

El tiempo curricular en la reconstrucción de las identidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad: una mirada de las concepciones y prácticas de los maestros desde la Educación Artística¹

AURA YDALY GARZÓN DÍAZ² - CLAUDIA XIMENA MUÑOZ NARVÁEZ³
WILMER HERNÁN QUIÑONES DÍAZ⁴
CONSIDERACIÓN⁵

Resumen

El presente artículo como resultado de la investigación: *El tiempo curricular en la reconstrucción de las identidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad: una mirada de las concepciones y prácticas de los maestros desde la Educación Artística* evidencia el proceso pedagógico que realizan los docentes especialmente quienes trabajan desde la Educación Artística cuando orientan las clases en sus distintos contextos: urbano y rural, determinando en cada uno de ellos el tiempo curricular dedicado a ésta área como una de las grandes dificultades para su desarrollo. Aplicando la metodología de investigación de la Teoría Fundada y partir del resultado de análisis de datos, que arrojaron las entrevistas realizadas a docentes de tres Instituciones Educativas del Departamento del Cauca, de las cuales, dos de ellas se encuentran en contexto rural (Centro Educativo Matarredonda - Piendamó), Escuela Unitaria Quiteto - Sucre) y la otra en contexto urbano (Institución Educativa José Eusebio Caro - Popayán), se pudo comprobar cómo en cada uno de éstos dos contextos: urbano y rural, el tiempo curricular destinado para el área de Educación Artística es utilizado de modos distintos.

Los resultados mostraron que en los espacios educativos rurales, por ser Centros Educativos; es decir, que solo se orienta hasta el grado quinto, los tiempos curriculares son flexibles al docente, de acuerdo a las necesidades, intereses y momentos de aprendizaje de los niños; ya que generalmente, a un sólo maestro le corresponde orientar todas las áreas en su grado; Así,

1 Recibido: 30 de noviembre de 2012. Aceptado: 27 de febrero de 2013.

2 Aura Ydaly Garzón Díaz. Maestra en Artes Plásticas. Universidad del Cauca. 2005. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística. Universidad del Cauca, 2010. Magister en educación desde la diversidad. Correo electrónico: idalygar@hotmail.com

3 Claudia Ximena Muñoz Narváez. Diseñadora gráfica. Universidad del Cauca, 2000. Magister en educación desde la diversidad. Correo electrónico: ximenana@yahoo.es

4 Wilmer Hernán Quiñones Díaz. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística. Universidad del Cauca, 2010. Magister en educación desde la diversidad. Correo electrónico: Chejov_2@hotmail.com

5 Gloria Isaza de Gil. Asesora del proyecto.

la Educación Artística se involucra interdisciplinariamente con todas las áreas, permitiéndole a cada niño explorarse a sí mismo, reconociéndose e identificándose como un individuo único e irrepetible; mientras que, en el contexto urbano, por ser Institución Educativa que comprende primaria y bachillerato, el espacio artístico es limitado. En el bachillerato, cada área la orienta un maestro distinto utilizando un determinado tiempo, los cuales, cada uno de ellos tiene su propia metodología. Dentro de estas horas, una o dos por semana, la Educación Artística juega su papel innovador y motivador para los jóvenes, permitiéndoles liberarse por un momento de tanto academicismo formal, encontrando en éste pequeño espacio de expresión, un poco de emoción y dialogo con sigo mismos.

Por lo tanto, el tiempo curricular establecido por cada espacio educativo, puede afectar de manera positiva o negativa, la formación de cada uno de los estudiantes quienes, por su situación de vulnerabilidad, aun no logran una identidad de sí como sujetos valiosos. Para ello, la Educación Artística, es una excusa que les permite hacer reconstrucción de éstas identidades, en el momento en que se dibujan en un papel, colorean con los tonos que más le gustan, danzan su música favorita, cantan aquella canción que algo les recuerda y generan distintos sentimientos, o simplemente en el silencio de sus pensamientos liberan todas aquellas ideas que los hacen felices por un instante. De esta manera, un papel, un color, una melodía, un movimiento o un momento de creatividad, puede ser una alternativa pedagógica para formar sujetos con nuevas perspectivas de vida y proyecciones positivas para su desarrollo.

Palabras Claves: Educación Artística, Tiempo Curricular, Reconstrucción de las Identidades.

The curriculum time in reconstructing the identities of children and vulnerable young people: a view of the concepts and practices of teachers from arts education

Abstract

This article as a result of the investigation: *The curriculum time in reconstructing the identities of children and vulnerable young people: a view of the concepts and practices of art education teachers from the educational process* evidence made by especially teachers who work from Arts Education classes when oriented in different contexts: urban and rural, determining in each curricular time devoted to this area as one of the great difficulties in their development. Applying the methodology of grounded theory research and results from data analysis, which yielded interviews with teachers of children and youth from three educational institutions in the Cauca Department, of which, two of them found in rural context (Matarredonda Education Center (Piendamó) Quiteto Unitary School (Sucre)) and the other in urban context (Educational Institution José Eusebio Caro (Popayán)), is I can see how in each of these two contexts: urban and rural, curricular time allocated to the area of arts education is used in different ways.

The results showed that in rural educational spaces, being educational centers, that target only through grade five, times are flexible curriculum to teachers, according to the needs, interests and learning moments and girls, because usually a guide only rightful master all areas in their degree; Thus, interdisciplinary arts education engages with all areas, allowing each child to explore himself, recognizing and identifying yourself as a unique individual and unrepeatable, while in the urban context, being educational institution comprising primary and secondary school, the art space is limited. In high school, each area a different teacher's guides using a certain time, which each of them has its own methodology. Within this time, one or two a week, Arts Education plays its innovative and motivating youth, allowing them free for a moment of academicism both formal finding in this small space of expression, a little excitement and keep dialogue with thereof. Therefore, the time set by each space curricular education can affect positively or negatively, the formation of each of the students who, because of their vulnerability, yet fail to identify themselves as valuable subjects. To do so, Arts Education, is an excuse that allows them to rebuild these identities, at the time you draw on paper, colored with tones that you love, dance to your favorite music, sing that song that something recalls and generate different feelings, or simply in the silence of his thoughts release all those ideas that make them happy for a moment. Thus, a paper, a color, a melody, a movement or a moment of creativity, can be an alternative pedagogical subjects to form new perspectives of life and positive projections for development.

Keywords: Arts Education, Curriculum Time, Reconstruction of Identities.

Presentación

El ejercicio investigativo *“El tiempo curricular en la reconstrucción de las identidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad: una mirada de las concepciones y prácticas de los maestros desde la Educación Artística”* se realizó durante el periodo de tiempo desde 2011 a 2012, como parte del macroproyecto de investigación: *“Concepciones y prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad institucional, cultural, ambiental y/o de entorno”* liderado por la investigadora principal Magíster Gloria Isaza de Gil.

La investigación, se enmarca en espacios educativos rurales en donde concurren niños y niñas de las etnias guambiana, nasa y campesina y en la Institución Educativa José Eusebio Caro, ubicada al suroccidente de la ciudad de Popayán cuya población estudiantil está conforma-

da en su gran mayoría por estudiantes de bajos recursos económicos (estratos, 1 y 2) y por desplazados, quienes viven en la zona periférica de la ciudad y habitan en asentamientos, en ranchos, o en arriendo. Contextos en los que se encuentran e interactúan sujetos con características comunes, que traen de sus lugares de procedencia, sus creencias, formas de ver el mundo, estilos de vida, costumbres, manifestaciones artísticas; convirtiendo estos espacios en contextos multiculturales, en donde los niños y jóvenes constituyen sus identidades individuales que están impregnadas de sus emociones, de sus percepciones del mundo y sus identidades sociales que los caracterizan como colectivo, que los hace sentirse pertenecientes a una determinada cultura. Estas culturas interactúan cotidianamente (interculturalidad) y el papel de la escuela desde la Educación Artística es generar en sus estudiantes valores como el respeto a las diferencias

culturales, de pensamiento, de expresión, a la diversidad; para que puedan llegar a acuerdos por medio del diálogo, de la concertación, permitiéndoles ver al otro no como alguien distante sino, como alguien cercano en quien se puede encontrar apoyo para construir juntos. Desarrollando en los estudiantes valores necesarios para la convivencia, para ser buenos ciudadanos, ya que empiezan a valorar y respetar los pensamientos y expresiones de los demás, a comprender que todos somos iguales en la diferencia, que juntos es posible alcanzar los proyectos de vida, los sueños y crear espacios de interrelación, en el respeto de las diferentes identidades y culturas.

