Sofía Stella Montenegro y Lucy Erazo, con su proyecto ***Con re-ciclarte, jugaremos, construiremos y aprenderemos***, plantearon como objetivo el desarrollo permanente de una actitud creadora, usando el reciclaje

y todo lo que tiene que ver con este proceso para rescatar los valores que se han ido perdiendo desde lo ecológico. Este proyecto lo fundamentaron desde el enfoque pedagógico constructivista y desde las teorías múltiples, junto con dos Ejes: la habilidad comunicativa y la autonomía del estudiante como elementos fundamentales para el desarrollo de éste.

- ***Ojo al oído***

Del IED Camilo Torres. Allí la profesora Edilsa Fajardo, visibilizó su experiencia fundamentada desde la música clásica, exponiendo cómo el proceso de este lenguaje artístico contribuye en la potencialización de la escucha, la percepción auditiva, la memoria, la fantasía. Desde esta experiencia propuso cómo un proceso como éste debería darse desde el nacimiento, donde la música active tanto el cuerpo como la mente.

- ***Propuestas donde las relaciones entre diferentes disciplinas***

Se hizo evidente como en el caso de ***La ciencia y el arte: una relación imprescindible***, del IED Prado Veraniego. La docente Susana Villamizar expuso cómo el ser humano tiene que desarrollar los dos componentes que posee, el estético y el artístico, desde la metodología por proyectos, en cuanto tiene que ver con la percepción, sensibilidad, creatividad, comunicación, tecnología y desarrollo humano desde la vinculación directa con las ciencias.

- ***El arte en el contexto rural campesino***

Del IED Rural las Auras. El profesor Néstor Alfredo Díaz visibiliza inicialmente este otro contexto de formación, el rural, desde el cual se planteó la necesidad de establecer unos vínculos por parte de la escuela con el contexto cultural de su entorno. En éste mostró la importancia de incluir en el desarrollo académico de la escuela el estudio del campo y lo urbano, centrándose la escuela en responder a las necesidades de vida y contexto de los estudiantes, para de paso rescatar la artesanía y la música, no como elementos para el espectáculo, sino como parte del proceso de construcción, por ejemplo desde la elaboración misma de los instrumentos de uso doméstico.

- ***El proyecto música y discapacidad***

De educación informal, a cargo de la docente María Teresa Martínez, evidenció, esa otra realidad de la educación artística y es la riqueza de este lenguaje para fortalecer otros procesos de aprendizaje, como la capacidad para mantener la atención durante largos periodos, a través de la conciencia del movimiento, la interrelación del propio cuerpo con el del otro, y desarrollar la memoria rítmica, para de paso enseñar el lenguaje escrito.

- ***Aproximación pedagógica a la lúdica y a las artes, Carnaval del cuento***

Marcela Arciniegas del IED San Carlos Sede A, nos contó desde su experiencia cómo la lúdica la interpretan como el placer de hacer, crear, imaginar, compartir y soñar, y cómo esta estrategia pedagógica funciona en la medida en que el docente se asuma desde otra actitud, pues en la escuela no hay maestros de artes y en este sentido se tiene la convicción por parte de los docentes de esta institución que todos deben saber de arte y de lúdica, pues el maestro debe gozarse lo que hace, ya que lo más importante de todo es tener ganas para poder soñar y crear. Los ejes temáticos en los que se fundamentó la experiencia fueron la observación, la interpretación de señas, la experimentación y las sensaciones por medio de vibraciones. Esta aproximación a la lúdica se hace desde los intereses de los estudiantes, a quienes se les da libertad para escoger los talleres de su interés, Carnaval del cuento, movimiento, pre-danza, dibujo y animación de historietas, talleres que se complejizan según los grados de formación.

- ***Suburbia, los sonidos ocultos de la otra ciudad***

Del IED San Agustín, John Castro nos relata una experiencia en la que se visibiliza ese mundo invisible para algunos que se desarrolla en los sectores marginales de nuestra ciudad. Allí el mundo del joven se enmarca desde el sentido político, social y de indiferencia, en el que se vive. Aparece pues clara la intención de esta experiencia y es la de demostrar cómo desde el arte se generan estrategias para que los docentes y toda una comunidad educativa se sientan vivos en unos espacios tan particularmente difíciles para la subsistencia. Desde este sentir se empieza a gestionar con las entidades gubernamentales pertinentes para hacer posible un proyecto que le brinde otra dinámica de vida a esta comunidad desde intenciones como: generar compromiso colectivo institucional y relaciones interdisciplinarias; tener la postura clara de que el arte no solamente es para recrear sino que es un medio clave para la denuncia y desmitificar los instrumentos musicales. En esta ponencia se plantea cómo el problema más grave viene siendo la falta de recursos para proyectar esta experiencia que abarca un colectivo de más de cien personas.

- ***Rompiendo barreras con la expresión musical***

Fue una ponencia de la docente Martha Stella Herrera del IED Villemar El Carmen, que visibilizó la realidad de los estudiantes de educación especial en el aula regular, en donde sin la presencia de un maestro de música en la institución y con los problemas emotivos de pasividad, extroversión y baja autoestima de los estudiantes, se estableció contacto con la Casa de la Cultura de la localidad, para que desde allí se contara con un especialista en música, para que se pudiera trabajar con ellos, pues desde la música se pretende desarrollar una inteligencia musical fundamentada desde la lúdica, el goce y la didáctica en este proceso afectivo con los estudiantes.

- ***El arte en un mundo de silencio***

Fue otra experiencia con la que se hizo hincapié en esa otra realidad antes oculta, la de la regularización de los niños que presentan alguna discapacidad. En ésta la profesora Sandra Acero junto con algunos niños de la institución privada La Sabiduría, nos pusieron en escena, desde su propio lenguaje cómo se trabaja el arte para manejar la discapacidad auditiva, en ello reconocieron el acto educativo como un proceso integral en el que rescatan la educación artística como un lenguaje de señas y un medio de expresión como parte del lenguaje universal. El desarrollo de la expresión artística se fortalece desde las modalidades de danza, teatro, artes plásticas y educación física (po-ras). Ellos elaboran montajes con una narrativa poética que les permite proyectar al oyente los sentimientos como forma de interactuar. Las dificultades mas sentidas son los recursos económicos para sacar adelante los proyectos.

- ***ObservArte Bogotá***

Fue una ponencia del docente Hernán Ardila, del IED Miguel Antonio Caro. Con esta experiencia se buscaba observar a través de las distintas áreas de la expresión artística, diferentes perspectivas para los intereses de los estudiantes. Además se tenía la intención de motivarlos a reconocerse como parte de un contexto y de paso favorecer estos espacios como un lugar de encuentro e interacción. En esta experiencia se manifestó la claridad frente a la importancia del proceso más que al resultado. Del mismo modo, se recalcó el papel del docente como un personaje con saber para compartir y con una actitud investigativa.

Los anteriores proyectos fueron los espacios donde los niños de educación especial, los que viven en sectores marginales, los que carecen de docentes de artes, los que viven en sectores rurales, los niños con dificultades de aprendizaje, visibilizaron sus realidades escolares a través del arte pero sobre todo gracias a las voces de sus maestros. No fueron tratados los fundamentos teóricos o conceptuales y las intenciones propuestas desde estas ponencias y experiencias, fueron más bien un grito de existencia permitido por el arte. Sin embargo, en medio de este grito no pudimos escuchar otras voces como la de los estados depresivos e impotentes vividos por muchos docentes que intentan trabajar en la educación artística. No escuchamos las dinámicas que se puedan

estar generando con los adultos y comunidades de educación propia desde los sectores informales y no formales. Aún así, aunque de manera lánguida, se escuchó ese triste sonido de queja por el estado actual del arte, por su abandono, por su instrumentalización, por su desconocimiento... Fue un grito de existencia y de necesidad vital la sentida desde este Eje, donde todos los docentes independientemente de su formación disciplinar sintieron el arte como esa estrategia para ver y sentir de otra manera esa dura realidad que se vive en algunas instituciones educativas. Fue la necesidad de exteriorizar una práctica pedagógica y didáctica que desde el arte ha dado resultados para generar una dinámica desde el afecto, sensibilidad y reconocimiento del estudiante como un ser que puede ir más allá, y sobre todo de un colectivo que estando al lado puede ser par, desde el cual se pueden establecer relaciones y diálogos para fortalecer la práctica docente y la comunidad en general.

El ejercicio del Panel permitió que tanto los docentes invitados como los comentaristas se cuestionaran frente al estado del arte y de allí surgieran interrogantes como: ¿Dónde están algunos invisibles, cuales son los componentes de la educación artística, y qué hacer con esos invisibles, cuáles son

las acciones que están realizando algunos docentes de artes frente a la presencia de otros docentes no formados en artes y que están asumiendo esta disciplina o lenguaje; cómo ante la crisis del arte se pretende recuperar lo que no se ha tenido, dónde está el docente de artes como sujeto de deseos y políticas asumiendo su quehacer artístico, qué están haciendo los docentes de artes para posicionarse en este conocimiento y resignificar el área de artes, acaso los docentes de artes tienen

claridad frente a sus intenciones, hacer arte o hacer educación artística, el docente de artes está haciendo redes, está escribiendo, está participando de foros o de otros eventos artísticos, de cuáles?

Surgió la preocupación frente a la no visibilización de una metodología o estrategia pedagógica empleada por algunos docentes sobre la forma como realizó su proceso de investigación y por ende su respectiva presentación acerca del mismo. De igual manera, no se evidenció de forma clara el desarrollo de algunas propuestas de ponencias y experiencias en cuanto a procesos cognitivos, afectivos y sociales desarrollados con los niños.

La mirada propositiva de este colectivo fue la siguiente:

- Creación de escuelas de arte para que los niños se ocupen en su tiempo libre.
- Conformación de redes con la educación formal e informal para generar acompañamiento con el docente titular del aula en la escuela.
- Insistir para que la Secretaría de Educación realice convocatorias serias e intencionadas para proveer los cargos de docentes artísticos faltantes en las escuelas.
- Promover el desarrollo del área de educación artística por docentes comprometidos, especializados y con conocimiento de pedagogía y didáctica para hacer un verdadero trabajo en el aula y cuyos resultados se visibilicen y sean permanentes.
- Proyectar el área de artes como eje y no como comodín en los currículos escolares.
- Incrementar la intensidad horaria del área.
- Fomentar el proceso de cualificación del perfil del docente de artes.
- Constituir un seminario permanente de educación artística que permita la reflexión de la docencia y la práctica.
- Publicación teórica sobre metodologías.
- Realizar programas para desarrollar la creatividad tanto de maestros como de estudiantes.
- Crear estímulos para la excelencia a las experiencias significativa en artes.
- Crear espacios para la permuta de saberes Ciudad-Escuela, Escuela-Ciudad.
- Hablar más de pedagogía artística que de arte.

Cerramos la mirada de lo que fue este eje con los comentarios de Teresa Wagner, quien desde su visión internacional del arte se refirió con gran emotividad y extrañeza por la excepcional calidad de las experiencias y la habilidad de los maestros para profundizar en las teorías y construir conocimiento colectivo por voluntad, reconoció la presencia de tantos que trabajan sin ayuda institucional y cómo sus prácticas artísticas se adaptan al público con el que se encuentran. Resalta la creatividad de los docentes y cómo ellos comparten un goce por la vida. Precisa la necesidad de establecer contacto con los artistas que existen en las localidades, para vincularlos al proceso pedagógico y ver como la educación artística acerca al niño al arte y al goce estético. Destaca el trabajo interdisciplinario y el lugar del maestro en el ámbito escolar. Esta interdisciplinariedad es entre las artes y las ciencias como un trabajo de investigación entre lo lúdico y la creación digital.

Reflexiones y apreciaciones de los coordinadores e invitados especiales

Se pone de presente la tensión que existe entre proyectos globales, regionales y locales en educación artística a sabiendas que se renuncia a la pretensión de totalizar, preceptuar o prescribir códigos universales que apuntan a

la formación en pensamiento unidimensional, pues la experiencia artística permite resignificar los actos cotidianos en acciones artísticas y la educación propia permite resimbolizar la cultura.

Las expresiones artísticas, el patrimonio cultural y el patrimonio natural, son parte de un acumulado tangible e intangible y son formas de expresión de las relaciones con los contextos, con los ambientes y con las historias. Sin embargo, las relaciones arte-naturaleza han sido entendidas desde la coexistencia y convivencia del hombre con su entorno para conservar la armonía de los patrimonios

naturales y/o el tratamiento de la naturaleza para la producción de objetos y procesos culturales y artísticos.

Panel

PANELISTAS:

Teresa Wagner, Pablo Romero

Teresa Wagner

Esta reflexión surge a partir de las experiencias y ponencias presentadas en la mañana, pero también desde la visión que de la UNESCO se tiene sobre la problemática de la educación artística a nivel mundial. La educación artística es algo que tiene que ver con la cultura y las instituciones culturales, no solamente con los espacios escolares. Es necesario establecer contacto con los artistas que existen en las localidades, para vincularlos al proceso pedagógico. Es necesario ver cómo la educación artística acerca al niño al arte y al goce estético.

Pablo Romero

La plástica, la danza, la música, me refiero que en esta área sin duda hasta la literatura cobra un sentido diferente del que normalmente se le da en el área

de castellano. Conozco numerosos ejemplos donde niños y niñas no habían aprendido a escribir en el área de lenguaje, lo aprendieron en el área de educación artística, y sobre eso le podría dar muchos ejemplos. Tres elementos clave voy a tocar, uno donde están algunos invisibles, porque esta es la sala de visibilizar lo invisible. Muchos de ustedes esperan que uno desnude algunos invisibles, no es así. La segunda parte que voy a abordar es, dimensiones y componentes de la educación artística, y un tercer elemento es, qué hacer con esos invisibles, qué hacer para que los invisibles se conviertan en dulce y agria cotidianidad en el aula de clase, qué hacer para que los organismos estatales, gubernamentales responsables de determinar las normas los hagan visibles en su normatividad, ya que los lineamientos curriculares se quedaron cortos para el denso universo de la educación artística.

Bueno, cuando hablo de algunos invisibles, me estoy refiriendo a que hay múltiples contradicciones en las manifestaciones de los mismos docentes, yo soy docente de la educación artística y también tengo que darme garrote, y aquí me voy a dar garrote.

Uno escucha en los foros locales y en múltiples espacios que los docentes no solo en educación artística sino de las otras áreas nos quejamos: no hay presupuesto, no hay inversión, no hay apoyo, eso es carreta. No trabajo con la Secretaría de Educación, entonces no la defiendo, ni al Ministerio, ni trabajo con ninguno. Estoy aquí como obrero de aula de clase, pero hay un problema: yo, a diferencia de algunos maestros leo el Tiempo, entro a Internet, me voy a la facultad de educación y veo las convocatorias, casi todas las semanas hay convocatorias y muchas de esas convocatorias son declaradas desiertas, porque los maestros no acudimos, jamás podré olvidar que las convocatorias de educación artística dirigidas a nosotros, los docentes de educación artística. Había 300 millones de pesos para nosotros el año pasado. Se abre esa convocatoria y casi fue declarada desierta, había dinero por lo menos para 10 proyectos, cada uno con 30 millones de pesos y a duras penas se presentaron entre 3 y 5 proyectos. Eso es vergonzoso porque ¿dónde queda ese dinero?, ese dinero se va para las arcas que sostiene una guerra inicua y sin sentido, aquí hay algo invisible que algunos no queremos permear ni tocar. De pronto antes de empezar a lloriquear y que no hay presupuesto sería bueno aprovechar el mínimo de presupuesto que existe, y estoy hablando de la convocatoria del IDEP, por no mencionar otros listados de convocatorias.

Hay por lo menos unas competencias básicas que un docente de la educación artística debería tener, y estoy hablando de la competencia técnica, el manejo de su oficio, la competencia social, la competencia metodológica y una competencia clave que es la administrativa, cómo estamos administrando nuestro saber, cómo estamos defendiendo y valorando el universo de la educación artística.

Pero hay otro invisible, son las intenciones, las polaridades, las dimensiones y los componentes con que asumimos la educación artística.

Muchos hemos sido culpables de asumir la educación artística como un manual de costura donde el curso que se da es el último curso que el profesor hizo. Acaba de hacer un curso de pintura en tela, bueno eso lo enseña, porque acaba de actualizarse en un curso de pintura en tela y la profesora que lo dio era muy buena y se veía muy bonito lo que hicieron; acaba de hacer un curso de escultura, bueno hace el curso de escultura y le enseña el curso de

escultura a los alumnos, acaba de hacer un curso de cerámica y para colmo el colegio compra por desgracia un horno, y miren por qué digo por desgracia, gracia se compró un horno y aprovechando que está el horno pues enseñemos cerámica, cambió el pènsun por un horno, imagínense.

Es decir, es un área que no hemos respetado, todos los días la irrespetamos. Algunos de ustedes se preguntaran, cómo irrespetamos el área.

Una forma de irrespetar el área es cogiendo un docente de otra área y decirle usted tiene poca carga académica y usted sabe que la nueva Ley del Ministerio de Educación Nacional dice que si usted tiene poca carga académica le toca que lo trasladen, entonces le tocó coger esta carga, entonces no importa de qué área sea, a él le toca asumir el papel del comodín del paseo.

Hay dos comodines generales en las escuelas colombianas, que son la educación artística y ética y valores, que es otra área que está siendo atropellada. Ahora la moda es que la ética y valores es para los directores de curso. La educación artística se sigue atropellando, se cree que cualquier docente, por el solo hecho de estar trabajando en una institución educativa puede trabajar en el área de educación artística. El área de educación artística aún no se ha ganado el espacio que se merece, pero si un docente supiese todo lo que tendría que estudiar, prepararse y asumir en el área de educación artística, creo que lo pensaría dos veces antes de recibirla.

Hay unas competencias, ya que estamos hablando de competencias. Primero eran los objetivos, luego los logros, luego los indicadores de logro, luego las competencias y ahora los estándares.

La educación artística se puede asumir como expresión, como medio de expresión, como mediación o como pretexto. Miren, lo complejo que es esta área, ustedes saben lo que significaría determinar en la educación artística

dentro de unos parámetros, eso sería cuadrricular todo su universo cognitivo, afectivo y creativo que explora la educación artística.

Hay unos procesos que se dan en la educación artística. En el libro *Consideraciones de la educación artística*, dice que si hay un área que signifique en la escuela un suceso cognitivo es la educación artística, porque la educación artística como suceso cognitivo, dota al estudiante y al que participa en ella, al maestro, de una serie de estrategias, instrumentos, métodos de abordar el mundo. De cómo no se aborda en las otras áreas, gracias a la educación artística, podemos llorar sin que nos lo prohíban, podemos quejarnos sin que nos lo prohíban, yo aquí corro el riesgo de quejarme con la palabra, pero si me dieran un guitarra, un piano, un pincel, un espacio para danzar, podría quejarme y nadie lo sabría, sólo aquellos que me sintonizan, por eso jamás podré olvidar la maldición del sapo de Rudolf Al Hain, es importante considerarla aquí, y dice que, el maestro de educación artística que está viviendo con el arte y está sintonizado con el arte de la docencia, que son dos ámbitos que tiene la educación artística y que no necesariamente tiene el arte, se ven y se desnudan en la maldición del sapo.

Estaba contemplando a un ciempiés bailando, y mientras bailaba, el sapo lo admiraba y lo contemplaba. Se acabó la melodía y el sapo le preguntó al ciempiés, guau qué bien bailaste, me gustaría que me volvieras a bailar, pero mientras bailas cuéntame dónde está tu pie 34, y mientras tanto el 93 por donde venía bajando, y el pie 15 por donde andaba, bueno y a propósito el 14 donde estará, y el ciempiés le dijo, como, como así, se la repitió, y qué quieres que haga ahora, pues vuélveme a bailar, bailas muy bien, pero mientras bailas cuéntame donde están tus pies. Por eso se llama la maldición del sapo: el ciempiés nunca más volvió a bailar.

Pues en la educación artística hay un entramado complejo donde se baila y se sabe cómo se baila, eso es muy difícil que lo entienda un artista incluso que nunca ha estado en la escuela, pero el artista que ha interactuado con la popi y el miado de los niños, lo entiende, por eso hay un conocimiento innato en la Escuela y ese conocimiento que lo podemos ubicar dentro de un currículo oculto, no estoy hablando de un Currículo oficial o ejecutado, ni de un extra currículo, no estoy hablando de un currículo nulo que sólo lo conoce la intimidad y el laberinto afectivo de los niños. Es ese currículo nulo en el que docente de educación artística está solo haciendo una especie de innovación y procesos creativos. Allí se encuentran múltiples invisibilidades, allí se encuentra justamente lo invisible y lo invisible está cuando el docente sale del aula de clase y los mismos niños le dicen, ay no se vaya, y tocan la campana y van para recreo, no es que vayan para otra clase, quieren que continúen con él, quieren seguir danzando con el, y si viene otra clase, pida la hora maestro, pida la hora. Yo estoy cansado de ver eso en muchos colegas de artes. Hay un algo que tiene el docente de las artes, no estoy hablando del docente encargado, me excusan con los que son del área, estoy hablando

de un docente que no solo es, vive el arte en sus venas, en su sangre, en su piel, sino que optó en vez de ser un profesional de las artes, por ser un profesional de la docencia. Estoy hablando de ese sujeto solitario, que está en la intimidad rural, en la intimidad urbana y nadie lo conoce, que está trabajando con las uñas, con lo poco que tiene, pero que está siendo significativo.

Una maestra que exponía en la mañana, decía que nosotros no hemos esperado que Secretaría de Educación nos dé las cosas, sino que nosotros mismos hemos hecho las cosas, de eso se trata, no esperar más que un organismo o un ente nos dé las cosas. Por primera vez en la vitrina pedagógica, claro tenía que subir a la Secretaría de Educación un maestro, eso se le ocurre es a un maestro, por primera vez en toda la historia de Colombia en una vitrina pedagógica llaman a los maestros: venga para acá, monten su propio stand, pero es que mi librito no tiene código de barras, ni el ISBN, tranquilo, muéstrelolo ya se les dio la oportunidad de que lo mostráramos en Corferias. Ahora

se le está dando la oportunidad al maestro, ya mostró su libro al pueblo, a la gente, ya se dio cuenta de que usted existe, ahora coja su libro llévelo a la vitrina pedagógica y no sólo lo muestre, véndalo, eso va a ser del 24 al 28 de agosto, eso va a ser un suceso.

"FOROS LOCALES Y DISTRITAL DE ARTE Y CULTURA" FOTOGRAFIA JESUS ALBERTO MOTTA MARROQUIN

Jamás olvidaré un escrito hecho desde área de educación artística de una niña que fue a una bienal de arte y teníamos que hacer este taller. Vamos a la bienal de arte y a través de la bienal

te inspiras y vas a crear, o sea, inspirada en el arte vas a crear arte, pero escrito. Entonces una niña encontró una obra que ustedes conocen que fue en la bienal de cuarto frío, había otra obra que se llamaba Ulises, que era de los pelos, un montón de pelos y un montón de cosas raras como si alguien se hubiese afeitado o masturbado. A la niña le encantó esa obra, yo le preguntaba ¿por qué te encantó tanto esa obra?, porque me hace recordar un problema que tengo, sufro de estreñimiento, entonces la gente que no ha sufrido de eso no sabe de qué hablo, yo necesito expresarlo a través de esa obra con un escrito y logró construir un escrito en clases de artes que se llama *Alegoría al asco*, claro la obra inicialmente se llamaba originalmente *Alegoría a la mierda*, pero la correctora de estilo dijo suena muy agresivo, pon otro concepto, y le pidieron a la niña que le cambiara el concepto y ella lo llamó *Alegoría al asco*, y el escrito comienza así:

Es el descanso del cuerpo, no, no puso coma, pero puso punto seguido, porque es un punto estético no es un punto sintáctico, gramatical, es un punto estético, ve eso tiene la educación artística, claro es que eso no te lo da un profesor de español, te lo da un artista, es el descanso, "punto seguido, que

es eso”, la levedad, “punto seguido”, el placer de desfogar mis propios desechos, mis propias porquerías, como acababa de aprender a hacer cita de pie de página, y estaba toda afiebrada colocó, mis propias porquerías, en porquerías colocó un asterisco, puso en pie de página y puso: porquerías, lo que como, lo que normalmente desayuno, almuerzo, comida social y voto en algún momento y continúa, las eses que combinan con mi gula, aquellas que se cruzan con lo que como y no como, con lo que veo y no veo, aquello que puedo expresar y no expreso, eso, eso son eses, “y empieza punto aparte”, y entonces es cuando empieza a hablar de su problema y lo ligas con lo estético, claro la correctora de estilo le decía: heces, bien por el texto pero hay van comas, y es cuando la niña le dice, no, no son comas, son puntos simbólicos lo que pasa es que usted no sabe la diferencia entre descansar y estar en un estado de levedad, entonces fue cuando la niña le explicó a la correctora de estilo, cuando usted caga y lo ha logrado y le costó, usted está sudada, ¿nunca lo ha hecho en la Costa?, le decía la niña a la correctora de estilo, eso es algo impresionante, una vez que usted lo logró y esta toda sudada se quedad ahí, ni siquiera lo ha bajado, se queda ahí, ya descansó cuando lo hizo, pero cuando se queda ahí por horas, eso es la levedad, eso no requiere una coma, eso requiere de un punto seguido”.

Entonces ven lo que tiene el arte hasta en la literatura, el arte tiene la bondad, no de ser manipulada por otras áreas tiene la bondad de enriquecer y alimentar como ninguna, tiene la bondad de desarrollar procesos de pensamiento, imagínese dónde más se ha encontrado estudios serios sobre el pensamiento visual, es en el área de educación artística, todo un estudio completo, cuando Paget defendió que el niño comienza a pensar a los tres años, porque relaciona significaciones, me estoy refiriendo a que una niña dice, mami quiero dormir, y empieza a llorar, y la mamá la va acostar en la cama y sigue llorando, la va a acostar en la cuna y sigue llorando, y entonces dice no sé por qué lloras si me dices que quieres dormir y yo te voy a dormir, ve qué complejidad la del niño, pero espera un momento, cuando por fin la mamá logra atender, la niña le estaba diciendo, quiero dormir pero, como no sé decir arrúllame hizo así. Cuando hay esa manifestación, ya hay una perfección y un proceso de pensamiento intencional, por eso lo primero que se debe desarrollar en el preescolar es el pensamiento visual, hay un invisible que aún pocos docentes sabemos, lo primero que hay que trabajar en el preescolar, es la educación artística.

Entonces qué sucede, yo podría darles más de 8000 actividades como lo hice en el Congreso de Preescolar en Bucaramanga, les podría dar más de 8000 actividades del área de educación artística, para allá era que quería ir, que se podrían trabajar en el preescolar, solo para desarrollar pensamiento visual, emocional, analógico, categorial, divergente, técnico y creativo. Mire todos los procesos de pensamiento que se podrían trabajar en el preescolar –claro se han mencionado los de pensamiento–, pero no será que a veces hablamos de muchas cosas, que a la larga no hemos entendido como se trabaja, no será que hablamos de inteligencias múltiples y no será que todavía no

lo hemos digerido, como se come textualmente en las aulas de clase, no será que hablamos de creatividad y aún no hemos comprendido que en las últimas investigaciones la creatividad no se desarrolla, sino lo que más bien se desarrolla es el pensamiento creativo y hay un gran abismo entre el pensamiento creativo, la creatividad y la originalidad, yo me puedo pasar toda la vida siendo original y no haber sido creativo, por eso puse a la entrada una frase que tiene que ver con eso, “la creatividad es una experiencia, el que la vive la podrá contar, pero nunca la podrá trasladar, nunca la podrá pasar a otro”.

Intervención de los docentes asistentes

Debemos tener una posición académica, pues hacemos muchos castillos en el aire de cosas que no sabemos para qué sirven de verdad pues el ego es lo más relevante en cada uno de los docentes no importa de qué disciplina se hable sea artística o académica.

Debemos descubrir si queremos hacer arte o hacer educación artística, pero lo importante es hacer acercamientos, visualizaciones y lo que se haga en esos contextos es la excusa perfecta para hacer arte. Hay que hacer redes, pero lo primero es realizar tareas como convencer a los docentes de escribir, de obligar a las instituciones a participar en los foros, encuentros, de verificar en diferentes momentos el estado de la educación artística y por último hacer una Web de maestros netamente de arte.

Hemos dejado a un lado a nuestros niños, jóvenes haciéndolos un poco invisibles en estos procesos en este evento, porque ellos son los que nos indican qué sienten, qué piensan haciendo visibles a sus docentes. De igual forma se nos ha olvidado ritualizar cada cosa que hacemos para poder soñar, para levantar la mirada a otros mundos, a otras expresiones, a otros sentimientos, emociones, a ver lo cotidiano y lo que sucede a nuestro alrededor tanto en el techo, en el suelo, en el aire, en fin, todo aquello que nos puede en un momento dado maravillar y encontrar otras formas de ver el arte la vida en conjunto.

Con todas las cosas que hacemos a diario, deberíamos hacer más pero sin esperar que todos los recursos nos sean facilitados, porque es allí donde la creatividad se despierta en cada uno de los participantes de las clases de educación artística.

En este momento el arte se ha convertido en una competencia insana, porque de acuerdo al personaje de turno de adaptan los quehaceres pedagógicos cuando debería ser al revés. Debemos valorar el arte en la Escuela.

El arte se evidencia en cada clase con los niños porque dependemos de sus intereses y estados de ánimo para que plasmen en las obras artísticas su amor y disfrute por lo que hacen.

PANEL

.....

Políticas Educativas en Educación Artística y Cultural

PANELISTAS:

Héctor Espinosa, Carlos Miñana y Ana Mae Barbosa

COORDINADOR:

Abel Rodríguez Céspedes

Respuesta al poema *la palabra*, de la profesora Slendy Ramírez Moreno, de la Escuela Pasquilla de Ciudad Bolívar¹

Héctor Espinosa Ochoa
Docente del Distrito Capital

Estas letras intentan recoger la emoción, los pensamientos, sentimientos y acciones de maestros y maestras-artistas que acompañan este Foro. Ellos se regalaron unas horas para pensar el aula, la institución, su Localidad y la ciudad desde la educación artística.

En nuestras instituciones educativas se crean ambientes que invitan a ver el arco iris, a escuchar los sonidos de la ciudad, a probar con los más variados materiales la textura, la maleabilidad, la sonoridad; a colocar en el tobillo, en cada yema de los dedos de la mano, en la voz, en la punta de la lengua, en nuestras caderas, la concentración, la atención, todas las facultades de la mente se convocan, para crear el poema, el cuadro, el canto, la composición dancística, musical, teatral. Ver felices, alegres, optimistas, participativos y solidarios a nuestros jóvenes y niños es nuestra mayor satisfacción.

