

Corporación IMA, 2017 ISSN: 2619-6565 (en línea) Simposio Regional de Educación Artística.
Ibagué 14-16 de Septiembre de 2017

1° Simposio Regional de

Educación Artística

Ibagué 14, 15 y 16 de Septiembre 2017

MINCULTURA

ENTIDAD GESTORA, ORGANIZADORA Y FINANCIADORA.
Corporación Ima

INSTITUCIÓN COFINANCIADORA
Ministerio de Cultura, Programa Nacional
de Concertación Cultural

COORDINACIÓN GENERAL
Boris Alfonso Salinas Arias
Leydi Carolina Aponte Gonzalez

EDITORIAL
Corporación Ima

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PORTADA
Laura Nuñez (Red Boom)

COORDINACIÓN EDITORIAL
Boris Alfonso Salinas Arias

COMITÉ EDITORIAL
Leydi Carolina Aponte Gonzalez
Yeison Fernando Esquivel
Boris Alfonso Salinas Arias

Grupo de investigación IMA.

AUTORES

Andrés Leal
Boris Alfonso Salinas Arias
Berenice Chala Chala
Heiner Bernal Vanegas
Helen Hernández Páez
Hugo Acosta Martín del Campo
Jairo Ojeda
Yeison Fernando Esquivel

TABLA DE CONTENIDO

<i>¿Por que un Simposio Regional de Educación Artística?.....</i>	<i>4</i>
<i>Propuesta de transformación de la Educación a través de la Sensibilidad y el Asombro.....</i>	<i>16</i>
<i>La Transcripción para Guitarra como herramienta de Educación Musical.....</i>	<i>37</i>
<i>Taza Púrpura: un proyecto Social a través de la Música.....</i>	<i>50</i>
<i>Charlas Pedagógicas sobre el Cantar y Elaborar Canciones.....</i>	<i>63</i>
<i>La Proyección Social en los Programas de Formación: Escuelas de Arte, Cuerpo y Movimiento.</i>	<i>78</i>
<i>La Libreta de Bocetos</i>	<i>84</i>

¿Por que un Simposio Regional de Educación Artística?

Por: Boris Alfonso Salinas Arias.

Correo: borissalinas@corporacionima.com

hojasmuertas9@hotmail.com

Grupo de Investigación: IMA

Resumen:

La Corporación Ima ha gestionado durante el último año el Simposio Regional de Educación Artística el cual celebró su primera versión los días 14, 15 y 16 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Ibagué. El objetivo de este escrito es dar a conocer las razones que llevaron a la organización a crear, gestionar y organizar este evento, entendiendo que es vital para las memorias del mismo dejar una reflexión sobre las causas, motivos y personas que estuvieron detrás de su concepción, así como los participantes, instituciones que apoyaron e historias que esperamos construir con este Simposio.

1. Los antecedentes: ¿Qué es la Corporación Ima?

La Corporación Ima es una organización que fue creada como una idea inicial de dos jóvenes –Leydi Carolina Aponte y Boris Alfonso Salinas- que deseaban aportar algo para la comunidad a la cual pertenecían, en concreto la Comuna 12 de Ibagué la cual queda ubicada en la zona Sur de la Ciudad y está compuesta por barrios de estratos socioeconómicos 1 y 2. Corría el año 2011 y estos dos jóvenes -estudiantes de Ciencias Sociales y Licenciatura en Música- contaban con poca experiencia pero eso sí, muchas ganas de trabajar.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

El primer proceso que llevamos a cabo como colectivo fue la creación de un coro infantil en el barrio Kennedy, el cual tuvo como alcance el poder realizar una serie de presentaciones artísticas en espacios comunitarios durante el mes de Diciembre del año 2011. En el transcurso de este primer esfuerzo se hizo evidente que para seguir continuar con la labor era necesario legalizar el colectivo, pues el carecer de una organización sólida legal y estructuralmente formalizada restringía nuestra capacidad de gestión, por más que encontráramos personas o instituciones que desearan aportar al sueño.

De ese primer diciembre quedaron dos grandes frutos y a la vez conclusiones, la primera de ellas, que la decisión de hacer trabajo social seguiría siendo parte de nuestra agenda personal y organizacional y no un mero impulso de estudiantes recién graduados. La segunda de ellas, una canción en ritmo de bambuco que se compuso en inspiración de las cosas que nos ocurrieron ese diciembre y que con total transparencia fue bautizada *Música para mi Barrio*.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Mirando atrás hoy podemos decir que en febrero del 2012 creamos la Corporación Ima, organización que lleva en su nombre una palabra de amplio sentido histórico y territorial, pero que a su vez invita a hacer una reflexión sobre nuestro presente inmediato. Hoy podemos decir que el primer año de trabajo fuimos apoyados por la Fundación Picachos con quienes tuvimos la experiencia de llevar música a menores trabajadores y que el Club Rotario de Ibagué apoyó a nuestra primera agrupación musical.

Hoy podemos decir que en el año 2015 creamos el grupo de Investigación IMA; que en diciembre de ese año publicamos –junto a Fernando Esquivel- el libro *Memoria Sonora del Resguardo Indígena Paéz de Gaitania Tolima*; y que en el 2016 llevamos a cabo la primera fase del proyecto de Investigación, *La Música en Ibagué: Diagnóstico de la Investigación, Formación, Creación y Circulación Musical de la Ciudad*.

Hoy podemos decir que como la idea que da vueltas, una idea original nos llevó a trabajar por nuestra comunidad, llegando a un diciembre cargado de música que dio origen a una canción cuyo nombre se convirtió en nuestro proyecto máspreciado, que desde el 2014 y por cuatro años seguidos ha sido Concertado con el Ministerio de Cultura pues, finalmente, *Música para mi Barrio* sigue siendo la frase síntesis de ese sueño original que deseábamos hacer y que cada año se materializa, el cual parió y sigue pariendo otros sueños, entre ellos la Corporación Ima, el grupo de Investigación con sus proyectos y por supuesto, este *I Simposio Regional de Educación Artística* que por fin nació el 14 de septiembre de 2017.

2. Contexto: Sobre Ibagué y el mito de Ciudad Musical.

Ya que el lector conoce a grandes rasgos qué es la Corporación Ima y, para que este comprenda el contexto de la ciudad de Ibagué así como la pertinencia de un Simposio de Educación Artística para la región, quiero hablar un poco sobre la actualidad y tradición artística de este territorio, para ello haré una reflexión sobre el nombre de Ciudad Musical y sus implicaciones colectivas.

Para el año 2015 la Corporación Ima, impulsada por la formación pos gradual de sus integrantes, encuentra la necesidad de hacer una reflexión sobre los procesos educativos y artísticos que lleva a cabo la

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

organización, lo que a su vez se fusiona con los intereses y el gusto por la historia, la sociología, la identidad y el territorio, razón por la cual se toma la iniciativa de crear un grupo de investigación que lidere estos procesos. Así nace el grupo de Investigación IMA con una única línea de investigación denominada *Educación, arte, historia y territorio*.

Con el impulso obtenido tras el nacimiento del grupo de investigación se realiza la primera fase del proyecto *La Música en Ibagué: Diagnóstico de la Investigación, Formación, Creación y Circulación Musical de la Ciudad* propuesto en el 2015 y desarrollado en el 2016. Este proyecto llevó a la identificación de distintos fenómenos de la Ibagué Ciudad Musical, uno de estos fue el pensar la Ciudad Musical entorno a la realidad que ese título sugiere. La reflexión inicial orientó a la identificación del mito fundacional de la Ibagué Musical ubicado en el año 1866 con la visita del Conde de Gabriac, quien bautiza el territorio con el nombre popular que aun hoy le acompaña.

El segundo suceso fue el buscar la realidad encarnada que el mito representa, pues todo mito se mantiene vigente no solo por una tradición oral que le da presente sino por unas condiciones sociales que lo alimentan y le permiten seguir con vida. Cuando esas condiciones sociales se pierden o cambian, los mitos comienzan a transformarse y, en el último de los casos, a desaparecer.

Ejemplo de lo anterior es que mitos populares considerados como tradicionales en Colombia han desaparecido en gran parte porque eran propios de un país rural del siglo XX, y su principal característica de vida estaba atada a circunstancias propias de las zonas rurales como los ríos, la selva, los animales, el fuego, el agua, las montañas, así como cualidades propias de ese medio como el silencio, la oscuridad de la noche o el sonido animal. Al trasladarse y transformarse la sociedad colombiana a el urbanismo citadino los mitos propios de ambientes rurales perdieron fuerza y sentido, es así como hablar de la Madre monte, el Mohan, los Tunjitos, tiene poco poder y efecto en espacios lejanos a la naturaleza y el campo como lo es la ciudad de Bogotá.

Lo que quiero decir con esto es que el título popular de Ibagué Ciudad Musical debe haber tenido unas características propias de su nacimiento que se mantuvieron para que el mismo no perdiera su poder y siguiera

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

vigente. En este caso, lo que encontramos en la ciudad de Ibagué es un conglomerado de personas que le han dado vigencia y permanencia al mito y por tal, han llenado de vida y carne al mismo.

Los casos concretos de los que hablamos son las vidas de hombres y mujeres que con su aporte dieron vida a esta quimera, como el caso de Temistocles Vargas, Alberto Castilla, Isabel Buenaventura, Leonor Buenaventura, Oscar Buenaventura, Amina Melendro de Pulecio, entre otros. Esos nombres y sus obras dieron vigencia al mito y le permitieron fortalecerse y sobrevivir. Lo particular de todos ellos es que sus obras y vidas giraron en torno a una institucionalidad llamada Conservatorio del Tolima. Esto nos lleva a apreciar que la historia reciente de Ibagué en cuanto a Ciudad Musical gira en torno a hombres y mujeres cuyas vidas giran en torno de la institucionalidad llamada Conservatorio del Tolima.

Lo que encontramos es que el título de Ibagué Ciudad Musical de Colombia y su vigencia mítica no han dependido de gobiernos estatales de turno sino de la fortaleza y obra de vidas que gravitan alrededor de la institucionalidad mencionada.

El calificativo y potente apellido de Ibagué como Ciudad Musical ha estado en completo auge en los momentos en que el Conservatorio del Tolima ha tenido su mejor situación financiera, artística y educativa como en las décadas de los 70 y 80, con los concursos polifónicos internacionales y el momento de mayor incidencia política de los protagonistas de la institución. Pero así mismo, en los momentos en que el Conservatorio del Tolima ha estado en crisis institucional y financiera como a finales de la década de los 90 con el retiro de su nonagenaria directora y el abandono presupuestal del Estado, el título ibaguereño de ciudad musical ha entrado en crisis.

La duda sembrada de si Ibagué es ciudad musical nace de sus propios habitantes que viven el momento histórico de una mito en crisis, las condiciones que permiten al mito seguir vigente se debilitan, hay en escena pocos hombres y mujeres ilustres con influencias políticas que sigan perpetuando el nombre y la institucionalidad angular queda replegada después de la andanada estatal que le rompió presupuestalmente segregando su bachillerato musical y dejándola en una situación extraña de universidad pública sin presupuesto estatal.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Aunque actualmente el Conservatorio del Tolima en definitiva es una Institución de Educación Superior que se ha recuperado y ha avanzado notablemente después de la crisis de finales de los 90 y principios del nuevo siglo, las condiciones sociales del mito fundacional se siguen erosionando. Ibagué ya no es la pequeña capital agraria de mediados del siglo XX sino que ahora posee más de medio millón de habitantes, lo que hace que una Institucionalidad semiprivada -por más esfuerzos que haga- difícilmente pueda seguir cargando el peso de mantener viva una quimera que se desvanece.

Para mantener vivo un mito en una población que ahora tiene medio millón de habitantes -de por sí más habitantes de los que nunca tuvo- se necesitan muchas vidas y obras girando en torno a muchas instituciones. La ciudad creció desproporcionadamente pero no su oferta cultural y espacios de formación. Los intentos gubernamentales de mantener el nombre vivo no van más allá de registrar la marca de Ibagué Capital Musical, pues no se comprende que el mito no depende del decreto sino de vidas y obras que gravitan en la órbita musical, y para tener vidas y obras girando alrededor de la música se necesita un compromiso vitalicio el cual sigue lejos de los ocasionales intereses gubernamentales.

La tarea de dar vigencia al nombre que el inconsciente colectivo de la población le ha dado a Ibagué le corresponde a distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que lo deben adaptar al mundo urbano así como a las exigencias que el inconforme ciudadano le impone a una ciudad, pues de una ciudad se espera que sea cosmopolita, cultural y académica, más si es una llamada a ser la ciudad de los músicos. He aquí el tremendo reto que le corresponde a organizaciones, artistas, gobiernos y habitantes. Esta es apenas una de las tantas razones por las que un Simposio de Educación Artística tiene tanta importancia para Ibagué.

3. El I Simposio Regional de Educación Artística.

Durante el trabajo de investigación *La Música en Ibagué: Diagnóstico de la Investigación, Formación, Creación y Circulación Musical de la Ciudad* -cuya primera etapa fue realizada en el año 2016- se encontraron elementos bastantes particulares para una ciudad musical. En primer lugar, los que hacen investigación sobre música son los estudiantes de los programas profesionales de música así como de programas en educación artística, en el marco de sus trabajos de grado. En este sentido hay más de un

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

centenar de investigaciones del nivel formativo que se han realizado en diferentes temáticas, lo cual contrasta con la escasa producción bibliográfica que se tiene de instituciones e investigadores profesionales.

En Ibagué se han realizado más de cien trabajos de grado para obtener el título de Licenciado y Maestro en Música -en su gran mayoría- que han dado aportes en propuestas curriculares, historias de vida de Músicos pedagogos, experiencias pedagógicas con poblaciones con discapacidad, Síndrome Down, etc., pero que han sido de cierta manera abandonados en bibliotecas e instituciones que no han ofrecido una red de circulación del conocimiento ni han brindado el espacio para la socialización de todos estos trabajos a la comunidad académica por medio de encuentros, congresos y demás.

Esta es una de las primeras conclusiones, en Ibagué, el grueso de los que hacen investigación en Música son los estudiantes de pregrado, que realizan su formación académica en el Conservatorio del Tolima o la Universidad del Tolima.

En segundo lugar, en la ciudad hay pocos incentivos para la Investigación en Música y Artes. De las pocas instituciones que han dado incentivos es la Alcaldía de Ibagué pero ha presentado de manera irregular premios para la publicación de investigaciones cuyas categorías no han sido permanentes y al contrario, sus modalidades han ido cerrando cada vez más la brecha al tipo de trabajos que pueden participar. Por ejemplo, en el año 2016 la categoría de premio fue de manera exclusiva para investigaciones sobre patrimonio, dejando por fuera a cualquier otro trabajo por más pertinente e importante que fuere.

Junto a la Alcaldía de Ibagué se puede decir que la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República, incentiva de manera indirecta la investigación en Música al disponer en su agenda cultural algunas conferencias y charlas de temas especializados que en algunos casos son transversales a lo musical. El poco incentivo a la investigación en Música se agudiza con la crisis institucional que viene sufriendo la Universidad del Tolima, centro educativo más importante del departamento.

En tercer lugar, en Ibagué sí hay una gran cantidad de eventos artísticos tipo concierto y festival, pero no son dedicados a una reflexión de tipo investigativa, lo cual hace que la ciudad carezca de espacios que

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

permitan la circulación del conocimiento e incentive la escritura académica o reflexiva en temas artísticos o musicales.

Finalmente, debemos decir que si bien en Ibagué los estudiantes universitarios hacen investigación como requisito de grado, este ejercicio de reflexión no continúa después de la graduación, con la excepción de algunos casos particulares. Todo esto nos lleva a encontrar un fenómeno a fin a los artistas del país y es que el artista *No Escribe* sobre sus prácticas ya sean creativas, educativas, estéticas, salvo que el ejercicio de escritura se presente como requisito de graduación.

¿Cuántos trabajos más, que han dado sus aportes acerca de la educación artística en el contexto colombiano, continúan en el anonimato mientras seguimos pensando que debemos importar modelos educativos? ¿No se debería incentivar la circulación del conocimiento y la construcción de los modelos de educación artística a partir de nuestras propias experiencias y aportes? En Colombia, solo hablando del área de música, existen en este momento -activas- 16 Licenciaturas en Música.

Estando Colombia en una política pública dirigida a la jornada única y el PostConflicto, y siendo la Educación Artística una de las principales áreas que serán utilizadas en este proceso, la red de circulación del conocimiento en el campo de la Educación Artística es un asunto incipiente. Se sabe que el arte es una forma de construir tejido social, no por nada el Estado ideó su Plan Nacional de Música para la Convivencia desde ya casi dos décadas, pero aun así el gremio de la Educación Artística posee pocos espacios de reflexión, encuentro, socialización y construcción teórica sobre la disciplina.

Basta revisar la WEB para observar que en Colombia no se han realizado Simposios Regionales ni nacionales de Educación Artística, sí algunos Internacionales de Investigación en Música, que por lo general se hacen en las ciudades que poco incluyen a las regiones y sus trabajos, lo cual nos llevó a pensar en que pareciera que en Colombia existiera una investigación hecha en Mayúscula –la de las grandes ciudades- y otra realizada en letra pequeña –la de las regiones-.

Todas estas observaciones llevaron a la Corporación Ima –en el año 2016- a tomar la decisión de crear, gestionar y organizar un evento de carácter académico y artístico que de cierta manera ayudara a la solución

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

de tantas problemáticas enunciadas a lo largo del presente documento. La reflexión sobre el tipo de evento nos llevó a decidir que la mejor figura era un Simposio

El Simposio es un espacio donde se encuentran los profesionales de una rama específica, donde cada uno da un aporte según su trabajo de investigación, intervención social o experiencia educativa. Se convierte en lugar de formación en cuanto a que estudiantes de pregrado pueden asistir y encontrarse con los actuales profesionales de esa rama. Es un espacio reflexivo y crítico porque congrega a los profesionales y los lleva a discutir y aportar sobre las problemáticas reales del contexto por lo que a su vez cumple una labor de actualización que nutre a una academia a menudo alejada de la sociedad.

El nombre que se le dio al evento fue *Simposio Regional de Educación Artística*. Lo de *Regional* fue una decisión adrede y política con el interés de hacer visible los proyectos que se hacen desde el país no centralizado, pero también con la lógica de entender que el centro no es el único autorizado para hacer investigación en artes.

En el país existe la manía de que el trabajo hecho en las grandes ciudades toma de inmediato la connotación de *Nacional*, y muchas veces solo trata problemáticas abordadas desde el centro ignorando el carácter tremendamente independiente que en términos culturales manejan todas las regiones del país. Vemos aquí que la idea de eurocentrismo aplicada a la Historia no solo la hace Europa respecto al resto sino que la siguen practicando los centros, en este caso de Colombia, con respecto a las regiones. Qué rápido se nos olvida que ni la historia del arte - ni ninguna historia- es lineal, amnesia que toca incluso a autores que predicaban un pensamiento De colonizador.

Una vez definido el carácter Regional del Simposio se pensó que el mismo debía tener una estructura de dos partes, la primera compuesta por Ponencias entendidas como la socialización de trabajos no solo de investigación sino también de experiencias educativas, reflexiones teóricas, estados del arte, proyectos de

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

innovación, propuestas didácticas, curriculares y evaluativas, todas pertenecientes al grueso de la educación artística y sus diferentes disciplinas.

Sobre esta primera parte el I Simposio tuvo la participación de doce (12) ponencias, en una amplia gama de temas que incluyeron Arte y Salud, Teatro, Danza, Música, Inclusión y Discapacidad, Artes Plásticas y Literatura. La particularidad de las Ponencias del *I Simposio Regional de Educación Artística* es que cada ponente contó con 50 minutos de participación, contrario a la mayoría de los eventos académicos actuales donde cada ponente tiene escasos 20 minutos para socializar su trabajo.

