

Corporación IMA, 2018 ISSN: 2619-6565 N°2 (en Línea) Simposio Regional de Educación Artística.

II Simposio Regional de Educación Artística

Eleva tu talento

Ibagué Agosto 16,17 y 18

Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio

ENTIDAD GESTORA, ORGANIZADORA Y FINANCIADORA
Corporación IMA.

INSTITUCIONES COFINANCIADORAS

Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018.

Alcaldía de Ibagué, Secretaría de Cultura Turismo y Comercio. Programa Municipal de Estímulos. Beca de Apoyo a Eventos e Iniciativas Culturales 2018.

COORDINACIÓN GENERAL

Boris Alfonso Salinas Arias
Leydi Carolina Aponte González

EDITORIAL

Corporación IMA

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PORTADA

Sandra Yohanna González Parra (Sayo)

COORDINACIÓN EDITORIAL

Boris Alfonso Salinas Arias

COMITÉ EDITORIAL

Leydi Carolina Aponte González
Yeison Fernando Esquivel
Boris Alfonso Salinas Arias

Grupo de investigación IMA

ISSN: 2619-6565 N° 2, Vol.2. 2018.

AUTORES

Amelia Esperanza Medina Piza
Boris Alfonso Salinas Arias
Edgar Mahecha Lancheros
Ginna Soraya Molano Granados
Lelio Carantón Castro
Luís Alfredo Rodríguez Pérez
Maria Victoria Rodríguez
Milton Stik Rojas Lievano
William Javier Diaz Lozano
Yeison Fernando Esquivel Chala

TABLA DE CONTENIDO

<i>Presentación.....</i>	<i>5</i>
<i>La Educación Artística y su aporte a la subjetividad del niño.....</i>	<i>6</i>
<i>Reflexiones (de -) Colonialidad e ideas sobre la o las Músicas Colombianas.....</i>	<i>14</i>
<i>Con la Música También se Puede Aprender a Leer</i>	<i>37</i>
<i>El papel de las artes para la transformación personal y colectiva: dos experiencias en la formación universitaria.</i>	<i>58</i>
<i>Enseñanza de la Música con Enfoque Territorial.....</i>	<i>70</i>
<i>Didáctica de la música infantil en el contexto educativo Colombiano: libro resultado de Investigación.</i>	<i>81</i>
<i>Escuela Alternativa: una Mirada a la Diversidad “Inclusión y Diversidad en la Escuela”</i>	<i>96</i>
<i>Manejo de la convivencia escolar a partir de la educación artística, en instituciones educativas de Girardot Cundinamarca.</i>	<i>103</i>

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Presentación

Una vez más hemos cumplido con la hermosa tarea de convocar a los artistas educadores al Simposio Regional de Educación Artística que en este 2018 realizó su segunda versión. La Corporación Ima y su grupo de profesionales se embarcó en el proyecto realizando gestiones ante diferentes organizaciones, obteniendo el apoyo de tres entidades. Se logró el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural 2018 del Ministerio de Cultura, ante el cual obtuvimos un recurso fundamental. Así mismo, el evento también obtuvo la *Beca de apoyo a eventos e iniciativas culturales* del Portafolio Municipal de Estímulos ofertado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de la Alcaldía de Ibagué.

Nuestro tercer y último gran aliado fue la Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República la cual abrió sus puertas para ser anfitrión del evento en su Sala de Música y Auditorio principal, acogiendo a más de 130 artistas educadores que se pasearon, jugaron, brincaron, discutieron y debatieron durante tres días en este evento que tiene aspiraciones académicas y artísticas. A estos tres grandes patrocinadores les debemos un agradecimiento así como la invitación para que nos sigan apoyando.

El II Simposio Regional de Educación Artística fue realizado los días 16, 17 y 18 de Agosto en la Ciudad de Ibagué y tuvo un total de 12 Ponencias y 4 Conferencias-taller dictadas(os) por 19 Artistas Educadores con formación Posgradual -Especialización, Maestría y Doctorado-. En esta misma línea, se tuvo una maravillosa participación de Asistentes de diversas disciplinas artísticas, distintos niveles de formación y una hermosa variedad en cuanto a los lugares de procedencia -Cali, Palmira, Caquetá, Bogotá, Manizalez, Espinal, Tunja, Planadas, Ibagué, entre muchas otras ciudades-.

En el presente documento el lector podrá encontrar ocho artículos presentados por los Ponentes del evento, los cuales fueron debatidos y socializados en el marco del Simposio.

Esperamos poder invitar pronto a nuestros lectores y amigos al *III Simposio Regional de Educación artística* y de ante mano los invitamos a visitar nuestra Página web corporacionima.com en donde podrán encontrar diferentes documentos de libre descarga así como mayor información sobre nuestros eventos.

Buen día con Brillo de Sol.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

La Educación Artística y su aporte a la subjetividad del niño.

Línea: Creación Artística (y educación).

Edgar Mahecha Lancheros¹

Correo: edgarabato2@gmail.com

Resumen.

El presente texto propone el concepto de subjetividad desarrollado por Simondon y cómo esta se construye a partir de procesos biológicos y psíquicos de individualización e individuación, del mismo modo desarrollo la idea de la estética como forma de conocimiento desde lo sensible, que utiliza la imaginación como ligamento entre la sensibilidad y el entendimiento en pro de la construcción de la subjetividad en el niño.