Deseábamos que no faltara ninguno a esta cita, pero la cruda realidad nos muestra que no fue así: el padecimiento de años de *normatitis*, *reglamentitis*, *estandaritis* y *logralgias* crearon un grado de pesantez del que algunos organismos apenas empiezan a recuperarse, perduraran estas dolencias crónicas, si no colocamos todo nuestro empeño para imaginarnos y recrearnos otras realidades educativas.

Zigzageante y espinoso ha sido el camino recorrido para esta porción de dignidad de ser maestros y maestras. Estar alerta, dispuestos, abrir las puertas

¹ El alma, el corazón y el pensamiento del profesor Héctor Fidel Espinosa Ochoa ha recogido, cual segador, la cosecha de las ideas y propuestas de los maestros sistematizadores de los Foros pedagógicos locales y del IX Foro Pedagógico Distrital, quienes con él hicimos *camino al andar* y que en su pluma y palabra aquí se hace evidente.

de la imaginación y la fantasía para crear la *polis* y la poética de esta ciudad; de este tamaño son nuestros retos y requieren de toda la potencia de nuestro corazón para que cada niño y cada niña participe del banquete de la cultura y del arte que ofrece el espacio educativo de la escuela, la localidad y la ciudad.

Otros puentes para nuestra ciudad

Nuestra juventud sabe más que ningún otro actor que habita este territorio, quiénes aman y quiénes odian la ciudad; lo expresan en sus canciones, en sus poemas, en sus múltiples maneras de hacer arte, con códigos herméticos que las otras generaciones no sabemos leer pero que intentamos interpretar. Esto obliga a toda la sociedad a *dialogar con ellos*, y no por ellos ni para ellos.

Este potencial artístico cultural se expresa en grupos de danza, en de teatro alternativo, en los cientos de grupos que crean las más diversas músicas, en los grafiteros, muralistas, dibujantes, pintores, cuenteros, caricaturistas, artesanos; en las comparsas que muestran las idiosincrasias de cada localidad, en los múltiples festivales que desde el centro o desde la periferia convocan a la gente a la celebración. Todos llenan los espacios de vida, obra, y creatividad y son una explosión del ser en el arte y el ser juvenil. Sus diversas maneras de actuar y de pensar nos están señalando caminos insospechados de la existencia, del poder que tiene el arte, del ejercicio de la libertad, del apoyo mutuo, de su identidad.

Como en este Foro se presentó parte de este potencial, queda pendiente un proceso de acercamiento a ellos y un compromiso desde las entidades distritales para tender los puentes que ayuden al enriquecimiento del Proyecto Pedagógico Artístico y Cultural y su relación entre la cultura juvenil y cultura institucional.

De esta ciudad diversa y pluriétnica sabemos que existen unas educaciones propias, afro-colombianas, rurales y especiales. La modestia de su presencia y la potencia de sus planteamientos, de estas otras maneras de hacer educación algo nos revelaron estos Foros. Intuimos que allí existen voces autorizadas que nos enseñan acerca de la relación arte-naturaleza, arte-magia; lo sagrado del arte en sus danzas, sus músicas, sus cantos, los otros simbolismos, procesos de creación y uso de los materiales en sus artesanías, la integralidad de todos ellos en sus rituales. Estas educaciones nos enriquecen y tienen en sus planteamientos sabidurías profundas para la convivencia, la resistencia y la conservación de la vida y la naturaleza. Aprender de ellas, de sus pedagogías: ¿qué otra cosa si no esa es nuestra tarea, para curar la incompletud de esta hegemonía judeo-cristiana y greco-latina que nos fue impuesta o que llevamos en nuestra constitución mestiza, mulata, zamba?

Nuestra formación permanente: entre lo formal y lo informal

En aquella época, cuando Bogotá no era esta inmensa marejada humana que la habita y la transforma día a día, los pichones de maestros y los que ya lo eran conocimos una publicación de la Secretaría de Educación de esa época que se titula *El arte en la escuela primaria* (año 1966). En ella nos recomendaban que “el arte estimula la imaginación, ejercita la atención, adiestra la memoria, excita el juicio y aviva el sentimiento. Es una oportunidad para desarrollar habilidades corporales, manuales y para despertar el gusto artístico” (pág. 11), que “la finalidad primordial de la música y el canto en la escuela primaria no pueden estribar del efectismo del espectáculo... sino que el niño sienta y estime el ejercicio de esta actividad como su mejor medio de expresión” (pág. 22).

“La educación artística ha de contribuir al logro de los valores estéticos, a fin de que el niño consiga hacer de su propia vida una obra de arte” (pág 23), y recomiendan “que la música, el canto, el baile, el teatro, los títeres, se conviertan en centros de interés alrededor del cual intervengan activamente los conocimientos que el alumno adquiere en las demás asignaturas: lenguaje, religión, cívica, historia, geografía, matemáticas y ciencias” (pág. 52)

Este documento también nos ofrece una imagen del maestro de educación artística y de la formación de maestros de artes².

En algunas experiencias de aula se recrean estas insinuaciones de las pedagogías nuevas y activas que señalan una ruta para comprender el saber artístico desde ellas, y desde esta época se siente la presencia de la Universidad en la educación artística en la formación de educadores en artes³.

En los 70 llega la denominada “tecnología educativa, la curricularización de la educación, la música interactuó con la danza y el teatro, los bachilleratos musicales, el énfasis en artes de los INEM, los CASD, y los CENDIZOB”⁴. Esta es una historia que muchos actores aquí presentes han vivido y han contado. Pero, por otro lado, lo alternativo, afiches, pancartas, carteles, folletines, boletines, periódicos, músicas, cantos y canciones, poemas y libros clandestinos, teatro de protesta, en la calle, en los sindicatos, en las escuelas, trotes y marchas, por las calles, por los barrios, por las plazas, entre todos, padres, maestros, obreros, estudiantes, intelectuales y artistas, pusieron su semilla. De lo que

² “El profesor de educación artística debe ser por sobre todo, un maestro integral. Maestro por vocación, por temperamento, por idoneidad pedagógica, por su conocimiento en psicología, por su cultura general, y artista al fin, por su formación y su misión” (pág. 40) que “la educación artística la hacen los artistas que en función de maestros cumplen su misión y todos aquellos que en su cometido prescinden de convencionalismos y propagan las más elevadas expresiones de los que en arte hay de noble, bello y elevado. Quien enseña bien, educa bien” (pag. 21)”.

³ Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Atlántico y en época reciente han abierto sus puertas a estas disciplinas: la Antonio Nariño, Distrital Francisco José de Caldas, Javeriana, el Bosque, Andes, La Sabana.

⁴ Rojas Rivera Dora y López Arias Adriana. *La Importancia de la Educación Musical en la escuela Colombiana del Siglo XX*. En Aula Urbana N° 47 pág. 11.

fuimos e hicimos, nos sentimos orgullosos, esa impronta, ese sello de hacer de nuestra existencia una resistencia es imborrable, se huele, se percibe, en nuestras formas de amar, de hablar, de sentir, de razonar.

En las dos últimas décadas: estudiar, escribir, repasar, investigar, proponer, llenar las bases, jugar al argumento, mover el pensamiento, protestas con propuestas, programas en la radio cultural universitaria y educativa y en la televisión, las revistas, los libros publicados por maestros, para maestros y para los que no lo son, a veces jugándole al especialista y a la especialización, estos son los artefactos, estas son las imágenes que hemos construido desde el Movimiento Pedagógico y aquí vamos porque si dejamos de movernos es porque estamos muertos.

Últimamente, los lineamientos curriculares de Educación Artística, determinan ideales de esta área obligatoria y fundamental en la educación formal desde preescolar hasta grado once. Si se lee desde sus sugerencias y no desde sus preceptos, este documento sin duda ayudará a provocar la imaginación de los docentes de la educación artística en la ciudad y en el país, pero como todo no pueden ser buenas intenciones a estas ideas hay que colocarle dolientes y habientes para que sean llevadas a feliz término⁵.

Del maestro que pone en duda el principio de competencia, al maestro que se piensa desde los colectivos de saber pedagógico

Son nueve Foros Distritales⁶, son nueve Memorias, están las producciones desde el IDEP, son las tertulias pedagógicas, las redes por área, los Consejos Locales de Cultura y de Educación, el nuevo reordenamiento del territorio y la territorialidad, las cátedras desde la universidad pública, la *Expedición Pedagógica*, etc. Se han tocado la mayoría de los asuntos, pero mientras nosotros hacíamos memoria de cada área otros hacen tratados de áreas de libre comercio (ALCA) para las Américas y pretenden desde sus pactos, desconocer todo este potencial y hacer de la educación, una mercancía, es para eso que: “La presencia de personas en carácter de académicos y técnicos, en cualquiera de los servicios relacionados con la educación (expertos en currículos, en evaluación, en diseño de sistemas educativos, manejo de laboratorios y museos) trabajan para apuntalar las bases de un gran “mercado” de la educación en América Latina”⁷, desconociendo que la educación es un derecho humano fundamental de los pueblos.

⁵ Propone el diseño del área como asignatura, proyecto pedagógico, proyecto para la formación artística, para atención a niñas y niños con necesidades especiales. Pero sobre todo las contingencias de la presencia de las artes en la educación formal. Comprende las artes plásticas y visuales, el diseño gráfico, las audiovisuales, música, teatro, danza y literatura, así como una mirada a la arquitectura como refugio para la vida.

⁶ La Escuela que queremos ¿Es posible otra escuela? (1996) Educación y competitividad: ¿Cómo formar ciudad y ciudadanos competentes? (1997) Hacia una cultura de la evaluación (1998). Experiencias institucionales exitosas (1999). La nueva educación: Experiencias en informática educativa (2000). Pedagogías de la lectura y la escritura. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? (2001) Las matemáticas. Mucho más que cuatro operaciones. (2002) Ciencias naturales. De la curiosidad a la actitud científica (2003).

⁷ Yepez, Alberto. Alcatemas 7 pag 21 y 43

Si los educadores artísticos (así lo dejan ver sus escritos) propugnamos por crear historias locales, ciudad y ciudadanía desde todos los rincones, aprovechar los espacios y los recursos culturales y educativos que entre todos hemos construido para el beneficio de todos y sin indiferencias, no entendemos por qué, pero sospechamos para qué desde las doctrinas de la globalización: “hay un amplio dominio de Estados Unidos y Canadá en la exportación de servicios educativos con respecto a los demás países del continente y esto podría conducir a que en algunos países los sistemas educativos cayeran en manos de inversionistas o de multinacionales educativas”⁸

Los destinos de esta ciudad están en manos de nosotros, tenemos una guía espiritual y política que nos ha alertado sobre las intenciones y alcances de la llamada Revolución Educativa, él nos dice: “que habrá capacitación en matemáticas, ciencias básicas, español, inglés, historia y conectividad”.⁹ En este programa los educadores artísticos no existimos.

Los educadores artísticos nos identificamos con su posición crítica cuando afirma: “que la inmensa potencialidad de nuestras escuelas, la diversidad de riqueza pedagógica que en ellas habita no tienen cabida en esta mirada sesgada y tecnológica de la educación que nos ofrece la tan nombrada Revolución Educativa”¹⁰. Deducimos, sin temor a equivocarnos, que estamos incluidos en los pensamientos de Abel y en las Políticas Educativas, desde el proyecto educativo *Bogotá, una gran Escuela*, de esta Administración de la Ciudad.

Aunque la Revolución Educativa, comenta Abel “nos reconoce como sujetos creadores de nuevas formas de enseñanza, y de utilizar las experiencias de los padres como fuentes de conocimiento y de renovación de las prácticas pedagógicas... reconoce la capacidad de los maestros para renovar sus prácticas y generar experiencias transformadoras”¹¹, consideramos que el acontecimiento de este Foro, los documentos y testimonios del mismo, pero sobre todo su experiencia y su sabiduría le permitirán ganar esas pequeñas y grandes batallas, que lo han caracterizado siempre para apropiarse recursos humanos, económicos, tiempos y espacios, a estas causas y aspiraciones de los educadores artísticos de Bogotá. Porque sospechamos que la misericordia del Ejecutivo nacional se embolató con el Referendo y quedará prendida a incertidumbre de la reelección.

Abel, firmemente convencido de nuestras capacidades nos convoca a todos los maestros: “a ser protagonistas principales de la otra educación; la de la

⁸ Ibídem, pág. 37.

⁹ Rodríguez, Abel. *La revolución educativa: de las promesas a las realidades*. Revista Educación y Cultura No. 62. pág. 12

¹⁰ Ibídem, pág. 15.

¹¹ ibidem, pag 18

no indiferencia.” Es desde este reto que los docentes de educación artística consideramos que están dadas las condiciones anímicas y objetivas para la creación del ***Seminario Permanente de Educación Artística***, el cual contará (así lo deseamos) con el apoyo institucional de su gobierno. En él han de estar lo más lúcido y experimentado de los maestros que ejercen este campo; músicos, pintores, coreógrafos, directores de teatro, de museos, de bibliotecas, de programas académicos que ofrecen formación artística a nivel universitario; con ellos y con los aportes que desde la psicología cognitiva, la sociolingüística, neuropediatría, la antropología cultural y la historia de las comunidades educativas; y entre todos interrogando, experimentando, investigando, creando, proponiendo, aplicando, se desarrollarán las bases preceptuales, conceptuales y prescriptivas que iluminan esta ruta.

Nuestros compromisos post-Foro

Los educadores artísticos, con ganas de apostarle a la vida, a la creación en medio de tanta destrucción, a poner en escena nuestras armas: –El arco y la lira–, la paleta multicolor. El doble poder que contienen estos artefactos, el poder del artista maestro y del maestro artista, son en estos tiempos, las maneras de la resistencia, las maneras de ser alternativos. Si la lira deviene en arco, es porque combatimos el modelo de hombre que pide el modelo neoliberal “Este modelo reconceptualiza la noción de la ciudadanía mediante una revaloración de la acción del individuo en cuanto propietario que elige, opta, compete por acceder (comprar) un conjunto de propiedades-mercancías de diversa índole, siendo la educación una de ellas. El modelo del hombre neo liberal es el ciudadano privatizado, dinámico: consumidor.”¹²

La corrupción, la propaganda, la publicidad, crean un modelo *light* del gobernante y del arte de gobernar, la tecnocracia y el gerencialismo hicieron su paso por la ciudad. Ahí están sus obras, una ciudad clavada de bolardos y parches de concreto que no aguantan el peso de una moto, crearon una imagen arrogante y agresiva de los espacios de la ciudad. Ellos están convencidos que “solo el mercado de trabajo es quien emite las señales que deben orientar las decisiones en materia de política educacional para la ciudad.”¹³, poco hay en ellas de su tan cacareada calidad.

Hicieron algo en materia de educación de masas, para reorganizar y reorientar la protesta social, ellos sabían que: “solo se debía enseñar a los niños aquellas fórmulas que articulan y subordinan la producción del sistema educativo a las demandas que formula el mercado de trabajo”¹⁴, pero estudiantes

¹² Gentile, Pablo revista carpeta P 60

¹³ *Ibíd.* P. 63.

¹⁴ *Ibíd.* P. 63.

y maestros dentro en nuestras aulas sabemos, intuimos, vemos sus obras, sus normas, sus actuaciones. Conocemos la situación del moderno obrero del trabajo en cadena, en quien el sistema industrial ya sea capitalista o totalitarista, ha separado, ha escindido al hombre moderno.

Pensamos en el potencial libertario que la educación artística y de las otras educaciones como en una semilla para que los niños y las niñas desde su hacer comprendan y sientan que este no es un acto mecánico meramente productivo, que comprende lo que está haciendo, que sus creaciones son un ejercicio de la libertad creadora de su facultad expresiva, que comprenda que él es artífice, arquitecto y amante de la sabiduría y no el simple esclavo que recibe dinero de su amo por la obra realizada.

Échele el cuento a la vida...

Las pequeñas acciones, las proposiciones convincentes, han contribuido a crear la convivencia en la vida ciudadana, más que las arquitecturas ostentosas y excluyentes, redimensionar el uso de los espacios públicos dándoles un carácter de denuncia de la realidad social, lugar donde se realiza la conversación, la crítica, la entrevista, educan mas que estrictos códigos para que se violen, o sean el motivo de la mordida y la corrupción.

Las arquitecturas abiertas, hechas con materiales flexibles pero resistentes, la apertura de escenarios a los que en otros tiempos solo podían acudir las elites; los cementerios, los parques los humedales, los hospitales, las plazas de mercado, las iglesias y los lugares sagrados (las instituciones educativas), cada calle y cada cuadra son el texto que nos habita y que habitamos, ellos son los que saturan el pensamiento y la imaginación del estudiante, para que se produzcan composiciones teatrales, dancísticas, musicales, corales o poéticas como esta:

*Sentí el temblor y el terror
De mi maestra
Ella quedó extasiada
Mirando fijamente
Una paloma que volaba
Mientras la voz de un guía turístico
Cotorreaba ...
Esta es niños y niñas
El palacio de la justicia colombiana¹⁵*

¹⁵ Autora anónima. Poéticas en el Foro.

¡Hemos llegado a la mayoría de edad! ¿Estamos anímica, intelectual y políticamente dispuestos para leer e interpretar los lenguajes éticos-estéticos, artísticos, históricos que nos ofrece la ciudad, para sembrar la semilla que hemos cultivado desde nuestras aulas para llegarle al alma de los habitantes de esta ciudad?

Esta es una apuesta que merece ser pensada también en términos de la educación artística, por todos los colectivos de saber pedagógico que se constituyen desde las instituciones y las localidades.

También las poéticas que nos ha dejado la tradición milenaria de nuestras culturas ancestrales serán, entre otras, las inspiradoras del diálogo para entender y transformar nuestra ciudad. Escuchemos esta:

*Dicen en la Sierra Nevada
Que todas las cosas que ahora tienen los colombianos
Antiguamente la poseyeron ellos
Trenes, aviones, puentes, carreteras, ciudades
Pero se las regalaron a los hermanos menores
Estas cosas no lucían a los indios
Y además no las necesitaban.
Pero se quedaron con un secreto
Pero se quedaron con un secreto que no entregarán nunca
LA FERTILIDAD
Con la celebración la oración y el rito mantienen la armonía del universo.
Hermanito tú no sabes:
Si nosotros no bailamos con máscara de sol
Entonces no sale el sol y tú
¿Qué haces entonces? “¹⁶*

¹⁶ Cardenal, Ernesto. *Los ovnis de oro*. Siglo XX editores 1ª 1988, p. 204.

¿Tiene sentido hoy hablar de políticas públicas en educación artística?

Carlos Miñana Blasco

Profesor Universidad Nacional de Colombia

IX Foro Pedagógico Distrital, Bogotá, 16 y 17 de junio de 2004

Hace 6 años, en el I *Seminario Nacional de Formación Artística y Cultural* (Bogotá, 27 de julio de 1998) (Miñana 2000) organizado por el recién creado Ministerio de Cultura, hablaba en mi ponencia de “un futuro prometedor y lleno de nuevas perspectivas” para la educación y la formación artística en Colombia. Si bien en el fondo mantenía cierto escepticismo (que ya había manifestado, Miñana 1996), había algunos indicadores que me permitían atisbar un futuro esperanzador:

- Una nueva Constitución (1991), una Ley General de Educación (1994) y una Ley General de Cultura (1997) donde se planteaba la educación como un derecho fundamental, una educación y una gestión cultural descentralizadas, con autonomía regional, local e institucional incluso en el manejo de los recursos, donde se reconocía un país multicultural, una flexibilidad curricular, una promoción automática...
- La transformación del Instituto Colombiano de Cultura en el Ministerio de Cultura (1997).
- Los procesos de participación en el diseño de políticas con los foros regionales de cultura y con los encuentros que se realizaron entre 1993 y 1997 para la elaboración de los Lineamientos curriculares del área de Educación Artística en el Ministerio de Educación.
- La consolidación de la profesión de pedagogos para la educación artística a nivel de licenciatura desde hacía 20 años y con más de una veintena de programas de formación en todo el país.
- La introducción de los laboratorios de informática o centros de cómputo en todos los colegios y el impacto de las nuevas tecnologías en la democratización de los procesos educativos artísticos (MIDI, sintetizadores y organetas, grabadoras de casetes, videos, Internet, multimedia, imagen, video y sonido digital...).
- El compromiso incipiente pero cada vez mayor de las universidades con la investigación de las culturas y expresiones artísticas regionales, populares y

- comerciales, de los fenómenos de cultura urbana y juvenil, de los procesos pedagógicos, de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
- La valoración de la educación artística por parte de la población en general y, en especial, por los padres de familia.
 - La ampliación de la jornada escolar, lo cual se intuía que permitiría abrir espacios para la práctica artística a partir de los intereses de los estudiantes.
 - El papel de los medios masivos, las ediciones en fascículos, los videos comerciales, la multimedia y las nuevas tecnologías en la difusión y reproducción de las artes hasta convertirlas prácticamente en un «ambiente» que envolvía la cotidianidad de los jóvenes.
 - Los procesos cada vez más interdisciplinarios dentro de las artes y la pedagogía artística.
 - El crecimiento de la producción de los fabricantes nacionales de material didáctico y la apertura de las importaciones de instrumentos musicales, libros especializados, equipos y accesorios.

Realmente había buenas razones para ser optimistas. Además, la intensificación comunicativa y emotiva que se produce en todo encuentro masivo - como en el que hoy estamos participando- elevaba el ánimo de los profesionales reunidos.

Sin embargo, 6 años después nos volvemos a reunir. Tenemos trabajos que mostrar, pero muchos compañeros están golpeados, humillados, solitarios, desmotivados y –algunos– contando los años que faltan para la pensión. ¿Qué ha pasado? ¿En qué quedaron las expectativas que nos hicimos?

La primera parte de mi intervención pretende dar cuenta de estos cambios y mostrar el papel que han desempeñado las políticas públicas educativas de la última década en el redireccionamiento de las tendencias. En la segunda parte, intentaré ser propositivo, aprovechando la presencia del Secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, un interlocutor privilegiado que ha manifestado un interés genuino por revertir positivamente algunos de los procesos iniciados por las anteriores administraciones y devolverle la dignidad a las maestras y maestros de Bogotá.

Racionalización y reducción del gasto público

En 1998, cuando se creó el Ministerio de Cultura tuvimos la mayor inversión de la historia de Colombia en arte y en cultura. Proliferaron foros y encuentros regionales para elaborar un Plan Decenal de Cultura y la participación de artistas profesionales y aficionados, y de gestores culturales fue masiva. Se vivía todavía el fervor democrático y participativo que motivó la nueva Constitución de 1991. Por fin el arte y la cultura iban a tener un lugar digno en el

presupuesto del Estado. Sin embargo, desde ese año se ha ido reduciendo el presupuesto en forma sistemática y, en pesos constantes, el Estado gasta hoy menos de la mitad de lo que gastó en 1998. Se reduce cada año la planta de personal. Por ejemplo, recientemente el Estado se “ahorró” más de 4 mil millones anuales en sueldos con la eliminación de la Orquesta Sinfónica Nacional, sin embargo, los gastos en personal aumentaron este año en 6 mil millones de pesos en contratos externos mientras que la planta de personal está más reducida y sin músicos. Los presupuestos totales, además, para justificar que sí se está invirtiendo en arte y cultura, se inflan incorporando programas e inversiones que no son propiamente del Ministerio, ni tampoco permanentes, como los 10 mil millones del Banco de la República con su Plan de Lectura y Bibliotecas, o los 2 mil millones del Plan Colombia para el Plan Nacional de Música para la Convivencia.

En la educación superior, los recortes presupuestales han sido también evidentes, y en la educación básica y media la inversión en la educación propiamente estatal se ha venido también reduciendo, favoreciendo los bonos y cheques escolares y los colegios en concesión en manos de empresas privadas y comunidades religiosas. La reorganización de la planta de personal con el fin de ofrecer una mayor cobertura con los mismos insumos ha afectado sobre todo a los profesores de educación artística, algunos de los cuales han tenido que asumir áreas diferentes a la suya o convertirse en profesores de aula en la primaria (por ejemplo, como podemos comprobar levantando la mano en este momento, de los varios centenares de profesores presentes en este Foro de Educación Artística, no hay más de cincuenta nombrados en propiedad en artes). Igualmente, hemos visto en distintas Instituciones Educativas del país, fruto de este proceso, cómo profesores no capacitados en artes asumían varias horas de educación artística para completar su carga académica y evitar ser trasladados o perder su puesto. La “racionalización” de la planta docente ha servido en el caso de la educación artística para volverla “irracional”. Uds. conocen mejor que yo los despropósitos y situaciones absurdas que se han presentado en los colegios del sector estatal en estos últimos tiempos. No estoy diciendo con esto que antes de las reformas el área de educación artística fuera un ejemplo de organización y de cobertura –como ya señalé; Miñana 1992a y 1996–, pero es claro que dichas reformas han desorganizado por completo los esfuerzos de los años anteriores por fortalecer el sector. Estos cambios y movimientos de

personal han sido realizados, además, con una falta total de respeto por los docentes; si los docentes fueron nombrados y asignados a unas labores y a una institución por un acto administrativo, sería de esperar que los cambios se realizaran igualmente a través de un acto similar. Sin embargo lo que hemos visto ha sido algo humillante para el magisterio: enfrentamientos al interior de las instituciones entre los docentes para definir qué maestro “sobraba” y quién debía irse, filas de maestros en la calle –como las que hacían los padres para conseguir un cupo para sus hijos en las puertas de los colegios– aguantando las inclemencias del tiempo para saber adónde los mandaban... Un irrespeto total por una profesión y por la dignidad de unos profesionales servidores del Estado. El poco prestigio que se estaba empezando a ganar en el área de educación artística, se ha perdido frente a los colegas y frente a los padres de familia.

Pero ¿qué lógicas han impulsado estas reformas?, ¿cómo se está argumentando con éxito el desmonte de la educación artística en el sector de la educación pública?

La lógica del mercado y de la educación pública mínima

El pensamiento neoliberal (o “libertario”, como prefieren denominarlo sus líderes intelectuales) sostiene que el valor fundamental es la libertad individual y que la sociedad que mejor puede garantizar las libertades individuales es la de libre mercado. La educación es un bien valioso por el que los individuos reciben beneficios y por el que cualquier persona inteligente pagaría un precio, lo cual la convierte en un servicio que se ofrece en el mercado. Decía el economista Friedrich von Hayek en *The Constitution of Liberty* (1960)¹ que en los países y lugares donde todavía hay “ignorantes” que no valoran y que por lo tanto no pagarían un “precio” por ese “supremo valor” y por esa inversión que es su educación, el Estado debe garantizar que dichos “ignorantes” aprendan los rudimentos del lenguaje (lectura y escritura) y del cálculo matemático, así como algunos valores básicos para la “convivencia pacífica” (Hayek 1997:449-450). Dichos rudimentos les abren la puerta para que puedan integrarse y reconocer las bondades del mercado en general y, obviamente, del mercado educativo. Para expresarlo en forma grosera desde las técnicas del marketing, la instrucción pública obligatoria no es más que una especie de “muestra gratuita” para que los consumidores que no han probado las excelencias de ese producto que es la educación, puedan saborearla para luego convertirse en consumidores habituales. Pero incluso esta “muestra gratuita” no debe ser totalmente gratuita. La “Educación para todos” -el programa del Banco Mundial– así siga hablando de él demagógicamente– ya no cree en el “desarrollo”, y las agencias internacionales –incluida Naciones

¹ Publicada en 1960 por la Universidad de Chicago, y traducida como *Los fundamentos de la libertad* en los años 70 por Unión Editorial en Madrid, y reeditada en dos volúmenes por Folio, Barcelona en 1997. Citamos la edición de 1997.

Unidas– desplazan sus recursos de la “ayuda al desarrollo” hacia la “ayuda humanitaria”, “a la pobreza”, “a los desplazados por la violencia” y a mitigar los destrozos de la intervención militar y de los conflictos bélicos, ayuda que se focaliza al máximo, no para producir sinergia social, no para fortalecer colectividades, sino para llegarle en forma dosificada a cada individuo aislado y etiquetado como gravemente afectado e indefenso –temporalmente– por una situación de máxima pobreza o por los desastres –inmediatos– de la guerra, a la manera de los bonos o cheques escolares, de la capitación o del SISBEN (ayuda *per capita*, no institucional o por proyecto).

No hay, pues, una intención de elevar la “calidad” o de ampliar la “instrucción pública obligatoria”, sino de reducirla a su mínima expresión, a un “paquete básico” (entiéndase por básico no lo que sirve de base, sino mínimo) que el Estado financiará parcialmente y que velará para que se aplique especialmente en los sectores más marginados de la dinámica del mercado (estrategia de “acciones focalizadas”). La aspiración a unos derechos educativos universales de los ciudadanos se reduce a paquetes mínimos de supervivencia que se distribuyen focalizada y –preferiblemente– individualmente. A eso se le llama “equidad” y “hacer llegar los recursos del Estado a quien más lo necesita”.

En este contexto ideológico ¿qué pasa con la educación artística? Los neoliberales valoran profundamente el arte y la educación artística, y en su lógica, al ser un valor, la gente está dispuesta a pagar por ellos, lo cual da pie para que se constituya un mercado de bienes artísticos y un mercado de servicios educativos artísticos. Pero la educación artística sobrepasa esos mínimos que el Estado debe proporcionar a los marginales, sobrepasa la “muestra gratuita” o el bono de supervivencia, o el paquete del SISBEN que los contribuyentes deben financiar para integrarlos al mercado. Desde este punto de vista, y aunque valoren altamente la educación artística, para el pensamiento neoliberal no tiene sentido una política estatal en torno al arte o a la educación artística. Las personas que deseen escuchar música sinfónica, que la paguen, así como a otros les gusta el rap y se esfuerzan por ahorrar para ir a un concierto de hip-hop: el Estado no debe financiar con fondos públicos una Orquesta Sinfónica, sino que lo deben hacer los amantes de dicha música y las fundaciones y organizaciones privadas constituidas con tal fin. Para el pensamiento neoliberal en estos momentos estamos perdiendo nuestro tiempo, pues no tiene ningún sentido llevar a un

debate público el sentido de una política pública para la educación artística. Los individuos interesados en aprender música, danza o artes escénicas, bien pueden hacerlo y, si valoran dicho aprendizaje, pagarán por ello y, por lo tanto se creará un mercado de servicios educativos en artes. Es la libre elección de los individuos en el juego del libre mercado la que –supuestamente– constituye el juego de oferta y demanda en torno a la educación artística. No hay nada que discutir. Simplemente, escoger. Buenos días, estamos perdiendo nuestro tiempo, podemos irnos. Hemos terminado...

El debate por la educación artística se desplaza, entonces, del ámbito de lo público, de la política en el buen sentido, para situarse en el ámbito de la libre elección en un supuesto libre mercado.