La segunda parte del Simposio se compuso por Conferencias -taller de Composición de Música Infantil, Teatro, Danza y Etnografía en el Aula, para un total de cinco actividades. Estas Conferencias -taller tuvieron una duración de tres horas y media cada uno, con el objetivo de poder dar mayor participación e interactividad a los participantes y talleristas.

En cuanto a los perfiles debemos decir que se contó con la fortuna de tener una amplia gama, con Profesionales y Artistas de reconocida trayectoria como el compositor de Música Infantil Jairo Ojeda, así como Ponentes y talleristas con estudios pos graduales de Especialización, Maestría y Doctorado.

Referente a los lugares de procedencia de los diferentes participantes del Simposio se pudo contar con personas de diferentes municipios del departamento del Tolima como Cajamarca, Icononzo, Fresno, Líbano, Mariquita, Espinal, Cunday, Ibagué, Planadas, así como de otras ciudades entre las cuales está Armenia, Manizales, Cali, Barranquilla, y zonas alejadas de a la ciudad de Ibagué como Barranca de Upía en el Meta.

Sin ser el objetivo del *I Simposio* de tener una participación internacional, gracias a la gestión de la de la Corporación Ima, la familia de Jaime Barrios -de Ibagué-, así como de la Universidad de Guadalajara de

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financió: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

México, se pudo contar con la Presencia de Hugo Acosta Martín del Campo, destacado guitarrista mexicano de la ciudad de Guadalajara quien estuvo en el simposio en representación de su universidad y de la ciudad de Lagos de Moreno. Para el Simposio Hugo Acosta realizó un Concierto de Guitarra, una Ponencias y una Conferencia.

Finalmente, en el marco del *I Simposio Regional de Educación Artística*, es importante despedir esta presentación con el agradecimiento a las instituciones y personas que han hecho posible el evento. En primer lugar a la Corporación Ima y su directora Leydi Carolina Aponte, el grupo de Investigación Ima, el programa Música para mi Barrio, así como a Yeison Fernando Esquivel, miembro de nuestro grupo de Investigación quien apoyó el evento durante su parte operativa así como en la socialización de la convocatoria abierta.

Debemos agradecer al Ministerio de Cultura de Colombia, quien fue el principal patrocinador económico del evento mediante su Programa Nacional de Concertación Cultural. Así mismo, damos un agradecimiento especial es para la Universidad de Guadalajara la cual corrió con la mayoría de los gastos del Ponente, Tallerista y Concertista, Hugo Acosta.

También hay que extender un reconocimiento especial a la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República y el director de su Área Cultural Javier Velasco, quienes permitieron realizar en su auditorio y sala de Música la gran mayoría del evento, sin olvidar a su personal logístico y de oficios varios.

Damos las gracias a Ana María Ochoa, secretaria de Cultura Turismo y Comercio quien apoyó al evento mediante el préstamo de espacios para los talleres de la última jornada así como los talleristas Lina Montoya y Hugo Barrero quienes dirigieron el taller de Danza y Teatro como recurso en el aula de clase.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financió: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandia del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

También debemos agradecer al Museo de Arte del Tolima y su directora Margaret Bonilla quien apoyó al evento con el préstamo de su auditorio para el Concierto de Guitarra.

Merecen un agradecimiento y reconocimiento especial: Heiner Bernal, Yeison Fernando Esquivel, Milena Carvajal George, Tatiana Moreno, Anderson Carvajal, Martha Lagos, Luz Dary Rodriguez, Hugo Acosta, Helen Hernández, Edgar Andrés Leal, Yhonathan Virguez, Diego Fernando Lopez, Berenice Chala, Jairo Ojeda, Lina Montoya, Hugo Barrero y Andrés Felipe Ospina, todos ellos Ponentes y Conferencistas.

Finalmente agradecemos a todas las personas e instituciones que con sus esfuerzos le dieron carne a este Mito que como Corporación Ima queremos construir, un Simposio Regional de Educación Artística.

Fraternalmente,

Boris Alfonso Salinas Arias.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Propuesta de transformación de la Educación a través de la Sensibilidad y el Asombro

Por: Berenice Chala Chala

Correo electrónico: berecha96@gmail.com

Línea: Propuesta didáctica y pedagógica

Resumen

La presente propuesta buscar crear y desarrollar ambientes pedagógicos y culturales en donde el juego, el arte, la literatura y la tecnología se combinen y permitan potenciar el pensamiento creativo, la construcción de identidad, la apropiación por el territorio, la autonomía y el trabajo colaborativo por medio de la pedagogía de la Sensibilidad.

La pedagogía de la sensibilidad consiste en despertar amor por lo desconocido, la valoración de sí mismo y del otro, aprender los distintos lenguajes de expresión artística con el que se comunica lo que se quiere expresar. (Lenguaje musical: sonoro/ Lenguaje visual/ Lenguaje literario/ Lenguaje corporal/ Lenguaje escénico: juegos teatrales y animación de objetos.) Lenguajes con los que se trasmite la emoción que proporciona el arte, además de descubrir que cada persona tiene habilidades innatas en las diferentes manifestaciones del arte.

Además se quiere resaltar la importancia de la tecnología (*tablet*) como herramienta al servicio del arte. Se desarrolla la propuesta a través de talleres creativos que permitan realizar una serie de actividades para el logro de la propuesta.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

1. Justificación.

La propuesta nace de la Necesidad de generar una oferta cultural para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de Planadas, puesto que además de la Biblioteca Municipal no existe ningún otro espacio cultural especializado en donde los NNA puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, sus gustos y necesidades, es así que desde la escuela se pretende hacer una transversalización de las áreas con la educación artística para dar cabida a proyectos culturales, y generar una propuesta sostenible y sustentable, que desde la escuela se fortalezca la apropiación del territorio en búsqueda de una identidad cultural que contribuyan con una sana convivencia y la construcción de una cultura de la paz. La escuela entonces será un entorno protector que se concibe como un contexto de bienestar donde los NNA encuentran herramientas de seguridad, calor, amor y confianza para desarrollar sus capacidades, habilidades, autonomía y trabajo colaborativo, por medio de su participación servirá como ejemplo para que genere en otros el deseo de pertenecer a diferentes grupos culturales.

2. Objetivo General

Motivar en los Niños, Niñas Y Adolescentes (NNA) el deseo por conocer, crear y participar en los diferentes talleres expresión del arte, la literatura y la tecnología a través de la pedagogía de la sensibilidad.

2.1 Objetivos específicos

- Forjar una oferta cultural para los Niños, Niñas Y Adolescentes de la institución educativa Santo Domingo Savio.
- Generar proyectos culturales, desde el seno del aula, que sean sostenibles y sustentables.
- Desde la educación artística estimular la apropiación de la identidad cultural.
- Desarrollar un taller creativo (desde una propuesta individual) a partir de la Pedagogía de la Sensibilidad, involucrando la literatura, el arte y la tecnología.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

3. Teoría.

3.1 Desde la parte legal

Se tienen en cuenta los siguientes artículos de la constitución política de Colombia, que dan piso jurídico a la propuesta: artículo 27, El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; el artículo 44, que contempla los derechos fundamentales de los niño y les garantiza el goce de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia; y el artículo 67 sobre el derecho a la educación. Es pertinente citar el artículo 23 de la ley 115 donde contempla la educación artística como una de las áreas obligatorias y fundamentales.

3.2 Desde la parte teórica

Para esta propuesta se tiene en cuenta los aportes de Sampieri, Collado y Lucio (2010) quienes proponen que se debe indagar y entender las realidades de una comunidad; investigarlos, analizarlos, y clasificar los diferentes acontecimientos que tienen en sus vivencias, es decir en la forma que cada persona observa la problemática de su contexto; de igual forma para Hernández, R; Fernández C, y Baptista, P (2006) se considera que esta es factible por tener una apreciación dentro de una sociedad y poder buscar de todas las conductas y criterios que se observan. A si mismo Montes G (1999) nos dice que:

“...Porque todo el que juega, todo el que ha jugado, sabe que, cuando se juega, se está en otra parte. Se cruza una frontera. Se ingresa a otro país. Que es el mismo territorio donde se está cuando se hace arte. Cuando se canta una canción, se pinta un cuadro, se escribe un cuento, Se compone una sonata, se esculpe la piedra, se danza...”

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Este aporte permite deducir que el arte tiene el poder transformador desde todos los puntos de vista y desde distintos lugares.

5. Metodología.

5.1 Población y estrategias.

Se desarrolló esta propuesta con 32 estudiantes del grado quinto de la jornada de la mañana de la sede Santa Teresita Del Niño Jesús De la I.E Santo Domingo Savio del Municipio de Planadas Tolima.

A través de ambientes pedagógicos y culturales se desarrollarán talleres creativos basados en la Pedagogía de la Sensibilidad. Se busca emplear la transversalización de las áreas con la educación artística como herramienta que permita la búsqueda de espacios culturales constructora de saberes cony para NNA, para generar así, un espacio circular de encuentro que permita el acercamiento al arte, la literaturay la tecnología.

En la propuesta se tejen cuatro momentosque dan cuenta del tránsito de lo individual, lo grupal a lo colectivo.

5.2 Encuentro:

Momento para dar la bienvenida;

- Reconocer a los y las participantes desde sus particularidades.
- Se generan acuerdos y se incursiona en la frontera indómita l.

5.3 Ritual:

Lo sagrado, poner en valor los materiales y herramientas con lo que se va a trabajar.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financió: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Describe cual es el ambiente que va a crear para comenzar, para ello se relata la información que se ofrecerá a niños y niñas con respecto a lo que sucederá (la historia, las preguntas, la misión del taller creativo, entre otros).

5.4 Creación y Construcción:

En este momento se reconoce la experiencia del otro con el fin de generar desde las diferencias y el consenso, propuestas grupales.

Se tiene en cuenta que en éste momento se parte de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo colectivo.

Describa el producto del acto creativo que desea elaborar con su propuesta y ubique los elementos y/o recursos de valor simbólico que estarán presentes allí.

5.5 Reflexión:

Momento donde se recogen las comprensiones de la VOZ de los niños, niñas y, adolescentes teniendo en cuenta las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? , ¿Qué pasó? , ¿Qué les gusto?, entre otras.

Cierre: tómese este espacio para *ritualizar* acunar la despedida.

5.6 ¿A dónde quiero llegar?

A través de este Taller se busca, Estimular a los 32 estudiantes beneficiados del grado quinto de primaria de la I.E. Santo Domingo Savio, para que utilicen de manera creativa las vivencias, las creencias y los valores que cada uno tiene, que sensibilicen su pensamiento con respecto a las acciones, lo que se piensa y lo que se siente, las manejen como una herramienta para el fortalecimiento de la comprensión, la capacidad de asombrarse y descubrir sucesos nuevos en pequeñas cosas y casos que están en la cotidianidad.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Se pretende que aprendan a valorar el arte en todas sus formas y el reconocimiento de la belleza de su propia cultura y la estimación de otras culturas, la construcción de su propia identidad a partir de la identificación de sus gustos, de sus fortalezas físicas e intelectuales como también que reconozcan sus limitaciones que le ayudaran a construir la personalidad, la confianza en sí mismo, el desarrollo de actitudes solidarias y la capacidad de decisión como un entorno protector.

6. Los Talleres.

6.1 Primer Taller

Antes de iniciar se realizan las recomendaciones con respecto a las reglas básicas de comunicación y convivencia (el silencio, pedir la palabra respecto por la opinión del otro etc.)

1. La silueta de un corazón con laso rojo, dentro de la silueta: una veladora encendida, una tablet, flores, semillas de girasol en forma de espiral rodeando el vaso con agua, libro los sueños de Helena, lupa, torre Eiffel, banderas de Tolima y de Colombia, Planadas, jarro de café, monumento de los zapatos viejos, crayones, Lupa y juego de reglas, lanas de colores con su respectiva aguja, un radio, un ajedrez, un parqués.

Observar la siguiente imagen

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

2. Momento: Alrededor del entorno, cerramos los ojos y realizamos la oración para iniciar la jornada de trabajo. Seguidamente se realiza el ritual del saludo al sol y algunos ejercicios de respiración y de caminar por el entorno a diferentes ritmos. <https://www.youtube.com/watch?v=jqN3AqhTnwU>
3. Momento: Se realiza una interpretación del entorno preparado iniciando de afuera hacia adentro, se resolvieron las dudas e inquietudes de los estudiantes.

Cada estudiante relaciono los objetos presentes con el universo, el planeta, el país, el departamento, él municipio y la escuela.
4. Momento: Luego de realizar este ejercicio los estudiantes escuchan la lectura: La noche del libro los sueños de Helena. Autor Eduardo Galeano.

Se realiza un comentario sobre la biografía de Eduardo Galeano y se interpreta la lectura de acuerdo al concepto que cada estudiante formo de la historia.
5. Momento: Se realizan grupos de cuatro estudiantes para contar anécdotas (buenos recuerdos, chistosos, tristes, de miedo, de asombro). Luego dramatizan la que más le guste sin decir palabras lenguaje verbal desaparece. Los demás observan y luego comentan la representación.
6. Se exhiben tres carteles: el primero relacionado con el yo soy (conmigo mismo, quien soy) el segundo la familia (la relación afectiva, el cuidado, la importancia) y el tercer cartel sobre la escuela (qué importancia tiene la escuela para el niño, que concepto tienen de este lugar) En los carteles los estudiantes de acuerdo al tema de cada cartel escriben una palabra que los identifique con el sitio.
7. Momento: Socialización del collage sobre la identidad, luego reflexiono y escribo un párrafo con la pregunta ¿porque soy importante? y luego ¿porque son importantes los demás para mí?
8. Momento lo simbólico: cada estudiante toma su objeto y describe porque es importante para su vida qué significado tiene, por que la ha conservado. Luego lo coloca alrededor del entorno (corazón). Se dialogó respecto a lo Importante que es la Tablet cuidarla, compartirla como si fuera ese objeto que cada quien poseía.
9. Visualizo Algo que haya en el salón con lo que me identifico y lo represento con un una expresión corporal, gesto u otro icono que quiera emplear.
10. Momento los estudiantes utilizan crayolas para colorear los mándalas que están disponibles para cada uno. Luego cambian su objeto por él mándala realizado.
11. A través de un conversatorio: reconocer los sitios más importantes de la escuela, que le representen a diario un aprendizaje.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

12. Evaluación

Para los estudiantes es la primera vez que realizan actividades con este tipo de elementos que les genera curiosidad y que desarrollan actividades que incluyen varias áreas a la vez. Que es muy importante hablar de identidad, de patrimonio, de símbolos y establecer la diferencia y las relaciones que pueden tener en un momento determinado, entendieron el entorno como un lugar donde hay necesidad de aprender a convivir en una sociedad donde todos son diferentes.

Recursos:

Humano: Tallerista (profesora), Estudiantes de grado quinto

Objetos decorativos: estatuas, banderas, agua, velas, la semilla, flores, libros ajedrez, parques, lupa, crayones, hojas de papel, cámara fotográfica etc.).

Recurso digital: Baffle, computador, Tablet (kit para la paz) Música de fondo: Manose y Gustavo Santaolalla “el secreto de la montaña”.

Espacio: Aula de clase Grado quinto.

Al final del taller realizamos la oración tomados de las manos

A continuación, se presentan imágenes que documentan esta propuesta y pueden servir de guía para quienes deseen tomar ideas para sus clases:

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

6.2 Segundo Taller

Organizar el entorno

Se decoró el entorno con un infinito (ver imagen)

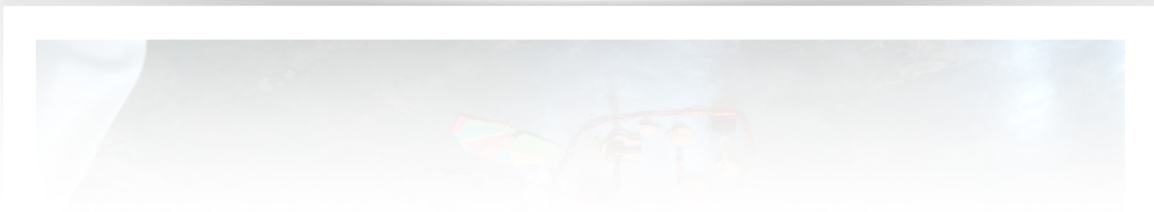

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financió: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

En el segundo momento con los cerrados y con disposición de oración se escuchó un audio de reflexión sobre la oración de la mañana.

https://www.youtube.com/watch?v=-_2dB0Txg1M

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

En el tercer momento se realizar los ejercicios de respiración y concentración planeados para el taller

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

En el cuarto momento se realiza conversatorio de reconocimiento del lugar donde vivimos: evocar los lugares que le parecen más bonitos del pueblo, las entidades que ha utilizado por alguna razón, los sitios en los que se siente seguro, las cosas que me producen miedo o inseguridad.

Elaboran figuras con plastilina del símbolo que les parece más significativo en planadas.

Representa por grupos una situación que lo haga sentir inseguro o con miedo. Cada grupo se reúne y luego representan la acción.

Pidiendo empleo y solo hay en un bar.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Invitación a consumo de drogas

Los temas tratados en las presentaciones fueron el temor a las drogas, la prostitución, la trata de personas, la tendencia a cambiar de género, la violencia entre las personas.

Conversamos:

¿Qué riesgos creen que corren los niños y niñas de Planadas?
¿Qué les gustaría hacer en el futuro?

En el quinto Momento: Vamos a explorar la Tablet.

En grupos de cuatro estudiantes. Previos acuerdos

Cuidarla, compartirla, turnarla, no se le modifica nada, no hay lugar para el egoísmo. Para que nos sirva, que observaron que les llamo la atención.

Aplicación a trabajar Aldiko. El principito capitulo VII y Capitulo XXI (en el primero la meditación y la reflexión y en segundo los ritos)

Sígueme Platero, Las cosas escondidas fueron las aplicaciones que más trabajaron al igual que Machín machón .

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Vamos a opinar sobre la jornada realizada cada estudiante toma un pedazo de papel y allí escribe su opinión por un lado y por el otro lado tres preguntas relacionadas con el tema.

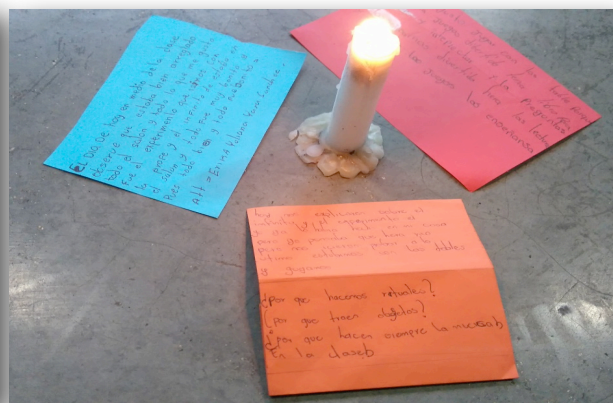
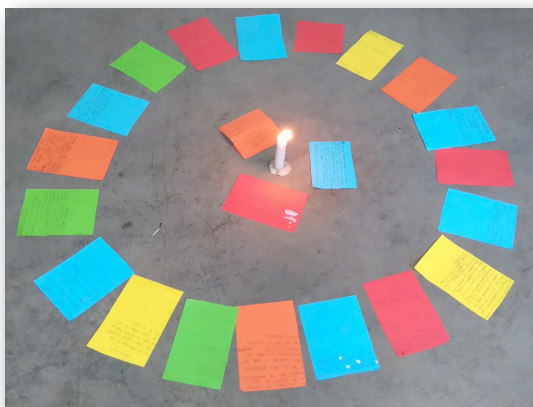

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Socializando las opiniones

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Recursos. Sesión hojas de colores, cinta, pegante, colores crayolas, tijeras, marcadores, hojas blancas.

Tecnológicos:

Bafle, computadora, Tablet. USB

Música de: Bonobo de Black Sam, Iguazú de Gustavo Santolalla, Manose Singh.