Mas en un país como Colombia que desde la constitución política se reconoce como multiétnico y pluricultural, reconociendo la existencia de un sinnúmero de expresiones, de manifestaciones culturales en todo el territorio nacional, como fuente de inspiración, como motivo de orgullo, como identidad nacional.

Además desde los datos suministrados en las entrevistas realizadas a los docentes que orientan el área de Educación Artística o que de alguna manera se encuentran vinculados a ella, emerge el tiempo curricular como un aspecto importante que determina los procesos de reconstrucción de las identidades de los estudiantes y cómo a través de las prácticas artísticas se generan espacios de goce, de alegría que transforman pensamientos, sentimientos y actitudes.

Justificación

La pintura, el dibujo, las manualidades, la danza, la música, el teatro, han sido subvalorados como ámbitos de aprendizajes escolares, su presencia en el currículo constituye el relleno, la cenicienta en la jerarquía con otras áreas del conocimiento. Esta desvinculación se debe tal vez porque al cuerpo, a las emociones, no se les da la misma importancia que se le da a la razón; es decir se otorga más relevancia al pensamiento que a los sentimientos y las emociones.

Actualmente, ésta área ya está considerada como una de las nueve fundamentales. Es decir, ha ganado cierto reconocimiento dentro del proceso formativo; sin embargo, no es suficiente, ya que los tiempos establecidos para esta área, son mínimos en relación con las capacidades que desarrolla en los estudiantes. Siendo ésta una de las falencias de la Educación hoy en día.

Eisner, Elliot (2005, 78), defiende la Educación Artística en las escuelas, como una perspectiva ampliada de la cognición humana no sólo “*el modo de representación convencional*” (identificado con el lenguaje discursivo), sino también el expresivo y el mimético, jugando un papel en la formación de conceptos. Desde esta perspectiva, una de las fortalezas de la Educación Artística es que coopera en el objetivo de desarrollar la capacidad de formación de conceptos, por lo cual no se podría prescindir de ella.

Siendo así urgente recuperar la alegría de la vida en la escuela, generar espacios desde las prácticas pedagógicas artísticas donde se valoren los saberes locales, ancestrales, donde los sueños, la imaginación tengan lugar, dando paso al aprendizaje desde las propias experiencias de los estudiantes, no solo desde los conocimientos teóricos, desligados entre sí y desligados de la realidad. Desde el lenguaje como forma de expresión ya sea por medio del dibujo, del color, o de los gestos y movimientos corporales.

La Educación Artística en la escuela propicia espacios de expresión, proporciona herramientas necesarias para enriquecer y fortalecer los talentos, mejora la autoestima, ayuda a la formación de un pensamiento crítico, holístico, permite a los estudiantes ser sensibles, creativos, expresarse libre y espontáneamente, reconstruir sus identidades.

Con respecto a la construcción de identidades, Restrepo, Eduardo (2007, 78) afirma:

La identidad es posible en tanto establece actos de distinción entre

un orden interioridad-pertenencia y uno de exterioridad-exclusión. Por tanto, la identidad y la diferencia deben pensarse como procesos mutuamente constitutivos.

Las identidades son construcciones históricas y, como tales, condensan, decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos. Esto no significa que una vez producidas, las identidades dejen de transformarse.

De acuerdo a lo anterior, las identidades se transforman, se reconstruyen en la interacción con otros, en la vida en sociedad, así mismo Taylor, Charles (1993, 20), en el ensayo *El multiculturalismo y la "política del reconocimiento"*, presenta la identidad como *"algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano"*; pero Taylor aclara que el hecho de que *"yo descubra mi propia identidad no significa que, yo la haya elaborado en el aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los demás"*.

Taylor, Charles (1993, 26), también afirma que *"Nos transformarnos en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para expresarnos"*. Y se vale del término lenguaje *"en su sentido más flexible, que no sólo abarca las palabras que pronunciamos sino también otros modos de expresión con los cuales nos definimos, y entre los que se incluyen los "lenguajes" del arte, del gesto, del amor y similares"*. Es aquí donde la Educación Artística en la escuela entra en juego y desde donde nos proponemos abordar las identidades culturales, desde el lenguaje como forma de expresión ya sea por medio del dibujo, del color, de los sonidos, o de los gestos y movimientos corporales.

Continuando con lo planteado por Taylor, Charles (1993, 21) *"El falso reco-*

nocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido". Tal vez esto sea lo que sucede con algunos estudiantes en la escuela o en el colegio, que ellos *"Internalizaron una imagen de su propia inferioridad, de modo que aun cuando se supriman los obstáculos objetivos a su avance, pueden ser incapaces de aprovechar las nuevas oportunidades"*; así adoptaron una identidad de inferioridad debido a los ambientes en que han convivido. Y desde las prácticas pedagógicas artísticas bien enfocadas se puede propiciar que ellos se liberen de esa imagen de sí mismos y se valoren, desarrollen su autoestima y creen otras identidades más positivas como seres capaces, creativos y libres.

Estos argumentos orientaron la necesidad de indagar sobre cómo se estaban implementando en las Instituciones donde los investigadores ejercen su docencia, las prácticas correspondientes a la Educación Artística. Y así poder comprender su incidencia en la reconstrucción de las identidades de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, a partir de la indagación sobre las concepciones y prácticas de los maestros encargados de los desarrollos de esta área en los currículos de Instituciones de primaria rurales y secundarios urbana.

Problema

La Educación Artística y Cultural es un área fundamental en la formación integral de los estudiantes, sin embargo no se le da la importancia que ésta tiene, siendo orientada muchas veces por docentes no especializados en el área, como una asignatura para completar la asignación académica, como un área que cualquiera puede orientar, donde se enseña a los estudiantes a hacer manualidades, sin otorgarle sentido, sin reconocer la importancia de unas prácticas pedagógicas artísticas fundamentales

en la construcción de seres con autoestima, autónomos, críticos, sentipensantes, solidarios, creativos y soñadores, capaces de transformar las realidades y pintar de mil colores la vida. Debido a lo anterior, el tiempo destinado para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Educación Artística en la básica y sobre todo en la media es mínimo, una sola hora semanal, haciendo que se dificulte en tan poco tiempo, desarrollar procesos de sensibilización, de creación y de expresión.

En escenarios así y sumándole la influencia que ejercen los medios masivos de comunicación en los estudiantes de todos los sectores en todo el territorio nacional, como también los conflictos armados y la falta de oportunidades laborales que generan desplazamiento, desarraigo cultural y pérdida de la identidad cultural; es necesario y urgente hacer un alto en el camino para reflexionar sobre el papel real que juegan las prácticas pedagógicas artísticas en la escuela y el bachillerato, a partir de las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes que gestionan esta área en los currículos institucionales.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las concepciones y prácticas pedagógicas de los maestros del área de Educación Artística de instituciones rurales de primaria y urbana de secundaria con poblaciones en situación de vulnerabilidad del Departamento del Cauca?

Antecedentes

En el momento no se conocen investigaciones referentes al tiempo curricular destinado a la Educación Artística como medio para la reconstrucción de las identidades de los estudiantes, tanto a nivel local como nacional, debido a que como lo plantea la delegada del Ministerio de Cultura, Ariza Aguilar, Margarita (2012): *“En Colombia no hay investigación en educación artística”*. Lo que no quiere decir que no se desarrollen procesos desde las prácticas artísticas en todo el

territorio nacional, pero no se escribe, no se sistematiza y por eso se desconoce.

Objetivo

Analizar y comprender las concepciones y las prácticas pedagógicas de los docentes del área de Educación Artística de las Instituciones Educativas José Eusebio Caro del Municipio de Popayán, Centro Educativo Mataredonda del Municipio de Piendamó y la Escuela Unitaria Quiteto del Municipio de Sucre, con poblaciones en situación de vulnerabilidad del Departamento del Cauca.

Metodología

La metodología que se aplicó para el análisis del proceso de la investigación es la Teoría Fundamentada, entendida como un método cualitativo de corte crítico en donde los hallazgos y los datos obtenidos a través del trabajo de la realidad permiten la construcción de teoría y la posibilidad de nuevos conocimientos. Corbin, Julieth y Strauss, Anselm (1990, 23) plantean que es una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. De la Cuesta, Carmen (1998, 5) siguiendo a Strauss, considera que su objetivo es el de generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Según Sandoval, Carlos (1997, 71), la Teoría Fundada es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptualizar. Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la Teoría Fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría.