Desde este marco ideológico es fácil interpretar todo lo que nos ha venido pasando. Los afectados por estas decisiones –que no son decisiones de individuos libres en el mercado–, sino decisiones políticas de las élites y de los Gobiernos colombianos de los últimos 14 años², son obviamente los niños y jóvenes que no tienen recursos para pagar los servicios educativos artísticos en el mercado. Las clases media y alta siempre han tenido su mercado educativo y han pagado por estos servicios. Las clases bajas estaban empezando a tener el acceso a estos bienes públicos de la humanidad gracias a la educación estatal. Pero la educación artística no forma parte del SISBEN educativo, del “kit” de supervivencia para los que están al margen de la sociedad que es más del 60% de la población colombiana.

Arte para la convivencia pacífica

Sin embargo estamos asistiendo a un interés cada vez mayor por los posibles usos instrumentales del arte y de la educación artística como un recurso para fortalecer esos “módulos de convivencia” de los que hablaba Hayeck para los que están a punto de entrar en conflicto con el sistema. Es decir, la educación artística se está legitimando hoy no en sí misma, como una expresión humana, como un valor de la humanidad al cual tienen derecho todos los ciudadanos, sino en la medida que es útil para proyectos de “convivencia”, de “resolución de conflictos”, de “formación para la paz” orientados a esas inmensas juventudes marginalizadas para las que esta sociedad no les ofrece ni siquiera un presente, mucho menos un futuro.

En este contexto se entiende la actual política del Gobierno en el Ministerio de Cultura y en otras de sus dependencias. En arte no hay sino un plan: el de música para la convivencia.

² Desde el “Plan de Apertura Educativa”, programa del gobierno Gaviria para la educación (1990-1994) hasta la actual “Revolución educativa” del Gobierno Uribe, las iniciativas gubernamentales han adelantado una reforma “primordialmente impulsada por razones de financiamiento (y no por la productividad educacional)” (Carnoy y Castro 1997:12) que no se orientan a dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, y a los acuerdos nacionales logrados en amplios foros y en eventos orientados a estimular la participación de los distintos sectores involucrados.

“Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006. Hacia Un Estado Comunitario. Políticas Sector Cultura y Deporte Seguridad Democrática.

Fortalecimiento de la convivencia y los valores

1. Apropiación Social del Patrimonio Cultural.
 - Revitalización de los centros históricos.
 - Promoción y difusión del patrimonio oral e inmaterial colombiano.
2. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
 - Aumentar el promedio de lectura por habitante/año.
 - Mejorar el acceso equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento.
 - Fortalecimiento y dotación de 500 bibliotecas públicas y privadas.
 - Campañas de promoción del libro y la lectura.
3. Plan Nacional de Música para la Convivencia
 - Creación y fortalecimiento de bandas, coros, orquestas y otras agrupaciones a nivel nacional.
 - Dotación de 200 bandas musicales.
 - Investigación, promoción y difusión del patrimonio musical colombiano.
 - Establecimiento de políticas públicas sobre DDHH de las mujeres, que promuevan una cultura de la no violencia y el respeto a su diversidad multiétnica y pluricultural.” (tomado de la página web del Ministerio de Cultura).

El plan se inspira en uno de los 100 puntos del *Manifiesto Democrático* del presidente: “Cuando un niño abraza un instrumento musical, jamás empuñará un fusil contra el prójimo”. Punto 48. Manifiesto Democrático. Los 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez (en http://www.dnp.gov.co/03_PROD/CONPES/Manifiesto_Democratico.htm, 2003).

Esta idea hermosa y halagadora para nosotros, los pedagogos musicales, presupone que el arte posee una fuerza o capacidad casi mágica para producir determinados efectos personales y sociales en quienes de alguna manera lo practicamos, disfrutamos o sufrimos. La mayoría de los educadores y pedagogos están convencidos, además, de que estos efectos son de carácter positivo: creatividad, convivencia pacífica, armonía o integración personal y colectiva, expresividad, comunicación, desarrollo de la inteligencia, e incluso efectos terapéuticos casi milagrosos. Por esta razón, consignas como la del presidente Uribe u objetivos como los del anterior Plan de Desarrollo de Bogotá (“Potenciar las contribuciones del arte, la recreación, el deporte y el ambiente a la comunicación y a la convivencia”) tienen una profunda resonancia en los educadores.

Sin embargo, hay también evidencias de que el arte se ha usado históricamente y se usa hoy con la intención de producir comportamientos que no siempre son aceptados o vistos como deseables por todos. Niños y jóvenes

guerrilleros y paramilitares abrazan sus guitarras en el descanso de la batalla, y ayer la infancia y las juventudes nazis entonaban himnos patrióticos en honor al *führer* o al caudillo. Igualmente, la música y las danzas folclóricas fueron la base de la penetración de la ideología franquista en mujeres y jóvenes, a través de la denominada Sección Femenina en España. Mientras que unos usan el arte terapéuticamente, más de un artista ha tenido que ir a terapia, en buena parte por su práctica artística o por las tensiones generadas en su proceso de formación. Si el arte realmente produjera “mejores” personas y ciudadanos, los “mejores” artistas y educadores artísticos serían también los “mejores” en su vida personal y social, lo cual no siempre guarda una clara correspondencia.

La pretensión de que “el” arte, “la” práctica artística produzcan algo en concreto en la conducta de las personas parte de un presupuesto que hemos intentado develar en anteriores ocasiones (Miñana 1997, 1998, 2000): una visión esencialista y no procesual del arte. Entonces decíamos que “preferimos hablar de ‘procesos’ artísticos y de ‘campo’ artístico, y no de ‘arte’ por-

que partimos de que lo artístico no es una propiedad inherente a determinados objetos o personas sino que es fruto de una compleja red de relaciones entre los hombres y de los hombres con los objetos. La pregunta, entonces, sería mejor formularla no como ¿Qué es arte?, sino ¿Cuándo es arte”, como sugirió Nelson Goodman (...). El sentido de lo artístico no está dado en unos objetos, en unas obras o en unas acciones, sino que es una compleja red de significaciones tejida desde tramas y lógicas diversas, como los sistemas simbólicos, las relaciones económicas, sociales, las experiencias personales y sociales, entre otras. Tramas y lógicas que atraviesan también los procesos formativos” (Miñana 2000:105.109).

La pregunta por los “efectos” del arte y de la educación artística en la formación en valores y en la convivencia debe, pues, resituarse y desplazarse hacia ¿bajo qué condiciones y en qué situaciones unos procesos artísticos determinados pueden contribuir en dichos procesos de formación?

Para tratar de contestar esta pregunta en el reciente contexto colombiano donde los educadores artísticos se han visto en la necesidad de vender y justificar ante la sociedad y el Estado sus proyectos, no en lo artístico, sino en un pretendido impacto de lo artístico en la paz y en la convivencia, realizamos el año pasado en el Programa RED con un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional una investigación para la Facultad de Artes.

Escogimos y visitamos 54 experiencias colombianas ampliamente reconocidas, algunas con una trayectoria de veinte años, y en las que se considera que las prácticas educativas de carácter artístico están contribuyendo a fortalecer la convivencia y la formación ciudadana entre los jóvenes y niños. Visitamos las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali, Popayán y también analizamos algunas experiencias en contextos rurales e indígenas y, obviamente las de Bogotá.

Estas experiencias son desarrolladas por agrupaciones sociales de base, instituciones públicas, instituciones escolares y entidades privadas sin ánimo de lucro. Trabajan con una amplia gama de población objetivo que va desde la escolar, la población en riesgo y en condiciones de marginalidad, hasta los líderes comunitarios. La tendencia es a trabajar con los estratos menos favorecidos (1, 2 y 3). Ninguna experiencia muestra interés por trabajar con poblaciones pertenecientes a las clases alta y media alta, así como tampoco por realizar una propuesta que involucre transversalmente a todos los estratos. Este hecho muestra el carácter focalizado –a la manera de la propuesta neoliberal– de las experiencias, es decir, no se orientan a fortalecer la convivencia y el reconocimiento entre jóvenes de diferentes clases o estratos sociales, sino únicamente aliviar la agresividad y la violencia entre los jóvenes de estratos bajos. Estas experiencias desarrollan una amplia gama de actividades artísticas, lúdicas y mediáticas (artes escénicas, artes plásticas, manualidades, juegos de rol, juegos de competencia, talleres de sensibilización, radio, video, prensa, rituales, actos festivos, comparsas, festivales, carnavales, entre otros) las cuales son insertadas o bien como texto (como actividad que persigue sus propios fines) o bien como pretexto (como actividad a partir de la cual se pueden desarrollar fines ajenos a la misma actividad).

No voy a entrar en detalles en los resultados de esta investigación, que daría para otra ponencia y para un libro que esperamos publicar pronto, pero sí fue claro para nosotros que cuando las experiencias de educación artística lograban resultados en el mejoramiento de la convivencia entre los jóvenes, no era tanto por la magia de una especie de quintaesencia artística, sino por complejos y largos procesos de intervención y de negociación donde se fortalecían las interacciones y la comunicación entre ellos y en los cuales la práctica artística servía de mediadora.

Es absolutamente meritoria la labor de estos líderes, promotores culturales, pedagogos y artistas que con convencimiento, con entrega, con amor, se comprometen con los jóvenes con la mediación de la práctica artística. Son también indiscutibles los resultados pedagógicos y artísticos de algunas contadas experiencias. Pero considero que no necesariamente la medida de un trabajo pedagógico con los jóvenes en el campo artístico deba realizarse únicamente con el metro de la disminución de los índices de agresión o de violencia. En los años 70, se legitimaba el trabajo de promoción artística en

los sectores populares desde los procesos de concientización y lucha política y social. Hoy el arte, para poder existir y recibir recursos públicos y de las agencias internacionales, debe legitimarse con resultados en convivencia y negociación de conflictos. Estas visiones instrumentales sesgan el trabajo pedagógico y dejan por fuera multitud de iniciativas valiosas que no basan su legitimidad social en su vinculación a proyectos convivenciales.

Hemos visto, pues, cómo, ante la victoria de los argumentos neoliberales en contra de una educación artística con un sentido público, esta ha tenido que adscribirse a las acciones focalizadas para las inmensas mayorías de jóvenes marginalizados en las comunas de Medellín, Cali o en los barrios populares de Bogotá y justificarse por su aporte en la formación valorativa y en la pacificación de los excluidos.

Evaluación y “descomprensivización”

¿Qué futuro tiene la educación artística en un contexto escolar en el ámbito de la educación estatal y pública? A pesar de la buena voluntad, del compromiso de los docentes cada vez más menguados, de las experiencias e innovaciones de las que este Foro es fiel testimonio, si las políticas educativas siguen así, probablemente no habrá un futuro muy claro en la medida que todos los esfuerzos del Estado se orientan a garantizar –a través de mecanismos de evaluación censal– unos resultados en lenguaje, matemáticas y “competencias ciudadanas, del juicio moral y de los valores” (Plan Sectorial de Educación 2002-2006 del Plan de Desarrollo: La revolución educativa)³. En la medida que la evaluación de docentes, directivos e instituciones se base en dichos resultados –con la consiguiente asignación de recursos y de bonificaciones en función del mejoramiento de los resultados–, se producirá –y de hecho así está sucediendo– algo que ya señalaron los sociólogos británicos para el caso de la educación en la era de Margaret Thatcher, y para Chile, el sociólogo Martín Carnoy.

En Gran Bretaña, por ejemplo, “existe una poderosa relación entre la mejora de los resultados de las pruebas tomadas y la reducción del currículo

³ “El Gobierno Nacional apoyará a las entidades territoriales y a las instituciones educativas en sus procesos de mejoramiento institucional y de gestión, para asegurar que los educandos desarrollen competencias básicas, profesionales, laborales y ciudadanas que contribuyan a elevar y consolidar los principios de convivencia, democracia y solidaridad.

El desafío de la política de calidad consiste en involucrar a las instituciones educativas, a los maestros, y a la sociedad en general, en la definición de un sistema integral de estándares, de resultados de las evaluaciones, y de formulación sistemática de planes de mejoramiento educativo.

Se acordarán y se difundirán estándares mínimos de calidad, con el fin de que las instituciones educativas cuenten con un referente común que asegure a todos los colombianos el dominio de conceptos y competencias básicas para alcanzar desempeños satisfactorios en su actividad laboral, vivir en sociedad y participar en ella en igualdad de condiciones. Se promoverá el desarrollo de competencias ciudadanas, del juicio moral y de los valores.

Se evaluará el estado de desarrollo de las competencias básicas en las áreas de lenguaje y matemáticas, así como la comprensión, sensibilidad y convivencia ciudadana, a todos los estudiantes de 5º y 9º grado del país.

Esta evaluación será censal, y se aplicará en forma periódica cada tres años a estudiantes e instituciones. La Nación, los departamentos y los municipios cofinanciarán la aplicación de estas pruebas” (Plan sectorial de Desarrollo).

enseñado (...) A raíz de los Exámenes Nacionales de Evaluación se ha empobrecido el currículo y se ha reducido la experiencia de los niños” (Ball 2001:38). Especialmente los colegios que sacan peores resultados y que sienten la presión social y el temor a las sanciones, son los que optan por empobrecer el currículo y orientarlo directamente a las pruebas y a los resultados. Esto es lo que Geoff Whitty ha denominado la “descomprensivización” de la educación británica, es decir, la pérdida de sentido de una educación pública integral, humanística. De esta forma se desestimulan las innovaciones pedagógicas de mediano y largo alcance –toda innovación educativa significativa, no puntual o aislada, habría que plantearla en estos plazos– y se privilegian modalidades de instrucción “seguras”, de corte instrumental, que puedan garantizar a corto plazo los altos desempeños de los estudiantes en los aspectos evaluados (Miñana Blasco 2003). Desde la perspectiva del control de los contenidos este es un gran éxito, pues desde la “neutralidad” y la lejanía de las pruebas se logra introducir en el aula y en el currículo una serie de mecanismos sutiles para culpabilizar a cada escuela, a cada maestro y a cada niño de su fracaso escolar, para estimular la competitividad en lugar de la cooperación entre centros, maestros y niños, para eliminar una serie de actividades “improductivas” o sospechosamente etéreas como la educación artística y concentrarse en el éxito ante unas pruebas.

Los resultados académicos de los niños en las pruebas son el eje de la propuesta de calidad neoliberal para la educación básica –y en general para toda la educación– (y así se confirma en el *Plan Sectorial de Desarrollo 2002-2006. La Revolución Educativa*), lo cual no quiere decir que los neoliberales no piensen en otros factores como indicadores de calidad. Hay muchos factores que importan pero que no son fácilmente cuantificables, y otros que sí. Entre estos últimos, por ejemplo, nadie pondría en duda que el número de computadores o de libros por estudiante, o las instalaciones deportivas, o el disponer de un buen profesor de teatro o no, sean indicadores que en principio harían inclinar la balanza para escoger una institución educativa u otra⁴.

⁴ Los colegios y universidades privadas, en su labor de marketing hacen énfasis en sus folletos en esas pequeñas o grandes cosas que marcan la diferencia. En el campo universitario, que intenta ser hoy más competitivo, se ha venido imponiendo un complejo sistema de acreditación internacional en el que se cuantifican hasta los mínimos detalles que puede ofrecer una universidad, con el fin de ser condensados en puntajes para ser comparados internacionalmente y configurar un mercado global.

Si bien todo esto se ve como positivo pues configura una diversidad de opciones en el mercado escolar, la propuesta neoliberal es muy clara en plantear que –en orden a valorar la calidad de esa educación básica-mínima obligatoria que el Estado debe financiar, es decir, en la educación pública– son los resultados de los niños el actor definitivo. Según ellos, el tener una espléndida piscina o un profesor de plásticas no nos garantiza “el aprendizaje” de los niños en las tres áreas básicas. Al neoliberalismo le interesan en este campo los mínimos. Todo lo que no sean esos mínimos es un asunto que corre por cuenta del bolsillo de los padres. Dicho en un estilo mediático: “si no queremos pagar más impuestos, el Estado debe garantizar únicamente el aprendizaje básico de los niños y no las insaciabiles pretensiones de los usuarios”. O dicho de otra manera más escueta, la educación de los más pobres debe dedicarse únicamente a mejorar los resultados en las pruebas de lenguaje, matemáticas y convivencia, y dejar el arte para los que puedan pagarlo.

En este orden de ideas, hay que entender el cambio en el financiamiento: el Estado ya no financia a los colegios públicos o privados como proyectos pedagógicos, como unidades, como centros con características específicas, sino que otorga una cantidad –mínima– determinada igual a cada niño para su educación. El que quiera más, que pague.

A partir de lo anterior, está empezando a pasar lo siguiente en nuestros colegios. En primer lugar, las áreas importantes son las que reciben una evaluación externa y censal, en concreto, lenguaje, matemáticas y valores. Las otras áreas, y más la ya desvalorizada tradicionalmente educación artística, pierde importancia en el Currículo, en la mirada del equipo de docentes y directivos y, por extensión de padres y estudiantes. Ante eso, los docentes de artes, podrían liberarse de las presiones a que están sometidos sus colegas y seguir ocupando los márgenes del Currículo, o demandar del Estado –como lo están sugiriendo algunos en este Foro– una evaluación censal en artes para los alumnos, para que así también sea valorada el área por los estudiantes, directivos y colegas. Es decir, legitimar el papel del arte en la Escuela, no por su valor intrínseco sino por su inscripción en unas lógicas de control externo. En mi concepto, esto sería terrible para la diversidad, pertinencia, exploración y creatividad de las experiencias artísticas escolares⁵.

En segundo lugar, las medidas de ajuste de personal y de “racionalización” de la planta docente, su no renovación e incremento a pesar del aumento desmedido de la cobertura, el énfasis en la clase dictada y el no reconocimiento de otras formas organizativas y pedagógicas como “hora-clase”, muy probablemente producirán –y así está empezando a suceder– una masificación y hacinamiento en las clases de artes, y una reducción de las posibilidades

⁵ En Miñana (1992b) hice referencia a la complejidad de las pruebas y evaluaciones en una disciplina artística como la musical, donde también podemos hablar de “inteligencias múltiples” y diferentes estilos cognitivos.

de talleres y organizaciones más flexibles necesarias para la práctica artística genuina y experiencial.

En tercer lugar, asistimos también a una externalización (*outsourcing*) del arte en la Escuela, es decir, a un proceso de desplazamiento de la responsabilidad de la educación artística de la educación pública, con fondos públicos, a actividades financiadas por los padres de familia, por los recursos locales y regionales, en horario extraescolar o a cargo de casas de la cultura, ONG, academias, docentes contratados temporalmente o escuelas de artes municipales. De ser un área básica que debería garantizar el Estado, se pasa a una actividad opcional que se financia de diversas formas. Aquí quisiera detenerme en la política educativa de la actual administración. Su énfasis en las relaciones *escuela – ciudad* me parece pertinente y adecuado. Lo comparto. Pero, en el caso de la educación artística, si no se establece una política clara y seria para el sector, se corre el riesgo de pensar que la formación como área básica se podría reemplazar por visitas a museos, recorridos por la ciudad, asistencia a conciertos... Comparto y aplaudo la idea de la ciudad educadora y de una escuela que sale a la ciudad (y en ese sentido me parece excelente la gratuidad o las tarifas especiales de transporte público para estudiantes). Hay mucho que aprender fuera de las aulas. Pero no a costa del desmonte de áreas básicas para la formación integral de los niños y jóvenes.

La pregunta por los sentidos de la educación artística en la educación pública

Al comienzo de mi intervención valoré la importancia de una educación artística más abierta, más experiencial, menos escolarizada, aprovechando las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. La Escuela se nos ha quedado pequeña para todo lo que aprenden los niños y jóvenes, para cobijar sus intereses y expectativas. Como plantea François Dubet (1999), la situación que vivimos no es sólo el resultado de una conspiración neoliberal. El papel de la Escuela en la sociedad está cambiando y debemos repensar el sentido de la educación y, en concreto, el sentido de una educación artística hoy en el contexto de la educación pública colombiana. ¿Tiene sentido seguir repitiendo manualidades, copiando modelos, reproduciendo el folklore o las melodías de siempre?

Es claro también que no podemos pretender que la Escuela acapare o agote la formación artística –o de cualquier tipo– de los niños y jóvenes, pero tampoco podemos convertir la educación artística en un privilegio de los que pueden pagarla en el mercado educativo o dejarla simplemente en manos de los medios masivos. Dos experiencias recientes, una en escuelas de primaria de Cali y otra en un colegio público del municipio de Fosca (Cundinamarca),

dos experiencias donde por efecto de las recientes políticas se habían quedado sin profesores de artes, me confirman que hoy la expresión artística es una necesidad imperativa de los jóvenes y niños: estos lamentaban, no la pérdida de una profesora de biología, sino de danzas; y en primaria me decían que la escuela ya no era la misma sin música, sin teatro, sin danzas... Una política pública de educación artística no puede desconocer que las fronteras de la Escuela están cambiando, pero debe afrontar sin excusas el papel del arte en la formación de todos los ciudadanos en edad escolar y el papel de la escuela en ello.

Es necesario volver a traer al debate público –a la arena política– el tema de la educación artística en la educación básica para evitar que quede relegado a un asunto que se resuelve individualmente con la elección supuestamente libre en un supuesto libre mercado

de la educación artística, elección que únicamente podrán hacer los que tengan el poder adquisitivo para ello. La educación artística para todos debería orientarse a promover la expresión, la simbolización y la comunicación; expresión libre, lúdica, gozosa, exploratoria, creativa, individual y colectiva, pero también expresión ligada a las tradiciones disciplinares en el campo del arte y a los códigos socialmente elaborados dentro de cada cultura. El estudio y el manejo de los lenguajes artísticos deben formar parte del “kit” de sobrevivencia de todo ciudadano, pues éstos favorecen en el individuo procesos específicos de construcción del conocimiento y lo vinculan a una comunidad en la construcción social de sentido. La educación artística nos permite conectar “los cambios en las condiciones del saber con las nuevas maneras de sentir, de la sensibilidad, y ambos con nuevos modos de juntarse, esto es, con nuevas figuras de la socialidad” (Martín 1994:47), y reelaborar las complejas relaciones entre las culturas locales y los procesos nacionales e internacionales, entre la individualidad y la masificación, entre la tradición y la innovación.

La escuela pública tiene sentido hoy también como espacio de inclusión, de construcción de sentido, de negociación y de reelaboración crítica de la masa desorganizada de información mediática y artística con la que se ve «bombardeado» el niño y el joven de hoy, y como lugar de la práctica artística libre, abierta y diversa en la exploración de nuevas formas de sensibilidad y socialidad.

Bibliografía citada

Ball, Stephen J. 1990. *Politics and policy making in education: explorations in policy sociology*. London: Routledge.

—. 2001. “Tendencias en el uso de los operativos de evaluación en los '90. Entrevista con Stephen Ball. Realizada por Silvina Gvirtz”, en *Propuesta Educativa* 24:38-40.

Carnoy, Martin. 2000. “School Choice? Or is it Privatization?”, en *Educational Researcher* 29:15-20. <http://www.aera.net/pubs/er/arts/29-07/carnoy01.htm>.

—. 2001. “La privatización ¿mejora las escuelas?”, en *Propuesta Educativa* 24:53-57

Carnoy, Martin, y Claudio de Moura Castro. 1997. “¿Qué rumbo debe tomar el mejoramiento de la educación en América Latina?”, en *Propuesta Educativa* 8:6-30 Colombia. Planeación Nacional. Plan Sectorial de Desarrollo 2002-2006. La Revolución Educativa.

Dubet, François. 1999. *Pourquoi changer l'école?*, Paris : Textuel.

Gewirtz, Sharon, Stephen J. Ball, y Richard Bowe. 1995. *Markets, choice, and equity in education*. Buckingham: Open University Press.

Hayek, Friedrich von. 1997. *Los fundamentos de la libertad*. Barcelona: Folio.

Martín Barbero, Jesús. 1994. “Arte, cultura y tecnología”, en *Revista de la Universidad del Valle*, Cali, 8:46-58.

Miñana Blasco, Carlos (y José Gregorio Rodríguez). 2003. “La educación en el contexto neoliberal,” en *La falacia neoliberal. Crítica y alternativas*. Editado por D. I. Restrepo Botero, pp. 285-321. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Publicado también en www.unal.edu.co/red

—. 2000. “Formación artística. Elementos para un debate” en el libro *Formación artística y cultural. Memorias del Primer Seminario*, Bogotá: Ministerio de Cultura, pág. 100-121.

—. 1998. "No sólo de estética vive el arte", en ASAB. Academia Superior de Artes de Bogotá, Bogotá, N° 1, pág. 49-58.

—. 1997. "Educación artística en la Educación Básica. Elementos para un debate", en Santa, Jairo - C. Miñana, comp. Pedagogías Artísticas, Bogotá: Dimensión Educativa - Colcultura, pág. 47-60.

—. 1996. "La educación artística en la Educación Básica y Media", en Educación y cultura, Bogotá: FECODE, 41:33-40.

—. 1992a. Taller pedagógico del área de educación artística. Sistematización, Bogotá: DIECEP, 45 pág. Sistematización de un proceso de trabajo con la mayoría de los docentes de educación artística del sector oficial en Santafé de Bogotá (inédito).

—. 1992b. En torno a las pruebas de admisión. Una propuesta de investigación sobre aptitudes musicales, 1992, Bogotá: UPN, 15 pág. (inédito)

Whitty, Geoff. 2000. Teoría social y política educativa. Ensayos de sociología política de la educación. Puzol (Valencia): Pomares - Corredor.

Whitty, Geoff, Sally Power, y David Halpin. 1999. La escuela, el estado y el mercado. Delegación de poderes y elección en educación. Madrid: Ediciones Morata y Fundación Paideia.

World Bank. 1999. Education sector strategy. World Bank

La condición de Brasil en Políticas educativas para la formación artística

Ana Mae Barbosa

Invitada internacional al IX Foro Educativo Institucional

Voy a hablar de nuestra condición en Brasil. Los procesos educativos de libre expresión nunca han sido bien aceptados en el sistema escolar, nunca, los modernistas hicieron énfasis en la importancia del arte para la liberación de la expresión, y han sucedido fuera de la escuela, pues deducen el 100% de lo que gastan con la inversión para la cultura, de los impuestos. Crean centros culturales totalmente pagos por nuestros impuestos. Esta política está siendo estudiada por el nuevo Gobierno, tengo mucha esperanza en los cambios de este nuevo Gobierno, pero es una pena que 4 años alcancen para poco.

Se está haciendo un esfuerzo por discutir con la comunidad de artistas, una nueva política para inyección de impuestos para una ampliación cultural, si quieren hacer centros culturales que los paguen, la idea del centro cultural es siempre tener el nombre de la empresa, de la madre del dueño de la empresa, de la hermana del dueño de la empresa y cosas de puro marketing.

Desde el punto de vista de la enseñanza del arte luchamos mucho para incluir el arte en de la escuela. Tuvimos éxito en un periodo, y probablemente no ha sido nuestra lucha la que ha vencido. Durante la dictadura en Brasil determinaron una ley educacional extremadamente tecnicista, era necesario prepararse para el trabajo en la escuela media, y para enmascarar ese tecnicismo se hizo en arte formal una disciplina, una asignatura obligatoria en las escuelas y crearon un sistema que era imposible que tuviera cualquier buen efecto en la educación: un profesor era preparado en dos años de universidad para enseñar música, teatro, danza, artes visuales, diseño geométrico, todo al mismo tiempo, absolutamente imposible: Leonardo Da Vinci en el siglo XX, imposible, por eso fracasó la inserción del arte en la escuela.

En 1988 empezaron una nueva discusión para eliminar el arte del Currículo. Fueron 8 años de lucha de los educadores que usaron todos los poderes posibles, incluso hablar con cada uno de los senadores de la República, para que no se sacara del Currículo. Esta vez fuimos nosotros mismos, fue una lucha cuerpo a cuerpo para conseguir la permanencia del arte en el Currículo.

En otros países, hoy mismo, en este momento, se escucha el cambio del arte como libre expresión desde la cognición. La idea es que el arte es importante como conocimiento, para conocer la historia y las cosas como tales.

Esto ha dado más poder al educador dentro de la escuela, porque antes el educador era el que hacía los regalos del día de la madre, algo parecido a

Colombia, pero lo peor era la fiesta del Día del Indio porque todos los indios eran americanos.

El nuevo empoderamiento del profesor es a través de la idea que el arte genera conocimiento y que el arte es conocimiento, que hay toda una historia para ser conocida, reforzó los profesores de arte en sus lugares.

Hay una política de eliminación silenciosa del arte. Por ejemplo, en ciertas municipalidades un profesor de arte se jubila y no se contrata a ninguna persona para reemplazarlo. Esto ha hecho que haya una proporción muy grande de alumnos por profesor.

El otro problema serio es que la ley obliga que el arte es fundamental del primer año hasta el octavo año de enseñanza media, enseñanza fundamental y enseñanza media, entonces, ¿qué hacen las escuelas? Como con el arte en el primer año de la enseñanza es fundamental y en el primer año de la enseñanza media, ellos dicen que están cumpliendo la ley. Pero la ley no ha sido explícita: el arte es obligatorio no fundamental en todos los años, en todas las series, todos los grados; solo el primer año de cada presentación fundamental y media.

Tenemos buenas experiencias, en Brasil. Una experiencia creada por Anillo Texeira, un gran educador Brasileño, y otra con alumnos de Jhon Yui, en Brasilia. Su experiencia fantástica con cuatro escuelas comunes, para las cuales creó un centro cultural llamado *Escuela parque*, esta es una experiencia muy interesante.

Por la mañana los niños que tienen asignatura de arte en la Escuela común, van en la tarde a la *Escuela parque*, los que van en la tarde para la Escuela común que tengan artes integradas en el Currículo, van en la mañana a la *Escuela parque*. Este modelo ha sido bien recibido, pero es considerado costoso y por lo tanto no implementado. En Brasilia, hay apenas cuatro *Escuelas parque* para 16 *Escuelas comunes*. Este esquema podría ser implementado más ampliamente, mas hay siempre la idea de cortar costos en la educación, en cuanto pensamos en nuestros países, cuando pensamos en la educación como una mercancía, como algo que se gasta y que no se gana, no podemos modificar nada, no podemos modificar la miseria de nuestros países, no vamos a modificar la lucha armada, ni la violencia en nuestros países. O creamos la escuela integral donde los niños puedan hacer durante todo el día experiencias significativas o difícilmente venceremos las dificultades sociales de nuestros hermanos latinoamericanos.