Humano: Tallerista (profesora), Estudiantes de grado quinto

Espacio: Salón del grado quinto.

La Transcripción para Guitarra como herramienta de Educación Musical

Por: Hugo Acosta Martín del Campo

Universidad de Guadalajara

hacosta@lagos.udg.mx

Línea de investigación: Experiencias pedagógicas y evaluativas

Resumen

Así como el mundo está cambiando a pasos agigantados con el desarrollo tecnológico y digital, la educación en general está buscando alternativas para hacer frente a esos cambios. La educación musical, específicamente la guitarra clásica ha estado conservando formas de enseñar y métodos de hace mucho tiempo. Se siguen impartiendo clases de guitarra con métodos de hace 80 años, lo cuál ha tenido consecuencias positivas, pero también negativas, debido a que actualmente los niños y jóvenes viven a un ritmo más acelerado y en contacto diario con el mundo digital, por lo tanto vuelve más difícil mantener su interés por la guitarra con solamente un método de enseñanza, provocando con ello la deserción. La transcripción para guitarra como herramienta de educación musical, es una propuesta que sugiere utilizar los recursos que ésta puede brindar para resolver o aclarar aspectos musicales o técnicos. Mediante ella se pueden abordar canciones, piezas u obras de cualquier género, que al alumno le gusten y usarlos para aclarar esos aspectos teóricos confusos o técnicos que la guitarra clásica conlleva. En el transcurso de este texto se plantean algunas razones y alternativas para la utilización de la transcripción, con ejemplos de música popular para mejorar la lectura y ejecución de la síncopa. También se incluyen algunas sugerencias que deben tener las transcripciones con la finalidad de ayudar a conseguir nuestro objetivo principal, que es mantener el entusiasmo por la música y el instrumento de nuestros alumnos.

Palabras clave

Transcripción-guitarra-educación-herramienta-entusiasmo

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

El presente trabajo tiene como propósito principal, presentar la transcripción para guitarra, como una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza del instrumento, además de compartir la experiencia y reflexiones que he experimentado como docente de guitarra clásica en los últimos los últimos 18 años. Con experiencia me refiero haber trabajado enseñando a tocar el instrumento a niños, jóvenes y adultos. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones como el Taller Experimental de Música de la Universidad de Guadalajara impartiendo clases todos los sábados y domingos 5 horas diarias durante cuatro años, clases particulares en México y en Alemania, en academias de música privadas, a nivel superior en la Universidad de Guadalajara, donde laboro actualmente y desde enero de 2016 en mi propia academia de música Sonatina Musikhaus («Sonatina Musikhaus», 2016). En este tiempo he podido constatar muchas cosas, como por ejemplo los beneficios que conlleva estudiar música, las dificultades que representa estudiar un nuevo lenguaje y un nuevo instrumento y lo que creo que es el punto más sensible, mantener el entusiasmo por la guitarra a pesar de todos los retos y obstáculos que se deben de superar día con día. Por ello, pretendo compartir con ustedes las ventajas de la transcripción para guitarra, como recurso en la educación y formación musical de los jóvenes alumnos que se enfrentan durante los primeros años al aprendizaje y dominio del instrumento.

El trabajo está dividido en tres partes, donde la primera hace una reflexión sobre el cambio que ha tenido la forma en que se enseñaba la guitarra clásica en los 90's—período en el cuál inicié con mis estudios—, comparada con lo que se vive hoy en día, la segunda es un análisis de la transcripción y por último las conclusiones.

El paso del tiempo

La educación musical continúa siendo un reto para todos nosotros como docentes o maestros de música. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico tenemos acceso a una cantidad muy grande de alternativas para aprender a tocar un instrumento. Desde los videos tutoriales de youtube hasta las nuevas

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

aplicaciones para aprender a tocar y aprender el solfeo. Todas estas herramientas digitales son realmente útiles, no las debemos desaprovechar y es menester utilizarlas a nuestro favor. Desafortunadamente, pertenezco a una generación que creció y aprendió a tocar un instrumento sin estas herramientas digitales. Por lo tanto, en mi caso y todos los de mi generación y anteriores, hemos tenido que familiarizarnos a esas nuevas tecnologías de una forma “menos natural” –por decirlo de algún modo, sin querer decir que lo natural sea haber nacido con un Ipad en las manos– y adaptarnos a las nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje.

“En mis tiempos” como decimos en México, si querías aprender a tocar la guitarra, lo primero que te enseñaban los familiares o amigos era a hacer un acorde, luego dos, luego tres y con esos ya podías aprenderte una canción. Una vez superado esto, quienes buscaban algo más, tenían que ir con algún maestro particular o inscribirse en alguna escuela de música. En mi caso tuve la fortuna de estudiar de forma privada con un primo guitarrista y posteriormente ingresar a estudiar la carrera de música a nivel profesional. Lo que recuerdo es como fueron los inicios en la guitarra clásica. Por lo general todos iniciábamos con el método para guitarra de “Las primeras lecciones para guitarra” de Julio Sagreras, guitarrista argentino que nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1870 y murió en el 20 de julio de 1942, igualmente en Buenos Aires («Julio Salvador Sagreras», 2017). En su método (Sagreras, 2002) se puede leer la recomendación a los maestros de la siguiente manera:

Recomiendo muy especialmente se enseñe al alumno a acentuar las notas (sistema Tárrega) es decir que los dedos índice, mayor y anular de la mano derecha, al pulsar las primeras lecciones, deslicen la yema del dedo sobre la cuerda, hiriendo con la uña, que deberá ser corta, y caiga el dedo sobre la cuerda inmediata inferior, modalidad que yo le llamo “apoyar” y designo con el signo Λ . En mi obra “Técnica Superior de la Guitarra”, doy mayores detalles al respecto. (2002, p. 2)

Un poco más adelante también incluye algunas recomendaciones básicas a los alumnos que se deben seguir. Con esto, constatamos que la técnica de mano derecha para tocar la guitarra, que se buscaba en esa época era la del “apoyando”, la cuál se usó durante mucho tiempo y en algunos casos se sigue utilizando, pero

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

en realidad la mayoría de los guitarristas clásicos en la actualidad usa el “tirando” o una combinación de ambas, pero siempre con tendencia al “tirando”. Sin entrar en polémicas, lo que quiero decir es que la técnica para tocar la guitarra ha evolucionado mucho en los últimos 80 años y con ello la forma en que se ha enseñado a tocar el instrumento. Lo extraño es que muchos de los maestros actuales aprendió con un método que se hizo hace casi 100 años.

Algo que me he preguntado es por qué nos enseñaron a tocar la guitarra clásica con ese método e inclusive por qué se sigue utilizando. Por supuesto que es un método excelente y cumple con las bases para el aprendizaje de la guitarra, además aborda aspectos necesarios para el alumno, como es la lectura musical y su aplicación en el instrumento; pero es muy antiguo y no ha tenido modificaciones o adaptaciones a las condiciones actuales en que vivimos y más los niños de ahora, que están rodeados de videojuegos, internet, aplicaciones, música en streaming, youtube, teléfonos inteligentes, tabletas y toda la información está al alcance de una serie de clics. La respuesta a este cuestionamiento, no la quiero encontrar en este texto, sin embargo invito a la reflexión, de si realmente estamos evolucionando la enseñanza del instrumento con la misma rapidez que los cambios en esta era digital requieren o si nos estamos quedando rezagados.

En este respecto, la educación en general está teniendo un vuelco hacia distintos rumbos que parece están funcionando. Como por ejemplo, las “escuelas al revés” como (Oppenheimer, 2014) afirma:

Khan se ha convertido en la cara más visible del nuevo fenómeno de las *flippedschools*, o “escuelas al revés”, en las que los jóvenes en lugar de estudiar en la escuela y hacer las tareas en su casa, estudian en su casa con videos interactivos y hacen las tareas en la escuela, con la ayuda de sus maestros. O sea, exactamente al revés de cómo lo hicimos la mayoría de nosotros.(2016, pp. 216-217).

Esto modifica el modelo prusiano de enseñanza-aprendizaje y lo lleva a un nivel distinto, donde el maestro funcionará como un monitor de lo aprendido por el alumno en casa. Este es solamente un ejemplo para darnos cuenta de cómo la educación está cambiando poco a poco, de cómo se están empleando formas distintas para educar y donde la educación está adaptándose a una forma distinta, donde los niños y jóvenes necesitan otras maneras aprender, simplemente distintas a las anteriores.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Por eso considero que la forma en la que nosotros tenemos que enseñar a tocar un instrumento musical también debe de cambiar o debe de adaptarse a las nuevas necesidades de los niños y jóvenes. Esas necesidades deben de ser identificadas por el maestro y buscar las alternativas para cumplir con el objetivo, que por lo general están relacionadas con la música que ellos escuchan.

La transcripción y su razón

Normalmente un alumno quiere tocar la guitarra porque vio y escuchó algo que lo cautivó y quiere hacerlo él todas la veces que sea necesario. Ese quizás sea el primer vínculo hacia el contacto con un instrumento y como profesores debemos de conocer eso que lo cautivó, para poder ayudarlo a alcanzar lo que busca. En los conservatorios y escuelas superiores de música ya se tienen programas bien definidos y estructurados que los alumnos deben de conocer y cursar. La flexibilidad se limita a un listado de obras que son equivalentes en nivel técnico-musical, pero difícilmente el alumno podrá proponer algo fuera de ese esquema. Afortunadamente, aquí yo me refiero al contacto inicial con el instrumento, cuando todo lo que tiene que ver con él está ligado al mero gusto o placer de hacer música y lo que significa y representa para él.

La propuesta que aquí presento es utilizar la transcripción como herramienta para conseguir que los alumnos tengan eso que buscan, eso que los cautiva y conecta directamente con el placer que da la música. La transcripción debe ser usada de manera que abarque lo que queremos lograr del alumno. Por ejemplo si es un alumno que está aprendiendo a ritmar las blancas y negras y además está conociendo las notas de las primeras tres cuerdas de la guitarra, lo más recomendable es que busquemos que canción o pieza quiere tocar y se la adaptemos a esas necesidades. En este caso la transcripción no debe ser exacta a la rítmica de la canción o pieza original, lo que buscamos es que el alumno trabaje los valores de blanca, negra, silencios y pueda tocar una melodía en la primer posición de la guitarra. Como ejemplo tengo el caso de un alumno que se le dificultaba mucho tocar síncopas. Y él quería tocar la famosa canción de Guns and Roses “Sweetchild o’ mine”. Lo cuál ayudó bastante a trabajar sus síncopas, ya que la parte en que aparecen los solos de guitarra las incluye. El proceso fue transcribir el solo 1 y el solo 2, de una manera en que pudiera leer las notas y trabajáramos con la síncopa, como podemos ver en la siguiente figura:

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

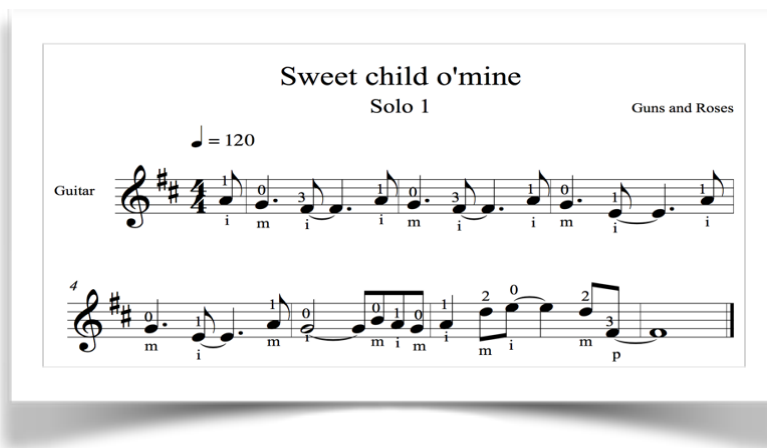

Figura 1: transcripción del solo 1 de guitarra de la canción sweetchildo'mine.

La recomendación para trabajar este ejemplo es primeramente sin guitarra. Lo primero es desglosar el ritmo, como se ve a continuación:

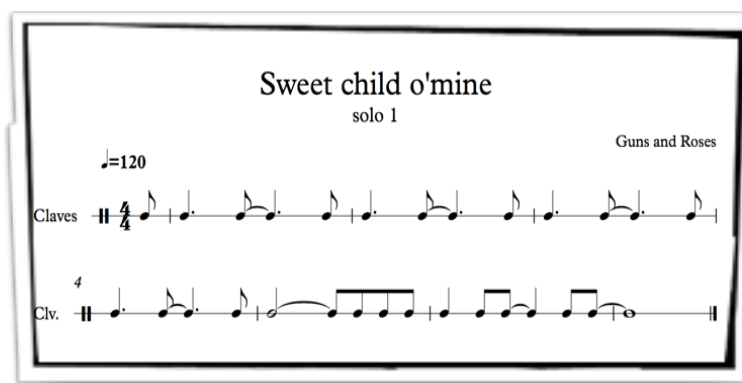

Figura 2: parte rítmica del solo 1 de guitarra de la canción sweetchildo'mine.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Se puede tocar con claves o con las palmas. En este caso el maestro puede usar todos los recursos que crea conveniente; como separar por compases o dividir los tiempos, la idea es que el maestro use los recursos que ya conocemos, ya que lo importante es aclarar dudas y que el alumno trate de entender como funciona la síncopa.

Posteriormente el maestro ya puede ingresar las notas al ejercicio, como lo vemos en la siguiente figura:

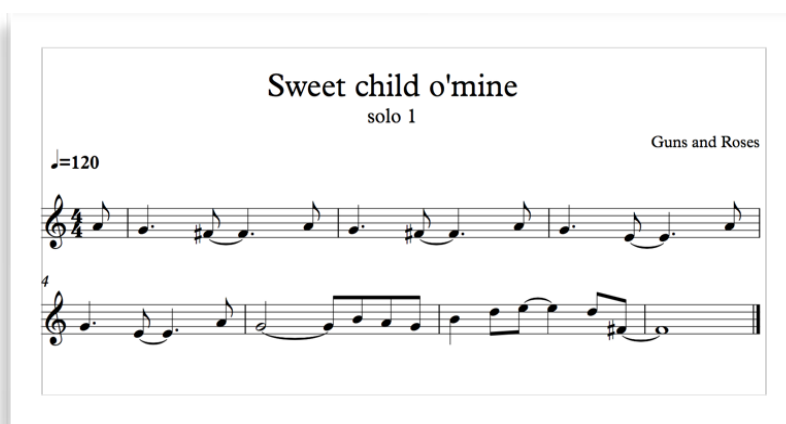

Figura 3: parte rítmica del solo 1 de guitarra de la canción sweetchildo'mine.

Aquí el ejemplo aparece como si la canción estuviera en Do Mayor, pero con el Fa Sostenido. Esto es para que al alumno le quede claro que la única nota alterada en el pasaje es el Fa. Así con este ejemplo, el maestro puede trabajar el solfeo leído, donde se debe seguir el ritmo y leer las notas en voz alta sin entonarlas, para después, ahora sí hacerlo entonando cada nota. En este paso se puede acompañar de la armonía o inclusive seguir un poco con la melodía en el piano, la guitarra o algún instrumento de acompañamiento, esto para apoyar la entonación. Habrá que recordar que lo que buscamos es que el alumno pueda interiorizar la síncopa principalmente, pero claro que otros aspectos se trabajan a la par como la lectura y la entonación, si así lo decide el docente.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Una vez teniendo claro el pasaje de forma teórica y práctica sin instrumento, se debe de pasar a él para aplicar lo aprendido. En este paso podríamos ir directamente a la guitarra o incluir unos minutos en el que le sugerimos al alumno se imagine que está tocando la guitarra y donde están presionandolos dedos, tanto la cuerda, el traste y el dedo exacto que se va a usar. Es por eso que en la partitura incluyo todos los aspectos posibles de digitación. Considero que lo más importante es la digitación de mano izquierda, más que la de mano derecha. Pasando este punto, se puede seguir con la guitarra y dejar que el alumno lo haga de manera individual y observar si hay algún lugar donde no haya quedado claro algún aspecto, pero según la experiencia todos los alumnos lo pueden hacer sin ningún problema.

Este pequeño sistema ayuda bastante a corregir y aclarar muchas cosas del solfeo, la memoria, la técnica en pasajes que creemos difíciles de resolver, porque lo primero que hacemos es dejar clara la información en nuestro cerebro, para después mandarla a nuestras manos. También, lo atractivo de hacerlo con música que ellos conocen es, que encuentran una aplicación directa en sus intereses y gustos, saben que aquello que están haciendo es para conseguir tocar su canción o pieza favorita.

Este es solamente un pequeño ejemplo de toda una transcripción de Sweet Childo'mine de Guns and Roses, que hice para tres guitarras. Los resultados fueron bastante buenos y sirvieron para aclarar todos los aspectos antes mencionados, pero sobretodo para mantener el entusiasmo y la emoción de tocar la guitarra.

Siempre es controversial hacer transcripciones y sobretodo de piezas clásicas que fueron compuestas por grandes maestros de la composición en la historia de la música. Habrá quienes opinan que las obras deben ser tocadas única y exclusivamente para los instrumentos que fueron creadas. Hay quienes consideran que las obras no deben ser alteradas en su instrumentación y mucho menos en sus notas, estructuras, ritmos, matices y demás elementos. Yo creo que hay razón en esto, sobretodo si lo comparáramos con un cuadro, una pintura, el doblaje de una película, pero también estoy de acuerdo con lo que (Velazco, 1981) escribe sobre lo que Busoni dijo "La música nació libre y ganar su libertad es su destino"(1981, p. 100). Lo cuál esta libertad le confiere atribuciones que, quizá, otras artes carecen. Puesto que la música puede extender sus horizontes hacia la poética, la danza y el teatro, por mencionar algunas; también puede replegarse a sí misma a manera de la transcripción. ¿Por qué reescribir una obra concebida originalmente para un instrumento, o grupo de instrumentos, a otro? Las respuestas son múltiples, aunque relacionadas con la identificación que el transcriptor tiene con la obra original. La tendencia de hacer propia aquella música que nos cautiva de alguna

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

manera y que lo que ésta contiene pueda ser expresado de maneras distintas. Por tanto, el acto de transcribir una pieza musical de un instrumento a otro, deriva justamente de la bondadosa libertad que la música posee.

Durante el proceso de transcribir, ocurren una serie de fenómenos que invariablemente nos hacen dejar una parte de nosotros en la obra original, aunque ese no sea nuestro objetivo. Esos fenómenos van desde la exploración sonora en el nuevo instrumento, las posibilidades que ofrece uno con respecto al otro y la toma de decisiones. Por ejemplo, tomarnos libertades de armónicos o glissando, o lo que podría ser más grave, suprimir notas o agregar otras. Esto último, podría considerarse como una ofensa grave para la obra y el compositor. Sin embargo, aquella libertad de la que hablamos en la música, nos ha permitido hacerlo, hasta el día de hoy.

El éxito de la transcripción corresponderá a la recepción que otorguen los intérpretes, el público u otros músicos conocedores de la esencia de la pieza original. Pero, lo que no debemos olvidar es que no existe un canon al cual nos debemos ceñir; es, por el contrario, una oportunidad para el transcriptor de exponer su propio estilo individual, en algo que no era suyo y de lo que se ha apropiado.