El método de la teoría fundamentada es el de comparación constante, que connota, como dice Sandoval, una continua revisión y comparación de los datos

capturados para ir construyendo teoría de la realidad.

Según Glasser, Barney y Strauss, Anselm (1967): La Teoría Fundamentada, establece la distinción entre la teoría formal y la teoría sustantiva, haciendo énfasis en la teoría sustantiva, la cual, está relacionada con la interacción permanente que el investigador logra en el proceso de recolección de datos; de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo (mediante procesos de codificación y categorización).

El diseño del proceso metodológico inició con base en el problema de investigación planteado, lo que posteriormente permitió la recolección de datos de forma dinámica, abierta, y su análisis por medio de las codificaciones y categorías. Esto implicó el uso de la entrevista y las preguntas abiertas, las anotaciones, observación, lectura de datos, codificaciones, categorías centrales, saturación, memos y clasificación que se llevó a cabo de forma creativa y con pensamiento crítico para desarrollar conceptualizaciones a través de estos datos.

Unidad de análisis y unidad de trabajo

Se determinó como unidad de análisis las concepciones de los docentes sobre inclusión, vulnerabilidad, diversidad y las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras que orientan Educación Artística.

Como unidad de trabajo, participaron en la investigación 10 docentes de básica primaria, básica secundaria y media de las Instituciones: Centro Educativo Matarredonda, ubicado en zona rural del municipio de Piendamó, al que asisten niños indígenas guámbianos, paeces, afro-descendientes y mestizos. Escuela Unitaria Quiteto, ubicada en zona rural del municipio de Sucre, al cual asisten niños campesinos, cuyos los procesos de

sobrevivencia están dados por las actividades del pancoger, el cultivo del café y también de los cultivos de coca. Institución Educativa José Eusebio Caro, atiende niños y jóvenes de las comunas 7, 8 y 9, las cuales se extienden sobre la periferia sur occidente de la ciudad de Popayán, en condiciones de pobreza.

Construcción de sentido

Teniendo en cuenta los datos suministrados por los docentes en las entrevistas, y acorde con la metodología de investigación de Teoría Fundada surgen las siguientes categorías:

Primera categoría: Educación Artística y Desarrollo del Ser Humano.

Esto conlleva a cuestionarse y reflexionar sobre lo que está sucediendo en los ambientes escolares en relación al desarrollo de las prácticas artísticas por parte de los maestros, quienes las definen como, la única área que valora de alguna manera al sujeto como ser humano, teniendo en cuenta sus debilidades, fortalezas, destrezas, sueños, metas, necesidades e intereses, permitiéndoles explorarse a sí mismos, reconociéndose como seres únicos y valiosos cargados de historia, saberes, experiencias y arraigos culturales, que les proporcionan elementos muy ricos y variados para la construcción de lenguajes expresivos y diversos.

Así, la Educación Artística, genera en los estudiantes sensaciones agradables de goce, disfrute, despertando su sensibilidad a todo aquello que le rodea como: el medio ambiente, los seres mágicos y sobrenaturales (mitos y leyendas).

Desde los datos suministrados en las entrevistas, se concibe la Educación Artística como un “escape”, que les permite a los estudiantes salirse por unos momentos de sus realidades y soñar, además de sacar de su interior muchas cosas que los pueden estar afectando y esto es algo positivo, ya que ayuda a los estudiantes a liberarse un poco de las tensiones, además permite a los docentes conocer

su mundo, sus percepciones, sus sueños, para así valorar su diversidad, comprender sus lecturas del mundo y crear estrategias de enseñanza que ayuden a mejorar su rendimiento académico. También la denominan como una forma de llevar al ser humano a formar parte integral de la sociedad alejándolo de adquirir algunos malos hábitos como: el pandillismo o la drogadicción.

No obstante, la realidad en cuanto al desarrollo de procesos artísticos está más consolidada en algunas Instituciones que en otras. El ejercicio de reflexionar la importancia de la Educación Artística es poco habitual y tiende a ser más un compromiso de actividad, que un proceso permanente de construcción artística que permita en los estudiantes un desarrollo de sus potencialidades y de la sensibilidad.

Segunda categoría: Vida digna y Diversidad.

Los contextos en que viven los estudiantes contribuyen en la configuración de sus identidades, ya que ellos toman de su contexto cercano elementos que incorporan a su ser, es así que de acuerdo a las situaciones que tengan que vivir, ellos van a desarrollar su personalidad y a actuar de determinada manera afectando su contexto, su medio, siendo así reproductores y/o transformadores de ideologías, de condiciones de vida, múltiples formas de expresión y de pensamiento.

La diversidad se entiende como la diferencia y el respeto, mucho más en un país pluriétnico y multicultural como Colombia. Esta diversidad abunda en muchos aspectos y distintas formas de acuerdo a los múltiples contextos en los que se desarrolla. En el ámbito escolar la diversidad convive en las aulas de clase todo el tiempo, y nos hace reflexionar sobre la importancia del otro, un ser valioso y diferente con quien se puede construir una vida digna.

En un territorio tan amplio como el nuestro, se viven situaciones de conflicto armado entre grupos ilegales. La población campe-

sina vulnerable a estos factores socio culturales es afectada de forma directa, tanto que sus condiciones de vida son alteradas, así como sus comportamientos y conductas. De igual forma, los cultivos ilícitos que se producen empiezan a generar ambientes de comodidad de tipo económico que hace que los niños y jóvenes convivan con estas formas de aparente bienestar y acomoden sus estilos de vida y comportamiento a estas emergentes condiciones.

Situaciones que afectan de alguna manera los derechos de los niños a tener un ambiente sano, a la educación, a la salud y a una vida digna, a una familia, a crecer con afecto, debido a la desintegración familiar muy común en Colombia.

En otros contextos los niños crecen en ambientes de extrema pobreza, debido a que han llegado desplazados de diferentes regiones a engrosar los cinturones de miseria en la ciudad, en la zona periférica, en busca de oportunidades de una vida mejor, pero la ciudad no ofrece a estos recién llegados las condiciones para acceder a un empleo, a una vivienda digna, a una alimentación nutritiva, ni tampoco el sistema de salud atiende esta población con campañas de prevención y promoción. En estos ambientes de escasez se generan pandillas, conflictos sociales, embarazos no deseados, alcoholismo, maltrato, también son contextos donde se consume y se expende drogas.

Todas estas situaciones afectan las actitudes y comportamientos de los niños, los cuales se manifiestan en la escuela generando conflicto, desmotivación, desinterés por el estudio, rebeldía, entre otros. Así las identidades de los estudiantes son múltiples, porque se han construido en diferentes contextos, además han sido impregnadas de sus propias apreciaciones del mundo, y en la época escolar se siguen reconstruyendo constantemente al interactuar con otros.

En el proceso de ésta investigación, se ha determinado el tiempo curricular como el elemento primordial que define

los espacios de enseñanza – aprendizaje en los distintos contextos educativos, tanto rural como urbano, siendo este aspecto un factor decisivo para las prácticas artísticas en la escuela.

El término tiempo curricular no está definido conceptualmente como las horas establecidas para cada área; esto se instaura de común acuerdo en las Instituciones Educativas, siendo flexible y moldeable teniendo en cuenta el interés, énfasis y necesidades de cada Institución escolar.

Así lo define el Ministerio de Educación Nacional, en el Decreto 1860 del 3 agosto de 1994: "Artículo 33, 13. Criterios para la elaboración del currículo:

La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos.

El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 115 de 1994, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales.

Generalmente, en algunas instituciones educativas, se asigna mayor tiempo a las áreas prioritarias para la formación de los estudiantes, dejándole una mínima intensidad horaria a la Educación Artística, que se considera de menor importancia.

Actualmente, ésta área ya está considerada como una de las nueve fundamentales. Es decir, ha ganado cierto reconocimiento dentro de la formación de los estudiantes; sin embargo, no es suficiente, ya que los tiempos establecidos para esta área, son mínimos en relación a las capacidades que desarrolla en los niños y jóvenes. Siendo ésta una de las falencias de la Educación hoy en día y no desde los estamentos superiores, sino, desde las propias escuelas, como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional, en el artículo 3: "*Los periodos de clase, son definidos por los rectores o directores al comienzo de cada periodo lectivo y pueden tener una duración diferente siempre y cuando se cumpla la intensidad mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Así mismo, se considera que el rector puede efectuar variaciones en la definición de los periodos de clase*".