Otra experiencia, la de San Pablo. San Pablo tiene un alcalde que ha centrado su actividad en la educación. Él creo los *Centros Educativos Integrados*. El Centro es una construcción muy simple. Cada Centro tiene tres

piscinas, los estudiantes están durante todo el día en la escuela, los tienen desde la guardería hasta el tercer año de la escuela media, todo impregnado con arte, música, artes plásticas, danzas; los profesores son bien preparados para estas actividades; integran arte, música y danza en la vida de los estudiantes, viendo primero qué papel tienen las artes en su vida cotidiana, en su casa, en su hogar, en su comunidad.

El trabajo del Centro es totalmente integrado con la comunidad. Los Centros han sido contruidos en las zonas más pobres de San Pablo, zonas miserables. Todos son imponentes, atrayendo la comunidad. Todos los Centros tienen en placas la historia de la comunidad, destacando sus figuras importantes, pero no es la figura del diputado. No es en ese sentido que se refiere al poder. Es la persona importante que ha hecho algo por la comunidad y va desde la mujer que ha hecho algo por su comunidad.

Se trata de recuperar las experiencias manuales, artesanales de las otras mujeres. Se creó una cooperativa de trabajos artesanales. Por ejemplo, hay una peluquera que todos los sábados corta el pelo de quien quiera. Estas personas son significativas para la comunidad, y ahí están sus nombres, su vida, etc.

Los cambios políticos son muy peligrosos en Brasil. En Rio de Janeiro se intentó algo semejante en el pasado. Un Gobierno que antecedió al que creó los Centros Integrados de Educación, los destruyó completamente. El nuevo gobernador que remplazó al que creó los Centros de Rio, estimuló a la población pobre alrededor de estos Centros.

Estos son tomados por personas que no tienen donde morar. La política debería ser otra, se deberían crear lugares para que estas personas moren, de manera que el Centro tenga laboratorios de química, física, cosas muy costosas. Pienso que está por escribirse la historia de la enseñanza artística de América Latina, alguien está empezando a entender un poco nuestras relaciones de trabajo en América Latina, un trabajo con arte. Teresa Wagner de la UNESCO ha promovido un encuentro de educadores en Brasil y ha hecho una publicación muy simplificada que muestra nuestros problemas y nuestros intereses. Yo diría hoy que el interés principal en Brasil en educación artística, donde están las mejores experiencias hoy, está en los esfuerzos de las conquistas de las organizaciones no gubernamentales para reconstrucción social. Pero no todo es bueno. Muchas veces me quedo muy afligida cuando me llaman para un congreso y coloco una orquesta de niños de varias edades, los grades atrás y dos pequeños lindos, maravillosos que mal consiguen asegurar el violín, como ver la platea es un marketing, marketing de pobreza, una platea para tocar el violín, y sale una música muy mala. Pienso que es importantísimo que los niños aprendan música, trabajar con música, ¿por qué necesariamente presentarlos?, ¿por qué dar a ellos esta falsa idea de que son artistas?

El otro camino ha sido la mediación cultural en museos, están cada vez creando más materiales para los profesores, para los niños. Estos dos procesos los están enseñando mucho en la escuela o qué hacer en arte. Estoy enseñando aquí lo que Carlos hablaba, a quebrar metafóricamente, a quebrar los muros de la escuela, salir para ver qué hay de arte, para traer el arte del mundo real

para los niños, y no continuar haciendo arte meramente escolar, tomar una hoja y pegar macarrones por ejemplo, eso no es lo equivalente en arte, esta es una actividad meramente escolar como otra cualquiera, hay que traer el arte real a la escuela.

Estos dos caminos han sido muy bien recorridos, más el arte fuera de la escuela y el arte dentro de la escuela están por desarrollar, hay muy pocas experiencias aisladas

de heroicos profesores de arte que basan la actividad, como ustedes que están aquí hoy, en el deseo de hacer bien lo que hacen, de hacer bello lo que hacen para la felicidad de sus alumnos, no la de ustedes sino la de sus alumnos.

Reflexiones Finales

Abel Rodríguez Céspedes

Secretario de Educación de Bogotá

No voy a intentar hacer un resumen de todos los planteamientos formulados porque sería demasiado extenso, quiero referirme específicamente a tres asuntos. Aquí nuestra amiga brasilera insistía mucho en la necesidad de escribir la formación de la educación artística en América Latina.

A mí me parece la iniciativa muy interesante, la construcción de esa historia debe comenzar en los propios colegios, en las instituciones educativas.

Existen escuelas nuestras que tienen una historia en el campo de la educación que han venido haciendo un trabajo que muchas veces se pierde por todos estos avatares de la política educativa, los educadores son trasladados, son suspendidos, los proyectos que están adelantando sufren interrupciones, el trabajo que están organizando con los niños, niñas y jóvenes, igualmente se interrumpe también porque los alumnos terminan su ciclo formativo, etc.

Esa historia sería la historia del trabajo de los profesores de educación artística en la ciudad, y construyendo esa historia nosotros podemos contribuir entonces a hacer la historia de la enseñanza artística en Colombia y Latinoamérica.

Hemos venido insistiendo y creo que aquí aparece con mucha fuerza el tema sobre la necesidad de que los maestros y maestras, y obviamente también los niños y las niñas, padres de familia, las organizaciones de la comunidad sean reconocidos como sujetos de la educación, como sujetos de políticas educativas y ese reconocimiento para que sea real pues implica la existencia de organizaciones, de la participación o mejor la concreción de la posibilidad de ser sujeto, hoy en día es factible más colectivamente que individualmente, yo diría que en educación si esto no se hace colectivamente resulta completamente imposible, sí habrá educadores muy destacados por la fuerza de sus conocimientos, de sus experiencias, pueden ellos individualmente incidir en un momento determinado en formulación de una política, pero eso serán casos aislados y excepcionales.

Requerimos aquí de la existencia de una organización desde la cual la autonomía profesional, propia del saber, se pueda decir, se pueda proponer.

¿Qué podría marcar diferencia con foros anteriores?, que aquí los profesores de educación artística se dieran una organización, por voluntad de ustedes

por supuesto, la propuesta de un ***Seminario permanente de educación artística*** que ha lanzado aquí el profesor Espinosa, puede ser una de las iniciativas a considerar, pero hay otras formas de organización, cual es la que más se adecua al trabajo artístico, pues eso lo saben ustedes, lo importante sería declarar la voluntad por parte de todos los educadores artísticos de Bogotá de crear y consolidar esa organización, de parte de la administración yo que diría, que apoyamos esa organización y la decisión que ustedes tomen al respecto.

Que la existencia de una organización académica pedagógica como esta, requiere de recursos y medios para poder actuar y funcionar, creo que hoy el papel de la administración pública es facilitar los recursos y los medios y esos apoyos; es más, creo que esa organización, porque creo que hoy están los sujetos de la formación artística colectivizados, es la que puede evitar los riesgos de los cuales hablaba el profesor Miñana cuando se deciden políticas educativas, digamos cuando desde la administración pública se propone un proyecto, una estrategia educativa y aquí lo que nosotros estamos proponiendo es una estrategia, quienes realicen esa estrategia, quienes la vuelvan realidad en ese caso son los educadores, la idea del proyecto de la escuela ciudad, ciudad escuela, por supuesto que no tiene el propósito de sustituir la formación artística como una enseñanza fundamental que debe realizar la institución educativa, la escuela, y para cual existen unos sujetos que son los educadores de educación artística.

Quienes son los llamados a impedir ese riesgo, mejor dicho si eso sucede no será por culpa de la administración diría yo, si los profesores de educación artística creen que se ha sustituido la enseñanza, la formación artística, por los viajes, los paseos como algunos denominan a los museos, a las exposiciones, tremenda responsabilidad de los profesores de educación artística, ese no es el sentido de la propuesta, nosotros entendemos el viaje a la ciudad, a las exposiciones, como apoyo a la actividad de la enseñanza profesional de la educación artística.

Por eso este no es el proyecto para sustituir la educación la escuela mejor, a la manera del viejo concepto de la ciudad educadora por eso no nos gusta utilizar el término ciudad educadora, no la utilizamos en nuestro discurso, porque se presta ese concepto para caer en esas desviaciones, ciudad educadora es que toda la ciudad educa y entonces la institución escolar deja de ser necesaria, deja de ser el lugar por excelencia de la formación, no solamente de la formación artística, sino de la formación matemática, lectura, escritura etc.

Y ha habido posiciones desde hace ya varios años que hablan del fin de la escuela, de un papel accesorio o secundario de la escuela, lo que igualmente vuelve secundario o accesorio el derecho a la educación, porque donde

se realiza el derecho a la educación, en las instituciones, en el colegio, lo que nos negamos a reconocer es que la frontera de la escuela en el mundo de hoy sea suficiente para poder cumplir con la función de la enseñanza.

Entonces lo que encuentro en la intervención de Héctor Espinosa, es una interpretación que comparto, el arte, la enseñanza artística, se convierten en una oportunidad para romper las rigideces de nuestra escuela, de esa escuela organizada a la manera de los dictámenes de la conferencia de Montreal y de Dakar, una escuela pensada exclusivamente para formar nuestros estudiantes en unas competencias básicas que a veces se vuelven mínimas.

Esa organización escolar, esa organización curricular que deviene de estos mandamientos de estas reuniones que simplifican el derecho a la educación a lo mínimo, son las que no pueden tener cabida en nuestra organización escolar y lo repito e insisto que la muralla para impedir que esto ocurra, para cuidar estos riesgos, son ustedes mismos profesores de matemáticas, o ciencias, cada uno en su área.

Lo más fascinante de la escuela es que permita que esas miradas o esos enfoques de diversas disciplinas de la educación se conjuguen allí, en una institución que se llama colegio o escuela, o que aquí en Bogotá le han puesto el horrible nombre de IED, en cumplimiento de una ley de la República.

Entonces lo que quiero insistir es que hay unas responsabilidades en esto de la política educativa que radican en quienes son los sujetos en este caso de la formación artística, y este es uno de los grandes objetivos de este Foro, formular esas políticas, proponerlas y al mismo tiempo que los sujetos se organicen se colectivicen para que estas políticas se puedan realizar. Porque la intervención en la política no se restringe al área de la formulación hay que también ser sujeto en la ejecución de la política y en la evaluación de esas políticas.

Creo que aquí ustedes tienen, gracias a las interesantes exposiciones que no han presentado en la mañana de hoy, unos elementos para ir formando o continuar este trabajo que vienen realizando desde hace varios meses, porque como lo decíamos ayer, el Foro no comenzó ayer, el Foro viene realizándose para seguir construyendo ese ideario, diría yo, que entraría a hacer parte de la vida, de la historia de los profesores artísticos de Bogotá.

BALANCE POR LENGUAJES ARTÍSTICOS

Un balance por lenguajes artísticos en las ponencias y experiencias presentadas al IX Foro Distrital*

Introducción

En los procesos de formación de los estudiantes las entidades gubernamentales de la Nación y del Distrito han apoyado la necesidad de las comunidades educativas por comprender el estado actual de la educación en el país. El *IX Foro Pedagógico Distrital en Educación Artística y Cultural*, se constituyó como un espacio de encuentros y socialización de las intencionalidades de la educación artística en la Escuela y la sociedad, promovido por diferentes movimientos y propuestas de los docentes de la capital.

La educación artística, a raíz de las políticas de la racionalidad del gasto público, en donde se asume la Escuela desde un esquema de productividad y de desarrollo, viene perdiendo importancia como área fundamental en la formación integral del estudiante.

Los cinco Ejes Temáticos se configuran como una estrategia de organización para la discusión de la educación artística. Pero como suele suceder, los debates y las experiencias de los maestros desbordan esta organización aportando a enriquecerlo y apareciendo las preocupaciones.

En el contexto local se reconocieron, desde el inicio, procesos de educación formal, no formal e informal.

En el desarrollo de la sistematización aparecen los espacios de educación rural y educación propia, pero no se alcanzan a establecer lecturas completas y complejas de esta categorización y de sus relaciones con la escuela y la sociedad.

Evidenciar los procesos de enseñanza del arte y de educación artística que coexisten en la escuela, sus intencionalidades y la manera como se vinculan a las necesidades de cada uno de los contextos, permitirá develar otros sentidos que están en la conciencia del colectivo, de sus referentes pedagógicos

* Balance realizado por el equipo de acompañamiento y sistematización de la Universidad Pedagógica Nacional.

y la coherencia de acción y pensamiento en el ámbito de la Educación Artística o de la enseñanza del arte.

Dadas las condiciones sociales, políticas y culturales que se viven en los ambientes educativos del Distrito Capital, el Foro nos muestra que, las expresiones artísticas en muchas ocasiones cumplen la función de atenuar situaciones de exclusión, violencia e irrespeto que dominan los ambientes intra y extrainstitucional. De otra parte, el análisis de las diversas experiencias nos permite visualizar una realidad particular del estado de la educación artística: casi un 60% de ponencias y experiencias se inscriben en unas relaciones que se pueden denominar interdisciplinarias o intradisciplinarias más que en un lenguaje especializado. Entendidas estas categorías, las que permiten vincular, para la acción pedagógica, lo inter como la relación de los lenguajes artísticos con otras disciplinas y lo intra, la relación de los lenguajes artísticas entre sí.

Teniendo en cuenta los Ejes Temáticos del Foro, se considera que el análisis de estas maneras de trabajo intra e Inter disciplinar descritas en las Memorias y en la narración de las experiencias de cada uno de los colectivos requiere de una comprensión de qué es lo que este tipo de enseñanza del arte o de educación artística ha generado y resignificado en la infancia y en la juventud.

En esta perspectiva, una ruta de indagación con la comunidad de educación artística tendría que ver con la aplicación, explicación y comprensión del surgimiento de modelos de pedagogía artística en nuestros contextos urbanos y rurales. Reconocer la inconveniencia de seguir manteniendo las referencias bibliográficas especializadas como únicas formas de validación de los presupuestos conceptuales que apoyan las experiencias pedagógicas y dar espacio al reconocimiento y comprensión de las relaciones de pertenencia con los contextos, las intenciones de los sujetos individuales y colectivos y la construcción de saber pedagógico desde las praxis al interior de las comunidades educativas.

De la reflexión en el equipo sistematizador se coligen los siguientes elementos básicos para redimensionar la educación artística y la enseñanza del arte en sus diversas formas.

El dibujo en el momento actual posibilita expresiones y creaciones que trascienden la línea para difuminarse con la tierra, el viento y el agua. La pintura desde el color moviliza la piel interna y externa para tomar forma y apropiarse del espacio con las melodías propias del ritmo y el pensamiento de cada ser. La escultura contemporánea entreteje nuevas formas de acción plástica donde el modelado, el performance, las instalaciones y los ensamblajes evidencian una manera de ver y sentir lo escultórico desde las diferencias que la han modificado tales como: lo efímero, lo móvil, lo penetrable, lo conceptual,

lo natural y lo simple, en donde lo mínimo y lo complejo redimensionan la forma y el espacio supeditados a los contextos y a las culturas.

Las nuevas tecnologías son una nueva forma de lenguaje artístico que interviene los modos de ver y percibir contemporáneos modificando los imaginarios individuales y colectivos donde la imagen fija y el movimiento generan la imagen virtual.

Todas estas manifestaciones y creaciones de las llamadas artes plásticas y visuales ameritan el acompañamiento de ejercicios de creación artística. En el caso de las artes escénicas las danzas tradicionales y étnicas, conviven en el espacio urbano con las experimentales, clásicas y contemporáneas. Por otra parte, la mímica, la pantomima, los títeres, las marionetas, las sombras chinescas, aparecen recreando textos del teatro clásico y del absurdo para generar múltiples e insólitas relaciones como en las artes del cuerpo donde los lenguajes pictóricos y gestuales dialogan para generar imágenes corporales en ambientes específicos.

Sobre las ponencias de artes plásticas y visuales

Desde los diferentes procesos vividos durante los Foros artísticos realizados en Bogotá, tanto a nivel institucional, local como distrital, se pudieron evidenciar en estos espacios de educación artística y cultural públicos y privados, los gustos, mentalidades, deseos, ideas y producciones que circulan en la cultura escolar en torno a la educación artística y cultural. Se muestran igualmente las tendencias y propuestas didácticas y educativas que se vienen desarrollando, como los distintos niveles en discursos, contenidos y métodos en Educación Artística.

Fue así como se sintió en este recorrido la presencia y transformación de la materia y de la idea, en medio del color, de la luz y de la sombra, del volumen y la línea, de la forma y contenido, del mundo consciente y soñado desde el individuo al colectivo y de éste al individuo, en una diversidad cultural en la que por ejemplo, las esculturas elaboradas con llantas en la localidad de San Cristóbal, la fotografía en Kennedy, los autorretratos, dibujos manga, molas, cerámicas, origamis, mostraron cómo la construcción de estas obras artísticas, presentes dentro de la realidad educativa de las veinte localidades, tiene una razón de ser que va más allá de algunos paradigmas que se resisten

a ver y a creer en la dinámica tanto interna como externa de las artes plásticas y visuales y su directa y trascendental incidencia en los procesos de formación artística, pues la idea sin soportes, de que ésta es una asignatura “costura” y “no fundamental” en los currículos institucionales, traspasa esta última mirada para posicionarse como básica, necesaria, transversal y exitosa para cualquier proceso de formación integral de los estudiantes.

Así lo demuestran las experiencias o vivencias artísticas donde se cualifica la educación de la sensibilidad y el sentido crítico según las significaciones dadas por los maestros, artistas o los profesores de otras disciplinas que asumen la docencia artística. Por eso vemos entremezcladas en sus diversas escrituras propuestas que van desde los trabajos manuales, a las artes aplicadas, al arte como oficio, al arte no objetual y efímero y excepcionalmente en algunos programas se ve la instalación, montaje, performance o la acción artística.

Estas propuestas de escritura artística presentes en el cuadro, cerámica, video, fotografía o dibujo, no aparecieron en escena, ni en las experiencias o ponencias desde el plano meramente formalista, imperante desde finales del siglo XIX, que daba primacía a la forma, dejando de lado tanto el contenido como el contexto de la obra, sino que se sintió cómo la dinámica que se viene dando en los últimos años, demuestra un gran esfuerzo por transformar la enseñanza tradicional de las artes plásticas y visuales, más acorde a una realidad cambiante y a una sociedad en movimiento; razón por la cual encontramos ponencias que se interesan por el problema de la identidad, de la cultura del medio ambiente y social, en el que tanto el arte como el artista se inscriben y es desde esta mirada y dinámica tan compleja como se vienen dando los encuentros entre diversas disciplinas que han llevado a que docentes de artes plásticas se encuentren con docentes de otras disciplinas como: historia, sociales, educación física, biología, tecnología, permitiendo que los proyectos artísticos y culturales salgan también de la Escuela y vayan al museo, al barrio, a la ciudad, en una serie de recorridos que permitan ampliar la mirada de los estudiantes desde estos proyectos integrales.

Esta integración de los conocimientos disciplinares en torno a las artes visuales y a la cultura vienen influenciados desde las mismas disciplinas en las que han sido formados teóricos como Arnheim, Hauser, Eisner, Gardner, Eco, entre otros, quienes desde la sociología, la psicología o la lingüística han realizado investigaciones en torno a las artes plásticas y visuales. Además los ponentes abordaron en sus trabajos temas relacionados con la percepción, la semiótica, expresión, identidad y creatividad.

Es necesario aclarar que estos procesos interdisciplinarios vienen dándose pausadamente, y a pesar de ser notorios no se pueden generalizar en todas las instituciones, ya que es un proceso que resulta complejo a pesar de que

se está dando, no sólo desde el arte plástico y visual con otros saberes sino desde los mismos lenguajes plásticos y visuales con otros lenguajes artísticos como la danza, música y teatro.

Observamos con inquietud cómo la mirada hacia lo interdisciplinar ha dejado de lado las problemáticas de la misma disciplina, pues son contadas las propuestas de educación plástica y visual donde se plantea o desarrolla integralmente la expresión artística, la expresión estética y su relación con la pedagogía y la investigación artística, los modelos o tendencias imperantes en la realidad práctica de la educación plástica y visual, la dificultad en los procesos de aprendizaje de algunos contenidos, la relación de un entorno problémico desde el quehacer del docente, la mirada del estudiante, el espacio escolar y la trascendencia de los contenidos del área. Estos, por ejemplo, son algunos de los aspectos que se perciben desde la realidad de nuestra práctica docente, pero no se vislumbran dentro de los temas investigados por los docentes que participaron en estos foros. En cambio sí se percibieron cómo algunos PEI instrumentalizan el arte para la formación en valores, el desarrollo de competencias o el logro de estándares de calidad, el arte en la Escuela, tiene múltiples interpretaciones, algunas reflejan procesos artísticos culturales inter e intradisciplinarios.

A pesar del sentir frente a la importancia del arte en la Escuela, se establece una notoria división entre la idea de esta necesidad y la ejecución de su práctica. Las licenciaturas en artes, los programas de formación artística, las Escuelas de arte, la vinculación de lo artístico al PEI, a los proyectos de educación artística no formal, han contribuido a la cualificación de la enseñanza y el conocimiento escolar, pero lamentablemente el horario y los recursos limitadísimos han impedido la continuidad de propuestas artísticas y significativas, llevando en la actualidad a que muchas instituciones entremezclen proyectos tecnológicos, comerciales, entre otros, donde lo artístico aparece con un carácter eminentemente instrumental.

La educación artística para cualificar sus niveles de reflexión y acción artística en la cultura escolar tiene que dialogar con esta y otras disciplinas, el desarrollo de la creatividad, la comunicación y la educación de la sensibilidad, para enriquecer y redimensionar tanto el acto pedagógico como la vida cotidiana.

Es necesario que dentro de estos niveles de cualificación del arte se sigan mirando con más detenimiento los contenidos trabajados, que medien tanto entre lo conceptual y actitudinal como lo procedimental, pues si bien se percibe por parte de muchos docentes la necesidad de trabajar la sensibilidad como el desarrollo sensorial de los jóvenes es necesario mirar cómo este contenido no sólo se quede en una dimensión; lo mismo sucede con los modelos pedagógicos o tendencias y se observa cómo desde la misma libertad

con la que se trabaja el área de artes se permite una tendencia que bien podríamos llamar espontaneista con la que se espera que sean los mismos estudiantes, quienes desde sus propios intereses sugieran los contenidos, la idea es mirar cómo desde la diversidad podemos enriquecernos e irnos cualificando aún más apoyados por la didáctica de las artes, que posibilita la construcción de propuestas fundamentadas en torno a la Educación Artística.

Desde la riqueza de este de Foro quedan como fortalezas algunos interrogantes, como parte de este proceso de reflexión:

- ¿Cuáles son los argumentos con los cuales el docente elabora las propuestas concretas para el trabajo con los estudiantes?
- ¿Cuál es el tipo de cuestionamiento que se viene haciendo el docente de artes frente al qué enseñar, qué es necesario aprender, a quién enseñar y cómo hacerlo?
- ¿Acaso se está asumiendo el área de artes dentro de un activismo o tendencia del proyecto como moda, sin trascender o tener en cuenta una realidad particular del quehacer de la educación artística?
- ¿Por qué se ha dado la tendencia tan generalizada en esta área de educación, de que puede ser asumida por cualquier otro profesor así no cuente con la formación específica?
- ¿Cuál es el conocimiento profesional que se está desarrollando por parte del profesor de artes?
- ¿Cuál es el conocimiento escolar deseable para enseñar en las clases de artes? ¿Desde dónde están fundamentadas las propuestas de conocimiento escolar por parte de los profesores, desde una realidad contextual, desde la legislación educativa, desde una formación particular... desde otras?
- De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles serían los procesos deseables de formación de los profesores en Educación Artística?

Estas son algunas de las reflexiones que nos dejan estas ponencias y experiencias expuestas durante el proceso de este Foro de arte, cerramos esta mirada con unas frase de Gardner “Las elaboraciones más brillantes en la elaboración de currículos, no conseguirán ser efectivas en ausencia de un cuadro de educadores que incorporen en ellos mismos el conocimiento que se espera que impartan”.

La educación musical en el Foro

«Vivenciar el arte a través de varias de sus manifestaciones con la intencionalidad de rescatar tesoros interiores, de disipar dudas, de aclarar ideas, de dejar fluir todo aquello que nos constituye interiormente, en un proceso estético que permitirá dar forma a los deseos, para danzar alegremente con la

vida a la luz de otros colores y bajo la melodía propia. Para recuperar el corazón y el alma en un canto nuevo que renueve el espíritu y adquiera la orientación que le brinda la belleza. Hacer de cada día un cuadro o un poema en el que se plasmen las acciones como imágenes de una historia, que nos permita recordar, que somos gaviota, flor y manantial.»

Patricia Rey

Para iniciar, vale la pena citar un aparte Herber Read, tomado del documento presentado por el IED Lorencita Villegas de Santos “El arte es un instrumento de crear formas placenteras y esas formas satisfacen nuestro sentido de belleza y el sentido de belleza es satisfecho cuando somos capaces de apreciar una unidad o armonía de relaciones formales entre nuestras percepciones sensoriales». Es así como para muchos de los maestros que se hicieron presentes en el Foro, la educación artística en lo referente a la educación musical es un medio para desarrollar habilidades auditivas, vocales y/o instrumentales, teniendo como premisa el desarrollo de la expresividad y la creatividad.

Dentro del trabajo de los docentes, hay que enfrentar diariamente problemas de agresividad, manifiestas de diversas formas en los estudiantes. Buscando una solución a este problema se han desarrollado varias estrategias que permiten disminuir estas conductas teniendo la música como elemento sincrético en la formación del niño.

Como primera medida, el sentido de la educación musical en la mayoría de los casos, es propiciar el trabajo en equipo para crear: espacios, ambientes, un clima de libertad, diálogo, aceptación, trabajos que superen las formas de relación agresiva, competitivas y dominantes

Por medio de la música, los estudiantes llegan a descubrir su identidad, sus valores generándose formas más humanas y constructivas de convivencia y productividad.

Por otro lado, el arte es visto como actividad propia del ser humano, es un impulsor de la cultura comunitaria e individual, en tanto que potencia el intelecto junto a la expresión de las más variadas emociones y pensamientos, cultivando la sensibilidad estética y desarrollando el potencial creativo.

Los maestros se mueven en espacios estrechos y tiempos cortos, para ello es importante generar momentos de reflexión sobre las relaciones humanas, por lo tanto la consigna es construir por medio de estrategias musicales, una comunicación clara, abierta, directa y suelta que permita el conocimiento del otro, la comprensión del otro, por medio de lenguajes novedosos que le den al hombre la posibilidad de expresarse espontáneamente.

Premisas como sensibilidad, pensamientos, conocimiento, acciones y emociones, analizadas, conciliadas y dirigidas hacia un mismo fin, son las que dan coherencia a las relaciones individuales y grupales, permitiendo a los ámbitos humanos: familia, trabajo, estudio, fomentar relaciones más cordiales, promoviendo el reconocimiento de si mismo y del otro moviéndose en el espacio de lo relacional, para llegar a ser consecuentes.

Las propuestas buscan involucrar al maestro en el quehacer musical, dando énfasis a la interrelación Hombre-Música a partir del desarrollo sensorial, por medio de actividades lúdicas que lo comprometan y le permitan apropiarse de elementos que le aporten a su reconocimiento: afectivo-emocional, partiendo del conocimiento del propio ritmo de trabajo, de los gustos y tendencias para conjugarlos con los otros miembros del grupo en realizaciones comunes, mediado por los elementos musicales que comprometen el ser interior del individuo.

Otro objetivo propuesto en el Foro, es procurar un trabajo adecuado y práctico que aporte esquemas y elementos claros dirigidos al desarrollo de la voluntad, comprensión, atención, memoria, motricidad, creatividad, expresión, fantasía y todo cuanto involucre el proceso de formación del individuo, a partir del goce musical.

Las actividades y experiencias tienen como ingrediente principal el sonido, el ritmo, el movimiento, la melodía y todos los elementos que conforman el hecho musical para revertirlos en un desarrollo integral y propender por el mejoramiento en la calidad de la Educación.

«La educación musical no será completa a menos que permita a todos la oportunidad de oír, interpretar, crear y conducir la experiencia musical, teniendo en cuenta la expresión y la espontaneidad a partir del goce sonoro».

La educación musical es vista de diversas formas, de un lado como se viene diciendo, los maestros en su mayoría aclaran que su afán no es formar artistas en el aula, genios ni intelectuales en el arte, este es un espacio para promover la sensibilidad y la imaginación, donde el objeto de trabajo es la persona, dando la oportunidad de ser sensibles en una sociedad indiferente. Su función no es un objeto, es una actitud, una expresión. De otro lado, encontramos docentes que tienen como premisa el desarrollo de habilidades artísticas y la organización exclusiva de agrupaciones, ciñendo su trabajo al conocimiento de elementos exclusivamente musicales, pensando en la forma-

ción del artista de concierto. Por lo regular los encontramos en el medio no formal aunque también se encuentran en algunos colegios.

Se presentan propuestas que tienen transversalidad con el PEI de la institución, las cuales se conectan con las otras áreas. Otras propuestas presentan la educación artística como un área específica, que busca el conocimiento del arte en este caso de la música como parte de la formación del estudiante, pero sin la necesidad de convertirlos en artista, su fin es dar elementos de juicio y análisis.

A pesar de tener muy buenas intenciones, se encuentran obstáculos que impiden el trascender de la labor del maestro, es así como se observan excelentes procesos truncados por falta de apoyo institucional o comunidades poco comprometidas con la labor docente. Esto va acompañado del desconocimiento de la función del arte en la sociedad y la trascendencia que tiene en la vida del hombre como también de los elementos conceptuales que alimenten un discurso artístico por parte de directivos y comunidad en general.

En nuestro medio, donde la educación es regida por agentes externos, la relevancia que se da al conocimiento científico viene desplazando la idea de integralidad, dando más importancia a la adquisición de conceptos dentro de las áreas (llamadas) fundamentales, siendo el arte como un agregado en la formación de los estudiantes; es decir, es un invitado, si el tiempo lo permite.

En este último caso, las exigencias se refieren a productos y no a procesos, los maestros se ven abocados a organizar grupos para, no a realizar procesos en función de. Por ello la actividad artística es disfrutada por los estudiantes con mayores capacidades musicales impidiendo que se beneficie toda la comunidad educativa.

Un invisible evidente, es la carencia de docentes especializados en educación artística, por ello ésta es asumida por maestros que deben completar su carga académica, los cuales realizan acciones poco fundamentadas que generan en los estudiantes apatía hacia el arte y en vez de formar imágenes placenteras logran todo lo contrario.

No es común en el discurso de los maestros el tema de la identidad cultural, centrándose especialmente en el concepto de formación integral por medio del desarrollo de los elementos musicales.

Las propuestas de los maestros abarcan variadas facetas, desde el maestro comprometido en el desarrollo integral de sus estudiantes, hasta el preocupado por la producción artística de sus alumnos en pos de su imagen ante el mundo, sin tener en cuenta los intereses y beneficios de estos. Sin embargo al Foro llegamos todos con una mirada y nos fuimos con múltiples inquietudes.