A través de la historia de la música hemos conocido extraordinarios compositores y transcriptores. Johann Sebastian Bach no solamente transcribió obras de sus colegas, sino que también lo hizo con algunas propias. Franz Liszt desarrolló su técnica pianística a muy alto nivel para poder ejecutar las transcripciones de obras sinfónicas, corales y para órgano que él mismo realizó. Ferruccio Busoni llevó a la orquesta obras concebidas originalmente para el piano solo, por ejemplo. En el caso de la guitarra, al ser un instrumento relativamente nuevo, comparado con el violín por ejemplo, se ha valido mucho de la transcripción. Ejemplos como la versión de Dionisio Aguado sobre el Gran Solo de Fernando Sor; las transcripciones que Francisco Tárrega realizó a partir de música de Chopin o Wagner por mencionar algunos; las transcripciones de Andrés Segovia sobre la música de Bach y Albéniz y; por supuesto, las impresionantes versiones de Kazuhito Yamashita de los Cuadros de una Exposición de Mussorsky. En este recuento también debemos incluir el Capricho Español compuesto por Rimsky Korsakov, en versión de Jorge Caballero y las transcripciones de Roland Dyens y Sergio Assad, que son interpretadas por la mayoría de los guitarristas

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

actuales. La lista de transcripores y arreglistas es muy larga y continúan apareciendo las propuestas a todos los niveles, es decir, versiones para guitarristas aficionados y profesionales.

Dicho lo anterior, ¿hasta qué punto es permitida o aceptada la transcripción dentro del mundo de la música académica? La respuesta no está escrita, pero (Busoni, 2004) afirma:

Por alguna curiosa razón se tiene gran consideración y estima por la forma de la variación entre músicos serios. Esto es un poco extraño, porque si la forma de la variación está construida sobre un tema prestado, produce una serie completa de transcripciones y las más desconsideradas con el tema son las que se consideran el tipo de variación más ingenioso. De tal forma, los arreglos no se permiten porque cambian el original mientras que la variación se permite a pesar de que cambia el original (2004, p. 71).

Por lo tanto, la transcripción se ha utilizado desde siempre. Hay casos en los que las transcripciones para piano de sinfonías, oberturas de óperas eran simplemente una solución al problema económico de traer a más de cien músicos para representar una de estas obras.

Aunado a esto, después vendría la problemática de la calidad de la transcripción. Si la transcripción hace honor a la obra original o la demerita. Para ello, desafortunadamente no se cuenta con un método para la transcripción o algún lineamiento a seguir. Algo que nos pueda servir de guía o de base para poder juzgar el trabajo hecho por el transcriptor. Al respecto (Busoni, 2004) propone que “La elección y la decisión de la forma definitiva que deben emplearse para remodelar, solamente puede ser determinada mediante gusto y sentimiento por parte del transcriptor. No hay reglas pero hay modelos y, generalmente, demasiada rutina”(2004, p. 72) .

Aunado a esto, la transcripción musical puede considerarse un oficio y, como tal, debe practicarse y perfeccionarse, pero sobretodo debe de estar acompañado de un profundo conocimiento del instrumento o los

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

instrumentos a los que se pretende transcribir. De tal manera que podamos reformular una propuesta adecuada para el intérprete y para el público.

En el caso de la transcripción como herramienta de educación musical considero algunos puntos que son básicos para que podamos concretar lo que buscamos:

1. La transcripción debe de estar al nivel en que se encuentra nuestro alumno. Es decir, no convirtamos la transcripción en un reto inalcanzable, donde lo único que vamos a lograr es frustración en él.
2. Debe contener los aspectos teóricos y técnicos que se están manejando. Ya sean arpegios con i-m-a, escalas cortas, dominio del tresillo o cual sea que se esté tratando.
3. No importa el género musical que se aborde, mientras consideremos que la música tiene calidad. Eso dependerá de la decisión de cada uno.
4. La edición final debe ser lo suficientemente cómoda para leer. La tipografía y el tamaño son muy importantes.
5. Debe de tener todos los elementos técnicos necesarios para que el alumno pueda entender fácilmente lo que le estamos dando. Digitaciones, dinámicas, símbolos y anotaciones.
6. Dejar la transcripción de manera abierta para aceptar modificaciones conforme se va tocando o ensayando. Siempre hay alumnos que tienen grandes ideas para hacer efectos, sonidos o integrar elementos que vuelve mucho más interesante y divertida una obra.

En síntesis, es muy importante reconocer que las cosas están cambiando y más ahora con la revolución digital a pasos agigantados. Por ello, es necesario darnos cuenta que la nuevas generaciones de alumnos están creciendo rodeados de muchas cosas que nosotros no tuvimos de niños. La información está al alcance de algunos clics, la cantidad de música que se puede escuchar ahora es prácticamente infinita. A diferencia de lo que sucedía con nosotros, al intercambiar casetes, discos compactos e inclusive discos en vinilo. Consumir la música que te ofrecía la radio era lo máximo que podíamos acceder. Hoy en día los jóvenes pueden obtener membresías de Spotify, Imusic, Youtube y tener acceso a discos que se lanzaron de inmediato, así como acceder a archivos musicales de hace 80 años. Esto convierte la dinámica de enseñar a un joven a tocar la

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

guitarra, en un verdadero reto y es necesario valernos de todas las herramientas que podamos. Una de ellas es la transcripción, la cuál debe ser usada para aclarar aspectos teóricos, técnicos y sobretodo para mantener el entusiasmo por la música y el instrumento, que como sabemos, tiende a presentarnos muchos obstáculos en el transcurso del aprendizaje, inclusive mientras más avanzamos, más retos nos aparecen.

Algo que siempre será un reto es en la calidad de la transcripción, ya que no existe algún método o guía para poder elaborarlas, que nos garantice cumplir con el objetivo que buscamos. En ese respecto, tenemos que valernos de todos los conocimientos con que contamos, desde el conocimiento del instrumento o instrumentos de donde viene la canción o pieza para la cual fue concebida la obra, hasta el conocimiento de la guitarra, sus posibilidades tímbricas, sus posibilidades técnicas, sus recursos, por ejemplo para mantener sonando una nota. Siempre podremos agregar o quitar cosas a la transcripción pero tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es para favorecer a un alumno que quiere ansiosamente tocar una pieza, por ello tenemos que pensar en hacer la transcripción lo más clara posible, desde el ritmo, la tonalidad, la digitación hasta el formato en que se la entregaremos al alumno, con un tamaño y tipografía adecuadas y no tenga que sufrir para leerla.

La transcripción será una herramienta que al docente le representará también un reto y un trabajo extra-clase que no será remunerado económicamente, pero al final los resultados con el alumno y la dinámica en la clase serán mucho más satisfactorios para ambos.

Bibliografía

Busoni, F. B. (2004). *Pensamiento musical*. (J. Velasco, Trad.) (segunda). México: UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial.

Julio Salvador Sagreras. (2017, junio 11). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado a partir de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Salvador_Sagreras&oldid=99769580

Oppenheimer, A. (2014). *¡Crear o morir! la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación* (1. ed). México, D.F: Debate.

Robinson, K., Pérez Pérez, R., & Aronica, L. (2016). *Escuelas creativas: la revolución que está transformando al educación*.

Sagreras, J. S. (2002). *Las primeras lecciones de guitarra*. México, D.F.: Musical Iberoamérica.

Sonatina Musikhaus. (2016). Recuperado 10 de agosto de 2017, a partir de <https://sonatinamusikhaus.wordpress.com/>

Velazco, J. (1981). *Dos músicos eslavos* (1a ed). México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Taza Púrpura: un proyecto Social a través de la Música

Por: Heiner Bernal Vanegas

heinerbernal@gmail.com

Yeison Fernando Esquivel

yefer79@gmail.com

Corporación Taza Púrpura

Resumen

El documento presenta el proceso socio histórico, los proyectos, la concepción y los referentes de Taza Púrpura, una marca que nace en el 2007, primero como agrupación musical incursionando en la escena ibaguereña, la cual en el año 2015 se constituye como Corporación Taza Púrpura trascendiendo el aspecto artístico y llevándolo a un plano de trabajo social y cultural en pro del desarrollo de las comunidades en las cuales tiene injerencia.

Palabras Clave

Música – modernidad – tradición – enseñanza – aprendizaje – transformación – social - cultural.

El arte constituye un espacio de expresión y desarrollo personal, encuentro, participación social, trabajo... Un espacio que permite a las personas trascender barreras y dificultades de muy diverso tipo (físicas, relacionales, comunicativas...) y comunicar socialmente, de manera eficaz, situaciones injustas, alternativas,... (Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2012, pág. 6).

Taza Púrpura se constituyó como agrupación musical en el año 2007, hasta la actualidad ha participado de la creación, fomento y consolidación de espacios para la gestión, la difusión y la transformación

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

sociocultural en Ibagué y la región a través de la música, arte transversal que transfigura desde la sensibilidad, con el que ha sido posible impactar distintas poblaciones (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) a partir de una concepción que se ha denominado “música, modernidad y tradición”.

Figura 1 Concierto Nuestro Sinfónico (2015). Fuente: Revista Roja (2015)

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Concepto que obedece a la influencia de lo local y lo global en los integrantes de la agrupación y el reflejo subjetivo que cada uno adopta y expresa, en la búsqueda de posicionar y consolidar una idea de marca denominada Taza Púrpura. El concepto “música, modernidad y tradición” empieza entonces a ser el pilar de toda actividad realizada por la agrupación, pues comprende toda relación existente entre lo antiguo y moderno, entre la herencia colonial, y la que se inicia a adquirir por medio del libre intercambio cultural de la era informática y digital actual. Todo con el fin de construir una identidad propia que es capaz de entender los procesos transformadores que se dan en la continuidad temporal y a través de las constricciones socioculturales, esas que en sí mismas rodean y hacen parte de la elaboración artística, dichas constricciones como la vida urbana y rural, las condiciones geológicas y/o climáticas, y el ineludible factor político-económico son las que dan forma y significado a lo denominado por la nueva musicología como “El hecho musical”.

El hecho musical entonces estaría entendido como el producto de asimilación de una o varias creaciones artísticas que están influidas por su contexto, pero, sin olvidar que de la misma manera, tales creaciones son capaces de ser un ente transformador de dicho contexto. Es decir, una creación artística, para el presente caso la música, no es solo el reflejo de una sociedad en tiempo y espacio, sino también un factor transformador en distintos niveles; siendo punto común y de identidad de un grupo, como propagador de iniciativas políticas, sociales o académicas como lo afirma (Hernández, 2012, pág. 41): la música; inspira, crea identidad, gestiona emociones, comunica, tiene relevancia política y maneja una industria que mueve millones de dólares a nivel mundial. Por ende, contribuye en la creación de la realidad.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Figura 2 Instrumentos tradicionales en la música de Taza Púrpura.

Con todo lo anterior, “Música, modernidad y tradición” promueve una apropiación por parte de los integrantes de la agrupación Taza Púrpura, de ser solo un slogan que define una sonoridad, a convertirse en el inicio de un proceso de transformación social a través y alrededor de la música.

El trabajo sociocultural de Taza Púrpura inicia desde el desconocimiento y la emotividad, el cual se nutre posteriormente de la academia, las experiencias en el contexto sociocultural y del territorio en el que se tiene incidencia, al igual que del aprendizaje de iniciativas similares realizadas por otros artistas como César

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

López con los trabajos discográficos “Toda bala es perdida”, “Canciones para después de una guerra” e iniciativas como RE acordes de esperanza; Herencia de Timbiquí con la Fundación del mismo nombre con la cual han apoyado conversatorios, talleres de formación en jóvenes, campañas de promoción de la identidad, entre otros; Carlos Vives que con su sello discográfico Gaira Música Local y con éste el proyecto Río Grande Escuela (una aventura musical) en el que se incentiva el aprendizaje de las músicas colombianas y del mundo; Juanes que con su fundación Mi Sangre que desde el año 2006 ha cocreado entornos protectores para niños y jóvenes, que descubren y ejercen como constructores de paz, abordando problemáticas como el reclutamiento forzado, el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, diferentes tipos de violencias y vulneración de derechos; Shakira y su Fundación Pies Descalzos desde el año 2004 han implementado una estrategia de intervención integral enfocados a la educación¹; entre otras experiencias de artistas nacionales que no han tenido tanta difusión mediática pero que contribuyen en gran manera a construir sociedad.

De igual manera, se encuentran experiencias similares en el ámbito regional y local de entidades e instituciones en las cuales Taza Púrpura ha puesto la mirada como ejemplos a seguir, analizando y comprendido sus vivencias en sus respectivos entornos sociales y culturales, así pues, aparecen iniciativas como la adelantada por la Fundación Canto Por La Vida en el municipio de Ginebra Valle, entidad educativa y cultural que contribuye al desarrollo de procesos formativos en música desde el año 2002; la Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico San Sebastián de Mariquita "CORARTE" la cual fue creada en 1994 con el fin de propiciar espacios para mostrar expresiones artísticas y culturales del Municipio de Mariquita y el Norte del Tolima; de igual manera, en el municipio de Ibagué se han observado iniciativas como la de la Corporación Ima quienes han venido desarrollando un trabajo social desde 2012, a partir de proyectos culturales, artísticos, educativos y de investigación, entre los que destaca *Música Para mi barrio*, el cual ofrece la posibilidad de democratizar este arte ciencia y llevarla a los lugares donde puede brindar una transformación social.

¹ A través de 5 ejes: educación pública de calidad, nutrición de los niños, promoción del crecimiento personal y desarrollo sostenible, construcción de infraestructuras escolares de primer nivel y finalmente establecer los colegios apoyados como centros comunitarios con la estrategia ‘Escuela de Puertas Abiertas’. (Fundación Pies Descalzos, 2017).

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Figura 3 Trabajo en comunidad de Taza Púrpura.

Estas iniciativas han nutrido a Taza Púrpura a comprometerse con el desarrollo social de la región y a presentar su aporte a la comunidad con el fin de generar propuestas y proyectos sostenibles que sumen a la creación de país y que ayuden a mitigar los riesgos y atenuar las consecuencias de diferentes problemáticas que afectan el entorno en el cual se tiene injerencia. Apoyando, creando y consolidando iniciativas como:

Sueños Que Valen: este proceso es una iniciativa de la Fundación Sueños Que Valen la cual tiene por objetivo principal brindar apoyo a niños y jóvenes que han pasado o están pasando por proceso de superación de enfermedades terminales y que Taza Púrpura a través de sus integrantes ha acogido como propio, dando clases de música y apreciación de las artes a estos chicos y también colaborando en la preparación, montaje y desarrollo de los Conciertos de Navidad los cuales su bono de apoyo es un regalo para compartirle a niños de las unidades de oncología de la ciudad y la región.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Figura 4 Trabajo con los niños y jóvenes de la Fundación Sueños que valen.

Semilleros musicales y deportivos: en el año 2016 se propone realizar un aporte a los niños y jóvenes de la ciudad y la región en los que la Corporación Taza Púrpura incidiera de manera directa, para prevenir, mitigar y enfrentar problemáticas que afectan a esta población como: hogares desarticulados, maltrato intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, prostitución, falta de formación educativa, carencia de espacios variados de recreación, trabajo infantil y desempleo juvenil. Pues, el proyecto responde a la retroalimentación, esparcimiento y sana utilización del tiempo libre, ya que, los espacios existentes no son suficientes y en determinados casos poco asequibles en términos económicos y de movilidad para la población focalizada.

En ese sentido, en el año 2017, se creó en el municipio de Planadas Tolima la iniciativa *Semillero Deportivo Taza Púrpura* coordinado por el instructor Christiam Chala; espacio que inicia con 15 niños y

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

jóvenes y que en la actualidad presenta un total de 55 niños y jóvenes beneficiados de manera directa con la iniciativa, en la disciplina de fútbol de salón.

Figura 5 Niños y jóvenes del Semillero Deportivo Taza Púrpura; Planadas Tolima.

Así mismo, en la ciudad de Ibagué El proyecto "Semillero musical Taza Púrpura" inicia en el mes de Marzo de 2017, a la fecha (septiembre de 2017) cuenta con seis (6) meses de ejecución; y ha beneficiado a 12 niños de forma directa, quienes de manera gratuita durante este periodo hicieron un acercamiento al lenguaje musical, entrenamiento auditivo, trabajo grupal y colaborativo. De igual manera, se hace un esfuerzo mancomunado con los padres de familia y/o acudientes de cada uno de los chicos, siendo estos parte fundamental en el proceso, pues el trabajo en casa es indispensable para lograr un buen resultado y seguimiento no solo de la parte musical, sino de las responsabilidades educativas asumidas en sus respectivas instituciones.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Figura 6 Semillero Musical Taza Púrpura, Ibagué Tolima

Conciertos Didácticos, en el año 2015 y bajo la trascendental coyuntura política que atravesaba el país, la agrupación Taza Púrpura compone una canción que marcaría no solo el inicio de la consolidación de su nuevo sonido como agrupación musical, si no que como lo evidenciamos previamente, marcaría un camino aún más claro en el desarrollo de su propuesta como entidad no gubernamental encargada de llevar a cabo procesos de formación que aportaran a la construcción social y cultural de la región y el país. Esta canción refleja puntos de vista sociales con respecto a la necesidad paz y la reconciliación, narrando una historia que plasma el sentir de aquellos que esperan la llegada de tiempos mejores, de dejar atrás lo pasado e iniciar a construir cambios tangibles que den un vuelco a la percepción que tenemos del país desde dentro y fuera de

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

este, olvidando los tiempos de guerra y violencia. Taza Púrpura denomina esta canción con el nombre de “Pesca Milagrosa”².

El término Pesca Milagrosa es sin duda controvertido si se es parte del contexto colombiano y se conoce someramente la situación conflictiva del país en las tres décadas recientes, es un término que se le puede adjudicar a relatos bíblicos en los que Jesús hacía analogía a la práctica de la pesca con la de “pescar hombres” con el fin de aumentar su congregación o su naciente movimiento religioso, pero no fue sino hasta 1998 que en Colombia este término empezó a ser utilizado por medios de comunicación para referirse a la privación indiscriminada de la libertad por parte de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) con fines extorsivos. Acuñada posiblemente por los mismos militantes de estos grupos armados, fue ampliamente utilizada por la prensa a nivel nacional dando esto a un proceso de naturalización del término con una connotación negativa (Rubio, 2011).

Figura 7 "Una pesca milagrosa, la subienda poderosa" fragmento de la canción pesca milagrosa. La Chamba, Guamo Tolima.

² <https://www.youtube.com/watch?v=K5lVveYd7lg> – Canción: Pesca Milagrosa de la agrupación Taza Púrpura. Grabado en vivo el 23 de Noviembre de 2015 en el marco del concierto "Nuestro Sinfónico" de la agrupación Taza Púrpura y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio del Tolima.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

El Alto Comisionado para la Paz Humberto de la Calle (2014) reconoce la importancia de las artes en el posconflicto, pues esta ayuda a sensibilizar a la sociedad de la paz, pero también a sanar las heridas. Bajo este panorama e inspirados en las palabras de Humberto de la Calle, Taza Púrpura se da a la tarea de combinar su labor artística con la pedagógica, e implementa los “conciertos pedagógicos por la paz y la reconciliación”.

Víctor Neuman Kovensky (2004) Sostiene que “Un concierto es *didáctico* cuando cumple objetivos pedagógicos definidos y se enmarca en un proceso educativo determinado.” Que debe tener como características principales: estar dirigido a un público determinado del cual se tenga un perfil previamente delimitado, contar con un programa seleccionado según los objetivos planteados; y manejar como material de apoyo algún tipo de guía, que facilite el acercamiento del público a la música con diferentes tipos de intervenciones. Y como objetivos, el de acercar al público a la música en vivo, facilitar el entendimiento de la música por parte de los asistentes, y fomentar la asistencia a conciertos y espectáculos artísticos en vivo.

Es necesario mencionar que la investigación de Neuman Kovensky está aplicada a la actividad artística de una orquesta sinfónica en una ciudad europea, lo cual dista mucho de la situación colombiana y del caso en particular tratado en el presente texto, por lo cual se hace necesario incluir dentro de los objetivos de un concierto didáctico para el caso particular de aquellos realizados por la agrupación Taza Púrpura, el de brindar una enseñanza extra musical otorgue a los oyentes el reconocimiento de los valores y derechos humanos, y la importancia de la reconciliación y la convivencia pacífica y armoniosa.