Es importante tener en cuenta el tiempo de asignación para cada área, dándoles la misma importancia, ya que la formación en desarrollo humano es tan importante como la formación en conocimiento teórico; así lo plantea el sujeto 5: "*Es muy importante de que aquí en el colegio, las directivas permitan que estos espacios que tenemos las personas que... orientan la Educación Artística y a los que nos gusta la parte de la artística, también desarrollemos trabajos en pro de todos los estudiantes y a la vez... que hagamos sentir que somos colombianos y sintamos orgullo de serlo*".

Reconociendo la importancia de la Educación Artística en el desarrollo humano de los estudiantes en su vida escolar, la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Artística UNESCO (2006, 3):

En marzo del año 2006 en Lisboa Portugal, se promulgó ante la Cumbre Mundial de Educación Artística de la UNESCO, la Declaración de Bogotá sobre la Educación Artística, en la cual diez y nueve países de la región de América Latina y el Caribe se comprometieron a dar segui-

miento al llamamiento a los Estados Miembros lanzado por el Director general de la UNESCO a favor de la promoción de la Educación Artística y la creatividad en la escuela, con relación a la toma de medidas administrativas, financieras y jurídicas para que esa enseñanza se haga obligatoria en las escuelas desde la educación inicial hasta el último año de secundaria. Esta Declaración de Bogotá proferida en el marco de la Conferencia Regional "Hacia una educación artística de calidad: retos y oportunidades", del 30 de noviembre de 2005.

Teniendo en cuenta todos los apartes nombrados anteriormente, se evidencia la importancia de rescatar el sujeto como un ser emocional que ha incorporado de su entorno experiencias vitales que lo constituyen como un ser único y diverso.

Hablar de identidades, es también referirse a temas de diversidad y diferencia, los cuáles adquieren matices singulares cuando se encuentran en espacios de creación artística. El afecto y el reconocimiento desde las prácticas artísticas, en tanto que posibilitan la formación de la identidad del niño, se encuentran, sin duda, entre los fundamentos más esenciales de la escuela y sólo con relación a ellos es posible pensar la experiencia educativa, más allá de los tradicionales mecanismos de selección y homogeneización.

En estas condiciones afectivas se forman los sujetos y se enriquece la relación con los otros, al mismo tiempo que disfruta y goza de la magia del arte, de la experiencia de lo cotidiano, de lo efímero, de los pequeños placeres y de la importancia de la naturaleza, como fuente de inspiración que comprometa en la búsqueda de un lugar en el mundo para cada ser vivo, cada ser vivo con el que nos relacionamos.

Por medio de la Educación Artística se establecen relaciones no desde el rechazo o la negación del otro sino por el contrario en el reconocimiento de las identidades,

de las diferencias y de las subjetividades de los otros. El hecho artístico entonces se convierte en la manera posible de intervenir en el conflicto escolar, permitiendo la disminución de las crisis que se da en la escuela. No obstante, no se le da la importancia al área artística -que posee una mayor vinculación con la práctica y de alta significatividad social- dentro del currículo escolar, minimizando su relevancia con respecto a otras disciplinas de un supuesto contenido formal como las matemáticas, lengua castellana, las ciencias naturales, entre otras.

La pintura, el dibujo, las manualidades, la danza, la música, el teatro, han sido subvalorados como ámbitos de aprendizajes escolares, mientras su presencia en el currículo constituye el relleno, la cenicienta en la jerarquía con otras áreas. Esta desvinculación se debe tal vez porque al cuerpo, a las emociones, no se les da la misma importancia que se le da a la razón; es decir, se otorga más relevancia al pensamiento que a los sentimientos y las emociones.

Es contradictorio observar que en la mayoría de las Instituciones escolares, la misión y la visión van encaminadas a los valores humanos, sin embargo, la teoría curricular se establece con un componente racional, desligándolo de las prácticas cotidianas que son las que permiten la producción de verdadero conocimiento y un aprendizaje significativo. Desde estas prácticas se produce el sujeto pensante, competitivo, quien contará con un cuerpo disciplinado y productivo, pero carentes de valores humanos, de sensibilidad social.

Este es uno de los aspectos fundamentales en la escuela de hoy: el fomento de espacios, tiempos y saberes científicos, de la razón desplazan, los saberes no científicos, la magia de la vida. Como lo plantea Navarro Solano, Rosario (s.f., 10): "*Necesitamos buscar un espacio en las escuelas para educar en la convivencia, no desde lo teórico, sino desde lo vital*". Es urgente recuperar la alegría de la vida

en la escuela, generar espacios donde se valoren los saberes locales, ancestrales, donde los sueños, la imaginación tengan lugar, dando paso al aprendizaje desde las propias experiencias de los niños, niñas y jóvenes, no solo desde los conocimientos teóricos, desligados entre sí y desligados de la realidad.

Desde la Educación Artística en la escuela se posibilita el respeto a las diferencias culturales, de pensamiento, de expresión, porque se trabaja en equipos, donde se tiene que llegar a acuerdos por medio del diálogo, de la concertación, lo que permite ver al otro no como alguien distante sino, como alguien cercano en quien se puede encontrar apoyo para construir juntos. De esta forma, se van desarrollando en los estudiantes valores necesarios para la convivencia, ya que empiezan a valorar los pensamientos y expresiones de los demás, a comprender que todos somos iguales en la diferencia, que merecemos las mismas oportunidades, las mismas condiciones y que juntos es posible alcanzar los proyectos de vida, los sueños y crear espacios de interrelación, en el respeto de las diferentes identidades y culturas.

Mas en un país como Colombia que desde la constitución política se reconoce como multiétnico y pluricultural, reconociendo la existencia de un sinnúmero de expresiones, de manifestaciones culturales en todo el territorio nacional, como fuente de inspiración, como motivo de orgullo, como identidad nacional. Una identidad que es necesario desarrollar y fortalecer en el reconocimiento de la diversidad, a través de la Educación Artística en la escuela, como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional (2008,10):

El desarrollo integral de un ciudadano colombiano, es posible a partir de formas de conocimiento que involucren el autorreconocimiento de su yo y sus entornos; evocando e identificando hábitos y costumbres configuradores de memoria, conciencia social y habitabilidad de

nuestro territorio; es por ello que la alimentación, la tradición oral, la escritura, las prácticas artísticas, las expresiones populares, las expresiones infantiles o juveniles, las expresiones urbanas, la arquitectura, las fiestas, las filiaciones ideológicas, políticas, poblacionales o religiosas, son algunos de los referentes desde donde construimos nuestra memoria e identidad nacional.

Es necesario reconocer y valorar la memoria, los recuerdos, las tradiciones todo aquello que es reflejo de la vida en comunidad, de la memoria social que se ha constituido en el territorio, en el compartir e interactuar con otros, recordando el lugar en que nacimos, los colores del paisaje, los sonidos de la infancia, los sabores de la tierra, que evocan en la memoria un sentido de pertenencia a un territorio, del cual se incorporan algunos elementos que configuran las identidades como individuos y las identidades como grupos, como región y como país. Identidades que se expresan de diversas y creativas formas, que proyectan la vida en comunidad y los colores del entorno en el que se constituyeron a través de múltiples manifestaciones culturales.

Manifestaciones culturales que cada día se ven enfrentadas a supervivir, a reconfigurarse, o quizá a desaparecer de la memoria de los pueblos, por que las manifestaciones culturales de la cultura global, invaden a través de los medios masivos de comunicación, cada territorio por lejano que se encuentre, cada memoria de cada sujeto, en cualquier lugar del mundo; poniendo en riesgo las características particulares de cada identidad constituida en lo local, que guarda y transmite los rasgos identitarios de las comunidades. Por lo tanto como lo evidencia el Ministerio de Educación Nacional (2008, 5): *“Esta convivencia de lo local y lo global –de lo propio y lo foráneo– característica del mundo de hoy, hace necesario promover el diálogo sobre la configuración cultural*

en lo concerniente a la expresión de la identidad, la expresión de la nacionalidad y la convivencia en la diferencia”, siendo este el papel que se ha delegado a la Educación Artística en la escuela, el aportar elementos a los estudiantes para que tengan un juicio crítico y reflexivo a la hora de poner en diálogo estos dos aspectos de la cultura y de la identidad, ya que contribuye a la lectura y la comprensión simbólica, valorando las diferentes expresiones que conviven en los contextos y la diversidad cultural; de tal manera que aprendan a convivir pacíficamente en condiciones de equidad, en cuanto a la participación y el acceso a los derechos.