El silencio, con su inquietante pulsación y sus múltiples cromatismos, tan regularmente desequilibrante, tan cadencioso y esquivo, presente dentro y fuera, en el vacío constante y en aire ausente. Está aquí y allá, pero con la interrupción del sonido su inquebrantable amigo pierde su esencia y le da sentido a éste, que se balancea en las voces de los niños, en el murmullo del aire y en el entorno sonoro, junto con el incómodo ruido, perturbador y fastidioso.

Las texturas del sonido, sus formas, sus matices. En agudos y graves, fortes o pianos, rápidos y lentos, largos y breves hacen del arte musical una expresión que impacta en el espíritu.

*La imagen sonora con la luz y el color, cobra vida en un mundo de fantasías relucientes para sensibilizar el espíritu en una búsqueda y experimentación de nuevas proposiciones con una única meta, **El Goce Estético***

Las propuestas intradisciplinarias e interdisciplinarias

Este Foro nos permitió visualizar una realidad particular del estado de la educación artística y es la de encontrarnos con casi un 60% de ponencias y experiencias ubicadas desde las relaciones interdisciplinarias o intradisciplinarias más que en un lenguaje especializado; precisamos lo Inter como el estar entre, bien sea un lenguaje artístico (música, danza, plástica, etc.) con otro saber (ciencias, sociales, educación física, etc.) y lo intra, como ese estar dentro, en el interior del mismo lenguaje artístico (danza, teatro, plásticas, fotografía, etc.), siempre estableciendo una relación.

Este nivel de relación particularmente dentro las relaciones intradisciplinarias de los lenguajes artísticos, nos muestra cómo la dinámica que se está dando al interior de las instituciones o centros educativos, nos lleva a pensar en al menos dos opciones o bien como lo dice Gasset “ El hombre descubre al otro antes de encontrarse él mismo”, o como lo dice Dubos: “el hombre es la experiencia de sus relaciones con otros seres humanos”, y por lo tanto bien sea por una u otra razón los docentes de artes han empezado a generar estos procesos de estructuración colectiva entre los lenguajes artísticos que antes no eran tan evidentes; pareciera que la presencia de estas tramas de relaciones, que son más bien complejas y difícil en este momento de caracterizar, tiene que ver con la manera como se está conceptualizando o definiendo la razón o sentido del arte en la Escuela y podríamos hablar de un arte instrumentalizado o aplicado, es decir concebido al servicio de intereses ajenos, más que a los de la mera expresión (Tovar), esto hace que los valores que se persiguen sean diferentes de los puramente estéticos y sean más bien sociales, aquí no se piensa el arte como fin, sino como medio.

Sentimos cómo el contexto particular de Colombia ha llevado a que los docentes de artes establezcan unas intenciones específicas en la enseñanza

del arte, tales como: el fortalecimiento de la identidad individual, social y cultural, el desarrollo integral del ser, de la sensibilidad humana pero también de la recuperación del patrimonio nacional, de la comunicación con el mundo, de jóvenes autocríticos, con sensibilidad y fuerza creadora; la disminución de la deserción escolar y de los problemas familiares y violentos que constantemente vive la comunidad estudiantil. Desde intenciones como éstas, los docentes de artes ven la necesidad de acercarse a otros docentes de la misma disciplina para estructurar proyectos que desde las cercanías de sus lenguajes les permita elaborar una propuesta que sea significativa y transformadora en su práctica de esta realidad cotidiana en la Escuela. Este encuentro de lenguajes con un mismo fin lo precisa Red como una necesidad en los procesos de educación “La educación debería reorganizarse sobre un plan integral en el cual las materias individuales pierden sus contornos actuales, definidos y artificiales, para confundirse en una actividad total constructiva o creadora”.

A pesar de esta motivación por parte de algunos docentes de artes, de acercarse a sus colegas, para formar pares o colectivos a través de un proyecto, no se vislumbra claramente cómo ellos entienden este trabajo intradisciplinar, ni cuáles son los procesos pedagógicos sobre los cuales se fundamentan estos proyectos colectivos, pues lo que se percibe es cómo los docentes de danzas y música, sobre todo, se encuentran alrededor de un tema de interés, pero manteniendo las particularidades de cada asignatura lo que lleva más bien a la realización de un proyecto con lenguajes artísticos yuxtapuestos, pues la articulación de los mismos no se hace explícita al menos en los documentos escritos. El otro encuentro de lo intradisciplinar se observa cuando un solo docente intenta desde su práctica establecer una conexión temática con los diferentes lenguajes artísticos en su proyecto.

Quedan pues interrogantes frente a estas relaciones intradisciplinarias en cuanto a:

1. ¿Para los docentes es clara la idea de intradisciplinariedad?
2. ¿Qué se busca del arte en estos procesos intradisciplinarios?
3. ¿Cuáles son los modelos de enseñanza y de aprendizaje contruidos a propósito del trabajo intradisciplinar de los lenguajes artísticos?
4. ¿De qué manera se están articulando los diferentes lenguajes artísticos en torno a estos proyectos colectivos?
5. ¿Acaso más que de relaciones intradisciplinarias de los lenguajes artísticos estamos hablando de yuxtaposición o coexistencia de lenguajes artísticos?

En las experiencias que consideramos con énfasis en enfoques **interdisciplinares** es fundamental la relación de los lenguajes artísticos con otras disciplinas que forman parte de la estructura curricular de las instituciones, como: las ciencias, las humanidades, las sociales o las tecnológicas. Estas relaciones se

establecen de una manera intuitiva, en donde la intencionalidad de una de las dos prima sobre la otra y generalmente, el arte se ponen al servicio didáctico del desarrollo conceptual de las otras áreas.

No existe una planeación conjunta, producto del diálogo y la negociación entre los docentes de las distintas áreas con los de artes, solo en la coyuntura del evento o celebración el acuerdo se da para asegurar el éxito del producto artístico, en lo cual la imagen institucional salga favorecida.

Las propuestas generan relaciones de la Educación Artística con la formación en valores como la convivencia, la democracia, la justicia social, la construcción de paz, la solidaridad. Esta intencionalidad está presente en la mayoría de los documentos que fueron presentados en el Foro Distrital y pone de presente la función educadora y social de las artes a la vez que deja la pregunta si esta no es en general la misión de todas las instituciones educativas y de la educación tal como esta expresado en la Ley General.

Algunas experiencias enuncian los cambios actitudinales de los estudiantes hacia el espacio familiar, escolar o local, que viven en ambientes familiares y barriales propicios para el consumo de sustancias psicotrópicas o a conductas delictivas, y gracias a la educación en valores alivian pero no resuelven los campos de tensión entre la educación formal y la que desarrolla la familia y la ciudad. Este dilema se resuelve a través de políticas macro en donde la inversión social y la redistribución de la riqueza primen sobre la economía de la guerra y el mercado. Estos desarrollos de las pedagogías en la construcción de valores permiten que la infancia y la juventud desde la comprensión de los contextos y sus problemáticas y la expresión de sus ideas, asuman una posición crítica y alternativa a los valores dominantes a una cultura de la indiferencia y el consumo. Sus resultados no deben ser evaluados desde el inmediatismo sino que responden a criterios de valoración de los cambios estructurales que se produzcan en la política y la sociedad a largo plazo.

Cuando el PEI es centrado en artes o con énfasis en artes, se ha avanzado poco en la reflexión epistémica acerca del sentido de la educación artística desde las pedagogías. Esto conlleva a que la relación de la Educación Artística con las otras áreas sea fragmentada y esté conformada por actividades puntuales y/o coyunturales como la comparsa para mostrar la geografía cultural de las regiones colombianas o el carnaval como expresión de la multiculturalidad a través de la muestra de creación de artesanías y gastronomía de cada comunidad. En estos espacios se genera un colaboracionismo de las distintas áreas en diferentes actividades y materiales para garantizar el éxito del acontecimiento. Las ponencias enuncian que uno de los factores que afectan el desarrollo de las propuestas es la apatía de los maestros de las demás áreas (“en la poca importancia que mostraban los docentes de las

¹ IED Alberto Lleras. Sentires y conocimientos a través de la educación artística.

otras áreas para el desarrollo de la producción artística, en las creencias comunitarias de que los trabajos artísticos son manifestaciones de homosexualidad, vida desordenada y poco ingreso económico”)¹.

En otros PEI centrados en Educación Artística la interdisciplinariedad se evidencia desde la instrumentalización de creaciones manuales a través materiales y actividades puntuales en donde se establecen las áreas que participan y los temas para cada curso y área (“Por ejemplo: Ver Aprendizaje del conocimiento a través de la expresión artística y lúdica. Centro Educativo Lombardía”)

En otros PEI, se plantea la propuesta de un trabajo por proyectos con énfasis en artes, el sentido de la educación artística “no sólo como un elemento de goce y creatividad, sino como un espacio de reflexión, de investigación, un laboratorio para... a través del cual el joven o el niño encuentra un verdadero camino hacia el conocimiento... y la creación de espacios democráticos que contribuyan a...”²

Este tipo de relaciones, estarían señalando uno de los caminos posibles para construir espacios de educación artística en la básica primaria y secundaria desde campos transversales como la línea, el color, el sonido, el movimiento o desde los elementos tierra, árbol, agua, fuego como gramáticas que permiten un acuerdo inter áreas desde epistemes complejas que obligan a los maestros de diversas formaciones académicas a pensar las pedagogías de la educación artística y a diseñar currículos pertinentes que afecten la formación universitaria de los futuros maestros que requiere la educación en el Distrito Capital.

Balance general

A continuación presentamos la ocurrencia de ponencias y experiencias en los distintos foros locales, teniendo en cuenta el tipo de institución, el nivel educativo al que iban dirigidas y los lenguajes artísticos en los que hacían énfasis.

Localidad: 1. Usaqué

Ponencias y Experiencias: 30

Instituciones Oficiales: 15

Instituciones Privadas: 13

No formal e Informal: 2

Nivel: Preescolar y Primaria: 8; Secundaria: 11; Toda la Básica: 6; Educ. especial: 3; No definido: 2;

Lenguajes: Música: 6; Plásticas y Visuales: 5; Literatura: 4; Danzas y teatro: 3;

Varios lenguajes: 12;

² ENS La Paz. Énfasis en artes.

Localidad: 2. Chapinero

Ponencias y Experiencias: 31

Instituciones Oficiales: 15

Instituciones Privadas: 14

No formal e Informal: 2

Nivel: No definido: 31

Lenguajes: Música: 7; Plásticas y Visuales: 8; Danzas y teatro: 6; Varios lenguajes: 7; No definido: 3;

Localidad: 3. Santafé

Ponencias y Experiencias: 28

Instituciones Oficiales: 14

Instituciones Privadas: 7

No formal e Informal: 7

Nivel: Preescolar y Primaria: 5; Secundaria: 2; Toda la Básica: 9; No definido: 12;

Lenguajes: Música: 5; Plásticas y Visuales: 3; Literatura: 1; Danzas y teatro: 4;

Varios lenguajes: 12; No definido: 3;

Localidad: 4. San Cristobal

Ponencias y Experiencias: 43

Instituciones Oficiales: 34

Instituciones Privadas: 6

No formal e Informal: 3

Nivel: Preescolar y Primaria: 7; Secundaria: 7; Toda la Básica: 24; No definido: 5;

Lenguajes: Música: 6; Plásticas y Visuales: 9; Danzas y teatro: 8; Varios lenguajes: 18; No definido: 2;

Localidad: 5. Usme

Ponencias y Experiencias: 42

Instituciones Oficiales: 33

Instituciones Privadas: 9

Nivel: Preescolar y Primaria: 7; Secundaria: 23; Toda la Básica: 11; No definido: 1;

Lenguajes: Música: 2; Plásticas y Visuales: 8; Danzas y teatro: 4; Varios lenguajes: 5; No definido: 23;

Localidad: 6. Tunjuelito

Ponencias y Experiencias: 32

Instituciones Oficiales: 24

Instituciones Privadas: 8

Nivel: Preescolar y Primaria: 1; Secundaria: 6; Toda la Básica: 24; No definido: 1;

Lenguajes: Música: 6; Plásticas y Visuales: 4; Danzas y teatro: 9; Varios lenguajes: 13;

Localidad: 7. Bosa

Ponencias y Experiencias: 54

Instituciones Oficiales: 39

Instituciones Privadas: 15

Nivel: Preescolar y Primaria: 13; Secundaria: 16; Toda la Básica: 22; No definido: 3;
Lenguajes: Música: 4; Plásticas y Visuales: 13; Literatura: 1; Danzas y teatro:
10; Varios lenguajes: 26;

Localidad: 8. Kennedy

Ponencias y Experiencias: 55

Instituciones Oficiales: 35

Instituciones Privadas: 18

No formal e Informal: 2

Nivel: Preescolar y Primaria: 8; Secundaria: 16; Toda la Básica: 28; Educ. es-
pecial: 1; No definido: 2;

Lenguajes: Música: 4; Plásticas y Visuales: 11; Danzas y teatro: 10; Varios
lenguajes: 26;

Localidad: 9. Fontibón

Ponencias y Experiencias: 28

Instituciones Oficiales: 15

Instituciones Privadas: 13

Nivel: Preescolar y Primaria: 5; Secundaria: 3; Toda la Básica: 12; No definido: 8;

Lenguajes: Música: 4; Plásticas y Visuales: 3; Literatura: 1; Danzas y teatro: 4;

Varios lenguajes: 5; No definido: 11;

Localidad: 10. Engativá

Ponencias y Experiencias: 43

Instituciones Oficiales: 31

Instituciones Privadas: 11

No formal e Informal: 1

Nivel: Preescolar y Primaria: 4; Secundaria: 45; Toda la Básica: 21; No definido: 3;

Lenguajes: Música: 6; Plásticas y Visuales: 4; Literatura: 1; Danzas y teatro: 4;

Varios lenguajes: 5; No definido: 11;

Localidad: 11. Suba

Ponencias y Experiencias: 56

Instituciones Oficiales: 22

Instituciones Privadas: 30

No formal e Informal: 4

Nivel: Preescolar y Primaria: 7; Secundaria: 13; Toda la Básica: 34; No definido: 2;

Lenguajes: Música: 2; Plásticas y Visuales: 8; Literatura: 1; Danzas y teatro:

11; Varios lenguajes: 28; No definido: 6;

Localidad: 12. Barrios Unidos

Ponencias y Experiencias: 32

Instituciones Oficiales: 23

Instituciones Privadas: 9

Nivel: Preescolar y Primaria: 6; Secundaria: 3; Toda la Básica: 13; No definido: 10;

Lenguajes: Música: 5; Plásticas y Visuales: 9; Danzas y teatro: 6; Varios len-
guajes: 3; No definido: 9;

Localidad: 13. Teusaquillo

Ponencias y Experiencias: 26

Instituciones Oficiales: 17

Instituciones Privadas: 5

No formal e Informal: 4

Nivel: Preescolar y Primaria: 1; Secundaria: 1; Toda la Básica: 2; No definido: 22;

Lenguajes: Música: 4; Plásticas y Visuales: 6; Literatura: 1; Danzas y teatro: 2;

Varios lenguajes: 7; No definido: 6;

Localidad: 14. Los Mártires

Ponencias y Experiencias: 13

Instituciones Oficiales: 6

Instituciones Privadas: 7

Nivel: Preescolar y Primaria: 2; Secundaria: 5; Toda la Básica: 5; No definido: 1;

Lenguajes: Plásticas y Visuales: 3; Danzas y teatro: 1; Varios lenguajes: 7; No definido: 2;

Localidad: 15. Antonio Nariño

Ponencias y Experiencias: 22

Instituciones Oficiales: 14

Instituciones Privadas: 8

Nivel: No definido: 22;

Lenguajes: No definido: 22;

Localidad: 16. Puente Aranda

Ponencias y Experiencias: 38

Instituciones Oficiales: 28

Instituciones Privadas: 9

No formal e Informal: 1

Nivel: Preescolar y Primaria: 9; Secundaria: 1; Toda la Básica: 27; No definido: 1;

Lenguajes: Música: 6; Plásticas y Visuales: 3; Literatura: 3; Danzas y teatro: 8;

Varios lenguajes: 18;

Localidad: 17. Candelaria

Ponencias y Experiencias: 21

Instituciones Oficiales: 3

Instituciones Privadas: 5

No formal e Informal: 13

Nivel: Preescolar y Primaria: 1; Toda la Básica: 5; No definido: 15;

Lenguajes: Música: 2; Plásticas y Visuales: 1; Literatura: 1; Danzas y teatro: 7;

Varios lenguajes: 6; No definido: 4;

Localidad: 18. Rafael Uribe

Ponencias y Experiencias: 43

Instituciones Oficiales: 28

Instituciones Privadas: 14

No formal e Informal: 1

Nivel: Preescolar y Primaria: 9; Secundaria: 11; Toda la Básica: 9; No definido: 14;

Lenguajes: Música: 5; Plásticas y Visuales: 9; Danzas y teatro: 9; Varios lenguajes: 11; No definido: 9;

Localidad: 19. Ciudad Bolívar

Ponencias y Experiencias: 51

Instituciones Oficiales: 36

Instituciones Privadas: 12

No formal e Informal: 3

Nivel: Preescolar y Primaria: 11; Secundaria: 24; Toda la Básica: 11; No definido: 5;

Lenguajes: Música: 1; Plásticas y Visuales: 6; Danzas y teatro: 12; Varios lenguajes: 20; No definido: 12;

Localidad: 20. Sumapaz

Ponencias y Experiencias: 7

Instituciones Oficiales: 6

Instituciones Privadas: 1

Nivel: Preescolar y Primaria: 2; Toda la Básica: 3; No definido: 2;

Lenguajes: No definido: 7;

Totales:

Ponencias y Experiencias: 695

Instituciones Oficiales: 438

Instituciones Privadas: 214

No formal e Informal: 43

Nivel: Preescolar y Primaria: 106; Secundaria: 157; Toda la Básica: 266; Educ. especial: 4; No definido: 162;

Lenguajes: Música: 75; Plásticas y Visuales: 113; Literatura: 15; Danzas y teatro: 21; Varios lenguajes: 245; No definido: 126;

Porcentajes:

Lenguajes: Música: 10.79%; Plásticas y Visuales: 16.26%; Literatura: 2.16%;

Danzas y teatro: 17.41%; Varios lenguajes: 13.25%; No definido: 18.13%;

CLAUSURA

.....

Clausura

Abel Rodríguez Céspedes

Secretario de Educación Distrital

Quiero simplemente tomar la palabra para saludar por supuesto a la Viceministra de Educación que nos acompaña, a la señora delegada del Ministerio de Cultura que ha estado igualmente acompañándonos durante el Foro, a la representante de los delegados internacionales.

Quiero comenzar por decir que estamos celebrando un acontecimiento, además de todo lo importantísimo que ha ocurrido en estos dos días, como culminación ya lo dijimos de un etapa, de un proceso largísimo, además de todo eso que ha sido muy enriquecedor, va hacer muy rico para la educación de Bogotá, va hacer especialmente de utilidad para nuestros niños y niñas, para estos jóvenes, ellos y ellas, por supuesto para la ciudad, repito además de todos estos tenemos el acontecimiento de que en este encuentro está tomando posición oficial de la dirección del Instituto de Cultura y Turismo, Martha Senn, un miembro del Comité organizador de este Foro.

Celebro que Martha sea en adelante compañera del gabinete Distrital, y yo sé que con ella vamos a poder seguir soñando y haciendo como soñamos e hicimos con la digna antecesora de ella, que nos dejó por sus ocupaciones, precisamente surgidas por un triunfo internacional en su carrera como escritora, y por supuesto para el país, me refiero a Laura Restrepo que por haber obtenido el Premio Alfaguara tuvo que dejar la dirección del Instituto.

Con ella y su equipo habíamos comenzado a construir una relación muy fuerte que tuvo y que ha tenido varias manifestaciones en lo ocurrido en este Foro, es una de esas manifestaciones, pero yo estoy seguro que Martha Senn que vivió de cerca esta experiencia va ha estar al lado de nosotros haciendo inmensos esfuerzos por acercar la cultura a la escuela y la cultura de la escuela, el arte de la escuela se acerque también a la ciudad, nosotros hemos dicho, la ciudad debe darnos mucho pero nosotros también tenemos mucho para darle a la ciudad.

Lo que se ha mostrado en este proceso de organización del Foro y en este mismo evento es precisamente eso, así pues, celebramos que estemos con la nueva directora de un instituto que va hacer un aliado fundamental de la Secretaría de Educación, en estos programas que estamos diseñando para la educación de Bogotá.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muy sinceramente, muy afectuosamente a las personas que hicieron posible este encuentro, a las personas que trabajaron intensamente para que todo lo que ha acontecido aquí y en el proceso haya sido posible.

En primer lugar por supuesto a los miembros del Comité Distrital del Foro, quiero agradecer de manera muy especial a Olga Lucía Olaya, a Maritza Díaz, a María Helena Redondo, a Rita Hinojosa, a Carlos Zatizabal, a Patricia Ariza, a Olga Lucía Jiménez, a Dora Treviño, a Javier Delgadillo, a Nelly Vargas, a Sandra Sandoval, a Luz Ángela Gómez, a Adriana Echeverría, a María Teresa Forero, a Julia Margarita Barco, a Roberto Salazar, a Jorge Vargas, a Ruth Albarracín, a Nancy Avilán, a Alejandro Álvarez, a Juvenal Nieves, a José Medina, a Cecilia Rincón, al equipo de maestros sistematizadores de la Universidad Pedagógica Nacional que nos acompañaron tan amablemente en el trabajo, igualmente a la oficina asesora de prensa de la Secretaría de Educación que estuvo atenta para lo que aquí aconteciera y se transmitiera a los medios de comunicación.

Finalmente quiero resaltar de manera muy especial la presencia de Teresa Wagner, delegada de la UNESCO, la he visto muy entusiasmada, muy feliz con todos los que estamos aquí presentes participando en las tareas, creo que a Teresa como vamos a tenerla con nosotros en el corazón siempre presente por su compañía maravillosa en este encuentro.

Igualmente quiero saludar a los otros delegados internacionales que vinieron, a Ana Mae Barbosa de Brasil, a Wilson Pico del Ecuador y a David Keynon de Inglaterra, ellos nos dieron la oportunidad de conocer acerca de otros conocimientos y saberes, de otras experiencias para enriquecer los nuestros.

Debo expresar mi especial gratitud a la Subsecretaría Académica encabezada por el maestro Alejandro Álvarez, que se puso al frente desde el momento que asumió la subsecretaría de la organización de este evento y creo él le apostó a un encuentro de los maestros de formación artística y cultural, y lo ha logrado, estamos pues felices por este acontecimiento y muy pronto entonces recibirán la invitación para que comiencen a organizar el **Seminario permanente de formación artística** de la ciudad de Bogotá.

DECLARATORIA

.....

ENCONTRAR EL ÁREA de Educación Artística en 1994, en la Ley General de Educación como obligatoria del conocimiento, permite prever la plataforma de equidad hacia los niños, las niñas y los jóvenes, en la importante responsabilidad de acceder a una formación integral e intercultural. No obstante estas orientaciones normativas, no se han viabilizado sus preceptos.

Un foro como el que estamos concluyendo genera expectativas para un porvenir sin indiferencias por la educación artística y cultural que no sólo nuestros estudiantes sino toda la población requiere para fortalecer su espíritu y proyecto de vida.

Hallazgos de los Ejes Temáticos

1. Sentido del Arte en la Escuela

Sobre lo metodológico:

- El reconocimiento de la singularidad a través de la participación de los jóvenes en los procesos educativos.
- Hay construcción y reconocimiento del pluralismo.
- Se trabaja con la motivación de los estudiantes teniendo en cuenta sus gustos e intereses.
- Necesidad de experimentación y actitud investigativa por parte de los docentes.
- Cada maestro, haciendo uso de su autonomía, plantea su propia metodología, aunque habla del constructivismo y el aprendizaje significativo.
- No se evidencian procesos metodológicos disciplinares; se mencionan fases, etapas, ciclos, momentos, pero no se explicita en qué consisten.
- En algunos trabajos se percibe incoherencia entre la propuesta académica y la práctica.
- Hay tendencia a ver el arte como herramienta o estrategia que ayuda al desarrollo de procesos de pensamiento y a la construcción de valores.
- Algunos trabajos toman el arte y la educación artística como eje integrador del conocimiento.
- Se han mostrado propuestas sobre trabajos específicos en un lenguaje artístico, sin embargo no se rechaza la interdisciplinariedad. También se reconoce que desde otras áreas se trabaje artísticamente.

Se señala la necesidad de crear una comunidad académica que aporte al desarrollo general de la Educación Artística desde todos los frentes: formal,

no formal, informal, privado, oficial, para afrontar las diferentes problemáticas de manera seria, creativa, eficiente y lograr metas. Es necesaria la participación del colectivo de profesores y estudiantes.

Se está trabajando la Educación Artística dentro de una estructura tradicional y rígida de la Escuela y no se ven planteamientos de ruptura o nuevas formas de organización de planes de estudio y currículos.

Los sentidos y significados de la educación artística deben recuperar la historia y la identidad cultural desde prácticas pedagógicas alternativas y las expresiones culturales de los niños, las niñas y los jóvenes para trascender la visión mecánica y convencional del trabajo artístico en la Escuela.

2. Sentido del Arte y la Cultura como Forma de Inclusión Social

Bajo esta mirada los ponentes se dieron a la tarea de leer e interpretar diferentes lenguajes marcados por la individualidad de cada sujeto. Se destacan las siguientes ideas:

- Los jóvenes se han tomado las aulas, los salones comunales, se han apropiado de otros escenarios y han transgredido los tiempos escolares por construir identidad local, que hoy es ya universal ante la mirada de los espectadores. (LOC 7)
- En su danza funden lenguajes, movimientos, expresiones que traspasan la tradición y lo convencional. La danza los une desde su individualidad y la mirada de un espectador protagonista cargado de historias la resignifica: raperos, futbolistas, niñas, madres, ladrones etc. Danza y movimiento conversan con la expresión y el sentir y vivir juvenil. (Loc. 3)
- El recorrido por los museos de arte se nutre de sentido filosófico, político, y artístico para articular acción y conocimiento que consolidan un pensamiento sólido y holístico en el que las ciencias sociales y el arte encuentran elementos de profundización que les permite a los estudiantes tomar una postura crítica y reflexiva ante una obra de arte. (Loc. 4)
- Con la mirada de integración muestran ejercicios corporales dirigidos en los que queda la duda en el auditorio: ¿qué construcciones de pensamiento se evidencian en la propuesta? La música por su parte permite crear y comunicarse con otros y con su propio instrumento, se evidencia una apropiación con el lenguaje musical.; en su mayoría los instrumentos son de los niños lo cual permite que haya presencia de estos en su vida cotidiana. El aprendizaje musical trasciende el aula y tiene continuidad en la casa (familia). (Loc. 6)

- Para niños y maestros el arte lo llena todo, es la posibilidad de ser felices y aprender a pesar de las carencias. El arte es la convocatoria al colectivo y a sentir como el otro. (Loc. 11)
- Bogotá, escenario real, y la inclusión, tienen que ver con acercar el conocimiento cultural a las instituciones para fortalecer la posibilidad de tomar decisiones y acciones sobre su localidad. (Loc. 17)

3. Sentido de la Educación Artística No Formal e Informal

Las propuestas no formales no deben sustituir el papel del Estado, sino que deben ser enriquecedoras de lo trazado por el Estado.

Los artistas reconocidos no están comprometidos con los procesos de formación artística y pedagógica; ellos deberían contribuir con los procesos artísticos y pedagógicos de las diferentes localidades.

En los procesos formativos es urgente que el maestro señale al niño con claridad los caminos y horizontes de su vinculación a la experiencia artística.

El Arte y el trabajo del cuerpo como potenciador de competencias y desarrollo del conocimiento.

El Arte permite *revelar* lo invisible, pero también revela fuerzas dormidas y oportunidades para mostrar la belleza.

Al asumir modelos que no han sido asimilados a la cultura latinoamericana, hay que buscar nuestra identidad y ver qué somos con nuestros cuerpos.

El dar la categoría de No Formal a lo no institucional y Formal a lo institucional, es un problema de lenguaje, como el hecho de hablar de discapacitados y de tercera edad entre otros términos.

Conclusiones del Eje

- Crear un *Red de maestros de arte y gestores de Arte* en todas las Localidades de Bogotá.
- Realizar un Festival de Arte estudiantil y de artistas en las localidades.
- Permitir que el Arte gire por las Escuelas y que las Escuelas giren en los espacios de los artistas.
- Realizar una convocatoria a maestros de arte.
- Prácticas artísticas realizadas por los niños (Talleres de formación permanente).

- Disfrutar del Arte (apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas).
- Formación de grupos estables, donde se incentive aprender a aprender.

Enfoques Pedagógicos para Identificar, Estimular y Desarrollar

Los enfoques pedagógicos explícitos plantean un trabajo desde la danza, la música, la plástica, la poética que recogen la experiencia cultural, donde los alumnos asumen apropiación de actitudes, intervención y aplicación formal, pero hay ausencia de sensibilidad creadora.

Entendemos por sensibilidad creadora aquella que se promueve desde el maestro con la finalidad de elaborar sentido, donde se imprime un reto innovador en los procesos de apropiación de los códigos disciplinares que nos plantean las formas y estilos de las diferentes expresiones artísticas.

Se identifican elementos de orden antropológico, cultural, sociológico y pedagógico, que fortalecen la construcción de las experiencias sensibles bajo premisas de afecto y razón, donde se privilegia la valoración desde la singularidad así el trabajo sea asociativo o de grupos.

Para desarrollar los proyectos, se hace una articulación con otras áreas como ciencias naturales, química, español y anatomía, a fin de encontrar soluciones para situaciones específicas de los lenguajes artísticos.

Con respecto a los procesos lúdicos y artísticos se resaltó el quehacer pedagógico en donde se trabaja con niños con dificultades especiales. Se sugiere partir de su propia cotidianidad del niño y de lo que es más cercano a la realidad de ellos, generando experiencias significativas para los niños.

4. Visibilizar lo Invisible

Hemos dejado a un lado a nuestros niños, jóvenes haciéndolos un poco invisibles en el proceso de este evento. Ellos nos indican qué sienten, qué piensan. De igual forma, se nos ha olvidado ritualizar cada cosa que hacemos para poder soñar, para levantar la mirada a otros mundos, a otras expresiones, a otros sentimientos, emociones, a ver lo cotidiano y lo que sucede a nuestro alrededor tanto en el techo, en el suelo, en el aire, en fin, todo aquello que nos puede maravillar en un momento dado y encontrar otras formas de ver el arte y la vida en conjunto.