Este mensaje puede llegar de distintas maneras, desde la experiencia de Taza Púrpura se le apuesta a crear espacios a través de la música, que es un arte transversal y transforma desde la sensibilidad, con el cual se puede llegar a distintas poblaciones (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) ,con un contenido que le permite al oyente interactuar y verse representado en la mezcla de melodías, armonía, el ritmo, los timbres sonoros y las letras de cada una de las composiciones, de forma individual y colectiva.

Se hace inevitable reconocer que el departamento del Tolima históricamente ha sido cuna de gestas sociales que han movilizadomas hacia diferentes objetivos, se ha caracterizado por ser un departamento

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

que ha visto nacer en sus territorios diversos grupos armados. En la actualidad se presenta como un territorio gestor de paz a nivel nacional, aunando esfuerzos en los diferentes sectores (públicos, privados, mixtos, comunales e individuales) donde se impulsan estrategias que permiten formar líderes para construir una sociedad sana a partir de los valores, hábitos y estilos de vida saludables, muchos de ellos inculcados en la infancia y la adolescencia en los espacios de formación escolar; los cuales terminan presentando al departamento y al país unas futuras generaciones preparadas para la paz, la implementación de los Derechos Humanos y no para el conflicto, es por esto que la iniciativa de los conciertos didácticos ha sido presentada en algunos municipios del Tolima por parte de la agrupación como Honda en dos ocasiones, Coyaima, y por supuesto la ciudad de Ibagué, teniendo como objetivo continuar expandiendo el territorio abarcado en próximas oportunidades.

Figura 8 Taza Púrpura en escena.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Por último, Taza Púrpura desde la experiencia educativa y profesional de sus integrantes, y como agrupación, reconoce el impacto que generan las artes, en especial la música, la cual contiene sonidos cercanos a las distintas generaciones, pues toma elementos cargados de modernidad y tradición, promoviendo el arraigo por las costumbres, pero también conociendo e interactuando con los nuevos elementos que presenta la sociedad global. Es el momento en el cual estos componentes sirven como herramienta pedagógica -transversal para el cambio social, pretendiendo presentar parte de la riqueza cultural y musical de nuestro país, en escenarios locales, nacionales e internacionales; al mismo tiempo impregnando la semilla de paz en las *generaciones del posconflicto*.

Referencias

- Fundación Pies Descalzos. (23 de Julio de 2017). *Qué hacemos*. Obtenido de <http://www.fundacionpiesdescalzos.com/es/que-hacemos>
- Hernández, O. (2012). La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la música. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas.*, 7(1), 39-77.
- Neuman Kovensky, V. (2004). La formación del profesorado y el concierto didáctico. *Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado (En línea)*, 8(1), 1-13. Recuperado el 30 de Agosto de 2017, de <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56780106>>
- Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. (2012). *Arte para la inclusión y la transformación social*. Bilbao: Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.
- Rubio, M. (Julio de 2011). *Blogspot - Del rapto a la pesca milagrosa, breve historia del secuestro en Colombia*. Obtenido de Blogspot: <http://mrpotros.blogspot.com.co/2011/07/la-pesca-milagrosa.html>

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Charlas Pedagógicas sobre el Cantar y Elaborar Canciones **La canción para niños, una maravillosa oportunidad de comunicación**

Por Jairo Ojeda

Correo electrónico: jairo.todospodemoscantar@gmail.com

Línea: Experiencias pedagógicas y didácticas.

Presentación

Tengo entendido que he sido invitado a este encuentro con maestros, maestros en oficio y aspirantes a educadores para compartir experiencias y algunas reflexiones acerca de la canción para niños de cero a cien años; aclaro, que si no tienen este rango no cumplen bien su papel de envolver las palabras en papel de regalo.

Soy un convencido de la profunda necesidad que tienen los seres humanos de cantar y escuchar canciones y de manera especial los bebés y los niños. Para ellos las nanas y las canciones tienen un efecto especial, al escucharlas se sienten acompañados e identifican preferencialmente la voz de la madre desde el nacimiento. No sólo se tranquilizan, escuchan con atención y desde esos momentos apacibles van construyendo la expresión más genuina y primigenia del placer humano: escuchar y ser escuchado.

Con la clara intención de acompañarles -a los bebés y niños- ya que ese momento es exclusivamente para ellos, hay que conversarles y cantarles mirándoles a los ojos, desde las edades más tempranas; mejor aún, desde su estadio en el vientre materno, dado que las palabras en-cantadas crean un ambiente de distensión que benefician tanto a la madre como al bebé. Potenciar la sensibilidad musical desde el cantar y contarles historias (asumido por padres y maestros), tiene además el beneficio de preservar el molde relacional generador de confianza que debe existir entre enseñantes, (padres y maestros) y aprendientes, (alumnos sin importar la edad); enriquecerlos lingüísticamente creando desde muy temprano las mejores condiciones para las relaciones de convivencia y para los futuros aprendizajes que deben enfrentar en la vida.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Es importante aclarar que el cantar, hacer canciones y cuentos para los niños debe llevar implícitas consideraciones pedagógicas y educativas sobre: la lengua materna, la corporeidad, la enseñanza-aprendizaje y la clara intención de que sean hechas pensando en los niños. Resulta maravilloso reconocer que nuestras abuelas todo esto lo sabían y por eso, nunca dejaban de cantarles a sus hijos y nietos. Caricias palabras y cantos era su fórmula pedagógico-educativa para enseñarles a hablar y a reconocer el mundo circundante. En ese momento, esas canciones y cuentos eran exclusivamente para ellos; quiero decir que ése espacio lo asumían como una comunicación y vivencia especial. Hago estas afirmaciones porque he constatado que de manera desatenta en muchos Jardines maternos y escuelas suenan las canciones sin crear el clima apropiado para su escucha, y entonces es sencillamente un ruido más del ambiente

Abrir la boca para comer o cantar cumplen el sagrado oficio de mantener la vida, recuperar la energía, es un acto de nutrición en el pleno sentido de alimentarse. Por algo se dice: “que no sólo de pan vive el hombre”, (exigente y ponderado papel en estos tiempos de tanta irracionalidad y pérdida de sentido de la existencia). Las canciones con sus palabras despiertan lo mejor de nuestros valores y sentimientos, ellas complementan el papel de los alimentos para restaurar nuestra energía vital, emocional, espiritual y lúdica y por eso mismo, el acto de alimentarse debería ser un acto especial, de preservación y de amor por la vida.

Si perdemos estas consideraciones de lo “sagrado”, ciertas ritualidades que ennoblecen la existencia humana en el lenguaje, de aquellos lugares especiales de la naturaleza como los nacimientos de agua, desde estas etapas tan tempranas de la vida ¿Cómo podemos reconocer y ponderar otros valores tan necesarios para darle sentido a la existencia y cultura humana, por ejemplo el respeto hacia el otro y los otros seres del planeta, a los ciclos básicos que renuevan la vida, el agua, el aire, la fauna y la flora, amistad, la ternura?

A veces pienso que sin esas condiciones previas, sembradas, cuidadas y protegidas desde la infancia y la niñez, será mucho más difícil tener la resonancia en los jóvenes, población adulta y la ciudadanía acerca de la “toma de consciencia para cuidar el medio ambiente, que en términos reales es cuidar la continuación de nuestra vida misma en este planeta; repito, sin ésas consideraciones previas todo caerá en un vacío de significado real, y termina convertido en palabrería.

Quizás se pregunten ¿y esto que tiene que ver con la música?

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Históricamente han sido las palabras, el lenguaje, lo que nos ha permitido construirnos humanos, tarea inconclusa si miramos el panorama convivencial, comunicacional cotidiano en nuestro país, ¿no les parece? Para la muestra, todas las dudas y los temores para superar el conflicto colombiano. ¿Por qué? Las diferencias de opinión no se asumen como oportunidades de aprender desde la diferencia y en consecuencia no se dialoga. Las balas, no dialogan, su único argumento es la muerte. Afortunadamente el lenguaje está entre nosotros desde tiempos inmemoriales, es un aliado fiel y lo que tenemos que hacer es “reorientar nuestros pensamientos que por alguna razón están perdiendo coherencia en esa estrecha relación que debe haber entre pensamiento y lenguaje, significante y significado, entre el decir y el hacer.

Con esta breve presentación he pretendido contarles que para mí el cantar y hacer canciones, encontrarles sus valiosos aportes para el equilibrio emocional de los niños, el aporte a su desarrollo cognitivo, la motivación en los aprendizajes, ha sido un permanente descubrimiento y motivación. Como lo acabo de afirmar, la canción para los niños debe ser considerada en sus profundos nexos con la lengua materna, la enseñanza-aprendizaje la corporeidad y la lúdica como actitud relacional, para no desvirtuar sus valiosos efectos. Sin más palabras los invito a compartir la alegría de abrir la boca con la intención de acariciar con las palabras.

Recital de Canciones, Todos podemos Cantar

Saludo musical

La canción de la aaa. Caballito hop. La escalera do-mi- sol.

¿Se dieron cuenta? Todos podemos cantar, Igual podemos pintar, danzar, hacer poemas, cuentos, inventarnos un mundo mejor para todos. Todo comienza negando aquello que nos impide cambiar. Vamos a continuar en este ejercicio maravilloso de abrir la boca.

El descubrimiento de la canción para niños me significó también el descubrimiento de nuestra lengua materna; descubrí, por ejemplo, que cuando se trata de hablar de las cosas de uno, son aquellas palabras que desde la infancia nos han acompañado, las que vienen en auxilio, te buscan y te acompañan hasta que encuentras el discurso apropiado. Descubrí que podía superar los veinte o treinta vocablos de mi cotidianidad

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

lingüística, (qué pobreza expresiva), pero así nos sucede, intentamos contarlo todo, con más o menos veinte o treinta palabras que nos acompañan desde siempre.

Cuando elaboramos nuestra propia canción (canciones de los días, como les llamo), que nace de las circunstancias compartidas, lo común y corriente se vuelve maravilloso, es la realidad que atrapamos con palabras, y por eso mismo esas palabras comunes y silvestres pasan a convertirse en palabras encantadas, juguetonas, cosquillosas, irreverentes y mágicas; son como el “ábrete sésamo” de los maravillosos cuentos de Oriente. Lo maravilloso es que lo cotidiano se nos muestra lleno de sugerencias, giros imprevistos, nuevas relaciones e imágenes. En este oficio nuestra habla materna tiene la sabiduría necesaria, pues viene desde muy atrás, es ancestral y actual, supera todas las trampas y obstáculos que nos ha prodigado nuestra -a veces, demasiadas veces- propia educación.

Caen las hojas

las hojas rojas,

En volteretas,

Una tras otra.

En una tarde de verano o de un abril bullicioso ¿quién no ha visto caer las hojas de algún árbol?, y con esa imagen puede decir, “descuidadamente”, caen las hojas. Pero, observen, que, con la intención de envolverlas en papel de regalo, suena poético. Todo lo cambia la intención y la sonoridad musical.

Canción. El granito y el pollito.

En otro ambiente, pero con la misma intención:

Esta es la historia de un granito de maíz que no que quería ser arepa, ni estar en el buche de ninguna gallina por encrespada que fuera. Él sólo quería volver a gozar del sol y la lluvia, del viento fresco para danzar enamorado del placer de vivir y, por eso mismo, como pudo se escapó de las manos de la Señora que desgranaba la mazorca, se tiró al suelo buscando rápidamente en donde esconderse, pero tan de malas que lo

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

vio un pollito y...afortunadamente, por más esfuerzos que hizo por tragárselo no pudo, el granito era bien gordito...bueno esta es un historia más, de la casi siempre cruel relación entre el deseo de vivir y el hambre.

El descubrimiento de la canción me permitió descubrirme como ser de memoria, de historia y de saber musical, caer en la cuenta que mi cotidianidad podía encontrar todos los elementos que necesitaba para fabricar canciones, poemas, historias y cuentos. Mi cotidianidad no era tan hueca ni aburrida. –Ahora a los niños y los jóvenes les está ocurriendo que se aburren de lo lindo con lo cotidiano y al parecer solamente la TV, los juegos electrónicos o el internet parece que los distraen-. Decía que mi desinterés cotidiano lo descubrí como ausencia de observación, como si viviese en otro mundo, a mi débil percepción de sus fenómenos cotidianos.

Fue el encuentro con los niños dentro de una grata experiencia como maestro por dos años que me proporcionó la transformación de ése acomodamiento pasivo. El detenerme a escucharles me llevó a superar mi actitud llena de certezas con las cuales “envolvía” y definía todas las situaciones con un saber conceptual determinado de antemano; en contraste, la inquisidora mirada de los niños seguía viva, preguntándolo todo, no les bastan las verdades y definiciones, tampoco los nombres, ellos tienen que poner “patas-arriba las cosas”, olerlas, probarlas y levantarlas. Eso como que es ser niño, igual como dicen que son los científicos.

Estas sencillas reflexiones me llevaron a pensar que no precisaba otro lenguaje para recuperar el sentido que representan, sino, reconocer que sencillamente había perdido el significado que encierran nuestras palabras, nuestra lengua materna. Empecé por escuchar y ver con recelo esos sugestivos anuncios de la televisión que ofrecían, sin ningún pudor que “la felicidad es destapar una Coca Cola.” Este continuo y cotidiano atropello lingüístico que afecta nuestra motricidad fina, (nuestra imaginación) es el resultado del “secuestro de nuestros significados: esa es la violenta estrategia del “marketing”. Quizás para muchos esto les cause gracia. Para mí, lo que observo y siento es que, desde las políticas del mercadeo con su constante bombardeo propagandístico se inicia la sistemática degradación de nuestro lenguaje. Por ejemplo, en los llamados medios de desinformación se difunde un tipo de canciones que degradan lo más sagrado de nuestros sentimientos hacia: la mujer, los sentimientos amorosos, la ternura y el respeto natural hacia otro ser. A los medios sólo les importa el rating, vender, incentivar el consumismo sin límites.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Todas las cosas tienen un nombre de lo contrario es imposible pensarlas; pero su significado uno mismo lo descubre, es en singular y así lo asume. Pero ¿Qué nos está ocurriendo, con el “secuestro del lenguaje” por los medios de entretenimiento? nos están cambiando el significado de todas nuestras cosas y asuntos individuales y sociales y con ello perdemos el poder de ensoñar, y especialmente nuestro potencial de imaginar, por ejemplo; que un país mejor es posible, o que podemos construir nuestra propia alegría y felicidad por fuera de los planes de las agencias de turismo.

La pérdida de nuestra habla materna también se promueve desde las aulas, y no sabría decir si la escuela lo hace intencionalmente o por un lamentable descuido pedagógico. Cuando ingresé por primera vez a la escuela mi lenguaje y pensamientos olían y sabían a mi tierra, eran inquietudes plenas de descubrimientos, aventuras, misterios, fantasías, mitos, hipótesis que me explicaban el mundo; pero ese lenguaje no le interesaba a mis maestros, nada les decían mis domesticas inquietudes; al parecer, su hermosa cartilla para enseñarnos a leer, era lo que importaba; pero lo que los maestros ignoraban era que se invisibilizaban detrás de su portada, no tenían rostro, quebrándose ese molde relacional tan necesario y vital para nosotros. En el aire del salón quedaba resonando sin sentido, “El pato no tiene pelos, piano, peineta, pie”.

Por esa misma época yo no conocía el mar, pero, de alguna forma había oído hablar de su inmenso azul. A mi manera, yo lo pintaba con barcos peces y piratas. Recuerdo que un día llegó a la escuela un profesor que venía de otras tierras, entusiasmado le pregunté si conocía el mar, él con mucha sobriedad académica me explicó: “el mar es una gran masa de agua salada” ... Plaf, adiós piratas y barcos...yo no quería explicaciones ni definiciones, solo quería encontrarme alguien que me contagiara de la emoción de conocer eso que yo ensoñaba. ¿Qué es una masa? Entre desinflado y desconcertado me refugié en mi habla materna que bullía de hormigas, pájaros, voces de la montaña, culebras, noches de luna y mares profundos misteriosos e insondables pero plenos de aventuras para los valientes marineros y piratas. En mi habla materna me encontraba con juegos y cuentos salpicados de picarescos y juguetones duendes, diablos y brujas, además feroces ogros y gigantes. Mis pensamientos volaban otra vez libremente gracias a mi lenguaje materno.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Canción: Como nosotros. Canción Sólo con el azul. El cañón y la rosa. La vaca ramona, Caballito llanero.

La música y en especial la canción para niños, debe ser la oportunidad para reencontrar la alegría y la sonrisa si la hemos perdido. Y esto que estoy proponiendo no es a la ligera. Sencillamente no se puede cantar con el ceño fruncido...la sonrisa trae el canto...o el canto trae la sonrisa. El hecho es que a los niños y niñas les encanta que su maestro les hable sonriendo.

Sabemos bien que, para muchos de nuestros niños, ir a la escuela les representa un alivio de las tensiones familiares, muchas veces asisten al salón llenos de miedos y maltrato; para todos ellos la escuela debería representar una especie de “exilio amoroso”, en donde puedan respirar a plenitud, conversar y ensoñar que las cosas pueden ser mejores. Me atrevo a pensar que si la escuela no es ese lugar para los niños, queda reducida a una casa que tampoco es para ellos.

Hacer canciones propias, cantarlas y mimarlas ofrece más que ninguna otra actividad la oportunidad para ayudarle al niño a recuperar su armonía interior, a entender mejores circunstancias adversas, a mirar con una perspectiva más amplia su propio entorno, sanarle en sus prevenciones y temores que generalmente encarnamos los adultos y maestros desde la figura paterna.

Cuando cantamos para los niños, sin prisas ni presiones, debemos buscar su participación que adecuadamente manejada puede ser la antesala de futuras conversaciones y diálogos personales, tan necesarios para restablecer la confianza.

Henry Giroux, Maestro Norteamericano, nos dice “¿cómo orientar a los niños sin conocerles?”

Recomendaciones especiales para quienes decidan asumir el Cantar y hacer Canciones cotidianas

Todos podemos cantar ha sido mi consigna desde que descubrí la canción para niños de cero a cien años, es una afirmación que se hace extensiva a que todos podemos: bailar, danzar, pintar, jugar, inventar, transformando una concepción mal formadora del sentido de vivir y de una educación que nos invalidó como seres de expresión global. Las viejas prácticas escolares nos dejaron la sensación de que somos incapaces de aprender, entonces, nos silenciamos; nos volvimos mudos frente al tablero, mancos, incapaces de pintar y

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

escribir correctamente, parálíticos ¿cuántos de nosotros aprendimos a bailar? Mejor no sigo, creo que es más práctico preguntarnos: ¿Cuántos de nosotros escribimos nuestra práctica educativa, nuestros proyectos y poemas?

Yo puedo asegurar hoy y con buenas razones que el cantar y la canción es un alimento esencial para niños y niñas de cero a cien años. Cantar es la leche espiritual que revive las ganas de vivir y el sentido de lo que hacemos.

Recomiendo la siguiente dosificación:

Para no perder la sonrisa: Cantar mínimo cinco canciones diarias, (no se necesita karaoke)

Para la superación de crisis emocionales, pérdidas amorosas:

Cantar diez canciones en la mañana y otras diez en la tarde; teniendo el cuidado de que sean de repertorio renovado, no repetir las mismas de despecho porque caen en lo mismo.

Dosis para rejuvenecer: Cantar canciones de largo aliento que ensanchen los pulmones como las llaneras y las rancheras con falsete.

Este tratamiento no tiene efectos secundarios y puede comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si lo hace jugando con los niños sus efectos son más duraderos. No alarmarse si le suben los niveles de ensoñación, de ganas de abrazar y regalar besos; tampoco asustarse si le producen lágrimas de alegría, credibilidad en la gente, o si tiene, algunos episodios de alucinación, como creer que la luna es de pan y de queso. Finalmente, lo más grave que le puede ocurrir es que lo encuentren, siempre, muriéndose de risa.

Aun así, todavía algunas personas me preguntan ¿si vale la pena cantar?