Aprovechar la Educación Artística como herramienta, para reconstruir las identidades de los estudiantes en las instituciones educativas del contexto rural y urbano, es una excusa para generar otro tipo de motivaciones que les permita explorar sus sentimientos, como lo plantea el sujeto 3: *“Pues la Educación Artística es importante porque me permite explorarme como persona, me permite identificarme y me permite expresar todo esto en diferentes formas como el dibujo, como la danza, como el canto, entonces me permite reafanzarme como persona y me da seguridad e identidad y expresarlos sin límites en cualquier modo artístico; puede ser: dibujo, pintura, danza, teatro o manualidades.”*

Al respecto Aguirre, Imanol (2006,10) identifica a la Educación Artística *“... como reconstrucción identitaria del sujeto”*. Es importante tener en cuenta, que cada individuo es un mundo, con necesidades, deseos, sueños e intereses distintos, por ello, la Educación Artística evoca modos particulares de percibir ese mundo donde sientan, reflexionen y actúen sobre un contexto particular, se reconozcan participantes de una sociedad y de unas formas culturales, dándoles sentido y apreciándolas.

Todo este proceso artístico, requiere un trabajo continuo de integración con los estudiantes, donde ellos puedan construir, indagar, opinar, imaginar y expresarse sin

límites, sin generar rechazo o cohibición de sus ideas, estimulando la afectividad, la originalidad, y otros aspectos que propician el desarrollo emocional del sujeto; por esto, es importante aclarar, que el maestro como orientador es un agente importante en los procesos de enseñanza – aprendizaje del educando, permitiéndoles aclarar dudas o descubrir y despertar su creatividad y motivación por el arte.

Es importante, entender el arte como un hecho cultural, el cual influye en el medio social como agente de reconstrucción, de situaciones que enmarcan a los educandos como, el aburrimiento, la tristeza, la agresividad, convirtiéndolo en emociones como: alegría, motivación, sensibilidad y un reconocimiento de sí como seres importantes de nuestro entorno. Como lo expone el sujeto 6: *“Eso los lleva a ellos a alejarse de pronto de adquirir algunos malos hábitos, yo que sé... o el pandillismo o la drogadicción, entonces es como una alternativa no... para que ellos puedan... e lo que te digo, expresar las ideas y ser mejor personas.”*

A los niños les gustan los colores, y las formas atraen su atención y estimulan su imaginación, motivándolos a ser creativos. El interés natural que el niño presenta desde su más temprana edad por todo fenómeno óptico o de movimiento, debe ser aprovechado pedagógicamente, ya que el desarrollo de la capacidad visual y corporal en la infancia estimula el de la mente y ésta a su vez el de la capacidad de aprendizaje. Este aprendizaje, muchas veces continúa relacionado con el sistema educativo tradicional, que en ocasiones lo obliga a copiar patrones adultos, ajenos a su forma de expresión, interrumpiendo de esta manera su desarrollo imaginativo.

Entonces, el propósito educativo es, que el arte logre en los estudiantes un desarrollo integral, evidenciado mediante actos cotidianos, como cambios de comportamiento, tanto personales como de convivencia escolar, para que se traduzcan en fundamentos personales que den testimonio de logro del proceso con el arte,

expresando distintos tipos de emociones que les permiten reconocer, significar y valorar la importancia de éste como un lenguaje que transita por los espacios de su imaginación.

Cuando se habla de un lenguaje de lo artístico, se refiere, a aquello que se pretende generar en los seres humanos, personas sensibles capaces de transformar por medio de su trabajo las realidades cotidianas a las que estamos enfrentados; momentos de esparcimiento y de encontrar un significado a una raya, una imagen, un color, una curva, un movimiento, hace que las personas tengan en su mente otro tipo de pensamiento alejado de aquellos inconvenientes que inevitablemente surgen en la realidad; así lo sugiere el sujeto 8: *“Hacer un trabajo mucho mas practico para que los niños se les quede grabado para siempre....mmmm, me interesa que lo que les enseñó lo puedan aplicar en sus casas con sus papás... Pues, es lo que trabajamos aquí... siempre la integración de todo y que sea proyectado a la comunidad.”*

Sin embargo, estos son temas que pueden ser aplicados y plasmados en sus obras; por esta razón la escuela debe permitir espacios de creatividad y expresión de libertad para que muestren todos aquellos talentos posiblemente escondidos por la forma educativa que se lleva en estos contextos escolares.

En este sentido, es importante pensar en el individuo como un sujeto que continuamente expresa emociones, y más, cuando hay factores externos que en éste caso con la Educación Artística, las revelan con más emotividad, permitiéndoles improvisar, jugar y comunicarse con otros, generando un proceso de exploración y de búsqueda de una expresión personal.

Esta expresión se puede desarrollar por medio de los lenguajes artísticos, que permiten conocer y conocerse sensiblemente. Posibilita ver los alcances de la expresión y expresarse, es decir, saber cómo comunicarse con el lenguaje

propio. Pero, además hace otros aportes al conocimiento, por ejemplo: ser más alegres, más activos, más espontáneos, más motivados.

Vigotsky, Lev Semiónovich (s.f., 2) dice: *“Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifique su presente”*. Por lo tanto, las actividades artísticas, que los estudiantes enfrentan, posibilitan el desarrollo emocional, creativo y expresivo.

Esto sucede cuando las actividades artísticas pasan de ser meras exteriorizaciones a constituirse en trabajos expresivos en los que se combinan, recrean y reelaboran tanto experiencias pasadas como nuevas, en las que su imaginación es incentivada a través de imágenes mentales de la naturaleza o de las realizaciones del ser humano a lo largo de la historia. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Según Dewey, Jhon (2008, 25), cuando el niño llega al aula *“ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla”*.

La realización de actividades artísticas permiten que los sentidos de los estudiantes establezcan una relación armoniosa con el mundo exterior, contribuyendo a una personalidad integrada, la cual está relacionada con aquello que tiene un sentido para nosotros y no puede abandonarse, por eso describimos, analizamos, comparamos juzgamos y clasificamos; por eso construimos teorías acerca de la creatividad, la forma, la percepción, la función social, las emociones; también por eso consideramos que el arte es un lenguaje, un modelo de sensaciones, como dice Aguirre, Imanol (2006, 7): *“el arte es un hecho cultural”*. La Educación Artística es una práctica de las distintas formas de expresión, y hace parte de estos hechos culturales, formando seres humanos integrales, es decir, en su vida emocional, profesional, afectiva, etc.

Cuando hablamos a los niños de expresiones artísticas, utilizamos muchos términos para referirnos a ello, como: Artes, Educación Artística, Estética, etc. Pero la verdad es que los niños expresan su sentir en cualquiera de los modos anteriormente nombrados, un sentimiento y una habilidad innata en ellos. Sin embargo, es importante aclarar cada uno de estos conceptos y a que se refieren.

Si hablamos de Arte, es una forma de vida que todo ser humano utiliza para expresar sus sentimientos e inquietudes sobre el mundo, es aquella sustancia que causa en nuestros pensamientos e ideas, reacciones de creatividad e imaginación.

Es una actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término Arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades. En este campo, la libre expresión es el medio por el cual se generan condiciones que permiten a los estudiantes buscar o como dice Akoschky, Judith (2002, 52): "*conquistar la libertad*", permitiéndoles ser sensibles, creativos, reflexivos y curiosos. Es trabajar a partir de las motivaciones e interés del estudiante, de lo que tiene dentro de sí, encontrando caminos que permitan incorporarlos a las prácticas artísticas pedagógicas.

Ahora bien, cuando nos referimos a la Educación Artística, aunque no hay una sola definición, podemos decir que es una disciplina, y un esfuerzo sistemático que reflexiona todos los procesos de enseñanza – aprendizaje en el sujeto. Toda esta producción teórica aportó a la Educación una nueva mirada respecto a la infancia y a la adolescencia, con características propias en sus modos de acción, sus formas de pensamiento y sus formas de representaciones expresivas.

La Educación Artística, de acuerdo al autor Aguirre, Imanol (2006, 14), quien

plantea tres modelos para enfocar los aspectos en que un maestro puede desempeñarse en el entorno educativo. Identifico este proyecto, desde uno de éstos modelos: el Expresionista, el cual se refiere a la manifestación de la expresión del ser interior; es decir, sus sentimientos y la emoción, los cuales son la base de la esencia artística, porque de aquí pueden partir chispas para generar más creatividad y permitir que el individuo sea un ser libre de expresión sin juicio alguno.