Conclusiones del Eje

- Creación de Escuelas de arte para que los niños se ocupen en su tiempo libre.

- Conformar redes con la Educación Formal e Informal para generar acompañamiento con el docente titular del aula en la Escuela.
- Realizar convocatorias serias e intencionadas para proveer los cargos de docentes artísticos faltantes en las Escuelas.
- El área de educación Artística debe ser desarrollada por docentes comprometidos, especializados, con conocimiento de pedagogía para hacer un verdadero trabajo en el aula cuyos resultados sean visibles y permanentes.
- En la presentación de trabajos no se observaron las metodologías empleadas por el docente sobre la forma como realizó su proceso de investigación y por ende su respectiva presentación acerca del mismo.
- De igual forma, no se ve el trabajo en el desarrollo de las propuestas de ponencias y experiencias por parte de los procesos cognitivos, afectivos, sociales, ni aquellos que permiten ver el desarrollo en todos los campos por parte de nuestros niños.
- La intensidad horaria es otro factor que afecta los procesos artísticos que se puedan dar dentro de las aulas en las instituciones escolares.
- Definitivamente, el área artística no puede convertirse en un comodín de las áreas de conocimiento sino que debe ser un eje del cual emerjan dichas áreas para hacer que nuestros niños, adolescentes, encuentren el sentido y la importancia de la Escuela en su vida cotidiana.
- Debe haber un perfil de docente de artes que pueda cualificarse, pues debe basarse en una pedagogía y debe tener en cuenta los procesos de desarrollo de los estudiantes diferenciando sus edades y su bagaje traído desde sus primeros años en el contexto familiar.
- El tiempo libre de los niños debe manejarse desde las localidades, las redes y el trabajo de la parte No Formal e Informal, pero definitivamente no puede sacarse de la Escuela porque sí, ya que de darse esta situación sería la forma como los docentes de educación artística tenderíamos a desaparecer, y la esencia de este Foro sería un burla al quehacer pedagógico actual.

Prospectivas para el Trabajo en Educación Artística y Cultural

El *IX Foro Pedagógico Distrital en Educación Artística y Cultural* sugiere y recomienda a las instancias gubernamentales: Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor, Instituto de Cultura y Turismo, Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación Nacional, que:

- Es necesario establecer contacto con los artistas que existen en las localidades y en el Distrito, para vincularlos a los procesos pedagógicos es-

colares, por cuanto la educación artística tiene que ver con la cultura y las instituciones culturales, no solamente con las instituciones educativas.

- Es necesario trabajar por la inclusión social que establezca el reconocimiento a la otredad de las personas con limitaciones especiales, etnias, negritudes y desplazados, para verlos en sus capacidades, potencialidades, carencias, sueños, temores, violencias, recuerdos, hambres, silencios y múltiples imaginarios.
- Es indispensable establecer relaciones entre la educación formal, no formal e informal, en torno a propuestas de cultura ciudadana, donde las artes medien en proyectos interdisciplinarios y transcurriculares de la expresión artística.
- Hay que establecer agendas locales que implementen las diversas expresiones artísticas y culturales tales como festivales de arte, carnavales, exposiciones y galerías, entre otras, para fortalecer las relaciones entre la localidad, la Escuela y los movimientos artísticos y culturales.
- Es necesario realizar una caracterización de la educación artística formal para identificar las capacidades y los diversos talentos que promueve, así como la incidencia de la educación No Formal e Informal en la formación integral de los estudiantes.
- El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito deben cumplir la normatividad que hace de la Educación Artística y Cultural un área obligatoria del Currículo y los planes de estudio en las instituciones escolares. De igual manera, se solicita el nombramiento de los docentes, la adecuación de espacios y la dotación de recursos especializados para el trabajo con los niños, las niñas y los jóvenes.
- Se deben asumir procesos de formación permanente, actualización y profesionalización de los docentes de educación artística y cultural.
- Hay que propiciar diálogos abiertos como foros, paneles, mesas de trabajo y el *Seminario permanente de educación artística*, y que la Secretaría de Educación facilite las condiciones para su realización.
- Es necesario fomentar la constitución de diversas formas de organización de los maestros como Redes a nivel local y distrital para la investigación, la innovación y la experimentación en el campo del arte, la educación artística y la expresión cultural.
- Es necesario trazar políticas intersectoriales que hagan posible la sostenibilidad de las conclusiones y recomendaciones del *IX Foro Pedagógico en Educación Artística y Cultural*.
- En el Currículo está bien definido qué se debe hacer en el campo de las ciencias. En el campo de la Educación Artística no, esto puede verse como una ventaja porque son programas abiertos que generalmente tienen en cuenta las necesidades de la comunidad.

Preguntas

El conversatorio frente al panel se deja para la reflexión y para continuar el debate con cuestionamientos como:

- ¿La inclusión académica es parte de la inclusión social?
- ¿El arte como posibilitador de políticas y de cultura en la competencia ciudadana deja hablar desde la diferencia?
- ¿Es posible que el error y el conflicto sean utilizados como herramientas pedagógicas?
- ¿Es posible construir un pensamiento hegemónico como forma de representar en el pluralismo la legitimación de la cultura?
- ¿Es posible que en un mundo dominado y esquematizado por el modelo neoliberal autoritario permita construir inclusión social?
- Cómo generar la inclusión cuando el modelo educativo excluye el arte y la cultura?
- ¿Arte al servicio de la cultura dominante?
- ¿El arte popular se incluye en la cultura de *elite*?
- ¿Todos podemos pensar la ciudad de la misma manera desconociendo nuestras individualidades y nuestra historia personal?
- ¿Cómo ven el mundo y cómo se sitúan frente a él los estudiantes desde las manifestaciones artísticas?
- ¿Cómo el encerramiento del cuerpo y del pensamiento han limitado la inclusión de la multiculturalidad?
- ¿Muchas de las reflexiones pedagógicas hechas en el foro, si llegarán a trascender y concretarse en los planes de estudio?, ¿serán tenidas en cuenta por el MEN?
- ¿Qué propuestas se pueden hacer para legalizar la importancia de la educación artística en los currículos?

ANEXOS

.....

Base de Datos

A continuación se presenta la ubicación institucional y un resumen de cada una de las ponencias y experiencias seleccionadas al Foro Educativo Distrital. En el compendio digital que acompaña estas memorias encontrará los textos completos entregados por los comités locales.

Localidad Usaquén

Título: La Banda Sinfónica como Proyecto de Formación Musical

Autores: Rector Dr. Jorge Medellín

Institución: Claustro Moderno

Dirección: Kra 7 # 171 A - 80

Teléfono: 6 71 10 79 / 672 28 53 / Fax 672 85 31

E-mail: rectori@claustrmoderno.edu.co, claustrmoderno@yahoo.com

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Presenta la institución y el PEI; plantea relaciones interdisciplinarias.

Título: Autorretrato Ayer, Hoy y Mañana

Autores: Sandra Velazco

Institución: Gimnasio Campestre

Dirección: Cll 165 # 19 - 50

Teléfono: 671 13 37 / Fax 526 17 10

Nivel: Primaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Plástica

Resumen: A partir de la imagen del niño se desarrolla una investigación sobre la cultura colombiana alrededor del retrato incursionando en todos los aspectos relacionados con el tema por medio de talleres creativos – expresivos.

Título: Con ReciclArte Jugaremos

Autores: Construiremos y Aprenderemos

Institución: Lucy Eraso, Sofia Stella Montenegro

Dirección: IED General Santander

Teléfono: Cll.119 # 6 – 56, 620 71 42 / Fax 213 4041

E-mail: coldigeneralsantan1@redp.edu.co

Nivel: Primaria

Sector: Público

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Propuesta complementaria de la actividad académica que desarrolla el pensamiento y la actividad creadora, habilidades comunicativas y conciencia ecológica desde las artes.

Título: Talleres de creación artística

Autores: Diana Latorre y otras

Institución: IED.Nuevo Horizonte

Dirección: Kra 24 Este # 186 B - 04

Teléfono: 679 06 69 / Fax 679 06 69

E-mail: cedhorizonte1@redp.edu.co

Nivel: Primaria

Sector: Público

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Propuesta que atiende la necesidad de su entorno social: violencia intrafamiliar en estratos uno y dos, por medio de talleres que priorizan las relaciones empáticas y la comunicación entre maestros – estudiantes y entre los estudiantes, descubriendo habilidades y talentos, encauzando y dando salida a impulsos interiores negativos.

Título: La danza en la cultura de los pueblos

Autores: Jorge Tulio Pinilla

Institución: IED Cristóbal Colón

Dirección: Cll165 # 18 – 03

Teléfono: 677 43 00 / 679 94 73 / Fax 677 43 00

E-mail: ceccolon1@redp.edu.co

Nivel: Bachillerato

Sector: Público

Lenguaje Artístico: Danza, música y plástica

Resumen: Es un proyecto en el cual se engancha a los estudiantes a investigar y a producir desde la plástica y la danza, participando en espacios de diálogo y concertación logrando un producto colectivo. El arte es el instrumento que transversaliza lo emocional y lo cognitivo, generando en el estudiante autoconocimiento, autoaceptación y autocrítica.

Título: Música y discapacidad

Autores: Maria Teresa Martinez

Institución: Independiente

Dirección: Cll 145 A # 23 - 80

Teléfono: 258 40 21 / 648 50 60

Nivel: Educación Especial

Sector: Independiente Informal

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Presenta la problemática de los niños que padecen síndrome de down, agenesia del cuerpo calloso, parálisis cerebral, autismo, invidencia y retardo mental, y la integración de estos niños a actividades musicales por medio de las cuales se logra mejorar la atención, el lenguaje, procesos gráficos y sociales.

Localidad Chapinero

Título: La belleza de la forma facultad para modelar

Autores: Esperanza Alfonso

Institución: Colegio Filadelfia para sordos

Dirección: 2555611

Nivel: Educación especial

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: Se hace una indagación experimental orientada a la aplicación del arte en niños y niñas sordos, por lo tanto se busca una codificación del discurso artístico en Lengua de Señas Colombiana.

Título: El sentido de las artes plásticas

Autores: Yesit Ardila

Institución: Instituto Colsubsidio de Educación Femenina

E-mail: yesid@hotmail.com

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: El arte es concebido como un componente fundamental para el desarrollo integral del ser humano. El PEI de la institución dentro de sus lineamientos le otorga al arte y en especial a la plástica un papel preponderante en la construcción de proyectos que trasciendan el entorno de las estudiantes. Entendiendo esto, el área de educación artística, por medio de la plástica, desarrolla experiencias significativas que promueven la expresión del ser humano a través del arte, mediante la sensibilización y la apreciación de la construcción humana gracias a la historia, con miras a realizar su propia creación.

Título: El gesto en danza para participar en la escuela

Autores: Alejandra Aguilera B. Sandra Barrera M.

Institución: Instituto Colsubsidio de educación Femenina

Dirección: balli21@yahoo.es

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Danza

Resumen: Es una propuesta para trabajar con y para las hijas de los afiliados a la Caja, con el fin de ofrecerles oportunidades educativas con la elección del ballet como oferta extracurricular se buscó cubrir varios frentes: El cultivo del cuerpo en términos de la feminidad vigente para ese entonces, el trabajo en equipo y la educación del sentido estético a partir de la inmersión en la producción artística clásica reconocida universalmente. Se le asignó al Grupo

Especial de Ballet la tarea de crear un espectáculo anual para ser presentado en el Teatro Colsubsidio con el objetivo de mostrar el trabajo realizado a lo largo del año.

Título: Sentidos en el arte: Un viaje a través de nuestra cultura

Autores: Vilma Jannett Clavijo C.

Institución: Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Dirección: CII 70 N° 12 - 55

Teléfono: 2283380 / 2490154

E-mail: vjclavijo@hotmail.com, secretaria@cns.edu.co

Nivel: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: La presente experiencia da a conocer los avances alcanzados en la última línea aquí nombrada como "Sentidos del arte: un viaje a través de nuestra cultura", sin dejar de lado los importantes aportes de las otras dos líneas que la retroalimentan significativamente.

Título: El canto coral un medio de expresión y proyección

Autores: Edilma Bernal Valencia

Institución: IED Campestre Monteverde

Dirección: Car 5 Este No. 98A - 55

Teléfono: 6320718

E-mail: edibernal2000@yahoo.com

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Es una experiencia de conformación coral que se basa en la pedagogía activa utilizando recursos del método Kodaly especialmente desarrollado para el trabajo coral basado en el principio de la actividad y la utilización del cuerpo como referencia para la altura de los sonidos.

Título: El quodlibet en el proceso coral infantil

Autores: Edilma Bernal Valencia - Inés Suárez Gómez

Dirección: Calle 50 -13-76

Teléfono: 2 178072 - 3158886689

E-mail: edibernal2000@yahoo.com

Sector: Informal, Privado

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: La selección de un repertorio variado que facilitara la realización de un proceso de formación básica coral, coherente y bien cimentado, de donde surge esta propuesta.

Localidad Santafé

Título: Nosotros los muiscas

Autores: Luz Stella Carvajal

Institución: IED Los Pinos, sede Efraín Cañavera

Dirección: Diag. 4B N. 9-03 este
Teléfono: 289 65 67- 333 83 13
E-mail: cedlospinos3@redp.edu.co
Nivel: Preescolar, primaria, secundaria
Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música, escénicas

Resumen: Se presenta una investigación sobre los Muisca que es recreada teatralmente y plasmada en un libro de coplas e ilustrado por los escolares. En el proceso de puesta en escena la parte musical presenta gran importancia con la creación de un coro. Con este montaje, aparte de conocimiento de una cultura, se genera identidad.

Título: Desde la lúdica formamos niños, niñas y jóvenes

Autores: Alejandro Acosta

Institución: Benposta

Dirección: Cll. 9 N. 21- 20 este

Teléfono: 5607505 - 3344827

E-mail: colben7@latinmail.com

Nivel: Primaria, secundaria

Sector: Formal, privado

Lenguaje Artístico: Plásticas, música, danzas, escénicas

Resumen: El trabajo da importancia a la pedagogía del arte en la reelaboración de procesos básicos del ser humano (autoestima, autovaloración). La puesta en escena hace de los muchachos “ sujetos de historia que participan en la construcción y elaboración de sus espacios educativos y en la construcción de una identidad nacional.

Título: Ojo al oído

Autores: Edilsa Fajardo

Institución: IED Camilo Torres

Dirección: Cra 7. N. 33-64

Teléfono: 338 02 21 ext. 101

Sector: Formal, oficial

Lenguaje Artístico: Música, Plástica

Resumen: El origen de este trabajo se centra en la pregunta ¿cómo el arte contribuye en los procesos de aprendizaje potenciando la sensibilidad y creatividad? Para resolverlo se partió de la escucha, la atención, la memorización y percepción, basados en los estudios y aplicación de música clásica escogida.

Título: El arte como metáfora emancipadora

Autores: Maria Stella Urrego

Institución: IED Policarpa Salavarrieta

Dirección: Cll. 28 N.5A 06

Teléfono: 2812016 - 3341965

E-mail: marimarsolgo@hotmail.com

Nivel: Secundaria y media

Sector: Oficial, formal

Lenguaje Artístico: Humanidades

Resumen: Análisis de la situación de la educación artística en los establecimientos oficiales destacando la influencia de los distintos factores del currículo oculto y la función del arte como metáfora emancipadora. Se plantea como propuesta el diseño de unidades didácticas que integren, a partir del arte todas las demás áreas del conocimiento en la escuela. Título: Maestros artistas y trabajadores

Autores: Kadil Abdel

Institución: Teatrova - Consejo Local de Cultura

E-mail: casateatrova@email.com

Sector: No formal, privado

Lenguaje Artístico: Teatro

Resumen: En un lenguaje poético describe la presencia del arte en todas las épocas del hombre a la par de los avances en todos los campos; con ello hace ver la necesidad de un ciudadano culto y creativo participe y constructor de su ciudad. La escuela cierra sus espacios y quedan los espacios de educación no formal (no apoyados) como forma de sensibilizar al hombre de ciudad.

Localidad San Cristóbal

Título: Educación media: énfasis en arte

Autores: Luz Ángela Gómez, Alirio Delgado, Jaime Gómez

Institución: IED Aldemar Rojas Plazas

Dirección: Kr. 10 No. 13 50 s

Teléfono: 2788601

E-mail: centroserviciosdoc4@redp.edu.co

Nivel: Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza, diseño, música

Resumen: El CED. Aldemar, antiguo CASD, es una institución de formación en Educación Media, que durante veintiún años ha ofrecido a la comunidad de la localidad cuarta, una línea de formación de Educación Diversificada, como producto de un plan de estudios llamado CEMDIZOB. Modelo educativo que por primera vez, contempla en sus lineamientos de formación la Educación Artística en Bellas Artes (música, danza, teatro, y artes plásticas), y Artes Aplicadas (diseño gráfico, y medios audiovisuales), con la visión pedagógica de formar y motivar al estudiantes hacia un futuro desempeño artístico profesional.

Título: Las plásticas un reflejo de la cultura en la historia

Autores: Marina Gomez, Hilda Mendez

Institución: IED. Manuelita Saenz

Dirección: Kr. 3 E No. 18 76 s
Teléfono: 2463064
E-mail: mago-1777@hotmail.com
Nivel: Secundaria, Media
Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: Las docentes de Artes Plásticas e Historia buscaron relacionar las dos áreas a partir de las reflexiones de Elliot W. Eisner (1995) sobre Educación Artística., partiendo de concebir el quehacer del maestro de Plásticas como el artifice para situar las obras de arte en su contexto histórico y cultural. A su vez, el maestro de Ciencias Sociales se concibe como sujeto capaz de observar la influencia que las obras de arte ejercen en la cultura y la cultura, a su vez, condiciona a los que crean obras de arte.

Título: Carnaval Solorienta

Autores: Ángela de Castro, Rosa Camelo, Gloria Linares, Martha García, Visitación Acosta, Stella Pardo, Ángel de Arco, Mary Luz Escobar, Fanny Landínez

Institución: Tertulia Pedagógica Zona Cuatro

Dirección: Trnv. 9 No. 1 A 35 s

Teléfono: 2896554

E-mail: landinezfe@hotmail.com

Nivel: Prescolar a undécimo

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas danza

Resumen: El Carnaval Solorienta es un proyecto interinstitucional realizado con escuelas del sector oficial. Nace en el marco del Movimiento Pedagógico impulsado por FECODE. La intención inicial del proyecto fue construir una contrapropuesta al Halloween, haciendo énfasis al desarrollo artístico, basado en teorías de la creatividad y la formación del pensamiento artístico. En el Carnaval la imagen está plasmada, como acto de creación en el trabajo de expresión artística que se realiza con los estudiantes durante todo el año a través de una temática que a lo largo de dieciocho años ha sido diversa: cuentos infantiles colombianos y universales, los inventos, las fiestas, los juguetes y el mar, entre otros.

Título: Hacia la construcción de conocimiento lúdico mediante una comunicación artística y una convivencia participativa y alegre

Autores: Deisy Turga, Consuelo Rico, Miriam Santofinio, Raúl Gil, Elsy Morales, Lorena Rico, Elizabeth Meneses

Institución: IED Aguas Claras

Dirección: Calle 14 s No. 22 01

Teléfono: 2802313 E-mail: tmel@starmedia.com

Nivel: Preescolar y Primaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza, Música y Plástica

Resumen: «El trabajo que se realiza a nivel artístico partió como un proyecto que buscaba cambiar el grado de agresividad de nuestros estudiantes, provenientes de familias donde el maltrato y la agresividad reinaban diariamente. Igualmente, reducir el porcentaje de deserción escolar»... Basados en este diagnóstico se propusieron elaborar un proyecto donde los niños fueran el centro. Hoy los chicos participan activamente «en música con la banda marcial, en danza aprendiendo bailes Colombianos folclóricos y modernos, en la tuna interpretando canciones con ritmos Españoles, en manualidades realizan trabajos con plastilina, material de desecho, papel mache, y en teatro representan obras sencillas y famosas».

Título: La danza y su importancia educativa en el IED Tomas Rueda Vargas

Autores: Hector Murillo

Institución: IED Tomas Rueda Vargas

Dirección: Kr. 5 E No. 25 51 sur

Teléfono: 2060910

E-mail: williammillas@hotmail.com

Nivel: Básica y Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza

Resumen: La danza cobra enorme importancia en la medida que es abordada no solo como fin sino como medio. Es importante destacar que en esta institución la danza se desarrolla con un proceso y una metodología que ha permitido a un grupo significativo de estudiantes formarse no solo a nivel cultural sino a nivel profesional porque los estudiantes han comprendido que la danza no es solo la coordinación estética de movimientos corporales, sino, que además es una conducta molar básica del hombre que surge de la necesidad que este tuvo para expresarse a través del movimiento. El propósito fundamental del proyecto es que todos los niños, niñas y jóvenes que asisten a clase comprendan que la danza es una creación del ser humano que en su evolución va unido a la historia de la humanidad.

Título: Animación sociocultural

Autores: Isabel Moreno y Mary Rodríguez

Institución: IED Juan Evangelista Gómez

Dirección: Diag. 39 s No 2 OO E

Teléfono: 2075952

Nivel: Básica y Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza, música

Resumen: El propósito y la visión de esta institución es formar una comunidad organizada alrededor del fortalecimiento y aptitudes, habilidades y valores en los jóvenes a través del arte, la comunicación, el espíritu científico y la tecnología. Dada la problemática de esta comunidad educativa se observó la

necesidad de fortalecer el crecimiento personal y valor por la comunidad, por ello se decide incorporar el arte en la vida de los estudiantes, con el proyecto artístico del Encuentro del Sol y la paleta en el que interactúan tres lenguajes: danza, música, artes plásticas y visuales. El proceso de trabajo es rotativo en donde el estudiante se encuentra con los tres lenguajes trimestralmente. El objetivo final es que el estudiante descubra sus actitudes profundizando.

Título: Cuatro que se exponen

Autores: Israel Guauque, Martín Albino, Felipe Lozano, Liliana Gavilán, Fray Martín Contreras, Cilfos, Promotora Cultural, Juan Evangelista

Institución: El Rodeo, Idcc

Dirección: Kr 16 No 59 06 s

Teléfono: 2063651

E-mail: patinco@yahoo.com

Sector: ONG y oficiales

Lenguaje Artístico: Múltiples

Resumen: Este documento registra los procesos vividos por algunas organizaciones culturales de la localidad para promover la identidad a través de diversos lenguajes artísticos. Manifestando una postura política de compromiso frente a la comunidad.

Localidad Usme

Título: El ser y el hacer con sentido

Autores: Luz Marina Moreno, Claudia Robles

Institución: IED Santa Librada

Dirección: Cllé 75 A 1 B -45 Este

Teléfono: 7674757

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Oficial

Resumen: Todos los grados participan en montajes de obras con libretos creados por el profesor para presentar en un día especial que organiza el Colegio, ensayan en las horas de educación física, matemáticas, sábados. Padres y docentes participan en el diseño del vestuario.

Título: Arte proyecto de vida

Autores: José Alexander Boyacá

Institución: Colegio Juan Rulfo

Dirección: Cra 1 A Este N.75 A 40 S

Teléfono: 2001082

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Privado

Resumen: Se busca encaminar a los jóvenes hacia una proyección laboral en la que el arte contribuye a desarrollar habilidades y competencias artísticas.

El ideal es que tengan una posibilidad que les permita ubicarse laboralmente y a la vez crear y construir sus productos.

Título: Ecoarte didáctico

Autores: Alexandra Avendaño, Adriana Penagos

Institución: IED Brasília Usme

Dirección: Cra 1 Bis B este 73 D sur

Teléfono: 7622130

Nivel: Secundaria

Lenguaje Artístico: Plástica

Resumen: Utilizar las expresiones artísticas como medio para desarrollar la creatividad, el respeto y el cuidado del medio ambiente empleando el reciclaje.

Título: Arte, comunidad y formación por un espacio integral

Autores: Cristina Heredia, Jaime Barragán

Institución: Colegio Fe y Alegría Santa Librada

Dirección: Cra 1este N. 75-26 S

Teléfono: 2001102

E-mail: fyacecsl@tutopia.com

Nivel: Preescolar, primaria, secundaria y media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Danza, música, plástica y teatro

Resumen: Recuperar la identidad cultural y promover nuevas tendencias de expresión de la comunidad. Se implementan proyectos de aula a nivel formal y centros de expresión cultural en educación no formal.

Título: Estímulo y desarrollo de la sensibilidad creadora

Autores: Tomasa Rivas, Adriana Ayala

Institución: Liceo Maranata

Dirección: Dg 98 S N. 51-52 este

Teléfono: 5678059

Nivel: Secundaria y media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Plástica

Resumen: El proyecto busca desarrollar habilidades visuales, auditivas y corporales, mediante diferentes lenguajes artísticos desde preescolar a once: Literatura, teatro, música, danza y plásticas.

Localidad Tunjuelito

Título: La expresión musical aplicada a la buena utilización del tiempo libre

Autores: Arnulfo Ireño Rodríguez

Institución: Colegio Nuestra Señora de las Victorias

Dirección: Cra 13 # 57 - 52 Sur

Teléfono: 2796443 / 2798220

E-mail: nugarte_p@hotmail.com.co

Nivel: Preescolar, primaria, Secundaria y Media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Dicho proyecto nace de la necesidad sentida de la comunidad educativa sobre el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, una vez han culminado sus labores cotidianas de aprendizaje escolar. Es así como a través de dicho trabajo se crea en los estudiantes la disciplina artística para obtener buenos resultados en lo referente a las diversas presentaciones que realizan al interior de la institución o fuera de ella y como se ha convertido en una opción de vida para algunos de ellos. También cuenta como elaboran instrumentos que requieren para su trabajo musical pero como no cuentan con los recursos económicos se valen de este medio para obtenerlos. Poseen 3 ciclos donde trabajan: nivel de maduración y el nivel de desarrollo de potencialidades auditivas, expresivas, creativas e interpretativas. Tales ciclos se dividen de acuerdo a las edades y por supuesto cuenta con las actividades correspondientes para ello.

Título: La vida a través del arte

Autores: Claudia Soraya Sánchez

Institución: Liceo Santa Bárbara

Dirección: Km # carretera Usme Escuela de Artillería

Teléfono: soroart@hotmail.com

Nivel: Preescolar, primaria, Secundaria y Media

Sector: Régimen Especial

Lenguaje Artístico: Artes Plásticas

Resumen: Parten de dos asignaturas: Arte y Tecnología y Educación Física, Música y Danzas, donde los estudiantes desde transición hasta 3o primaria rotan por dichas modalidades. En el grado 4o de Primaria y hasta el grado 11o estas actividades artísticas se subdividen en 3 grupos: música instrumental, grupo coral y grupo de danzas para que los estudiantes opten por una de ellas y puedan hacer de esta actividad artística un proyecto de vida. Dentro de dicho proyecto hablan de metodologías flexibles y dinámicas que permiten la integración de toda la comunidad educativa (profesores, administrativos, estudiantes) desarrollando habilidades y destrezas que se ven reflejadas en eventos internos y externos en los cuales la institución participa, ya sea como invitada o como concursante.

Título: Artes Fits para un país con sentido

Autores: José Higuera, Nelson Gonzalez, Ricardo Dávila

Institución: Fundación Instituto Tecnológico del Sur

Dirección: Cra 28 # 50 09

Teléfono: 2381018 / 2383860 / 7177192

E-mail: fits@col1.telecom.co

Nivel: Preescolar, primaria, Secundaria y Media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Interdisciplinar

Resumen: Elaboración de un programa de Educación Artística desde el Pre-escolar hasta grado Undécimo. Este proyecto nace de la necesidad sentida de los docentes por hacer de las áreas artísticas una verdadera opción de trabajo individual y colectivo de los estudiantes. Establecen clubes de afinidad o especialidad académica o artística donde el estudiante a lo largo de su vida escolar pasa por uno de ellos para buscar su vocación profesional y de esta manera poder encarrilarse por lo que desea seguir estudiando una vez culmine su grado Undécimo. De igual forma hablan sobre una serie de proyectos de tipo netamente empresarial productivo que le permite a los estudiantes tener ciertas herramientas para ser puestas en marcha a nivel laboral y/o académico.

Título: Bachillerato académico con orientación musical

Autores: Jhon Ferri Sánchez

Institución: Colegio Nuestra Señora de Fátima

Dirección: Diag 49 # 48 - 71 Sur

Teléfono: 7401279

Nivel: Secundaria

Sector: Régimen especial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Debido a políticas gubernamentales, dicha institución ha tenido que reformar el currículo perdiéndose estudiantes y docentes muy valiosos y con altos contenidos musicales. Por toda la situación social, moral, económica entre el personal que labora en dicha institución y sus hijos, se debió buscar que a través de la música se adquirieran cambios notables en cuanto a la responsabilidad, elevar autoestima, tener pensamientos críticos, ser una terapia, un disfrute, un relax, humanizar para hacer familias y estudiantes con conciencia propia sobre los problemas generados como lo requiere el país.

Título: Liderazgo e Investigación: Experiencia de trabajo y crecimiento comunitario

Autores: Gloria Esperanza Amon, Neida Milena Cárdenas

Institución: Liceo Campestre Libertad Vased

Dirección: Diag 58 Sur # 28 - 58

Teléfono: 2702262 / 7119185 / 7119185

E-mail: vased@tutopia.com

Nivel: Preescolar, primaria, Secundaria y Media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Carnaval

Resumen: Explica mediante su trabajo la forma como integran las artes en la puesta en escena de un carnaval, donde confluye la comunidad educativa y por ende el entorno de la localidad donde se desarrolla dicha experiencia. En

él se destacan los grupos de zanqueros que hace su inicio desde la primaria hasta el grado Undécimo. De igual forma habla sobre las dimensiones del desarrollo humano, la formación de clubes para tener identidad, conocimiento, temas y ejes con los cuales se toman aspectos necesarios y básicos para realizar finalmente el carnaval.

Título: Aproximación pedagógica a la lúdica y las artes: Carnaval del cuento

Autores: Marcela Arciniégas

Institución: IED San Carlos

Dirección: Cra 19 # 50 35 Sur

Teléfono: 7694494 / 7273910

E-mail: escdisancarlos6@redp.edu.co

Nivel: Preescolar, primaria, Secundaria y Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Interdisciplinar

Resumen: Cuenta la forma como a través de diferentes actividades le van dando forma y cuerpo a la actividad de carnaval. Cada disciplina artística tiene un taller respectivo que luego confluirá y se dejará ver en la puesta en escena del mismo. Cabe anotar que los docentes de primaria no tienen formación artística lo que implica que para la realización del mismo cada docente de acuerdo a sus gustos busca estrategias e investiga sobre sus posibilidades de enseñar la disciplina artística a la que se comprometió realizar el taller.