La canción para niños además de proporcionar el goce artístico en donde la alegría es su fundamento, coloca la palabra en un lugar privilegiado permitiéndole al niño, poco a poco ir superando ese lenguaje fáctico propio de las situaciones y acciones sobre-entendidas, para ir accediendo. Poco a poco al lenguaje del relato.

El psicoanalista francés René Diatkine al preguntársele acerca del papel que cumplen las aportaciones culturales en el desarrollo psíquico de los niños pequeños respondió. “las canciones de cuna, los libros de

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

imágenes, los relatos a la hora de dormir, ayudan al bebé a convertirse en un individuo autónomo y a formar (en ausencia de los padres) representaciones imaginarias capaces, no solo de suplir ciertas carencias familiares, sino de generar una avidez permanente por adquirir conocimientos nuevos. De esa manera, dichas aportaciones permiten contrarrestar factores socioeconómicos adversos que podrían conducir al fracaso escolar del niño”.

El niño puede encontrar estas valiosas aportaciones culturales principalmente en su nicho ontogénico (Familia, ambiente social primario y sus primeros niveles de educación), el aporte que, desde las conversaciones, relatos, canciones puedan proporcionarle un lenguaje más rico y una relación de escucha y respeto a su personalidad.

Lo que sigue con respecto de la canción para niños trataremos de verlo en el taller sobre la elaboración de canciones y cuentos diseñado para las horas de la tarde.

La Corporeidad: Canción del Ciempiés.

(Una instancia primordial para la comunicación y los aprendizajes)

Para este aparte quiero pedirles de manera especial su participación ya que deseo orientar la charla en la consideración de la situación actual de nuestras escuelas. Seguramente algunos de ustedes ejercen como maestros, su participación y preguntas nos permitirán hacer más pertinentes estas palabras.

La música, la literatura, la pintura y demás expresiones artísticas contienen un alto contenido subjetivo. ¿Cuál es el papel y aporte de lo subjetivo en la dinámica escolar, en la pedagogía y la educación?

¿Cómo se asume y se proyecta este componente subjetivo?.

El gran pensador Jean Piaget nos legó; lo emocional es el freno o el motor de la inteligencia.

¿Reconocemos que nuestras escuelas tienen serias dificultades para implementar y cumplir con los planes y programas académicos, en especial la situación lectora y escritora?

MUCHAS GRACIAS. Espero que ahora podamos conversar más en común.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Ejercicio de aplicación: (La musicalidad de las palabras)

Para adentrarnos en la noción de la corporeidad y del cuerpo se hace necesario establecer los aprendizajes como potencias liberadoras, lúdicas y pertinentes que tienen su asiento en la corporeidad como conciencia del cuerpo. Se hace necesario que maestros y alumnos identifiquen y reconozcan las diferentes potencias que habitan el cuerpo. Este saber del cuerpo (saber único), no necesita legitimación externa; necesita, eso sí, un reconocimiento, un espacio de diálogo en la acción y la palabra pertinente, saber encarnado que tiene su reflejo en lo educativo ya que no se privilegia el saber de la palabra escrita. La experiencia corporal no es anterior al conocimiento, sino que ya es conocimiento. En la praxis educativa, de lo que se trata es de afirmar las singularidades, los acontecimientos, lo circunstancial y eso es el cuerpo.

Solo tienen valor las ideas preñadas de cuerpo; sabiduría incorporada. - Hoy en día tendemos a confundir información con saber-. El niño o el joven que tiene acceso al “baño de información sobre el sexo a través del internet, por ejemplo, cree saber mucho más que su padre al respecto. Se piensa caminando, bailando, saltando. “la fuerza del conocimiento, no reside en su grado de verdad, sino en hacerse cuerpo, en su carácter de condición para la vida, para sumarse al entendimiento del mundo como materia-fuerza.

El cuerpo dice lo indecible, por ello crea mundo. El gesto, el trazo, la voz, nos remiten a una concepción de los signos que desbordan la palabra y escapan a su reducción a concepto y significación. Esas fuerzas no son comprensibles desde el lenguaje, pero dan que pensar, nos muestran que hay una zona estética corporal que no es alcanzable por el discurso: gestos, lamentos, susurros, voces, ritmos, son actos de habla emanados desde las profundidades del cuerpo.

La pintura, la literatura, la música son también soma, (cuerpo sintiente, sentí-pensante), cuerpos que vibran, gozan, respiran, que expresan y cuentan el mundo.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Para el Público...

¿Si los niños acceden al conocimiento desde la experiencia viva y presente, porqué se afecta en los procedimientos inferenciales de ordenamiento y categorización de la información: muy prototípica de la enseñanza escolar?

Si los niños tienen el acompañamiento y libertad adecuados en su nicho ontogenético, en esa relación dinámica con su entorno incorpora lo que llamamos nociones fundamentales: nociones de intensidad, grandeza, velocidad, dirección, situación, orientación y relación, son nociones perceptivas que deben ser necesariamente extraídas de la vivencia concreta y que están explícita o implícitamente en todas las adquisiciones anteriores.

Dos ejercicios de aplicación: El Ciempiés.

Esta concienciación del mundo desde el cuerpo es singular, no en el sentido exclusivamente individual- todo lo contrario- este proceso está configurado y es profundamente social, como corresponde a la total dependencia del mundo de los adultos (sociogenecis), y por eso, en cada individuo, hace que sea extraordinaria, única y valiosa. Por todo esto, es que resulta muy importante promover la constante exploración y la investigación de los ambientes de los niños ligado a la experiencia corporal, sonora y lingüística.

Nuestra corporeidad habla de nosotros, es nuestra única y original historia de vida, no es sino mirar nuestras manos y todas las preguntas en cuanto a nuestra historia personal tendrán respuesta. Este dialogo con nuestro cuerpo puede resultar aleccionador para cada individuo y muy gratificante..

Ejercicio de aplicación: carta a Nuestro cuerpo

Cada persona expresa su singularidad al caminar, respirar, ubicarse en un espacio, danzar, hablar. nos expresamos desde el hacer, el sentir, el pensar, el querer, el aprender, sintiéndonos y reconociéndonos, lo que nos permite tener conciencia de lo que soy, de cómo habla y se expresa mi cuerpo y por lo mismo, puedo ser leído por los otros, así como yo puedo leer a los demás.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Acerca de los Lenguajes Artísticos

Como puede apreciarse desde esta estrategia metodológica, el abordaje de los lenguajes artísticos se hace desde aquello propio, lo anecdótico-vivencial, que de una u otra forma tiene que ver con las vidas de los individuos y de su colectividad.

La música la asumimos como sonoridades, este concepto nos amplía tanto la forma como el carácter y los modos de colocarnos frente a lo musical y sonoro. La musicalidad está en cada uno de nosotros, está en los otros cuerpos y objetos del ambiente que nos rodea. Pero la idea más importante: nuestro cuerpo es un ente de producción y resonancia musical.

Las técnicas Lúdico - literarias para elaborar Canciones, Poemas y Cuentos

Binomio fantástico de Rodari

La jitanjáfora

El juicio literario

El cuento maravilloso de Vladimir Pro

Se me parece

La anécdota

Ejercicios de calentamiento

Con globos de colores

Las calabazas

Este cuerpito que no me da

Doble rueda

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Apartes complementarios de la canción para niños: La Lengua Materna y La Enseñanza - Aprendizaje

La Lengua Materna

Para cada individuo hay palabras que al escucharlas o pronunciarlas le producen resonancia en el corazón. Son aquellas palabras que desde el vientre materno y luego de bebé acompañaron las acciones de acariciarle o de recibir alimento, abrigo, en fin, protección. Luego vinieron más palabras que le ayudaron a orientarse y a organizar su entorno porque aprendió el nombre de las cosas. Todo este baño lingüístico que acompaña al niño, en las condiciones más favorables para el desarrollo del niño, siempre tenían la intención de ayudarlo a su crecimiento y ensanchamiento de su horizonte cognitivo.

Herder Johann Gottfried, siglo XVIII destacó la importancia de la lengua materna. Estas son sus palabras: “el lenguaje no solo es instrumento de comunicación, de conocimiento, es también la tesorería y la forma del pensamiento. La tesorería, porque las experiencias y la sabiduría de generaciones se reviven precisamente en el lenguaje, a través del cual se transmiten a las generaciones siguientes por medio de las interacciones familiares e institucionales”. En consecuencia, no pensamos solo en un lenguaje determinado, si no a través de ese lenguaje que recoge y resume determinados saberes en una especie de acumulado lingüístico.

El planteamiento original de Leo Weesgerber señala con toda claridad a Herder como el precursor de la idea “del papel de la lengua materna en la formación de nuestra concepción del mundo”. Esta forma viene dada porque la lengua materna ha penetrado y ha sido penetrada por el saber social; un saber que no llega como concepto frío, si no lleno de presencias y contextos, momentos especiales y por ello no exentos de olor y sabor, además pertinentes en el sentido de lo necesario, de lo que hay que hacer. Es un lenguaje que contiene un saber procedente de las experiencias de vida, lo que le da su carácter; son palabras que llevan implícita la configuración de la ciencia al registrar somáticamente el movimiento, las acciones de dirección y orientación, la intensidad, nociones vivenciadas de tamaño peso y forma, desplazamientos etc.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Las comunidades lingüísticas asumen su carácter peculiar gracias a su contexto. En nuestro país tenemos varias regiones que se caracterizan en ese sentido: la antioqueña, la nariñense, la región de Boyacá, los Santanderes, que pueden exponer vienen culturales, costumbres y giros idiomáticos muy propios.

¿Qué encontramos aquí, una especie de etimología personal de las palabras? ¿La espontaneidad y creatividad de un pueblo?

En términos generales la cuestión lingüística de relación pensamiento - lenguaje podríamos esquematizarla así: el sujeto nace en un nicho humano determinado, gracias a él sobrevive. Allí aprende y se nutre de su forma de asumir la cotidianidad, con el lenguaje se orienta en todas las acciones que observan y así estructura su pensamiento. En consecuencia, su lenguaje y su pensar están orgánicamente imbricados. Su corporeidad registra somáticamente todas las acciones que se sucede a su alrededor desde los nueve meses, a esto lo llamamos atención conjunta y cognición social.

La dependencia mutua entre pensamiento y palabra explica claramente que las lenguas verdaderamente no son medios para expresar la realidad ya conocida sino, mucho más, para descubrir la realidad aun desconocida. Su diversidad no es de envoltura y signos, sino diferencia en cuanto a las visiones mismas del mundo, (multi perspectiva lingüista).

Este es el motivo principal de la investigación lingüística, la suma de lo cognoscible como campo de elaboración del espíritu humano se encuentra entre todas las lenguas e independiente de ellas. El hombre no puede aproximarse a este ámbito meramente objetivo más que según su modo de conocimiento y percepción. El subjetivismo de toda la humanidad se convierte en algo objetivo por la naturaleza del lenguaje

A manera de conclusión les sugiero que hagamos un ejercicio de de elaboración de canciones desde dos perspectivas: La primera desde el sinsentido de las palabras. Y la segunda desde el significado de lo que nos es querido y nos conmueve. Para el desarrollo de las dos opciones nos apoyaremos en dos figuras literarias: la Jitanjafora y la frase plena de subjetivismo: “se me parece”.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Bibliografía consultada

Lengua, ciencias, escuela, sociedad. Magdalena Viramonte. -Ediciones Colihue.

el lenguaje al pensamiento verbal. Juan Azcoage. Editorial El Ateneo.

Los contrastes. A. Lapierre. B. Aucouturier. Editorial científico médica.

Lenguaje y conocimiento. Adam Schaff. Editorial grijaldo.

Los orígenes culturales de la cognición humana. Michael Tomasello. Amorrutu editores

Jairo Ojeda. Cali Agosto 12. 2017.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

La Proyección Social en los Programas de Formación: Escuelas de Arte, Cuerpo y Movimiento.

Línea: Reflexiones Educativas

*Por: Helen Hernández Páez
y Andrés Leal*

*No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido.
Jorge Luis Borges.*

A Edith, Esteban y Luis Alejandro.

Cualquier título es una buena excusa para escribir acerca de lo que queremos,³ también para no escapar de esa ironía de la que nos habla el profesor David Laurie, “a saber, que el que va a enseñar aprende la lección más profunda, mientras que quienes van a aprender no aprenden nada”.

-1-

Lo preponderante aquí, en un proyecto pensado en una oficina de proyección social, en una universidad colombiana como la del Tolima, por parte de profesores, talleristas y estudiantes; por encima de la consecución de óptimos resultados, de altos índices de personas beneficiadas, de muestras de productos...es, insistir en una relación compleja y tensa: la relación, o bien, las relaciones que podemos decir entre lectura y escritura. Lo importante aquí es el gesto, la posibilidad de dar al otro con cierta bondad, la experiencia que puede acontecer en el arte, es decir, mostrar el arte como un camino- uno de tantos.

Como es sabido, la proyección social se ha convertido en una bandera, con la cual se busca promover diversos proyectos dirigidos a la comunidad; no obstante, este lugar-texto no será una perogrullada, puesto

³O más bien de lo que podemos y ojalá casi nunca sobre lo que debemos.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

que, para qué decir lo obvio, que de tanto decirlo no posee valor con el que debería contar... y no sólo con proyección social, sino con educación, pedagogía, formación, literatura, pensamiento crítico... De ese modo, no por intitular y enunciar ciertas palabras, siempre se está escribiendo ora hablando ora pensando y agradeciendo alrededor de ellas. Hablar de crítica no nos hace críticos, así, como tampoco la pedagogía pedagogos. Problemas de y con la palabra. Problemas al fin de cuentas de ubicarse en el centro, en la fiable y siempre segura literalidad. Confesándolo, preferimos lo literario contrapuesto a lo literal. Ubicarnos marginalmente, o en palabras de Josep María Esquirol, en la lateralidad.

El centro, plagado de clichés no permite la divagación, el vagabundeo tan propio de la vida, es decir, de la educación, de la pedagogía y la formación; en cambio, -como bien lo decía Pamuk-, tanto la Vida como la literatura tienen un lugar el cual es, no estar en el centro; habitar un mundo del cual no sabemos casi nada. Ubicar la literatura, o bien la lectura y la escritura en el centro, implica sostenerse en: cifras, índices, resultados y productos dados por especialistas y expertos ¿Pero expertos de qué? ¿En literatura? ¿En la vida? ¿En pedagogía? ¿En formación? ¿En proyección social? ¿Acaso es posible ser experto en literatura cuando aun no sabemos ni siquiera qué puede o no serlo; cuando ni Pamuk o Kafka, Coetzee o Rulfo, brindaron una respuesta concreta frente al por qué o para qué servían sus palabras? La respuesta más diciente fue: - Para nada.

La experticia (Me disculpo por el empleo de ese feo anglicismo) a decir verdad, poco tiene que ver con lo otro, aunque se ufane de ver todo, de poseer un ojo que todo lo acapara, todo mide, todo regula... y de tanto ver, ya no ve. La experticia ciega, así como el exceso de luz. Exceso de expertos. ¿Voces injustificadas.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

No sabemos, es sólo que, y ahí concordamos con Nietzsche⁴, cuando dijo que “Sólo sabemos, lo que sabemos hacer”, y nosotros referente a las escuelas populares, sólo sabemos lo que hemos vivido, lo que ha acontecido en nuestra experiencia.⁵

Y de nuestra experiencia, es precisamente, en lo que queremos apoyarnos en este texto-lugar; puesto que, de los conceptos y palabras traídas a colación, los expertos y especialistas en educación, ya han ahondado tanto, que es una ociosidad repetir irreflexivamente lo que han dicho. Dicha reiteración, la llamamos irreflexiva, puesto que aparece otra no racional que lleva a repensar precisamente aquello que repetimos. “Aquello que se repite, se piensa dos veces”... y tres, y cuatro y cinco... Cada gota que cae del grifo no es la misma gota, y su caer persistente causa la oquedad.

⁴ La otra Parte, la más mía
Camino el caminar.

¿En realidad es posible elegir el camino ya transitado? Mientras lo camino no sé si lo escogí, o si fue él mismo el que ha elegido de mí. Sólo sé, que errantes mis pasos van: avanzando, retrocediendo, caminando, corriendo... deteniéndome; la mayoría de las veces percibo que no avanzo, ni retrocedo, ni camino ni corro, si me detengo, siempre encima de mis pies.

No elegí mi camino, ni mis pies, ni mi cuerpo... simplemente lo transito, lo asumo, lo encarno por un azar que no logro comprender. ¿Hay camino? ¿Hay caminos?

Caminar el camino.

Solamente es posible mostrar el camino que recorro. No logro ubicar cuándo inició, tampoco si ha culminado ya. Caí en él (sobre él) desde siempre, con seguridad lo recorro antes de haber nacido. (Mélích nos dice que heredamos una gramática, yo diría más bien que heredamos, un camino....) ¿El camino del arte, de la literatura podría ser disociado de ese gran camino o sendero llamado eufe (MÍSTICA) mente: Vida?

¿Acaso hay bifurcaciones de ese camino, que terminan por secarse y quedan hechas cloacas? Mutable, inherente, indisoluble... Pareciese que ese camino, mucho antes de llegar a transitarlo, ya otro (antes y/o después) lo han emprendido.

Caminos, llámense Vida, Arte, Literatura... no están dados de antemano, no son premeditados. Están pero no se dejan agarrar; se dilucidan, sin embargo desaparecen al instante, etéreos.

Caminos Ambiguos, metafóricos, espontáneos, fantasmagóricos ¡No literales! ¡Literarios sí!

Rememoro años ha, encaramado en ese cuarto piso; encerrado por el frío y la gran puerta. Jugando sin jugar con aquellos juguetes en permanente quietud. Con mis juguetes no jugaba; prefería instalarlos en ese hieratismo tan propio de ellos pero tan ajeno a sus dueños: los niños. Bastaba sentarme rodeado de ellos, y otorgarle a cada uno su propia historia, su aventura. No necesitaba moverlos: doblar sus piernas, girar sus cabezas, abrir sus brazos...; necesitaba divisarlos, recorrerlos intentando con ambición descifrarlos, acceder a ellos.

Comparable a lo acontecido más adelante con los libros.

No puedo salirme del camino, pero con certeza sé, que si lo lograra, me vería, percibiría a ese mismo niño rodeado de juguetes (y libros) que no mueve, que mira concentrado, que escruta al tiempo que es escrutado por otros...

... Y al viento necias preguntas...

¿Qué hará? ¿Para qué tantos juguetes (y libros) si no juega con ellos?

Cuidaba mis juguetes como cuida mis libros; con un egoísmo mayúsculo que prefiero pensar como respeto descomunal y agradecimiento incommensurable, a esas pequeñas tablas, insignificantes que aparecían salvándose del naufragio.

No se naufraga únicamente en el mar, rotundamente no.

En la ciudad, en medio del hombre, es cuando se naufraga con demencia; por lo menos la mar otorga un silencio oceánico; las paredes, la gente sin rostro... te somete a un mutismo. Alegoría de la indiferencia.

⁵ La primera persona del plural no permite sentirnos tan solos, al menos en la escritura; además propicia a una escritura que acoge. No es esa que dice en nombre de todos, palabra ecuménica; sino es palabra de alteridad.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Abrirse a lo que pasa sin poseer esa ilusión de control frente a la experiencia propia y la experiencia del otro. Sin formatos diligenciados, ni casillas por rellenar; porcentajes que comprueben y gráficos que demuestren. Todo es un éxito, nada un fracaso. Éxito y fracaso. Embelesados con el primero, apesadumbrados con el segundo. Educación para conseguir triunfos y sortear derrotas. Optimismo exacerbado, pesimismo repelido. Ni lo uno, ni lo otro; sí, ambas cosas. Abrirse al cambio, a lo contingente, a lo veleidoso que no soporta el sistema numérico, y a veces ni las mismas palabras.... Y como bien dice Walter Benjamin para lo importante hay que ser radical... y agregó yo, más no dogmático.