En el proyecto se plantea la Educación Artística, desde dos justificaciones: la primera, como la denomina Eisner, Elliot (1998, 75): "*De naturaleza terapéutica*" ofreciendo a los niños la oportunidad de expresarse en medios distintos a las palabras, y que las actividades artísticas brindan la ocasión de que el niño libere emociones encerradas que no puede expresar en las denominadas áreas académicas. La segunda, "*El desarrollo del pensamiento creativo*", donde el arte juega una especial aportación a la capacidad creativa del individuo.

En este sentido, Eisner, Elliot (1998, 78), defiende la Educación Artística en las escuelas, como una perspectiva ampliada de la cognición humana no sólo "*el modo de representación convencional*" (identificado con el lenguaje discursivo), sino también el expresivo y el mimético, jugando un papel en la formación de conceptos. Desde esta perspectiva, una de las fortalezas de la Educación Artística es que cooperaría en el objetivo de desarrollar la capacidad de formación de conceptos, por lo cual no se podría prescindir de ellas.

Dewey, Jhon (2008) un gran pedagogo del siglo XX, concebía la infancia como un momento de gran potencial creativo y capacidad expresiva, y la enseñanza del Arte en la escuela debía permitir que los niños "*explotaran*" su creatividad en beneficio de su desarrollo personal. Todo lo anterior para tratar de entender que el sujeto es un ser que se vuelve más sensible cuando se relaciona con el arte, expresando emociones tanto físicas como orgánicas.

La motivación tiene un carácter emocional. Por ello el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.

Durante mucho tiempo, las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Y desde las prácticas pedagógicas artísticas se valora al ser humano en su integridad como se plantea en los lineamientos de política para la Educación Artística en Colombia: *“La educación artística garantiza el desarrollo de un área fundamental de conocimiento que moviliza las facultades tanto sensoriales y racionales, como las imaginativas y emotivas, conformando esa misteriosa amalgama de placer y saber que es la expresión artística”*. Ministerio de Educación Nacional, (2010,25) Ya que estas prácticas pedagógicas desarrollan la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento reflexivo y lenguajes simbólicos que valoran los contextos sociales, culturales, naturales de los estudiantes, contribuyendo a una Educación inclusiva, en el reconocimiento de la diversidad y la convivencia pacífica de las diferentes culturas e identidades.

Una diversidad muy rica, propia de un país multiétnico, pluricultural y biodiverso como Colombia, y esta diversidad es reconocida por los docentes de la Institución, como lo manifiesta el sujeto 5:

Bueno, la diversidad como su nombre lo dice, es... son las diferentes gamas de colores en la que se desenvuelve una persona, es decir de que aquí nosotros en Colombia podemos hablar de una diversidad étnica, de una diversidad cultural, de

una diversidad política, inclusive de una diversidad ideológica, eso hace que nuestra nación sea un país multiétnico y multicultural, porque como le decía anteriormente, la inclusión permite que en nuestra nación que es tan grande, tan extensa, haya esa variedad de colores que hacen que Colombia sea una nación muy rica, en tradiciones, en costumbres, en mitos y leyendas que son los que nutren nuestras raíces, y que nos permiten tener una identidad como colombianos.

En cada pedacito del territorio nacional, conviven e interactúan, la diferencia, la diversidad, construyendo en cada paso la historia de los pueblos y de los sujetos, historias que se transmiten de generación en generación a través del lenguaje, que han sido incorporadas a las identidades individuales y sociales, forjando lazos afectivos entre los sujetos y su cultura. Entendiendo la cultura como lo plantea Tylor, Charles (1871, 23): *“aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”*, y al igual que la vida, la cultura no está estática sino que se transforma, en la interacción entre los miembros de la sociedad y su entorno.

Una interacción que está mediada por el lenguaje, el lenguaje como capacidad de expresión, de comunicación del ser humano, el lenguaje de la palabra, de los movimientos, de los gestos, de los sonidos, de los colores, de las texturas de los paisajes, de los símbolos y de la vida misma. En palabras de Restrepo, Eduardo (2007, 4): *“Los seres humanos habitamos el lenguaje, de que somos sujetos atravesados por el significante (o por lo simbólico...), la ‘dimensión discursiva’ es una práctica constituyente de cualquier acción, relación, representación o disputa en el terreno de lo social”*. Y todas estas relaciones e interacciones que se dan entre los miembros de la sociedad, van

transformando, recreando identidades, ya que según Restrepo, Eduardo (2007, 11): *“Las relaciones entre identidad y cultura, identidad y tradición, e identidad y comunidad no son tan sencillas como para derivar la identidad de cualquiera de las tres (ni siquiera de las tres combinadas)”*, porque las identidades son complejas como cada sujeto, tiene vivencias, experiencias, emociones, creencias, sueños diferentes, cada sujeto es como un tejido hecho de hilos azules de sueños, creencias y valores, hilos rojos de símbolos y significados, hilos verdes de naturaleza y diversidad, hilos naranjas de libertad y creatividad. Hilos que se cruzan entre sí, se unen, se alejan, se expresan, conviven, interactúan que son diversos pero hacen parte de un solo tejido, de una totalidad.

El sujeto como tejido de hilos multicolor es individual y a la vez colectivo (social), es cuerpo pero también es espíritu, es diverso con características propias que se ha constituido a sí mismo como lo plantea la constitución filosófica, pero también es parte de una sociedad, es actor y autor y se constituye en la interacción social; posee unos símbolos, unas creencias y cosmovisiones que ha construido en esa vida en sociedad. De ahí que las identidades sean diversas, porque cada comunidad, cada sociedad es diferente, cada sujeto tiene unas condiciones diferentes de vida, de acceso a las oportunidades, que hacen que las poblaciones especialmente infantiles y juveniles se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en diferentes aspectos.

Nuestros estudiantes no están exentos de esas condiciones sociales de desigualdad en que vive la mayoría de los colombianos como lo expresa en la entrevista el Sujeto 4:

...vulnerabilidad tiene que ver mucho con el contexto social en el que se desenvuelven los niños, o sea Popayán es una ciudad que tiene muy poco empleo, no tenemos industrias y eso hace que las familias de nuestros estudiantes pues sean de escasos recursos económicos y por eso pues

tienen muchas deficiencias no solamente en educación sino en recreación de alimentación, de vestido, son niños pues que viven generalmente del diario de lo que consigan al día, entonces esa vulnerabilidad hace que ellos tampoco en el colegio rindan de una manera adecuada porque pues tienen que darle prioridad a otras cosas diferentes a lo que es la educación. Más que todo digamos que no se dedican a vivir sino casi que a sobrevivir, eso es general aquí en el colegio José Eusebio.

Esto hace que en la Institución cada día conviva la diversidad en toda su complejidad, una diversidad que debe ser reconocida y valorada no solo desde las prácticas artísticas sino también en la participación, en el acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones, desde todos los estamentos de la comunidad educativa, especialmente desde las directivas, asignando más espacios en el currículo para las prácticas pedagógicas artísticas, reconociendo su importancia en el desarrollo integral de los estudiantes.

Esta investigación realizada en el campo educativo, buscó un pensamiento crítico, a partir de las experiencias artísticas, dando espacio al sujeto como individuo pensante, emocional y creador, que continuamente interactúa con otros individuos y se construye cotidianamente de esta experiencia de la expresión y la emoción.

La Educación Artística permite abrir espacios a la reflexión, crítica y autocrítica de todos los procesos que se llevan a cabo en la reconstrucción de las identidades de los estudiantes, proponiendo nuevas miradas del sujeto desde otro punto de vista, anulando la homogenización y retomando la diversidad como un aspecto importante en los procesos de formación.

Al hablar de nuevas miradas, es dar cabida a la opinión del otro, entablar diálogos como un modo de lectura de la realidad, que genera actos de conocimiento, permitiéndole tanto a docente como estudiante

hacer procesos de investigación donde se evidencie la problematización de la realidad para proponer modos significativos de aprender críticamente su mundo.

Todos estos procesos, producen aprendizajes, los cuales deben causar un conflicto cognitivo, que permita inicialmente un desequilibrio, para luego generar un nuevo equilibrio y llegar a un nuevo conocimiento. Se espera que éste nuevo conocimiento, se refiera a fortalecer su identidad, tanto en su parte cultural, social, política y diversa.

Es así como, en el espacio escolar la realización de un plan de estudios o currículo, es importante para involucrar en su praxis las verdaderas necesidades, intereses y motivaciones de los sujetos a los cuales será aplicado, permitiéndoles ser parte de su propia formación.