Localidad Bosa

Título: Potencialidades de la expresión estética y la reflexión semiótica en investigación educativa

Autores: Gary Gari Muriel

Institución: IED Porfirio Barba Jacob

Dirección: Cllé 70 A Sur No. 90 - 65, Palestina

Teléfono: 5775011 - 5767374

E-mail: cedporfiriobarbaj7@redp.edu.co

Nivel: Secundaria y Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Artes plásticas

Resumen: Esta ponencia realiza una reflexión acerca del uso de los procedimientos de expresión como estrategias metodológicas potenciales que pueden usarse en la investigación educativa. En esta parte se da continuidad a la investigación realizada en dos colegios del sur de Bogotá acerca de las representaciones de lo femenino y lo masculino. Esta investigación se realizó con el propósito de profundizar en el conocimiento de la comunidad con la cual se trabaja, apuntando a las necesidades detectadas como docentes en el aula de clase, generando espacios educativos orientados a fortalecer la

identidad, la criticidad, sin que prevalezca la visión parcial con respecto a alguno de los dos géneros. Su fundamentación teórica se basa en la visión de Amheim, quien realiza una aserción desde lo psicológico y lo estético, definiendo expresión en dos caracteres: endógeno directo (exteriorización de las pulsiones) y proyectivo connotativo (características esenciales y formales de sucesos y cosas), orientándolo más hacia la concepción endógena debido a que en lo referente a la creación, la intencionalidad expresiva es determinante, teniendo en cuenta a su vez matemática y el vehículo de expresión. Aunque partió como una experiencia de aula, en estos momentos ya se ha difundido entre el personal docente, algunos de los cuales han mostrado mayor interés, se ha contado con el personal administrativo y directivo como punto de apoyo y colaboración y, se tiene en cuenta la disposición de los estudiantes, los cuales han permitido que los objetivos se vayan cumpliendo progresivamente. A manera de conclusión, es importante profundizar en una reflexión pertinente en el sentido estético y educativo que permitan dar continuidad a investigaciones que favorecen y enriquecen el trabajo en el aula.

Título: Pedagogía arte y cultura

Autores: Martha Niño

Institución: IED Pablo de Tarso

Dirección: Cra 83 No. 65 - 04, San Pablo I

Teléfono: 7751576 - 7803081, Fax 7803083

Nivel: Secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza y teatro

Resumen: Tiene como objetivo proyectar la educación artística como alternativa de construcción y apropiación de identidad desde la inclusión de lo social local, nacional y universal partiendo del reconocimiento de ser, el pensar y el actuar de los estudiantes dentro y fuera de la comunidad mediante el desarrollo de proyectos de aula, artísticos y extracurriculares. Está fundamentado sobre la triada: pedagogía, arte y cultura en la que se mira el cuerpo como el complemento de lo que se siente, y se piensa, se percibe para que se exprese y se comunique. Se tiene en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples sobre inteligencias corporales. La experiencia ha tenido los siguientes pasos: indagar intereses de estudiantes, manejar los lenguajes de la cultura popular, enseñar y aportar nuevos lenguajes del arte escénico, abrir espacios de formación interinstitucional. Las líneas de trabajo a desarrollar son: la pedagogía, el arte y la cultura. Las ventajas del proyecto: contar con el apoyo institucional, convenios con otras instituciones, la tenacidad y el amor con que el grupo líder ha asumido el proyecto. Las limitaciones están en que algunos docentes no valoran el arte como debe ser dentro de la institución educativa. La evaluación del proyecto se hace desde las tres líneas de acción. En el desarrollo del proyecto se han involucrado exalumnos, hay gran variedad de grupos de danza y de teatro que han participado en eventos de la institución, la localidad y en Bogotá.

Título: Proyecto AREP en el área de educación artística

Autores: Jairo Velasco

Institución: Cafam Los Naranjos

Dirección: Cra 71 C con Cras.88 y 79

Teléfono: 7829561 - 7829545 - 7829531

E-mail: cafamnaranjos@hotmail.com

Nivel: De Preescolar A Media Vocacional

Sector: Oficial en concesión

Lenguaje Artístico: Plástica, danza, música

Resumen: AREP significa Aprestamiento, Rotación, Especialización y Profundización. Es una experiencia que busca suministrar al educando elementos técnicos, expresivos y creativos de índole artística que le permiten comunicarse y ampliar su sensibilidad, de tal forma que reflexione y transforme su relación con el entorno social, ubicándose dentro de las disciplinas artísticas, de tal forma que potencie sus habilidades. Se propone una pedagogía progresiva de las competencias de tipo cognitivo, social y práctico que se desarrollan a lo largo del proceso artístico del educando, desde aquí, parte la realización de un proceso de interrelación disciplinaria para que los alumnos adquieran un conocimiento que mantenga en alto los valores categorizados en el PEI, los cuales van en pro de la formación integral del alumno. La institución como medio de evaluación y de competencia sana y también para reflejar el aprendizaje adquirido en las diferentes áreas, permite espacios que son utilizados para expresar los conocimientos y habilidades adquiridas por un periodo de tiempo, por medio de la realización de un festival intercolegiado de danza de alto nivel, y el festival de la canción CAFAM. Por supuesto, el colegio es decorado y realiza exposiciones durante la celebración de dichos festivales.

Título: Danza glocal del «otro» lado de bogota: una experiencia de recreación cultural desde ritmos andinos colombianos, en la comunidad indígena muisca de Bosa.

Autores: Jairzinho Francisco Panqueba Cifuentes

Institución: IED San Bernardino

Dirección: Cra 100C No. 79 - 95 Sur

Teléfono: 7837204

E-mail: cabildoindigenabosa@yahoo.com

Nivel: Formal: De Preescolar a Media Vocacional - No Formal E Informal

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música y a. plásticas

Resumen: Dentro de esta experiencia se evidencia la necesidad de promover la comunidad indígena muisca de la localidad de Bosa como parte de un grupo raizal de la ciudad de Bogotá, que produce cultura desde su visión étnica-urbana. Se busca fortalecer las costumbres de dicha comunidad por medio de la presentación de pequeñas muestra tradicionales, potenciando de esta manera su red de relaciones cotidianas y potenciando de igual

manera los valores nacionales de la danza folclórica. Esta propuesta ha permitido que la comunidad educativa obtenga una mayor identificación histórica a nivel cultural con respecto a este grupo indígena en especial, manifestándose culturalmente al recuperar las danzas rituales y los ritmos andinos que permiten avanzar en la parte de reconstrucción cultural de la comunidad muisca. Este proceso se ha visto reforzado por el apoyo de toda la comunidad institucional, el interés de los mismos estudiantes, los cuales recopilan información relevante acerca del tema. También, contar con el apoyo de la comunidad de la localidad en el proyecto “Cabildo Indígena Muisca de Bosa”. Las dificultades se han presentado debido a la ausencia de oportunidades para la formación y capacitación de organizaciones culturales, la falta de proyectos encaminados hacia la investigación, la formación y proyección de los valores culturales.

Título: El circo una alternativa de exploración de la sensibilidad humana

Autores: Julio Rodríguez, Walter Vivaz, Reinaldo Tibaduiza y Jhon Chicue

Institución: Centro Educativo Colsubsidio Chicalá

Dirección: Clle 53 Sur No. 95 A - 21

Teléfono: 6086149 - 6086147

E-mail: luzramirez46@hotmail.com

Nivel: Preescolar y Primaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Danzas, teatro, música y plásticas

Resumen: La propuesta parte de reconocer tres dimensiones a desarrollar en los protagonistas del proyecto: Lo epistémico, lo ético y lo estético y desde allí se pregunta: ¿cómo desarrollarlas, cuál sería la forma de asumir los saberes escolares desde la integración curricular?, ¿cómo abordar la pedagogía de proyectos desde la educación artística?, ¿qué estrategias se pueden implementar para la cualificación de los procesos creativos en el estudiante, de la sensibilidad y la expresión de lo individual y colectivo? El proyecto trabaja con toda la comunidad educativa y los procesos confluyen en el proyecto de aula, donde una de las tareas del docente es orientar a los estudiantes en el arte de preguntar a partir de diferentes experiencias. El trabajo se desarrolla sobre los conceptos claves: de Complejidad-integración; Cualificación-Interacción; Mediación-Significación y transformación. La experiencia se sintetiza en los siguientes puntos: formulación, implementación, diseño de espacios de reflexión, dibujos que definen actividades pertinentes en disciplinas artísticas, integración de la comunidad y fortalecimiento de la educación artística y evaluación vista desde la comparación entre lo planeado y lo realizado. Ha facilitado su implementación la constitución de un equipo interdisciplinario con actitud investigativa, la estrategia pedagógica, el contar con la participación activa de niños y padres de familia y la gestión administrativa

Localidad Kennedy

Título: Mi mundo a través del lente, fotografía, expresión e historia en el estudiante del Colegio Corabastos

Autores: Rubén González

Institución: Colegio Corabastos

Dirección: cra. 86 N° 24A - 19 sur

Teléfono: 2736883 / 4540108

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Fotografía

Resumen: Trabajo con fotografía digital en estudiantes de secundaria partiendo de la expresión de sus propios intereses. Experiencia muy joven pues lleva tan solo este año de desarrollo.

Título: Como desarrollar la creatividad, la sensibilidad, el aprecio y el respeto por nuestro cuerpo a través del arte-»body art«

Autores: Luz Marina León

Institución: IED. Class

Dirección: calle 57 F sur N° 88a 36

Teléfono: 7764943

Nivel: Media vocacional

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Pintura y expresión corporal

Resumen: Pintura sobre el cuerpo abordando el tatuaje como medio de expresión cultural y social y el cuerpo como soporte de la pintura.

Título: Signos, símbolos un arco iris de expresión

Autores: Marlene Granados, Claudia Vélez

Institución: IED. San Jose (Sede A)

Dirección: Tr. 84A No.42A-25 Sur Kennedy

Teléfono: 2646098

E-mail: cedsanjose8@redp.edu.co

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Artes plásticas

Resumen: Trabajo sobre vocabulario simbólico, partiendo de sesiones de sensibilización a través de la observación.

Título: Construyendo identidad

Autores: Gilma Siena

Institución: IED. San Jose de Castilla

Dirección: DG: 7 C N°78A-10

Teléfono: 4110023

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Artes plásticas

Resumen: Partiendo de intereses propios de los estudiantes cada uno efectuó un trabajo de investigación visual en la ciudad involucrando valores sociales, barriales, familiares y ecológicos/experiencia.

Título: Museo en vivo como alternativa pedagógica

Autores: Melina Sojo, Lukas Maecha, Alberto Ortiz.

Institución: IED Bellavista (Concesión)

Dirección: cr.107 No. 39 - 07 sur

Teléfono: 2935332

Nivel: Preescolar, primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Interdisciplinario

Resumen: Conformación de un espacio cuya finalidad no es la muestra como tal sino acentuar la importancia en la obra artística que puede presentarse en una muestra en lugares alternativos que no sean previamente designados para hacerlo.

Título: Colombianizate a través de experiencias artísticas

Autores: Gertrudis Gómez, Alexander Rojas, Edward Rodríguez, Luz García, Héctor Sánchez, Deisy Mayorga

Institución: Colegio Santa Luisa

Dirección: cra. 74 N° 42- 94 sur

Teléfono: 2647861 Fax: 4521867

Nivel: Preescolar, primaria y secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Folcklore

Resumen: Mediante las experiencias pedagógicas en el área de dibujo artístico y técnico, música y danzas se pretende vincular al estudiante y lograr una valoración por parte suya comprendiendo su entorno local y global. El resultado de la experiencia esta condensado en una muestra que lleva el mismo nombre de la ponencia.

Localidad Fontibón

Título: El arte un proyecto de vida en educación especial

Autores: Maribeth Valencia Arias

Institución: IED. Villemar El Carmen

Dirección: calle 30 No. 95 - 15

Teléfono: 5708174 / 2677420 / 2677380

E-mail: escdivillemarecar9@redp.edu.co

Nivel: Preescolar, básica y media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: La experiencia se desarrolla con niños discapacitados a través de actividades manuales con lo que se busca mejorar procesos cognitivos, sociales, afectivos y pre-vocacionales. Lograr que los estudiantes reconozcan a partir de sus habilidades, no su discapacidad, todo lo que puedan lograr no solo en el ámbito personal, sino en el laboral. Pretende dar a los estudiantes elementos para defenderse laboralmente en un ámbito rodeado de barreras invisibles de discriminación hacia la discapacidad.

Título: Educación y arte la banda show

Autores: Blanca Janeth Sandoval Romero

Institución: Colegio Santa Ana de Fontibón

Dirección: Cra. 103B N°25-41

Teléfono: 2674543

E-mail: santaana@hotmail.com

Nivel: Preescolar, básica y media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Música y danzas

Resumen: La institución pretende desarrollar las aptitudes artísticas de sus estudiantes con proyección a la docencia o a la integración de grupos artísticos profesionales. Preparar artistas capaces de desempeñarse como docentes artísticos o formadores de grupos musicales.

Título: Propuesta para la enseñanza de las artes en el escenario pedagógico «viajemos por»

Autores: Luz Myriam Cruz

Institución: IED Internacional

Dirección: Cra. 112 No. 35A - 15

Teléfono: 8931074 / 4214546

E-mail: luzmima@latinmail.com

Nivel: Preescolar, básica y media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danzas

Resumen: Las experiencias presentadas corresponden a una dinámica particular del contexto del colegio, donde docentes y estudiantes se involucraron y formaron un equipo. Proponer a la comunidad una experiencia significativa, inclusiva e integradora de todas las áreas.

Título: La educación artística una opción de vida

Autores: Daniel Santos

Institución: IED Costa Rica

Dirección: Cra. 101 No. 35 - 42

Teléfono: 4165974 / 2678559

E-mail: dsantos22@latinmail.com

Nivel: Preescolar, básica y media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Diseño gráfico - música

Resumen: Es el proceso de reestructuración del Área de Educación Artística en la institución para logra proporcionar herramientas que orienten al estudiante en su quehacer cotidiano, vinculando la producción artística a la búsqueda de opciones a nivel laboral trascendiendo los límites de la escolaridad ya que muchos estudiantes no poseen los medios para acceder a estudios universitarios.,

Título: Exodia una nueva generación de la cultura

Autores: Jaime Pérez

Institución: IED Costa Rica

Dirección: Cra. 101 No. 35 - 42

Teléfono: 4043074 / 2678559

Nivel: Preescolar, básica y media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: El maestro y un grupo de estudiantes de diversos grados han organizado la emisora escolar como medio de búsqueda de un mejor bienestar estudiantil. Generar procesos comunicativos al servicio de la comunidad educativa.

Título: Rompiendo barreras con la expresión musical

Autores: Martha Stella Herrera, Lautaro Campos

Institución: IED Villemar El Carmen

Dirección: calle 30 No. 95 - 15

Teléfono: 3158372 / 2677420 / 2677380

E-mail: escdivillemarelcar9@redp.edu.co

Nivel: Primaria y educación especial

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Experiencia orientada hacia la educación especial. Desarrollar una educación especial para niños y jóvenes de educación especial. Se toma un concepto de J. Grotosky que expone la tesis sobre la natural disposición del hombre hacia el aspecto de las artes.

Localidad Engativá

Título: ¿A que se debe que la producción artística del Instituto tenga tantas fluctuaciones?

Autores: Juan M. López y otros

Institución: ITI Francisco José de Caldas

Dirección: Carrera 59A # 59 A-34

Teléfono: 3110861

E-mail: juanmartintin@laciudad.com

Nivel: Secundaria, Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Plantea una problemática generalizada en las Instituciones Educativas con respecto a la educación artística, la cual están a merced del capricho y los intereses no sólo de las políticas educativas, sino de los cambios administrativos al interior de las Instituciones (Rector). Es una mirada desde la experiencia en su Institución, en donde se presentan los cambios de administración y los resultados que se dieron, a través del tiempo, con respecto al área. Se ubicó en el eje temático 1 con la intención de reafirmar la incidencia del arte en los procesos de construcción del pensamiento. Tiene una base conceptual desde pedagogos como Alejandro Mantilla, Carlos Miñana y Violeta Mecí de Gainza. Como conclusiones y como soluciones plantea contar con maestros idóneos y exclusivos, apoyo institucional para la formación artística, con espacios y horarios adecuados y hace una exigencia de claridad respecto a las políticas educativas y del apoyo para financiar proyectos en educación artística desde el Ministerio y la Secretaría de Educación.

Título: La geometría como herramienta creativa en el arte

Autores: Sonia Gil

Institución: IED República de Colombia

Dirección: Calle 68 61 A 28

Teléfono: 2312313

E-mail: coldirepdecolombia@redp.edu.co

Nivel: Básica secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Dibujo artístico

Resumen: Parte de una problemática que en muchos casos se evidencia en los estudiantes, es la apatía y la pereza en la clase de dibujo, para crear y ser originales, por esto se plantea que en el estudio de la geometría artística se puede encontrar una posibilidad para estimular la creatividad en el estudiante por medio de la observación directa de las formas simples encontradas en la naturaleza analizando el origen abstracto de la forma y de los objetos creados por el hombre, permitiéndoles entender y expresarse de una forma organizada. es un método que permite pensar y sacar conclusiones que particularizan y que posibilitan la expresión creativa. Plantea también la interdisciplinariedad tomando como referencia la geometría, para hacer más interesante la clase de Dibujo Artístico.

Título: Invisibles o concretos negados

Autores: Jaime Vásquez

Institución: IED República de Colombia

Dirección: Calle 68 61 A 28

Teléfono: 2312313

Nivel: Básica secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Genera una discusión acerca de los invisibles que operan en la EA, su taxonomía en categorías simbólica y cognitiva, el temor por abordar el tema de los invisibles, surgiendo la propuesta de elaborar un Estado del Arte de la EA, que aborde el trabajo del aula en las instituciones y la sistematización de los invisibles.

Título: Una manera especial de sentir y expresarnos

Autores: Luisa Fernanda Daza

Institución: IED República de Bolivia

Dirección: Carrera 60 # 78-50

Teléfono: 2400595

E-mail: seddebolia@redp.edu.co

Nivel: Todos

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Integración de los lenguajes artísticos

Resumen: Expone una propuesta exitosa con estudiantes que tienen deficiencia cognitiva, en ella plantea al Arte como una herramienta para acceder al conocimiento, que potencializa aspectos tan importantes en la vida del ser humano como la comunicación, la creatividad, y la inclusión social; fundamentada en Daniel Coleman, Garner, Lowenfield entre otros. Plantea también al Arte como una base reguladora entre lo cognitivo y lo experiencial, que potencializa talentos como proyecto de vida, a sí como exalta la formación de colectivos por ser una actividad participativa; plantea la posibilidad de abrir las puertas hacia la capacitación microempresarial, en la cual el arte apoya la práctica de oficios, en la que también se capacitan a los padres, una forma de contribuir para que los estudiantes se integren a la sociedad de manera productiva.

Título: Educación estética y libertad, una mirada histórica y crítica

Autores: Alexander Caro Villanueva

Institución: Universidad Nacional de Colombia - Casa de la Cultura Engativá

Dirección: Carrera 105a N° 75-93

Teléfono: 5484741

E-mail: alexander_caro@hotmail.com

Nivel: Media

Sector: Independiente

Lenguaje Artístico: Literatura y estética

Resumen: Plantea una mirada crítica a la gran utopía moderna de la educación de la sensibilidad, la importancia de la educación estética y las concepciones sobre pedagogía en la construcción de identidad nacional. Es una mirada histórica sobre los contextos en que surgieron las premisas sobre educación estética del hombre a través de la sensibilidad artística para una sociedad mejor, fundamentado en Herber Marcuse y Federico Schiller.

Título: Observarte Bogotá

Autores: Hernán Ardila

Institución: IED Miguel Antonio Caro

Dirección: Transversal 92a N° 81-01

Teléfono: 4345482

Nivel: Secundaria, Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música, danza

Resumen: Reconocer el derecho que se tiene de contemplar su entorno con una mirada artística, mediado por un lenguaje visual, auditivo, de color, de movimiento, que favorezca el accionar pedagógico y el desarrollo de la imaginación y la expresión.

Localidad Suba

Título: El eco de tus sentimientos

Autores: María Esperanza Tabares

Institución: Liceo Colombia

Dirección: Calle 138 No. 48 - 00

Teléfono: 6276594

Nivel: Secundaria

Sector: Formal / Oficial

Lenguaje Artístico: Poesía

Resumen: Esta propuesta es una invitación a la participación poética con los estudiantes, sus versos son la piedra, lo terreno y lo real, pero también son el cielo, el espíritu, el éxtasis, el sueño, el paraíso. Los versos poéticos de nuestros poetas colombianos son la expresión privilegiada de su verdad y compromiso.

Título: Sentires y conocimientos a través de la educación artística

Autores: Faustino Herrera González

Institución: IED Alberto Lleras Camargo

Dirección: Carrera 112 No. 139 - 80

Teléfono: 6876303

E-mail: tinita26@yahoo.es

Nivel: Secundaria, Media

Sector: Formal / Oficial

Lenguaje Artístico: Variadas

Resumen: Es una investigación realizada durante varios años, se presenta el informe de una propuesta pedagógica en el área de Educación Artística con un enfoque interdisciplinario, explícito en la construcción del aula- museo o museo escolar. y un proyecto monitorial en arte y el banco de guitarras, tipificados como experiencias significativas.

Título: El conocimiento a través de la expresión artística

Autores: Alfredo Vargas, Sonia Rojas

Institución: Centro Educativo Lombardía

Dirección: Carrera 109 B No. 143 - 15

Teléfono: 6892766

E-mail: celomb@yahoo.es

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Formal / Privado

Lenguaje Artístico: Danza, Música, Plástica y Teatro

Resumen: En esta institución almas nobles se entregan a la formación integral de niños y jóvenes, donde los procesos apuntan directamente a la expresión artística y lúdica ya que ellos ven en el arte el campo donde es posible desarrollar habilidades, intereses, necesidades perfeccionamiento de las relaciones humanas y expresión de los sentimientos, facilitando así el crecimiento personal y social y el amor por el entorno. La creatividad es el elemento integrador de todas las áreas del conocimiento.

Título: Ciencia y arte, una relación imprescindible. La Biodanza, estrategia que motiva la expresión corporal.

Autores: Sara Zafra, Susana Villamizar

Institución: IED Prado Veraniego

Dirección: Carrera 43 No. 128 - 51

Teléfono: 2741664

E-mail: escdipradoveraniego11@redp.edu.co

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal / Oficial

Lenguaje Artístico: Danza y Música

Resumen: La ciencia experimental, como parámetro del desarrollo de la dimensión estética y artística, para mejorar la comunicación, y el desarrollo humano.

Título: Ilusiones creativas

Autores: Claudia Marcela Moreno, Pablo Romero, Julieta Guarín, Blanca Rojas, Lindsay Guzmán

Institución: IED Vista Bella

Dirección: Calle 167A No. 51A - 10

Teléfono: 6846258

E-mail: moreno2claudia@yahoo.es

Nivel: Secundaria, Media

Sector: Formal / Oficial

Lenguaje Artístico: Artes Plásticas, Danza y Música

Resumen: El proyecto se plantea por a las carencias de docentes del arte, de lo locativo y de materiales didácticos que permitan a los niños vivencias mas agradables.

Localidad Barrios Unidos

Título: El coro escolar: un recorrido perspectivo hacia el desarrollo del pensamiento

Autores: Yolanda Bernal Valencia

Institución: IED Inst. Nac. Fem. Lorencita Villegas de Santos

Dirección: Cra 47 No. 84 - 91

Teléfono: 6603310 / 3115016

E-mail: yoly-28-08@hotmail.com

Nivel: Preescolar, primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: La experiencia ocurre en el I.E.D. Lorencita Villegas de Santos-Obrero Unión Social donde la música es significativa como una alternativa pedagógica comunicativa que contribuye a cualificar los procesos cognitivos. La experiencia de aula se condensa en el trabajo Coral, junto a los procesos que este implica. El coro está conformado por niñas desde preescolar hasta el grado 11. Desarrolla un método directo, parte de la música misma. Es global, referido a la selección y dosificación de materiales de acuerdo al nivel que se trabaje, cada momento musical se desarrolla a través de acciones progresivas, vivenciales y participativas, siendo el principal material el propio cuerpo de las niñas, ya sea para la reproducción, creación, y composición de estructuras sonoras o para construir instrumentos. Teniendo en cuenta que la música ejerce un impacto directo en las niñas por el movimiento, el goce etc, las directivas y docentes han estado dispuestos a apoyar la actividad musical y coral dentro y fuera de la institución. Los padres de Familia se comprometen a apoyar a las niñas en la continuidad y permanencia en el coro. Evidenciar cómo los procesos musicales y El Coro Escolar, contribuyen al desarrollo de las facultades artístico musicales y a vivenciar acciones de tipo sensorial, afectivo y cognitivo, articulando la música con las demás áreas para lograr el desarrollo del pensamiento.

Título: Relacionarte: la estética relacional como experiencia de innovación

Autores: Pilar Alfonso, Zulma Páez y Javier Esguerra

Institución: IED Jorge Eliecer Gaitán

Dirección: Cr. 39 No.78-88

Teléfono: 2500106

E-mail: escdijorgeeliecerg12@redp.edu.co

Nivel: Primaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Este proyecto se origina en febrero de 2000, debido a la apertura de cupos y a la labor de las dos jornadas. Atiende también a niños de otras localidades como a la 11 de Suba, con niños de estrato 1 y 2, se evidencian dificultades en la aceptación, ausencia de figura paterna, habitar en inquilinatos, niños que la mayor parte del tiempo permanecen solos responsabilizándose

del cuidado de hermanos menores. En junio con docentes inician el proyecto de educación artística para maestros de la capital, desde el grado 0 a 11, mejorando el entorno de convivencia que se manifestaba en la institución, a partir del proceso pedagógico. Aplicar la pedagogía artística como una estética relacional, para el fortalecimiento de los valores estéticos y de tolerancia. Consolidar una relación de transformación de él con los otros. Fortalecer ejes de convivencia y comunicación y conocimiento. Involucrar toda la comunidad educativa. Apropiarse de experiencias artísticas para que sirvan como vehículo de expresión en el proceso que permitan al estudiante construir significados a cerca del mundo que lo rodean y comprender lo que el mundo significa para él.

Título: Artes plásticas con material reciclable

Autores: Celmira Cortés.

Institución: IED Tomás Carrasquilla

Dirección: Cll. 75 No.50-40, Simón Bolívar

Teléfono: 2509760

E-mail: colditomascarrasqu12@redp.edu.co

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: Debido a dificultades económicas, los estudiantes no pueden conseguir materiales costosos para la clase de artes por lo que recurren a material reciclable. Esto les permite beneficiarse no solo en la clase de artes sino en las demás áreas. Este proyecto viene funcionando desde «años atrás». Emplean preferiblemente papel periódico que lo obsequia el colegio. Tienen dificultades para la conservación del aglutinante que preparan a pesar de aplicarle formol, así como para conseguir otros productos como el vinilo. Consideran que la actividad puede preparar al estudiante hacia el campo laboral. Las artes plásticas se constituyen en una alternativa que ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su capacidad creadora. El diseño con material reciclable permite a los estudiantes descubrir, manejar, transformar elementos que de común pasan desapercibidos y que pueden ser de gran valor expresivo. El estudiante capacitado en estas opciones podrá comercializar el producto de su trabajo creativo.

Título: Creación de ambientes pedagógicos, lúdicos para enseñar a aprender y convivir

Autores: Jorge Cárdenas, Juan Vicente Ortiz

Institución: IED República de Panamá

Dirección: Cr. 46 No.74A-32, San Fernando

Teléfono: 2500760

E-mail: coldirepdepanama12@redp.edu.co

Nivel: Preescolar, Primaria y Secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Se construye una propuesta pedagógica que se transforma en una herramienta innovadora en el quehacer del maestro, a partir de una propuesta de la Rectora para solucionar el bajo rendimiento académico, la agresión y apatía, indisposición laboral...: La propuesta debe desarrollarse en el tiempo de la escuela, no más docentes y niños sacrificados por una práctica». Se establecieron desde el 2002 jornadas lúdico-pedagógicas en espacios académicos donde el estudiante y el docente ponen en juego su creatividad, aptitudes e imaginario, fuera de la rutina académica; exaltando el arte. Las actividades se desarrollan en tres etapas: fase exploratoria, se analizan características personales que permitan un intercambio. Organización de centros de interés. Ejecución de proyectos. Socialización. Presentan resultados como mejores organizaciones, relaciones comunicativas en ambiente de camaradería, mayor integración, mejor presentación personal y de trabajos, más relación estética. Se quiere desarrollar un modelo pedagógico articulador en las tres sedes, en Educación artística implican cineforo, danza y folclor, tarjetería, manualidades. Recuperar las acciones lúdicas como una meditación pedagógica valiosa para el desarrollo del pensamiento. Desarrollar un modelo pedagógico articulador del trabajo para las sedes de la institución, que por su impacto y generación de nuevas maneras de enseñar y aprender se convierta en elemento renovador de la práctica educativa. Generar escenarios para un aprendizaje creativo, aprovechando los intereses de los estudiantes.

Título: Sensibilización mi cuerpo siente expresa, comunica, produce.

Autores: Rosalía Rubiano Acosta

Institución: IED Juan Francisco Berbeo

Dirección: Cra. 32 No. 78 - 40

Teléfono: 2401890

E-mail: cedjuanfranciscob12@redp.edu.co

Nivel: Secundaria y educación especial

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: La institución identificó problemática común en los grupos de Educación Especial, Secundaria y segundo tercero y cuarto de básica primaria, concerniente a dificultad en su expresión corporal, limitación para expresar emociones y sentimientos, baja autoestima, rechazo por los niños con limitaciones cognitivas. Para solventar esta problemática, han realizado talleres que retoman la inteligencia emocional, brindando seguridad, autoestima, reconocimiento del otro y desarrollo de las propias habilidades y destrezas. Los talleres son: Un buen día yo nací, Mi cuerpo, Mis sentidos, Mis sensaciones y movimientos, Expreso a través de mi cuerpo, mis manos producen, Reciclar-te. Favorecer la imaginación, la creatividad y la libre expresión corporal a través de la música. Generar un ambiente propicio para estimular los sentidos y desarrollar la sensibilidad al aplicar técnicas diferentes empleando materiales no convencionales.

Localidad Teusaquillo

Título: Los grupos de proyección como resultado de la ex. artística en el colegio

Autores: Luis Eduardo Rey

Institución: Colegio Champagnat

Dirección: Cra. 17 No. 39B - 51

Teléfono: 3403340/8

E-mail: andrewmartbc@yahoo.com

Nivel: Secundaria

Sector: Formal

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Experiencia institucional en donde los beneficiarios son los alumnos de bachillerato. El Proyecto nace en la necesidad de desarrollar talentos y aptitudes artísticas de sus estudiantes y hacia el desarrollo integral de los niños. Tienen 2 modalidades de trabajo: teatro y danza con clases en el aula, talleres y grupos de proyección. La vinculación de toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres y madres de familia. Esta experiencia muestra una fortaleza grande en cuanto a la proyección y sostenibilidad de sus grupos de proyección.