- 2 -

Qué podría hacernos pensar que, en un taller de lectura y escritura, se vaya a leer y a escribir; cuando dentro de la escuela, inclusive, en las universidades, no se lee ni se escribe... (Disculpándonos sea dicho de paso con aquellas personas “alternativas” y “abiertas” que defienden que, ahora se lee y escribe de otras maneras, las cuales no llegamos a asir y dimensionar. Disculparán la ignorancia y la cerrazón), a pesar de las notas otorgadas, o los generosos puntos positivos que alientan a opinar más que a pensar; o la adquisición de una competencia solícita y necesaria para la vida académica, social y emprendedora. Mucho ha influido la educación para que tanto la lectura como la escritura se disequen cada vez más; en lugar de lectores (escritores) se han erigido decodificadores, cuya gesto –dirá Cioran- más que el de un lector es, el de un descuartizador de cadáveres.

El hecho de que se aborde un clásico, un cuento o una narración en la escuela o en algún centro universitario, no quiere decir que allí acontezca una lectura. Creemos leer por el solo hecho de nutrirnos con resúmenes, guías, manuales, elementos didácticos, sinopsis, análisis de expertos y la lectura burocrática poco o nada tiene que ver con el acto de lectura o escritura. Conocer la sinopsis de “Las aventura de Huckleberry Finn” crea la ilusión de haber leído y comprendido las palabras de Mark Twain; claro, podemos saber que Huck es amigo de Jim; podemos conocer que ambos navegan en una balsa bajo el río Mississippi y se encuentran con un falso duque y un espurio rey, sin embargo, ¿Por qué querer conocer precisamente algo conocido? Lo trascendente de la lectura de Mark Twain no es lo que dijo Mark Twain, ni aquello que los expertos han dicho de él. Llegar a conocer solo lo conocido, es leer como un expertos, pensar como un

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

experto, sentir como un experto; conocer lo conocido lo familiar para nosotros es seguir habitando el centro que todo lo reduce a dato.

Leer para conocer, por supuesto sólo nos conduce a lo conocido, que desgraciadamente conocemos demasiado, ¿Por qué no leer hacia lo desconocido?, ¿Por qué no, al levantar la mirada del texto, permitir que Nietzsche, Celine, Dostoievski; nos miren fijamente, desconfíen de nosotros y nos zarandeen hasta causarnos jaqueca? Leer y escribir ¿para qué? Escritura y lectura ¿Por qué? No sabemos. En parte puede ser testarudez, o pesimismo, o por debilidad o porque.

La lectura sin apartarse de la literatura, es un trabajo arduo, donde la subjetividad se exagera, y ante los ojos del que lee, se suscitan múltiples perspectivas como el deconstrucción del texto, el problema de la traducción, el silencio que tiene su lugar y su significado. Una materialización de las palabras como detonantes para provocar sobresaltos a esa supuesta actividad pasiva, propia de la contemplación, ajena a la acción, ubicada en un campo abstracto; cuando por el contrario, lleva a experiencias vitales, corporales, cotidianas, vivenciales....

Sin embargo, esto no ofrecerá ni buscará dar respuesta o responder algo; puede que hubiese sido una pretensión, o la primera intención, pero ante la escritura y la lectura y el arte y la literatura; esas certezas y preguntas primarias son sometidas con violencia elemental a cambios, a transformaciones tan propias de su naturaleza; y eso, exige sobretodo detenerse. Bajar revoluciones, caminar. Lentitud, respirar o en palabras de Nietzsche: Rumiar.

¿Qué decir o mostrar acerca de la lectura y escritura sin reducirlas a cifras, anécdotas, valoraciones que den la ilusión de comprensión sobre estos acontecimientos? En ocasiones (que sospechamos, son la mayoría de las veces) las palabras (o siendo más genéricos, el lenguaje) escritas o leídas, se quedan realmente cortas al referirnos a lo que acontece en la lectura y la escritura. Su lógica colisiona con una incertidumbre tal, que quedan destrozadas y comienzan a decirnos y significar otras cosas.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

-3-

Un martes hacia la biblioteca Soledad Rengifo iba a dar un taller de lectura y escritura. Todo estaba callado y *parecía* tarde y *olía* a tarde. Ya saben lo que quiero decir; no sé cómo expresarlo...

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

La Libreta de Bocetos Blog de maestros de arte

Por: Yhonathan virguez

Cel: 3142723083

Email: yvirguezr@unal.edu.co

Resumen

El proyecto *Libreta de bocetos Blog de maestros de arte*, fue construido en 2015 en el IED Marco Fidel Suárez, a su vez se integran con la Red Distrital de Docentes Investigadores con el propósito de organizar y estimular la investigación en estética, historia del arte, teoría y crítica de las artes en Colombia y Latinoamérica. Se ha consolidado como escenario de investigación y producción interdisciplinar en áreas de la educación artística y las artes plásticas desde un escenario virtual en su sentido más amplio, mediante formatos multimedia.

El proyecto *Libreta de Bocetos* cuestiona el paradigma contemporáneo de la educación por niveles y ciclos, si se considera por un momento ¿Cuál edad es la indicada para apreciar el arte en general (o cualquier otro fenómeno natural o artificial)? Este espacio es efectivamente un ambiente de aprendizaje emancipador ya que “enseña” sin ningún prejuicio al que así mismo desee transformarse, sin cuestionamiento u examen. La pedagogía crítica y sus principios de reflexibilidad han sido un referente de construcción. El arte es un vehículo que permite la construcción de sujetos críticos desde el intelecto sensible.

En consecuencia “*No existe una edad en la que no se puede aprender lo que se desea*” este proyecto esta cimentado sobre las teorías del maestro Jacques Jacotot y su método de enseñanza universal. Desde el enfoque del maestro ignorante escrito por Jacques Raciere y la noche de los proletarios escritos del mismo autor. Nos evidencia un marco teórico y metodológico para una educación emancipatoria.

Palabras clave: Arte – Educación – Emancipación Intelectual – Multimedia – Digital

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Planteamiento del problema

La educación de la historia del arte

Generalmente la enseñanza de la educación artística en la gran mayoría de las instituciones públicas de Colombia se ha enfatizado en el uso de la técnica desde las herramientas, así como los conceptos básicos del arte como la pintura, el dibujo, el teatro, la música y la danza. Estas asignaturas tienen un enfoque mayoritario hacia la comunicación, en el mejor de los casos. Pero excluyendo por las mismas didácticas la sensibilidad y apreciación estética necesarias para una educación integral del arte. Avelina Lesper en su libro de 2016. *El fraude del arte contemporáneo* cuestiona duramente a la educación artística:

“Si quieren ser artistas de verdad -saber pintar, dibujar, esculpir o hacer grabado- no podrán aprender, con la profundidad y el rigor necesarios, si es con este formato escolar”. Pág 35.

En este sentido se han enfocado los desarrollos de las técnicas y modelos hacia una compulsión vaga de la función del arte en donde todo es experimentación y expresión válida, sin importar su coherencia o manejo de las técnicas sin contexto o sentido alguno. A su vez el desarrollo plástico con técnicas digitales potencialmente valiosas como recursos y reflexiones del quehacer artístico esta relegada por “limitaciones de recursos” o dominios de las herramientas contemporáneas por parte de los docentes (fotografía, cine, escultura, animación, video arte entre otras), basta con comparar lo que ocurre entre las galerías de arte, las universidades y los colegios para comprobar la brecha estructural aleatoria de los pensums académicos, en este sentido está claro que los procesos y fines de la educación básica, no se articulan con la educación media, y mucho menos con asignaturas de las universidades, los seres humanos en

Ilustración 1 si sabrá más el discípulo - Goya - 1799

Colombia tienen un inversión social cultural y artística deficitaria. Esta enseñanza técnica per se es un proceso necesario y natural de las artes en todos los grados ya que permite metaforizar el mundo de acuerdo a los niveles de desarrollo y posibilita la construcción del razonamiento sensible. Pero si no se dimensiona en la

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

enseñanza una historia social y estética, termina siendo una mirada mecánica y funcional descontextualizada de la vida del ser humano. No solamente el arte y la cultura es deficitaria en los niños sino que el acceso a este conocimiento ha sido restringido sobre todo a los más pobres y en menor medida a la sociedad, en general, lo que aprendemos de lo sensible ha estado relegado a su más mínima expresión.

Es así que enseñanza de las artes y la sensibilidad en la educación artística quedan en deuda con las necesidades de los seres humanos. Si una de las estructuras fundamentales y canónicas son las orientaciones del documento 16 de la educación artística en Colombia en donde la apreciación estética es fundamental ¿Cómo es posible construir tal sensibilidad y criterio sin una base sólida histórica?

A la par de la educación pública colombiana existe una revolución pedagógica, que se construye en proyectos pedagógicos alternativos y emancipatorios a la estructura ministerial, los cuales van en contra de las maneras de pensar y hacer en los modelos de educación dominante. Estas pedagogías alternativas van desde propuestas individuales hasta colectivos de maestros que construyen procesos de enseñanza integral (historia, cultura, contexto, técnica, evolución plástica, sensibilidad y apreciación estética) en las diferentes líneas de creación, ellos sustraen horas a otras clases, realizan acuerdos secretos frente a coordinadores, rectores y estructura institucional con el fin de aportar una renovación frente al quehacer pedagógico. Conspiran para que un proyecto educativo artístico integral tenga por lo menos una oportunidad.

Solo muy pocos pueden salir adelante y sobrevivir alternativamente de las cadenas que la misma institucionalidad ha construido, desde lo políticamente correcto y del modelo de construcción sensible único que propone Ministerio de Educación Nacional. Entre estos proyectos encontramos Plantarte: experiencias pedagógicas entre yerbas, yerbateros y escuela de la maestra *Margarita María* Posada Escobar, El circo del sol solecito de *Édgar Daniel Ortiz* Díaz, Kwitara Santayá U'wbohiná-Kueshro Con-jugando patrimonios corporales ancestrales en Bosa: territorio Muisca de Bogotá. De Jairzinho Francisco Panqueba o Libreta de Bocetos: Blog de maestros de artes. Estos arquetipos ilustran algunas de estas resistencias epistemológicas que proponen una revisión de los hechos y las formas de la enseñanza estética mediante la acción.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Hay que reconocer que desde diferentes proyectos de política pública han existido algunos esfuerzos para desarrollar progresivamente las artes con programas como media fortalecida y los énfasis de: arquitectura, diseño entre otras ramas del saber sensible.

Las creaciones de los clanes (centro local de artes para la niñez), los proyectos de 40X40, así como diferentes propuestas construidas en apoyo de fundaciones con artistas, aunque no ha tenido una articulación deseada, dado los diferentes problemas de asociación, exploración, implementación y algunos formadores, estos sí tuvieron una impresión aceptable en relación a proponer una educación artística de mayor profundidad e impacto.

Si bien estos asuntos merecen una consideración más profunda si nos interesa reflexionar en temas que orbitan alrededor de estos procesos: ¿Hasta qué punto el arte dejó de ser un proceso riguroso de investigación el cuál se convirtió en especulación de la enseñanza del arte por el arte? En ninguna biografía de algún artista se han enfatizado en esta infantilización del oficio, toda la historia del arte lo que demuestra contundentemente es que el rigor y la profundidad del estudio sensible⁶ es lo que ha permitido la creación de la intelectualidad y el desarrollo en el mundo, ni el genio incomprendido, ni el Dandy presumido, han sobrevivido al trabajo responsable y continuo del artista. Citando a Avelina Lesper en su libro el fraude del arte contemporáneo: *“De todos los dogmatismos que han impuesto para destruir el arte, este es el más pernicioso. Democratizar la creación artística, como pedía Beuys, democratizó la mediocridad y la convirtió en el signo de identidad del arte contemporáneo. Ni todo el mundo es artista, ni estudiar en una escuela nos convierte en artistas. El arte no es infuso, el arte es el resultado de trabajar y dedicarse, de emplear miles de horas en aprender y formar el propio talento”*. (Lesper, 2015, pág. 31)

Y es aquí donde nace el principal problema: No se enseña arte, ni su historia, su contexto o los métodos estilísticos y de reflexión porque no hay tiempo de enseñarlo. Si la evaluación de un estudiante debe evidenciar un proceso artístico y técnico principalmente en una cantidad de tiempo promediada de 5 días exactos repartidos a lo largo de 10 meses de año electivo pues se descarta por mínimo tiempo un

⁶ Lo sensible aquí es comprendido en dos contextos en cuanto a políticas estéticas y como el régimen de lo sensible se distribuye entre los espectadores desde la perspectiva de Jaques Ranciere en su texto el espectador emancipado, y en cuanto experiencia encarnada de la especie, como denominador de interpretación del mundo desde la perspectiva de la semiótica cognitiva propuesto por George Lakoff y Mark Johnson en su texto metáforas de la vida cotidiana.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

conocimiento histórico medianamente crítico para tener desde la técnica una manera de evidenciar los avances minúsculos de la sensibilidad y conocimiento de los infantes. ¿Hasta qué punto es válido sacrificar la dimensión intelectual del conocimiento por un conocimiento mecánico enajenado de su historia? O como decía Bruno Munari “la creatividad no es improvisación sin método” (Munari, 1983) a eso le añadiría y sin historia. La libreta de bocetos busca la emancipación intelectual, tanto de sus autores como de sus lectores. Mediante la reflexión constante de las prácticas y los contextos del arte, un eterno retorno así mismo para corregir los fallos y emancipar a los seres.

Justificación

En las últimas décadas, cada vez son más los egresados de los colegios públicos que se quedan al margen de la educación superior y de esta misma manera cada vez más los repositorios de contenidos tienen un precio prohibitivo sin el acceso libre a los contenidos que excluyen a los ciudadanos a derechos de la libre información. Esta moderna y nueva forma de marginalidad a pesar de que se hable que los educadores y contenidos democratizan el mundo, es una falsa premisa disfrazada de esperanza, ya que los límites del saber están restringidos por estos precios es decir la información de valor y de vanguardia en su mayoría está excluida solo para aquellos quienes puedan pagarla, a su vez las brechas de la educación entre lo urbano y rural al no tener mecanismos efectivos de intercambio de conocimientos, se mantienen sin retroalimentación, la interconexión de saberes mediante Internet construye la posibilidad de corregir los fallos del vínculo social y posibilitan los encuentros de quienes emplean tiempo de su ocio para el cultivo del espíritu.

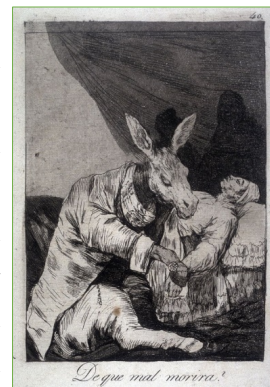

Ilustración 2 De que mal morirá? - Goya

Libreta de bocetos busca crear tejidos de información mediante la cultura y el arte a través el propio interés de los prosumidores⁷ los encuentros de producción siempre han sido los lugares más inusuales, en Bogotá durante el siglo XIX fueron los cafés de Bogotá, actualmente la misma dinámica ocurre en los medios

⁷ En 1972 Marshall McLuhan definió el término en que el consumidor llegaría a su vez a ser productor al mismo tiempo desde la tecnología electrónica en su libro *Take today; the executive as dropout*. De la editorial McGraw-Hill

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

digitales al no tener ninguna restricción o límite en acceso, horarios o edad, la tecnología de la comunicación invisibiliza al maestro para dejar solo aprendices de sus propias pasiones, tanto los autores aprenden a comunicarse e indagan con mayor profundidad como los lectores aprenden de sus propios intereses y conexiones para crear conocimiento. Es aquí donde el paradigma de la educación por niveles y el maestro se desmaterializa, todo lector es un ignorante deseoso de aprender por sí mismo: maestros, directivas, padres de familia, estudiantes, ciudadanos, se desprenden de sus categorías de la comunidad educativa para ser en sí mismos conocimiento sensible, arte y ciencia en su propio aprendizaje.

Una página creada a partir de los intereses del ocio y para el ocio cruzan más allá de los fines y métodos de la educación oficial y se hace manifiesta en Libreta de Bocetos, se crea una red de saber que brinda la oportunidad para que se formen en una cultura sin la pulsión de certezas, sin la orientación de una búsqueda definitiva, y desde la premisa que todos los seres humanos tenemos una inteligencia igual a la que solo es posible instruir cuando el mismo espíritu así mismo lo desea.

Es entonces de esta manera en que la deficiencia de tiempo y la deficiencia de contenidos se proveen como agua para el sediento y no como obligación, bastante se ha hablado sobre las bondades de Internet pero en el contexto educativo, muy poco se reflexiona la interacción y la pertinencia del saber, teje comunidad mientras a su vez crece en contenidos.

Población

El proyecto Libreta de Bocetos de forma institucional se desarrolla en el IED Marco Fidel Suárez, ubicado en la localidad 6 de Tunjuelito al sur de Bogotá, atiende una población de 2600 estudiantes de educación básica y media en los estratos 1, 2 y 3. Así como a la comunidad académica que integra al colegio docentes, padres y administrativos.

Más allá de este impacto de la población cercana, está el impacto del proyecto a nivel distrital, nacional e internacional. El cual va mucho más allá de quienes son artistas o quienes son estudiantes, transgrede los límites de las fronteras y en algunos casos las barreras del lenguaje ya que el sitio viene programado para su traducción automática de acuerdo país de origen del servidor del lector.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Enfoque

El proyecto editorial *Libreta de Bocetos*, construye desde la pedagogía crítica, desde la necesidad de dignificar la profesionalización docente en educación artística, descategoriza al “docente” para convertirlo en un prosumidor de la cultura, a su vez el formato multimedia consolida un espacio de encuentro y reflexión inexistente en la educación pública, une en lo plural y lo colectivo, la búsqueda de soluciones sentipensantes⁸ mediante acciones artísticas y proyectos en beneficio de sus usuarios, mediante la promoción y difusión de la investigación artística y el análisis crítico, empodera las prácticas educativas de investigación e innovación basado en artes⁹ mediante el periodismo literario, la crítica, la investigación, la traducción y la literatura con los recursos del arte los cuales han estado invisibilizados de los discursos de la educación pública al jerarquizarle en gran parte como “pretexto” el arte como pretexto de las demás áreas del conocimiento en una falsa transversalización, en este caso arte y parte se retroalimentan con dignidad de sus escritores y lectores en equivalencia.

Objetivo general

La consolidación de un espacio alternativo virtual de encuentro y reflexión; que cuente con la participación fundamental de los maestros de arte así como de los lectores y usuarios interesados en el conocimiento sensible emancipatorio, a partir de sus reflexiones, a su vez desde su reflexión les permita visibilizar la educación y los procesos artísticos de básica y media, en función de la cultura, el arte y el conocimiento de una manera crítica e intelectual que vaya mucho más allá de las categorías tradicionales en la educación.

⁸ Sobre la base de la sociología se construyó la teoría de la investigación acción participación de Orlando Fals Borda, el término sentipensante se acuñó en base a sus investigaciones con la población colombiana. "Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes". Una sociología sentipensante para América Latina 2009 editorial siglo de hombre editores. Bogotá

⁹ Considerar que existen otros caminos otras formas de abordar, pensar y plantear las certezas del mundo y reconocer el arte otro camino que le retribuye a el desarrollo de la sociedad y la civilización en igualdad de la ciencia que permiten la construcción de otras vías de acceso a la producción y el conocimiento. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Fernando Hernández Hernández. 2008

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echarandia del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Objetivos específicos

- Estimular y colaborar en el análisis, la sistematización, la producción y la publicación física y digital, de experiencias de aula, académicas, investigativas y de innovación, de los docentes de artes.
- Promover las prácticas artísticas, en la población escolar de Bogotá y propender por la formación e Investigación en Artes.
- Ser un Atractor¹⁰ de necesidades y problemas; emprendiendo acciones y proyectos de solución, en beneficio de sus autores/lectores, entre saberes interdisciplinarios. Buscando y promoviendo de esta manera, una educación de calidad para los niños, niñas, jóvenes y adultos a partir principalmente del desarrollo de proyectos investigativos y de innovación basados en artes.
- Formación y experiencias de los prosumidores, en procesos investigativos y de innovación. Promoviendo su asesoría y acompañamiento en la realización de estudios, análisis de datos, sistematización de experiencias, desarrollo de eventos entre otros.