La retroalimentación y actualización de las actividades artísticas debe ser continua en su proceso educativo, teniendo en cuenta que se puede aplicar la interdisciplinariedad como una herramienta indispensable en los procesos evaluativos, dando a conocer cambios positivos en todos los aspectos del sujeto. Así, las prácticas pedagógicas desde el amor y desde el arte transversalizando cada área del conocimiento, cada espacio de la vida, genera cambios de actitudes que facilitan y alegran la vida en comunidad, ya que desde el arte es posible generar la aceptación, el re-conocimiento del otro, que está ahí, que convive conmigo, como parte del propio ser, sin desaparecerlo, sin matarlo, sin negar su existencia o quererlo someter y manipular.

Como en una pintura compuesta por múltiples formas, variados colores, texturas y sensaciones que son diferentes unos de otros, pero son un todo, un conjunto de elementos que se visibilizan mutuamente, que al separarse no serían más que simples formas, colores o texturas aisladas, así también en las realidades conviven e interactúan sujetos diversos no solo unos de otros sino también en

sí mismos, sujetos que son constituidos por hilos de diversos colores, texturas, olores, sonidos y sabores, que son en relación con el otro, en el reconocimiento y la aceptación del otro.

La pedagogía del arte como posibilidad de generar resistencia frente a la deshumanización del otro como ser humano, desde la capacidad de sentir, de darle lugar a las emociones, a los sentimientos, no solo a la razón, desde la libertad de expresarse desde múltiples lenguajes; con los colores del atardecer, los sonidos del mar, los movimientos de las aves, las imágenes del agua, los olores de la vida. La vida, que se disfruta, que se comparte, que no se vende ni se compra, que no se arrebató.

También como posibilidad de superar duelos por la muerte de seres queridos, ya sea por muerte natural o a causa del conflicto armado, que marca la vida de muchos de los niños y jóvenes en todo el país, llenándolos de tristeza, de desesperanza, de miedo; y por medio de las prácticas pedagógicas artísticas se transforman estos escenarios de desconsuelo en escenarios de alegría, de goce, de esperanza, es decir que a través de la Educación Artística se puede constituir un nuevo sujeto más feliz.

La misión de las Instituciones Educativas y las frases promocionales o slogans, evidencian una inclinación de la balanza hacia la formación del ser de los estudiantes en comparación con la ciencia y la técnica, dándole mayor relevancia a la formación de valores y actitudes necesarios para la vida en sociedad.

En la práctica esos planteamientos no son verídicos, puesto que en el currículo se da más importancia y asignación de horas semanales a las áreas consideradas de mayor relevancia en el aprendizaje y la formación del conocimiento, enfocando sus esfuerzos en la presentación de pruebas saber, descuidando la formación propuesta en su misión, el ser de la persona y por tanto las áreas que contribuyen a

ello, como la ética y valores, la educación física y la Educación Artística.

Haciéndose necesario un rediseño en el campo curricular, buscando estrategias desde todas las áreas, para que involucren las artes como método de enseñanza propiciando a los estudiantes espacios de goce, de creación y de expresión, generando aprendizaje significativo y mayores facilidades para aprehender nuevo conocimiento, desde todas las áreas. Para ello se puede considerar la creación o transformación de proyectos pedagógicos que facilitan la transversalización del conocimiento, en donde a partir de un objetivo común se puedan desarrollar actividades desde las diferentes disciplinas y áreas, mediadas por la Educación Artística no solo para el aprendizaje y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, sino también, aportando elementos para que los incorporen, los asimilen, los transformen y recreen sus identidades individuales y sociales.

Para lograrlo debe haber un cambio de paradigmas, ya que esa forma de pensar el currículo se ha institucionalizado y como las Instituciones son tradicionales es necesario reflexionar y transformar ese pensamiento, a un pensamiento menos tradicional y cerrado, por un pensamiento abierto y dispuesto sin prevención al cambio, un pensamiento que no genere resistencia solo por temor a lo incierto, a lo nuevo. Tener en cuenta que el conocimiento como la vida se transforma cada instante, está en continua evolución, no se queda estancado en el pasado.

Además es necesario, que la Educación cambie en la búsqueda de, como lo plantea Ariza Aguilar, Margarita (2012, s.p.): *“una educación orientada hacia el disfrute, la contemplación reflexiva y la acción de los ciudadanos sobre sus culturas y sus contextos. El arte como derecho en la construcción de la democracia”*. Un arte político que concibe al ser humano inmerso en contextos diversos con múltiples problemáticas, un sujeto que proponga

acciones y soluciones que transformen positivamente dichos entornos.

Considerando que los seres humanos son y piensan dependiendo del contexto social donde están insertos, y que los estudiantes habitan en contextos con múltiples problemáticas sociales como la violencia, el maltrato, el abandono, la pobreza, entre otros, es desde allí donde se constituyen, desde donde son, piensan y se expresan, toman ese mundo objetivo que está allí afuera y subjetivamente lo representan. Por lo anterior es necesario que la escuela brinde los espacios de transformación simbólica de esos escenarios de conflicto en escenarios de alegría, de esperanza, de autonomía, de creatividad, de vida.

Qué mejor que desde el arte como posibilidad de expresión, que permite aflorar todos esos sentimientos y pensamientos con la utilización de lenguajes visuales, corporales, sonoros, además de ser un importante recurso para la formación de competencias blandas, entre estas la más elevada que demanda el mundo de hoy: el pensamiento complejo, entendido como la capacidad del ser humano para integrar elementos históricos, con elementos del futuro, un pensamiento interdisciplinario.

Las competencias blandas están vinculadas con la parte emocional, con las motivaciones, los valores del ser humano, un aspecto más que hace pensar el deber de la Educación de empoderar la Educación Artística como un saber fundamental para la constitución de un nuevo sujeto; un sujeto que ha reconstruido sus identidades desde las prácticas artísticas en la escuela. Que ha corporeizado elementos tanto de su entorno, como de las vivencias en las prácticas artísticas, poniéndolos en diálogo, transformándolos, recreándolos y expresándolos como su forma de ser, de pensar, de actuar, como su identidad de sujeto que lo hace único en el mundo.

Hoy en día, como lo plantea Restrepo, Jorge Emiro (2012, s.p.):

La Neurociencia, la filosofía de la mente, la fenomenología, la teoría

de la complejidad y muchas otras disciplinas han entendido que no tiene sentido seguir esclavizando la mente al cerebro y le han apostado a un enfoque corporeizado y extendido sobre la cognición. Este nuevo enfoque, que recibe varias denominaciones (cognición corporeizada, cognición extendida, cognición enactiva, entre otros), parte de la premisa de que la mente, la cognición, el intelecto, las emociones y todo aquello relacionado con la actividad psicológica, debe estar integrado en una dinámica que incluye el cuerpo, no como depósito, sino como contribuyente.

Otorgar al cuerpo un papel importante en la construcción de conocimiento, reconocer que el ser humano es un todo complejo, que todas sus partes están articuladas, integradas como un sistema, donde el cuerpo es un medio de aprendizaje, ya que recibe estímulos del ambiente, del entorno, por cada poro de la piel, es decir el cuerpo como medio de aprendizaje que integrado al cerebro, apropia y genera conocimiento; el cuerpo también como medio de expresión, como herramienta de la Educación Artística para aportar en la reconstrucción de las identidades de los estudiantes.

Una escuela que está llamada al cambio, a satisfacer las demandas de los sujetos de hoy, sujetos visuales, digitales, sonoros, que están en continuo movimiento, que ya no están como en antaño sentados, estáticos frente al profesor que todo lo sabe, esperando recibir el conocimiento para luego memorizarlo y recitarlo sin parpadear; una escuela que no debe seguir cerrada al cambio.

Citando a Vivas Duarte, Ricardo (2012, s.p.):

Partir de elementos legales para abordar propuestas teóricas de pedagogía del arte es vital cuando en la práctica se conjugan todas las dificultades y reflexiones en torno a la educación tradicional en las insti-

tuciones escolares, la confrontación del maestro de arte en un contexto académico evaluativo y fragmentado, donde la estética está limitada a espacios y tiempos curriculares.

Las políticas educativas deben transformarse a nivel local y nacional, así mismo las directivas de las Instituciones Educativas tienen que estar abiertas al diálogo, y los docentes de Educación Artística deben reflexionar sobre su quehacer; porque el cambio es deber de todos los estamentos relacionados con la Educación.