Título: Una educación para la vida desde los lenguajes de expresión artística

Autores: Maritza Díaz

Institución: Centro de Expresión Artística Mafalda

Dirección: Call. 57 No. 38 - 10

Teléfono: 2221577 - 2218163

E-mail: manuena@yahoo.com

Nivel: Preescolar

Sector: Formal

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Esta propuesta trabaja con todos los lenguajes artísticos de manera integral dándole un papel protagónico al arte en la expresión, la autonomía, la construcción de la identidad del niño y la del otro. Los planteamientos obedecen a una propuesta colectiva de los docentes que la presentan y muestra un punto de vista elaborado y una reflexión sobre el sentido de la experiencia artística en niños desde los 2 , hasta los 5 años.

Título: Aprendamos a leer y escribir en el arte

Autores: José Alfredo Rodríguez

Institución: IED Manuela Beltran

Teléfono: 4494003

Nivel: Preescolar y primaria

Sector: Formal

Lenguaje Artístico: Plásticas

Resumen: Su propuesta parte de la exploración sensorial para expresar desde las artes plásticas y transformar a partir de los sentidos. En su proyecto realiza una serie de talleres con sus estudiantes en donde se pinta con música,

se pinta el movimiento y la expresión con el cuerpo. Afirma que después de esta exploración viene lo técnico. Su propuesta va paralela a la exploración de posibles lecturas de la obra de arte.

Título: Escuela de multiplicadores generación de tejido social

Autores: Rodrigo Rodríguez

Institución: Fundación de Teatro Ditirambo

Dirección: fundacionditirambo@hotmail.com

Sector: Informal

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Es una experiencia enfocada hacia personas de la tercera edad y niños. Cuentan con 49 grupos de trabajo en expresión, las edades de sus integrantes están entre los 4 y los 90 años de edad, quienes no tienen ningún tipo de experiencia artística. Trabaja hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los participantes y el reconocimiento de la memoria de la localidad. Se proponen hacer de Teusaquillo una escuela para las artes, un sueño posible para la localidad. Una utopía alcanzable para la ciudad.

Título: Preescolar artístico semillas

Autores: Leonor Aljure

Institución: Pre-Escolar Artístico Semillas

Dirección: Cra. 37A No. 28 - 26

Teléfono: 2441637

E-mail: semillas@nuevacultura.org.co

Nivel: Preescolar

Sector: Formal

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Este proyecto hace parte de la fundación Nueva Cultura. Enfatiza en el trabajo musical pero integra todas las áreas artísticas en su propuesta. Alrededor de un eje temático desarrollan 5 talleres: El musical-geográfico (el niño y su identidad), Diseño y construcción (énfasis en la creatividad) construcción de instrumentos, La plástica: color, espacio, textura y murales en espacios colectivos e individuales, La relación directa con medios ambiente y urbanos hacia el desarrollo de valores, el afecto, la sensibilidad, La construcción literaria alrededor de mitos, cuentos y leyendas.

Localidad Los Mártires

Título: Formando en valores a través del arte

Autores: Mauricio Afaiguereso

Institución: Hermanas Misioneras de la Consolata

Dirección: Carrera 24B 1B - 12

Teléfono: 5612126 - 5667862

Nivel: Secundaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Música y danzas

Resumen: La sabiduría de la antigua Grecia, radica no solo en materias de rigor, sino también que su lenguaje era artístico. La mayoría de la educación actual se debe a estos grandes maestros los cuales combinaron las dimensiones del ser humano (ética, estética, física y cognitiva), ¿por qué no ofrecer una educación con intensificación en artes, sopesando por su puesto que el estudiante asegurará un desempeño en el futuro con grandes valores sobre la sensibilidad humana y que como principio inevitable la vida humana es más valiosa que cualquier otro interés? El proceso de desarrollo artístico ha contribuido a diferentes problemas de proceso auditivo, dislexia, aprendizaje, déficit de atención, motoras e integración sensorial, a demás ha permitido vencer depresiones, recurrir a diferentes lenguajes artísticos, mejorar procesos creativos, etc. El arte permite el acercamiento a los aspectos del ser humano, valorando la relación arte y cultura, generando personas con sentido crítico. Formando individuos competentes y capaces de vivir su realidad. Hacer cambios sustanciales que permitan a los estudiantes acceder a una buena preparación, para desempeñarse satisfactoriamente en su vida productiva, a través de procesos continuos que permitan desarrollar con mayor profundidad habilidades específicas.

Título: Un sueño que tuvo alas

Autores: Anett Emilia Cañate

Institución: IED Liceo Nacional Antonia Santos

Dirección: Carrera 22 12 - 49

Teléfono: 3619069

Nivel: Secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danzas

Resumen: Genera interés por construir conocimientos en el terreno específico de la danza folclórica en los adolescentes , partiendo de un diagnóstico realizado a estos estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades y gustos, para iniciar con ellos un proceso de desarrollo, de habilidades motrices, a través de creación de valores y de querer su cuerpo y respetar a los demás. Se crearon espacios culturales (viernes de rumba) en donde se muestra los logros alcanzados. Debido a la motivación de las estudiantes surgió la necesidad de crear una pequeña escuela extracurricular, con la cual se montaron varias obras incluyendo propósitos ecológicos, convirtiéndose en propuesta innovadora. Que el arte debiera convertirse en un espacio sensibilizador, en donde prime el respeto por las capacidades individuales y colectivas de crear y expresarse a los que tiene derecho todo ser humano.

Título: Proyecto de educación artística

Autores: Giovanni Montilla

Institución: IED Menorah

Dirección: Calle 1 B 19ª - 19

Teléfono: 2 46 05 32 - 2 46 13 89

Nivel: Preescolar, primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas, música y danza

Resumen: Colegio fundado por una agrupación de damas Hebreas, para proteger a la mujer de escasos recursos, se crearon los grupos artísticos a partir del año 1983 para el uso adecuado del tiempo libre. El arte como contribución a un mejor desempeño en las demás áreas y a su vez al desarrollo de la creatividad y la sensibilidad para crecer como ser singular y social. Muestra la preocupación para que el estudiante adquiera conocimientos, bases necesarias para comprender mejor el fenómeno artístico a través del desarrollo de capacidades auditivas, visuales y corporales. Los grupos artísticos funcionan los días sábados. En cuanto a su metodología se toma parte de la metodología tradicional con relación a un elemento fundamental para las artes como lo es la memoria (aprender haciendo) estimulando el trabajo individual y grupal, en cuanto a los criterios de evaluación se basa en el aspecto cognitivo, psicomotor, actitudinal y estético (auto evaluación). Plasmar diferentes procesos como: La creatividad, expresión, interpretación, apreciación y valores a través de la música, expresión corporal y plásticas, con los estudiantes. Divulgar y fomentar el legado cultural y artístico a nivel regional y nacional, despertando el sentido de pertenencia e identidad nacional.

Título: La necesidad de la educación artística como difusión del patrimonio nacional en las instituciones educativas

Autores: Abel Jiménez y Esperanza Maldonado

Institución: IED Ricaurte

Dirección: Carrera 27 7 - 48

Teléfono: 2 475199 - 3 701483

Nivel: Secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música y danzas

Resumen: La música y la danza como posibilidades de aplicación pedagógica, teniendo en cuenta los siguientes elementos (rondas, juegos, canciones y danzas) que contienen el folclor Colombiano, a través del momento vivencial conjugado con lo creativo, analítico y reflexivo. Esta experiencia se basa en el método Dalcroze (ritmo unido al movimiento, conjugando las facultades de: atención, inteligencia, rapidez mental, sensibilidad, movimiento, improvisación y relajación). También se aplicó el tema de la escuela activa (tocar–tocando y danzar–danzando). Tomando como base siete puntos: curiosidad, vida, individuo, grupo, creatividad, reflexión y expresión. Todo esto a través del trabajo en equipo. La educación artística como proceso lúdico en la escuela es de acompañamiento constante y de orientador. No debe ser esquematizado porque coarta la libertad y creatividad artística. Sensibilizar al estudiante en la recuperación del patrimonio nacional musical y dancístico, la evolución y aceptación del mismo dentro de la globalización. Desarrollar la

capacidad de interpretación y creación musical y dancística para el manejo de procesos grupales y organizacionales. Despertar la relación íntima de la música y la danza con carácter de expresión comunicativo.

Título: Arte y comunicación a partir del folclor Colombiano

Autores: Alejandro Medellín

Institución: IED San Francisco de Asís

Dirección: Carrera 21 1D - 06

Teléfono: 2 33 79 84

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plásticas y música

Resumen: El arte es un medio de comunicación y a través de él se enseña valores para tener mejores ciudadanos aportando a otras áreas del conocimiento. Además contribuye al desarrollo de nuestro pensamiento creando en nosotros disciplina mental, abriendo las puertas a las diferentes culturas universales. El arte siempre tendrá el mejor de los lugares dentro de nuestras vidas, no solo como espectadores, si no también como actores y porque no como productores de nuestro mismo arte, con el fin de convertirlo en nuestro proyecto de vida.

Localidad Antonio Nariño

Título: Énfasis en arte: El arte como elemento dinamizador de la sensibilidad y la reflexión democrática

Autores: Sonia Rodríguez

Institución: Centro Educativo Ntra Sra. de la Paz

Dirección: Av. 27 sur No.29-55

Teléfono: 2035561

E-mail: mayeleytambores@hotmail.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal privado

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Propiciar experiencias artísticas mediante las cuales se cualifican estudiantes, para mejorar las relaciones con los demás para la cultura de la paz. Comparsas, Danza, Teatro (puesta en escena proceso de investigación.)

Título: La Danza y la música en el desarrollo de la Inteligencia emocional y cinestésica

Autores: Alba Ruíz, Ferney Higuera

Institución: Instituto Técnico Comercial Restrepo

Dirección: Cr. 22 A No. 7-43 sur

Teléfono: 2330014

E-mail: itcrestrepo@yahoo.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal, privado

Lenguaje Artístico: Danzas y música

Resumen: Desarrollo de la sensibilidad artística mediante la vivencia audiovisual-corporal de las diversas manifestaciones del arte. Danzas con acompañamiento de grupo instrumental o pista musical.

Título: La educación artística como eje articulador y formador

Autores: Colectivo de maestros de artes

Institución: Escuela Normal Superior Distrital María Montessori

Dirección: Cll. 10 sur No. 13-27

Teléfono: 2330969

E-mail: escnormalmariamont15@redp.edu.co

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal, oficial

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Es la integración de las seis ponencias que presentaron al foro local y que desarrollaba cada una el énfasis en un lenguaje Artístico.

Título: Pazarte. Génesis de un mundo en común

Autores: Marco Elías Sánchez

Institución: Escuela Normal Superior Ntra. Sra. de La Paz

Dirección: Cll 28 sur No. 29-27

Teléfono: 2037059

E-mail: mayeleytambores@hotmail.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal, oficial

Lenguaje Artístico: Integral

Resumen: Hechos de paz, a través de la creación artística: Teatro, música, danza, plástica; todo esto en un ambiente de comparsa, rito, fiesta y carnaval.

Título: Pequeños guacharacheros de Colombia

Autores: Miriam Valderrama Alcalá

Institución: Jardín Infantil Cartagena de Indias.

Dirección: Cll 19 sur No. 13 A 24

Teléfono: 3664694

Nivel: Preescolar

Sector: Formal, privado

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: Conformación de grupo musical folclórico caribe colombiano, con niños, para resaltar nuestra música y desarrollar las aptitudes musicales de ellos.

Título: Orientación y creación el despertar del arte

Autores: Carlos Harvey Salazar

Institución: Liceo Rómulo Gallegos

Dirección: Cra 31 B No. 6-53 Sur

Teléfono: 3708235

Nivel: Básica y Media

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Danza y Dibujo

Resumen: Consiste en reconocer los talentos e impulsarlo en los diferentes grupos artísticos que representarán a la institución.

Localidad Puente Aranda

Título: El arte como dinamizador de los procesos académicos

Autores: Sandra López

Institución: IED Andrés Bello

Dirección: Cll 39 sur No. 47-47

Teléfono: 2381508

E-mail: salobe2000@hotmail.com

Nivel: Básica y Media

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Plástica, danza, teatro, música, literatura, poesía.

Resumen: Propone desarrollar actividades que propicien la sensibilización de la comunidad educativa en el arte.

Título: Proyecto lector saber en contexto pintemos los cuentos

Autores: Gilma Gómez

Institución: Liceo Nuevo Chile

Dirección: Av. 68 No. 15-16 Sur

Teléfono: 2623147

E-mail: schilenkha@hotmail.com

Nivel: Primaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Corporal, pictórico, literario

Resumen: Los seres humanos somos cuerpo y desde él nos comunicamos con el mundo tomar conciencia de sus posibilidades y mecanismos para la inspiración y creación.

Título: Danza, música y teatro asignaturas optativas

Autores: Lilian Parada

Institución: IED la Merced JM

Dirección: Cll 13 No. 41-51

Teléfono: 2688056 / 2688281

Nivel: Media y Básica

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza, teatro, música

Resumen: Las estudiantes en horas extras hacen escuelas y forman grupos

institucionales en estas modalidades que son complementadas en la franja académica.

Título: Recuperación de las voces, sonidos, susurros y arrullos infantiles en La Candelaria

Autores: María Eugenia Gallego

Institución: IED La Candelaria Sede C

Dirección: Cra. 2 No. 17-54

Teléfono: 3411465 - 3365243

E-mail: sasa327@hotmail.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Formal / Oficial

Lenguaje Artístico: Música

Resumen: En este proyecto el aprendizaje significativo se toma como posibilidad de jugar, sentir y vivir donde el conocimiento no se pierde en el olvido, donde las experiencias de los participantes además de ser nuevas los conducen al cambio, al compromiso y al desarrollo humano.

Título: La Candelaria como pretexto pedagógico

Autores: Margarita Zapata, Alejandro García, Luz Stella Sabogal

Institución: IED Candelaria, IDCT, Dabs, UCPI

Dirección: Calle 11 No. 2-

Teléfono: 2512161

E-mail: lagcorzo@yahoo.es

Nivel: Primaria

Sector: No formal

Lenguaje Artístico: Festival

Resumen: Desarrollar un macro proyecto que involucre la mayoría de los entes educativos y culturales de la localidad, en un proceso pedagógico que articule y difunda el sentido y valor del Centro Histórico de la localidad y la ciudad. Este proyecto busca convocar a las instituciones que promuevan procesos pedagógicos que involucren el reconocimiento local teniendo en cuenta que la candelaria recrea un sin número de pasajes del pasado, para lograr un aprendizaje significativo que permita los estudiantes acceder de una manera distinta al conocimiento y apropiarse de él.

Localidad La Candelaria

Título: El juego de la museología

Autores: Patricia Córdoba

Institución: Fondo de Promoción de la Cultura

Dirección: Cr. 6 No. 7-43

Teléfono: 2431048 - 2430465

E-mail: fpc@polcola.com.co

Nivel: Preescolar y primaria

Sector: No formal

Lenguaje Artístico: Educación y literatura

Resumen: Hacer del Museo un espacio abierto para que cumpla su papel pedagógico, ya que además de salvaguardar las colecciones que tiene a su cargo, los museos son para los maestras y maestros de la ciudad una herramienta más para sus proyectos de aula (democracia y convivencia pacífica), otorgando una oportunidad de adquirir aprendizaje al implementar programas didácticos e interactivos en pro de la pedagogía. Enfocarse en convertir a los chicos y chicas en aprendices de museología y a los Centros de Desarrollo Infantil –o a algunas partes de ellos– en salas de un museo, evidenciando el valor educativo de los museos, los principios básicos de la museología, la importancia de los entornos de aprendizaje en el desarrollo de los niños y niñas y unas orientaciones pedagógicas generales.

Título: El teatro y la lúdica como recursos pedagógicos

Autores: Martín Ovalle

Institución: IED. Escuela Nacional de Comercio

Sector: Formal, oficial

Lenguaje Artístico: Teatro

Resumen: Determinar la forma de corroborar que mediante el teatro y a la lúdica los estudiantes superan la apatía frente al saber filosófico. Por medio de esta propuesta se busca fortalecer las competencias: comunicativa, argumentativa y propositiva, y los cuatro pilares de la educación: ser, hacer, aprender y convivir.

Título: Arte social y escuela, una permuta imprescindible para la inclusión

Autores: Patricia Ariza

Institución: Corporación Colombiana de Teatro

Sector: No formal

Lenguaje Artístico: Teatro

Resumen: El Arte es por excelencia un espacio de inclusión social. Y tanto su disfrute como su práctica creadora deben ser asuntos fundamentales en la vida de todas las personas. Desde edades tempranas, la sociedad debe garantizar el desarrollo de los dones, talentos y voluntades creadoras de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de manera sostenible, progresiva y perdurable.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Título: Sensibilización-creatividad y arte en la escuela para no seguir postergando la esperanza

Autores: Carlos Joaquín Silva

Institución: Gimnasio Indoamericano

Dirección: Cra. 10D # 26B - 10 sur

Teléfono: 2783664 / 2391404

E-mail: ginoloamericano@hotmail.com, carlosjotasilva@hotmail.com

Nivel: Prescolar y primaria

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Teatro, música, plásticas

Resumen: Es una ponencia elaborada en un relato poético donde se rescata y reconoce el olvido y la indiferencia en la que se halla el infante colombiano, en la cual la sensibilidad y la creatividad son generadores de rayos de esperanza en el presente. Por otro lado este escrito critica la acción de la escuela donde supuestamente hay cimientos de la percepción pero no parece: allí no hay tiempo ni espacio para dicha experiencia, allí todo es definido y preconcebido.

Título: La escuela como espacio lúdico y artístico

Autores: Juan Carlos Avendaño

Institución: IED Reino de Holanda

Dirección: Transv 16 No 46-35 Sur

Teléfono: 2795097

Nivel: Secundaria

Sector: Formal, oficial

Resumen: En el contexto donde se desarrolla el estudiante hay diversidad de distractores como la tv, los juegos, que impiden a la escuela desarrollar su labor; por lo tanto se hace necesario crear estrategias artísticas que vuelvan los espacios escolares en un lugar placentero. Para tal fin hay que abrir espacios que tengan que ver con el arte y el juego para el disfrute del cuerpo.

Título: La danza como estrategia de participación e identidad

Autores: Carlos Arturo Vargas Rodríguez

Institución: IED Luis López de Mesa

Dirección: Diag 32 A sur No14 A-97

Teléfono: 2092346

E-mail: carlosv@latinmail.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza

Resumen: A los estudiantes les daba oso bailar, además el folclore no es la música más apreciada por los estudiante, entonces el maestro se interroga ¿cómo despertar el interés por la danza? Para dar respuesta convertí el aula de danza en un laboratorio lúdico, donde prima el movimiento y la danza para aflorar los sentimientos, se realizan cuadros escénicos, ejercicios de expresión corporal, exploración de coreografías, para lograr este objetivo el cuerpo se convirtió en el principal instrumento de trabajo. Se implementa la expresión

corporal y el juego, como elementos de construcción, a partir de impresiones vividas como lo anota Vigotsky. Otra estrategia que tuve en cuenta fue la de alternar los aires típicos de Colombia, con salsa, merengue y otros preferidos por los estudiantes. Además este proceso permite que los estudiantes investiguen y discutan sobre los temas del folclore. Es así como a lo largo de 10 años se encontró la razón de ser de la danza en el colegio.

Título: Suburbia los sonidos ocultos de la otra ciudad

Autores: John Castro

Institución: IED San Agustín

Dirección: Calle 49C Sur #05-09

Teléfono: 6845133 / 5695665

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Danza y música

Resumen: Esta experiencia SUBURBIA es una vía, un camino alternativo, un espacio de creación colectiva que crea un puente entre el arte y la vida misma, una forma de decir que se existe y como tal se es capaz de transformar la dura y cotidiana realidad en una propuesta escénica llamada esperanza. El aprendizaje por procesos y el desarrollo de la creatividad mediante el trabajo colectivo, que ha sido la base curricular en danza durante los últimos tres años en la institución, fomenta el conocimiento desde la vivencia y la experiencia por medio del auto-reconocimiento corporal, la exploración sensorial, emocional y la interacción social, a través de actividades y dinámicas adecuadas al nivel o grado al que estudiante pertenezca. SUBURBIA es un montaje escénico en donde la danza, la música y la expresión plástica y corporal confluyan entre sí para dar como resultado un espectáculo que narra la historia de algunos niños habitantes de un barrio en la periferia citadina, quien gracias a su imaginación viven de manera distinta y muy mágica los instantes de violencia, indiferencia y olvido a que se ven sometidos a diario.

Título: El arte en un mundo de silencio

Autores: Sandra Acero

Institución: Instituto Nuestra Señora de La Sabiduría para Niños Sordos

Dirección: Calle 20 sur No 10A-51

Teléfono: 2394218

E-mail: hnanubia@hotmail

Nivel: Educación especial

Sector: Privado

Lenguaje Artístico: Danza

Resumen: Esta experiencia tiene como objetivo valorar y dar a conocer, como el lenguaje artístico ha sido la máxima expresión del sordo. Para el sordo es importante la expresión como primera mediada a través de las señas, pero más aún necesitan expresarse por medio de otras formas que faciliten el entendimiento con el oyente en lo que tiene que ver con la comunicación de los

sentimientos y las emociones. El teatro es uno de los medios más facilitadores para este fin.

Localidad Ciudad Bolívar

Título: Procesos lúdicos y artísticos como herramienta de integración y convivencia.

Autores: Carmen Rocío Castro, Pedro Bastos

Institución: IED San Francisco La Casona

Dirección: Cll 67 S # 20 D 28

Teléfono: 7310401 - 7168030

E-mail: nespeg@yahoo.com

Nivel: Primaria y secundaria

Sector: Oficial

Lenguaje Artístico: Música y danzas

Resumen: El arte estimula aprehender en forma divertida y amena. En Colombia no existe una conciencia clara y operante de lo que es y lo que significa la identidad cultural. En general la cultura nunca ha sido la bandera de batallas políticas y de compromisos electorales. Convertir el aula de clases, en un recinto constante de creación, recreación y formación integral. No se puede estudiar la vida humana sin tener el juego como uno de sus componentes esenciales. «El modo de ser del niño llena y enriquece el mundo del juego, incluyendo en su examen los juegos que aparecen de modo efímero en el niño individualmente» Rusell.

Título: Aprender haciendo

Autores: Clariza Ruiz, Gabriel Hernán García

Institución: Fundación escuela de artes y nuevo circo ciudad

Dirección: Cr 18 F # 74 A -59 S

Teléfono: 2321571-6223381

E-mail: circociudad@upseros.com

Sector: Informal

Lenguaje Artístico: Teatro

Resumen: Formación de jóvenes residentes en Ciudad Bolívar, en las áreas de gestión, producción y cultura ciudadana. Metodología aprender, haciendo. Este proyecto está incluido dentro del plan de desarrollo Local de 1999 a 2001 y del 2001 al 2004. Tiene una financiación de La Unión Europea. Dentro del diagnóstico realizado para la elaboración del proyecto se encontraron características como: Presencia del teatro callejero. Presencia de muchos talleres de formación. Poco acceso de estos estratos al oficio del arte. Oferta cultural dada por sus mismos pobladores. Brecha entre la academia y la sociedad. Un nivel técnico en educación artística no existe. Poca sostenibilidad a través del arte. El proyecto es un proceso de auto gestión. Allí se cubren tres frentes: La docencia, las prácticas artísticas y las prácticas pedagógicas. Es una formación continuada. Valoración de las capacidades femeninas.

Fortalecimiento de organizaciones juveniles presentes en el grupo. Desarrollo de capacidades de concertación y socialización política de jóvenes, inserción sociolaboral.

Título: Proyecto de educación artística para grado segundo

Autores: Egnan Yesid Álvarez Cruz

Institución: IED Mochuelo Bajo, Km 20 via Pasquilla

Nivel: Primaria

Sector: Formal, oficial

Lenguaje Artístico: Danzas y teatro

Resumen: Experiencia desarrollada desde 1992 que busca incrementar actividades que recomendaran a los jóvenes de este sector otras posibilidades de expresión y comunicación, ya que la solución de conflictos recurriendo a la agresividad ha sido la forma más común en esta población.

Localidad Sumapaz

Título: ¿Cómo desarrollar la artística a partir de los proyectos pedagógicos productivos?

Autores: Adriana Baquero (Docente)

Institución: Corregimiento de Nazareth IEDR Santa Rosa de Nazareth, Las Aura, Sopas, Ríos, Palmas, Taquecitos y Ánimas, Bajo Sumapaz, Pos Primaria Rural

Nivel: Básica y Media

Sector: Público

Resumen: Visión general de la educación artística en el contexto rural, Cuestiona la manera como ha sido abordada el área de educación artística en las aulas y propone una salida acorde con el sector rural a partir de los Proyectos Productivos, asimilando la realidad rural a partir de núcleos problémicos en el aula abierta e integrada con la comunidad.

Título: Política cultural y artística para el Sumapaz

Autores: Javier Incapié

Institución: Instituto Distrital de Cultura y Turismo Gestor Cultural del Sumapaz

Teléfono: 2493902, Ext 162

Nivel: Casa de la Cultura

Sector: Público

Lenguaje Artístico:

Resumen: Política Cultural para el Sumapaz, Expone en forma breve la función social, la evolución histórica y económica así como aspectos filosóficos y políticos que se sustentan en dos pilares fundamentales: La práctica «praxis» y la decisión para explicar nueve líneas de acción para el desarrollo cultural del Sumapaz.

Título: La realidad y el sentido del arte en el campo

Autores: Néstor Alfredo Díaz (Directivo docente)

Institución: IEDR La Unión

Dirección: Alto Sumapaz

Nivel: Educación Básica y Media Rural

Sector: Público

Resumen: Visión general del arte en el contexto rural; La tradición oral, la artesanía, la poética de los hijos de la neblina, la manufactura de los utensilios artesanales. Nos expone la esencia de los hijos de la neblina, del sentido del espacio natural y de la coostrucción de la cultura del Sumapaz, manifiesta el deseo y el derecho de ser el arquitecto de su habitar y de su saber donde se reconozca su sentido cosmogónico e histórico, el arte se teje entre la conciencia de las anteriores.

RESOLUCIÓN N° 3550 del 26 de noviembre de 2003

Por la cual se reglamenta la realización y el funcionamiento de los Foros Locales y Distrital en Bogotá D. C. para el año 2004 sobre Educación Artística.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C.,

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las que le confiere la Ley 115 de 1994, lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Nacional 1581 de 1994 y el Decreto Distrital 898 de noviembre 29 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 115 de 1994 en su título VIII, Capítulo 3º, sección segunda creó los foros educativos nacional, departamentales, distritales y municipales; y señaló su objeto y organización periódica.

Que el artículo 164 de la Ley 115 de 1994 establece que el objeto de los foros es propiciar la reflexión sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento de la calidad y la ampliación de la cobertura del servicio educativo.

Que el Decreto 1581 del 22 de julio de 1994 reglamenta el funcionamiento general de los foros educativos.

Que el Alcalde Mayor de Bogotá D. C., mediante Decreto 271 del 1º de septiembre de 2003, convocó la realización de los foros educativos locales y el Foro Educativo Distrital del año 2004, estableciendo que los Foros Institucionales deben realizarse del 19 de enero al 27 de febrero de 2004 y los Foros Locales del 1º al 31 de marzo de 2004, y el Foro Distrital entre la tercera y la cuarta semana de junio de 2004.

Que el artículo segundo del decreto Distrital 271 del 1º de septiembre de 2003 estableció que la temática girará en torno a la Educación Artística.

Que el artículo séptimo designa a la Secretaría de Educación del Distrito Capital la coordinación técnica y académica de todo el proceso, para lo cual deberá expedir los actos administrativos correspondientes.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer, para los foros Locales y Distrital del año 2004 sobre EDUCACIÓN ARTÍSTICA como lema **"Pedagogía de los sentidos y la sensibilidad creadora"**.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Fijar los días **16 y 17 de junio del 2004** para la realización del Foro Educativo Distrital.

ARTÍCULO TERCERO.- Las experiencias y propuestas que se alleguen a los Foros Locales y Comités locales deberán enfocarse al mejoramiento de la Educación Artística en la escuela y su aporte a elevar el conocimiento y el espíritu artístico y cultural de las personas.

Parágrafo: La Secretaría de Educación apoyará, a través de una entidad competente, la orientación académica y técnica de los foros locales.

ARTÍCULO CUARTO.- Conformar el **Comité Distrital del IX FORO EDUCATIVO**, el cual estará presidido por la Directora de Evaluación y Acompañamiento e integrado por las subdirecciones a su cargo, la Subdirección de Medios Educativos, un funcionario de la Oficina Asesora de comunicación y Prensa, un representante del sector académico universitario experto en el tema y un profesor del área de Educación Artística de la educación básica y media.

Parágrafo: El Subdirector de Mejoramiento Educativo cumplirá funciones de secretario técnico del Comité Distrital.

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponde al **Comité Distrital del IX FORO EDUCATIVO** orientar, sin perjuicio de la autonomía de los Comités Locales, el desarrollo de los Foros Educativos Locales mediante la fijación de requisitos, criterios y procedimientos básicos para la inscripción, presentación y selección de las experiencias; la selección de las propuestas allegadas por cada Comité Local; la coordinación de desarrollo del Foro Distrital y la elaboración de las memorias del Foro Educativo Distrital y su correspondiente difusión.

ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde al Consejo Académico de la Institución Educativa interesada en presentar su experiencia, registrar conforme al procedimiento y cronograma establecido para el efecto por el Comité Local, la experiencia institucional sobre la temática fijada en el artículo primero de la

presente resolución.

Parágrafo: El Comité Local establecerá el procedimiento y requisitos específicos para otras personas y entidades, distintas a los centros educativos que pretendan presentar ponencias o experiencias.

ARTÍCULO SEPTIMO. - El Comité Local establecerá la sede, la agenda y la metodología para la deliberación y exposición de experiencias y ponencias previamente seleccionadas.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las experiencias institucionales seleccionadas y sus correspondientes anexos y recomendaciones, se harán constar en acta suscrita por el Presidente y la mayoría simple de los miembros del Comité Local y deberán ser enviadas a la Dirección de Evaluación y Acompañamiento de la Secretaría de Educación a más tardar a los 20 días calendario posteriores a la realización del Foro Local.

ARTÍCULO NOVENO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a 26 de noviembre de 2003

MARGARITA PEÑA BORRERO
Secretaria de Educación