Marco conceptual

La tecnología ha cambiado las relaciones humanas de una manera trascendente y a pesar de su pronto desarrollo aún no se dimensiona en su totalidad, y aunque naciones unidas ha hablado del aprendizaje móvil como una manera para disminuir las brechas de desigualdad, Frederic Martell ha bajado estas grandes promesas a sus justas proporciones, develando que estas no son posibles sin el apoyo político de cada nación y las relaciones interculturales, que imponen la moral, la ética y el lenguaje, es así que el terreno fértil de creación ya no es la gran promesa, sino un lugar más donde el hombre puede reflexionar sobre sí mismo y sus intereses en el tiempo, que el trabajo y el deber le niegan libremente, como aclaratoria, el tiempo que sacamos del que no tenemos para hacer lo que queremos es el tiempo revolucionario, el que modifica al mundo de lo que este le impone en las relaciones capitales del deber ser en cada hombre.

¹⁰ Dentro de las teorías de la física y las teorías del caos que buscan analizar los sistemas dinámicos y complejos, está la teoría de los atractores propuesta por Edward Lorenz en donde las fuerzas cercanas convergen en una dependencia sensible o independiente al atractor, en el caso del arte lo podemos ejemplificar como se propone en una gráfica un eje narrativo en el cual convergen el Mythos, el topos y el ethos.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Siguiendo esta línea dentro de las características digitales, las cuales solo existen en la interacción y no por sí mismas, tiene correspondencia con los estándares clásicos de la escuela tradicional desde sus objetivos, permanencia e inmediatez, interactividad, actividades situadas y adaptabilidad, propuesta entre otras por Nicholas Nrecroponte en su texto ciudadano digital. Lo que existe como crítica a este modelo es que no determina los intereses de las criaturas vivientes¹¹, pareciera ser que aun en la contemporaneidad existe aún la paradoja entre el saber de interés personal y lo que se debe enseñar, y las formas como circula el conocimiento predominantemente (Docente ► estudiante), y no de una (criatura = criatura), categorizarlo de esta manera refleja la búsqueda de los iguales, y elimina la idea del poseedor del conocimiento, pero potencializa el poder de sabiduría existente entre nuestra especie, un ignorante puede enseñarle de lo que no sabe a otro que está en su misma condición y aprender juntos.

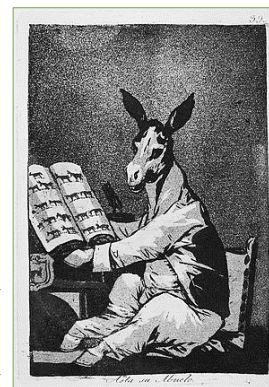

Ilustración 3 hasta su abuelo - goya 1799

Sobre esta reflexión más allá de las posibilidades digitales y de sus ventajas técnicas están las posibilidades que las criaturas pueden desarrollar entre ellas y su dirección de aprendizaje en el ocio hacia sus propios intereses. Esta reflexión teórica y el ejercicio de la libreta de bocetos tienen cinco lecciones que promueven la emancipación intelectual:

La aventura intelectual

Existe en el mundo un régimen de la “explicación” donde se necesita un maestro, pero el conocimiento tiene en gran parte azar y voluntad en su haber, no todo puede ser explicado aunque si todo puede ser vivido. El miedo por reconocer la ignorancia de quien domina el saber, así la categoría de docente aterriza, pero al despojarse de esta categoría es mucho más fácil encontrar la posibilidad de creación de un círculo de potencia, en tiempos antiguos este círculo era alrededor del fuego, en la modernidad el círculo es el arte y la tecnología,

¹¹ Prefiero utilizar el término de criatura viviente para desencasillar, las posibilidades de los seres humanos dadas por categorías, si utilizara en este caso estudiante, ciudadano, niño, adolescente, adulto, estaría creando un sujeto lleno de categorías preestablecidas que no le permiten expandir sus horizontes de creación dadas desde las funciones que le entregamos.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

el primer paso para emancipar a los alumnos es permitirles ser criaturas que direccionan su libertad de conocimiento. El blog dialoga sin prejuicios. Y propone ser una aventura intelectual desde sus contenidos.

La ignorancia como intuición

La idea de la enseñanza universal a veces deja de lado algunos aspectos importantes como son el conocimiento del código lingüístico, asunto que no se evidencia en los procesos artísticos y entre otras manifestaciones, en donde interactuamos en favor de la construcción de sentido, la pintura, los lenguajes simbólicos y de significación abstracta que construyen ideas. Convertir esta pérdida del dominio de la explicación en un beneficio, a través de la comparación del mundo de las cosas. No existe una voluntad que manda y una inteligencia que obedece, son inseparables en su accionar. El fallo de la educación es que se basa la totalidad del sistema en la interrogación y no en la verificación. El poder de la ignorancia es el poder de la igualdad el poder del entendimiento entre las criaturas. La igualdad de las inteligencias. Un niño y un adulto puede apreciar las imágenes y aprender de ellas tanto como un adolescente y un anciano aprender de la poesía.

La razón de los iguales

Somos criaturas atentas, nuestra voluntad está anclada a la inteligencia y crea la sinergia del conocimiento, “La voluntad es potencia de movimiento, potencia de actuar según su propio movimiento, antes de ser instancia de elección”. De esta manera una criatura puede todo lo que quiere y no se engaña al ser el mismo el motor de sus deseos. Nadie es dueño de la verdad solo el individuo tiene la capacidad de develar las falsedades. Mediante la comunicación es el único recurso en que dos seres racionales se comprenden, la poesía y la improvisación son los primeros recursos de interpretación mediante ellos se construye la voluntad de los intereses compartidos, más allá de hacer grandes artistas la finalidad principal de este proyecto es hacer criaturas emancipadas. Todos somos maestros ignorantes, cuando se comparten las publicaciones en libreta de bocetos desde que se escribe se escribe para un igual, esta igualdad cruza todas las edades todos los intelectos, todos los estereotipos. La razón de los iguales busca reparar el vínculo social de ser e identificarnos como los otros, poder conectarnos desde lo sensible que sentimos como criaturas que se asombran como especie.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

La sociedad del menosprecio

El régimen de la educación parte del menosprecio por los saberes desiguales, existe una arrogancia en los procesos del saber, el cual hace del dulce aprender una doctrina, muchas veces juzgando la idiotez como ignorancia, solo la apropiación del propio arte emancipa el intelecto. Existe una locura colectiva que permite el orden funcional de las comunidades, se necesita desclavarse del esquema de la educación para analizarlo y subvertirlo, desencajarse desde un sistema profundamente enajenado, solamente desde reestructuración de sus propios fines y procesos se puede concebir un modelo de educación alternativo.

La emancipación intelectual

Una padre pobre e ignorante puede instruir a sus hijos y enseñarles algo de valor, así mismo un niño puede aprender algo en Internet de valor y enseñárselo a sus padres. La única manera de alcanzar la emancipación intelectual es desde el deseo individual de lograrlo, ninguna institución, ni estado ni hombre puede emancipar a otro, solo a si mismo las criaturas se emancipan, la emancipación intelectual, el sentido crítico, la voluntad y el gusto por el saber es el camino para una educación alternativa y democrática.

Estos cinco ejes cruzan transversalmente el proyecto de la libreta de bocetos, y aunque sería natural hablar de los beneficios de los formatos multimedia, personalmente su impacto académico el cual va mucho allá de las propuestas que tradicionalmente surgen en lo digital centrado en las técnicas y los formatos, esta es una apuesta por el intelecto sensible.

Metodología

Esta experiencia de investigación trabaja sobre el interés de crear una educación alternativa por el dulce gusto del saber libre, así mismo del aprendizaje y la integración, social, corregir el fallo del vínculo social, desde los dispositivos del inventario, el archivo y el arte.

Tradicionalmente siempre hemos creído en una época dorada de la historia, en mi caso personal fue el romanticismo del siglo XIX, el proverbio de “todo pasado fue mejor”, veía las fotos de las reuniones de escritores y poetas durante el siglo XIX en los cafés de Bogotá y me parecía fascinante, el compromiso

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

investigativo, literario y político¹², consideraba ese tiempo como una época vibrante, la cantidad de revistas literarias y el trabajo que se realizaba con las uñas al exponer en pasajes, cafés o las casas de creación creadas por los colectivos tanto en Bogotá como en otras regiones está el ejemplo de Ciudad Solar en Cali.

Soñaba en esa época “Dorada” comparada con el letargo que a veces se siente en los colegios y me sentía frustrado. Llegue a un punto a considerar que la única manera de cambiar de línea de desilusión y negación era construir el cambio, actuar, en vez de seguir con la mezquina crítica sin fines creativos.

De una manera muy básica y elemental comienza el proyecto, a charlar y entrevistar compañeros de artes, a preguntarle a conocidos y desconocidos quienes quieren publicar y cambiar estos supuestos, inicialmente existió un boom de contenidos de compartir y apoyar la propuesta: Una cantidad aproximada de 16 a 20 textos por mes, pero con el paso de los meses, este gran interés de colaborar fue decreciendo por múltiples factores, estudios de postgrado, proyectos individuales de los colaboradores, desinterés, así que me vi obligado a reformular el proyecto en una propuesta más sensata, 8 contenidos digitales por mes, y de esta manera se creó y estabilizó la libreta de bocetos, en dos publicaciones semanales.

La multiplicidad de recursos de la libreta de bocetos oscila entre la reseña, la crítica, la investigación basada en artes, y el periodismo literario. De esta manera documentos recuperados y traducidos se ponen en contextos a los intereses personales de los autores y los lectores.

Generalmente las indicaciones iniciales se trabajan con los consejos de Ray Bradbury expuestos en el 2001 en la Point Loma Nazarene University de California para la escritura de textos sean estos académicos o literarios:

- 1 Comienza por cuentos cortos.**
- 2 Ama a tus escritores favoritos pero no los copies.**
- 3 Lee y estudia a los grandes escritores.**

Ilustración 4 libreta de bocetos mainframe

¹² Para una ampliación sobre el tema y sobre la importancia cultural de los cafés está el libro editado por Mario Jursich y publicado por el instituto distrital de patrimonio cultural: El impúdico brebaje. Los cafés de Bogotá 1866-2015 Bogotá – Colombia.

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

- 4 Estudia las metáforas.**
- 5 Aléjate de los que no crean en ti.**
- 6 Ama más a la biblioteca que a las redes sociales.**
- 7 Escribe por diversión.**
- 8 Enamórate del cine.**
- 9 No escribas por fama o riqueza.**
- 10 Haz listas, lo que amas y lo que odias y escribe sobre ello.**
- 11 Escribe sobre lo que se te ocurra.**

Mi función como director y editor del sitio es realizar contactos, entre otras publicaciones, actualmente sean gestionado alianzas, entre Red Académica de la SED, Revista Cronopio y revista ciudad Blanca de la Universidad Nacional de Colombia¹³, creando redes de conocimiento más allá de los muros de la escuela. En cuanto al trabajo editorial, la función del director en este caso es incentivar la producción académica de cualquier persona, acompañándolo en la construcción de su texto en sugerencias, recursos y corrección de estilo, de esta manera, aquel que nunca ha publicado tiene la posibilidad de reconocerse como alguien que aporta conocimiento y permite a su vez identificar sus logros mediante la lectura y apreciación a través de sus textos.

Resultados

A la fecha se han realizado más de 150 publicaciones editados corregidos y trabajados a cuatro manos con autores de diferentes nacionalidades, México, España, Brasil, Argentina y con una predominante producción colombiana en la cual existen unas pocas publicaciones regionales pero que poco a poco se convierten en destacados de la revista, dándole voz a los sin voz, y ha dignificado el arte y al profesión de los maestros de arte.

Este proceso es similar a los procesos de los talleres artesanos, mucho trabajo de carpintería y construcción de las cajas de herramientas para cada autor, no solamente es el texto sino a su vez la imagen que dialoga con las ideas centrales y metáforas planteadas en cada artículo.

Incipientemente el arte y la educación artística surgen tímidamente en el ámbito educativo, todavía sus logros se ven como un pequeño riachuelo en el nacimiento y no podemos ver o dimensionar que tipo de río o

¹³ <http://www.redacademica.edu.co/> - <http://www.revistacronopio.com/> - <http://rciudadblanca.opennemas.com/estaticas/http-rciudadblanca-opennemas-com-estaticas-slug.html>

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

cauce será pero, es evidente que no será un papel menor. Con cada publicación las categorías de publicación se expanden a la fecha las publicaciones están categorizadas de la siguiente manera:

Arquitectura – arte – arteterapia – cine – corporalidad – crítica – cuento – diseño – educación – entrevistas – estética – filosofía – género – historia – literatura – música – museos – pintura – poesía – política – proyectos – raros y curiosos – reseñas – sociedad – teatro.

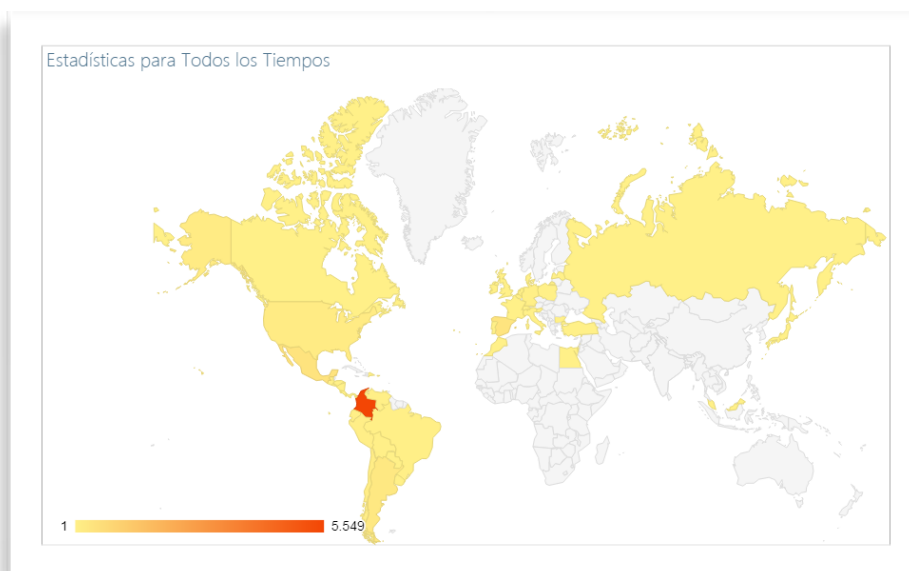

Ilustración 5 mapa estadístico de lectura del blog 2017¹⁴

¹⁴ Desde su fundación libreta de bocetos ha sido visitada 7300 veces, de las cuales el 75% es decir 5580 veces han sido en Colombia, el otro 25% 1720 visitas se han dado 43 países alrededor del mundo como lo muestra la gráfica. En cuanto a redes sociales la pagina además de ser difundida en perfiles privados se difunde en la página de la Red Distrital de docentes investigadores y Reddi Arte que entre las dos tienen un total de 3700 seguidores en Colombia fuente; <https://wordpress.com/stats/year/nodoartes.wordpress.com?startDate=2016-01-01> y <https://www.facebook.com/artes.cuerpo>

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2017. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Museo de Arte del Tolima; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. I Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 14 - 16 de Septiembre de 2017. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 (En Línea).

Memorias del I Simposio Regional de Educación Artística

Conclusiones

No existe el arte con A mayúscula de la misma manera no existe una “Educación” se ha academizado tanto los procesos sociales que se ha deshumanizado la educación. Las revoluciones educativas se han construido con lo marginal, la educación griega por las calles de la mano con los filósofos, la educación de la mujer en la edad media a escondidas de los cleros, así como la educación popular y campesina del siglo pasado en Colombia que permitió a su vez la lucha social, ha planteado unas prácticas que coexisten con la educación formal, emancipando a los individuos del control social de las instituciones desde la razón e intelecto sensible. Ya no es el maestro el motor de estas transformaciones sino el propio arte y la voluntad de los individuos lo que los transforma y emancipa. Las criaturas vivientes conviven en un habitat virtual en donde construyen tejidos y vínculos de lector/autor, a partir del saber, esta posición ética y política del sitio virtual es su propia fuerza de pensamiento, reconocer que un ignorante es capaz de enseñar a otro ignorante. La idea de la emancipación intelectual es hoy en día más importante que en cualquier otra época en la historia, la postverdad, la polarización y el negacionismo ha creado una simbiosis entre la alienación y el adoctrinamiento, buscar un camino que permita el raciocinio y el sentido crítico como eje de libertad es la base de *Libreta de bocetos*.

Autor
Yhonathan Virguez Rodriguez
C.C: 80250979

Bibliografía

- Gioroux, Henry. A** (1990) Los profesores como intelectuales. Hacia pedagogía crítica del aprendizaje. Editorial Paidós. Barcelona España
- Lakoff, G. Johnson, M.** (2004) Metáforas de la vida cotidiana. Editorial Cátedra Teorema. Madrid España
- Lesper, A** (2016) El fraude del arte contemporáneo Editorial Libros malpensante Bogotá Colombia
- Martell, Frederic** (2011) Cultura Mainstream, como nacen los fenómenos de masas. Editorial Taurus. Madrid España
- Negroponte, Nicholas** (1995). Ciudadano Digital. Buenos Aires. Editorial Atlántida S.A
- UNESCO. (2013). Aprendizaje móvil y políticas. Cuestiones claves. Paris.
- Rancière, J** (2013) Conferencia: Que es la emancipación intelectual recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=4Y_KwkAnjac
- Rancière, J** (1987) El maestro ignorante cinco lecciones de la emancipación intelectual Editorial Laertes
- Rancière, J** (2010) La noche de los proletarios archivos del sueño obrero. Editorial tinta limón Buenos Aires Argentina
- Rancière, J** (2010) El espectador emancipado. Editorial Manantial. Buenos Aires Argentina
- Varios Autores** (2015) El impúdico brebaje los cafés de Bogotá 1866 – 2015 editorial IDPC
- Varios Autores** (2012) Proyecto educativo Institucional (PEI). IED Marco Fidel Suárez. Bogotá.
- Varios Autores** (2010) Documento No. 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media Ministerio de Educación MEN
- <https://nodoartes.wordpress.com>

ENTIDAD GESTORA, ORGANIZADORA Y FINANCIADORA.
Corporación Ima

INSTITUCIÓN COFINANCIADORA
Ministerio de Cultura, Programa Nacional
de Concertación Cultural

COORDINACIÓN GENERAL
Boris Alfonso Salinas Arias
Leydi Carolina Aponte Gonzalez

EDITORIAL
Corporación Ima

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PORTADA
Laura Nuñez (Red Boom)

COORDINACIÓN EDITORIAL
Boris Alfonso Salinas Arias

COMITÉ EDITORIAL
Leydi Carolina Aponte Gonzalez
Yeison Fernando Esquivel
Boris Alfonso Salinas Arias

Grupo de investigación IMA.

AUTORES

Andrés Leal
Boris Alfonso Salinas Arias
Berenice Chala Chala
Heiner Bernal Vanegas
Helen Hernández Páez
Hugo Acosta Martín del Campo
Jairo Ojeda
Yeison Fernando Esquivel

Corporación IMA, 2017 ISSN: 2619-6565 (en línea) Simposio Regional de Educación Artística.
Ibagué 14-16 de Septiembre de 2017

1º Simposio Regional de

Educación Artística

Ibagué 14, 15 y 16 de Septiembre 2017

MINCULTURA