Conclusiones

- La Educación en nuestro país debe cambiar los paradigmas establecidos y otorgarle al cuerpo y las emociones la misma importancia que a la mente y a la razón; ya que los seres humanos no son solo cerebro también son cuerpo, son un todo complejo que interioriza, incorpora los mundos, las realidades por medio de los sentidos, tiene una historia incorporada, debido a que el sistema nervioso recorre todo el cuerpo. Un cuerpo que desde las prácticas artísticas es reconocido, valorado no solo como instrumento de expresión sino como productor de conocimiento.
- Las Instituciones Educativas haciendo uso de la autonomía que les otorga el Ministerio de Educación Nacional, deben dentro de la planeación curricular darle la misma relevancia y asignación a las áreas como Educación Artística y Cultural que a las matemáticas, las ciencias naturales, etc., especialmente en la básica secundaria y en la media vocacional que es en donde más se evidencia el desequilibrio de las artes frente a otras áreas del conocimiento. Considerando que son espacios de creación, de reflexión y de expresión que contribuyen en la formación integral de los estudiantes como generalmente lo rezan las misiones de las Instituciones.

- La Educación está en la obligación de velar por el desarrollo humano integral de los educandos por medio de las prácticas artísticas como espacios de intercambio de saberes y experiencias, de interacción con los otros; valorando y reconociendo la diversidad en todos sus campos y aportando elementos para la reconstrucción de las identidades de los estudiantes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido las realidades que viven a diario en los diferentes contextos. Identidades que al igual que una creación artística son resultado de las emociones, del espíritu soñador de su gestor, de las experiencias de vida, de los contextos y sentidos de mundo de cada ser y puede ser interpretada de diversas formas, como diferentes son los espectadores que la observan y la interpretan. Es única y valiosa, independientemente de las concepciones subjetivas de belleza o armonía de quien la observa.

Recomendaciones

- Como docente de Educación Artística es necesario ser consciente de la gran responsabilidad frente a la alegría, la autoestima y los sueños de los estu-

diantes; ya que al no valorar el esfuerzo, las ganas y el amor con que ellos participan de las actividades ya sea de música, de teatro, de danza o de pintura y dibujo con la intención de ser reconocidos, estimulados y poder participar en las actividades institucionales como izadas de bandera, encuentros culturales entre otros y mostrar su trabajo; se puede generar en ellos desmotivación, baja autoestima, decepción y frustración. Por lo anterior es bueno permitir que todos participen en las muestras artísticas independientemente del talento que tengan, buscando alternativas creativas que les ayuden a sentirse parte de, empoderándolos a todos por igual, no solo a los que tienen mayores aptitudes, a los mejores, sino también, a los que les cuesta más trabajo pero que igual lo intentan una y otra vez con mucho amor.

- Involucrar el juego como una herramienta pedagógica de las artes para lograr que los estudiantes por medio de la risa, la alegría, la emoción, asuman reglas, sean responsables, respetuosos del otro, comunicativos, participativos, creativos y que aprendan a apreciar y valorar la diversidad.

Bibliografía

Aguirre, Imanol. (2006). Modelos Formativos en Educación Artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación.

Akoschky, Judith. (2002). Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística. Buenos Aires: Editorial PAIDÓS.

Ariza Aguilar, Margarita. (2012). Ponencia: Educación desde las Artes. X Seminario Encuentro con la Creatividad, El Arte y la Educación. Popayán, septiembre 26, 27 y 28 de 2012.

De la cuesta Benjumea, Carmen. (1998). Abril 24-25-26 y mayo 8-9-10. Manizales). Taller de investigación cualitativa en: memorias del seminario taller de investigación cualitativa, Universidad de Caldas. Facultad

de ciencias para la salud. Programa de enfermería. (Teoría fundada).

De la Vega, Eduardo. (2008). Las trampas de la escuela "integradora", la intervención posible. Editorial Noveduc.

Dewey, Jhon. (2008). El Arte como experiencia. Barcelona: Editorial PAIDÓS.

Díaz Gómez, Álvaro, & Gonzales Rey, Fernando. (2005). subjetividad: una perspectiva histórica cultural. Universitas Psychologica. Universidad Javeriana. Bogotá.

Eisner, Elliot. (1998). El ojo Ilustrado: Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Editorial PAIDÓS.

Frega, Ana Lucía. (2002). XII Encuentro, Estado de la Investigación Educativa "La escuela

- argentina y la educación en valores". Ponencia: "La identidad nacional como valor en la educación artística: algunos hallazgos de una investigación en curso en la Academia nacional de educación". Ciudad de Córdoba, 7 y 8 de noviembre de 2002.
- Freire, Paulo. (1999). *La Pedagogía de la Esperanza un re-encuentro con la pedagogía del oprimido*. México D.F.: Editorial Siglo XXI.
- Glaser, Barney y Strauss, Anselm. (1967). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*, New York: Editorial Aldine de Grunter.
- González, Juan Carlos – Barbero, Mohíno. (2004). III Congreso de Arte Infantil. UCM (Facultad de Bellas Artes). "Metodologías interculturales a través e la Educación Artística". Septiembre 2004. Madrid.
- Hernández, Gregorio. (2011). *Modulo: "El concepto de cultura: una mirada socio antropológica cultural. Maestría en Educación desde la Diversidad*. Universidad de Manizales.
- Ministerio de Educación Nacional. (2008). *Arte, Cultura y patrimonio. Orientaciones pedagógicas para la educación artística y cultural. Educación preescolar, básica y media. Revolución Educativa Colombia Aprende*. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). *La educación artística, factor vinculante de la cultura y la educación. Lineamientos de política para la educación artística en Colombia. Revolución Educativa Colombia Aprende*. Bogotá.
- Morin, Edgar. (2002). *La noción de sujeto. Nuevos paradigmas, Cultura y subjetividad*. Buenos Aires: Editorial PAIDÓS.
- Murillo, Javier. (s.f.). *Teoría Fundamentada*. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Métodos de Investigación.
- Navarro Solano, Rosario. (s.f.). *La educación intercultural a través de la educación artística. El caso del estado de Indiana (EEUU)*. Universidad de Sevilla.
- Restrepo Carvajal, Jorge Emiro. (2012). Ponencia: *La mente extendida: cuerpo, acción y cognición*. X Seminario Encuentro con la Creatividad, El Arte y la Educación. Popayán, septiembre 26, 27 y 28 de 2012.
- Restrepo, Eduardo. (2007). *Identidades: Planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio*. JANGWAPANA. N° 5, Julio de 2007 / P. 24 A P. 35
- Restrepo, Eduardo. (2009). *Cuerpos Racializados*. Revista Javeriana 2009. 146 (770): 16-23p.
- Sandoval, Carlos. (1997). *Investigación cualitativa. Módulo 4. Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social*. Universidad de Antioquia. Medellín: ascun. 433p. isbn.958-9329-18-7.
- Sklar, Carlos. (2002). *Alteridades y pedagogías. O... ¿y si el otro no estuviera ahí?* Educação & Sociedade, ano XXIII, no 79, Agosto/2002. 85-123p.
- Strauss, Anselm y Corbin, Julieth. (1990). *Fundamentos de la investigación cualitativa: La teoría fundamentada, procedimientos y técnicas*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Taylor, Charles. (1993). *Ensayo El Multiculturalismo y "la política del reconocimiento"*. México, D.F. Fondo de Cultura Económica.
- UNESCO. (2006). *Primera conferencia mundial sobre Educación Artística*. Lisboa. Portugal. 6 al 9 de marzo de 2006.
- Vigotsky, Lev Semiónovich. (s.f.). *Imaginación y creación en la edad infantil*. Capítulos 3, 4 y 5. Encontrado en Tribuna docente.
- Vivas Duarte, Ricardo. (2012). Ponencia "¿Por qué las arañas se divierten en todas partes y en medio de las patrañas nadie percibe la telaraña? X Seminario Encuentro con la Creatividad, El Arte y la Educación. Popayán, septiembre 26, 27 y 28 de 2012.
- Convivencia Escolar <http://gregory-construyendolaconvivencia.blogspot.com/2009/06/una-definicion-de-convivencia-escolar.html> (Recuperado el 25 de octubre de 2012).
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos <http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/5EducacionparalaCiudadania.pdf> (Recuperado el 25 de octubre de 2012).
- Ministerio de Educación Nacional. www.mineduacion.gov.co (Recuperado el 15 de agosto de 2012).
- Ministerio de Educación Nacional http://www.mineduacion.gov.co/1621/articulos-268946_archivo_pdf_sac_2011.pdf (Recuperado el 25 de septiembre de 2012).