Palabras clave: Individuación-Subjetividad- Ontogénesis- Imaginación-Experiencia estética-

Desde 1994 cuando se creó la ley General de educación se dividió a los estudiantes en ciclos de formación y pensamiento, es decir, dependiendo la edad hay ciertos procesos cognitivos que se desarrollan o potencian y para éstos se deben crear ciertas actividades que propendan el desarrollo de los mismos. Aquí, en ese proceso cognitivo es donde me detengo a reflexionar, sobre la forma y el contenido, sobre el hacer y también su finalidad, pues la clase de educación artística nada tiene que ver con una clase de artes.

Los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación (2011), plantean una ruta que se puede resumir en tres énfasis: 1- *Una formación Artística*: donde se pretende conocer las diferentes formas de arte, también lo que se busca es el dominio técnico por parte del estudiante. 2- *Folclor y cultura*: en este

¹ Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actualmente realiza estudios de Maestría en Filosofía en la Universidad del Rosario. Se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación de Bogotá como docente de Artes Plásticas en Básica Primaria en la IED La Estancia San Isidro Labrador.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

apartado lo que propende es reconocer la historia a través de las manifestaciones culturales propias, crear un goce y aprecio por las mismas y por las formas de arte local, en pro de la gestión cultural y la creación de nuevos públicos. Y, por último, aquella por la cual me inclino y en la que considero yace el verdadero génesis de la educación artística en el aula; 3- *La experiencia estética*: en esta última lo que se busca es una experiencia desde lo sensible que transforme al sujeto, así se expone en los lineamientos a lo largo del apartado sobre *El arte, la estética y la educación artística* (Pg. 4-17). Sobre este punto nos detendremos y revisaremos por qué es importante considerar la experiencia estética como la verdadera finalidad de la educación artística y cómo las dos primeras vertientes pueden ser un medio que nos permita acercarnos a esta última, pues la experiencia estética y la subjetividad están ligadas en pro de la construcción de sujetos no sólo sensibles, también de individuos dentro del aula de clase. Sin embargo, para poder ampliar la discusión en este aspecto, es necesario definir cómo concibo el ejercicio de la subjetividad, para ello, analizaremos al niño como categoría conceptual.

El niño es una categoría que se refiere a un individuo específico cuyas características biológicas, sociales, políticas y cognitivas lo diferencian de un adulto y/o adolescente, en esa medida se individualiza, pues debe legislarse y proponerse todo un sistema político alrededor suyo, es decir, lo denominamos niño-niña para poder identificarlo y relacionarlo con el mundo. Simondon en la *Individuación* (2009) postula que el sujeto en tanto especie humana, se compone biológica y psíquicamente de procesos de individualización e individuación.

Para Simondon el individuo biológico (mortal) admite la existencia de toda una especie (sociedad) lo que implica, que la unidad de la vida estaría en el grupo completo y no en el individuo aislado (Pg. 230). Por tanto, el individuo es aquel objeto de la naturaleza que es en tanto individual y que interactúa con otros individuos en intercambios energéticos cuánticos, lo que le permite integrarse en una estructura, en este caso hacer parte de la especie Humana. Este individuo Biológico es ontogenético, pues trae consigo la carga genética heredada de la naturaleza al ser producción de esta “(...) la riqueza externa de la relación con el medio es igual a la riqueza interna de la organización contenida en un individuo”. (Simondon, 2009. Pg. 231) Lo que implica que ha heredado no solo cualidades genéticas, también comportamientos y formas propias de sí que lo individualizan del resto de la especie, en síntesis, es el resultado de la evolución de la especie humana.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Al ser materia (vida), está dotado de estructuras físicas complejas que lo edifican, es aquí donde uno de los rasgos más sobresalientes es el de la afectividad, donde los procesos neuronales de placer y dolor generan un arco reflejo (reacción sistema nervioso). Esta afectividad se torna en un aspecto relacional, tomar conciencia de sí mismo y para sí, por lo tanto, “la individuación diferencia los seres entre sí, pero también teje relaciones entre ellos (...)” (Simondon, 2009. Pg. 391). Los relaciona entre sí, al proseguirse de esquemas comunes a cierto número de circunstancias que pueden producirse para varios sujetos. Este ser individuado, no se opone a los individuos formados a través de las mismas operaciones de individuación, lo que lo torna divergente a los otros; por ende, la personalidad será un mixto de individuación (sexual) e individualización (acontecimientos contingentes de la vida cotidiana), haciendo de esta un principio asimétrico de relación con el otro.

El ser individuado es sujeto trascendental pues toma conciencia sobre sí, haciendo de la lógica un medio para concientizarse de su existencia y el ser individualizado es sujeto empírico pues genera conocimiento sobre sí, se reconoce por medio de los sentidos, tendiendo hacia la singularidad incorporando lo accidental, es aquí donde aparece la personalidad, aquello que liga al individuo en tanto ser individuado con el individuo en tanto ser individualizado. La personalidad es en síntesis una actividad relacional entre principio y resultado; pues constituye la unidad del ser: 1- implica un cuestionamiento de la individuación y 2- una modificación de la individualización. Ambos tienen suceso parcialmente; por lo cual, la relación con el otro interroga al ser individuado, lo sitúa y lo enfrenta a otro en tanto ser viejo o joven, enfermo o sano; la individualidad se distingue por su característica inmanente en tanto ser viviente, lo que hace que ese ser sea él y no otro, incorporando la individualidad y la individuación a dicha expresión del otro en tanto ser unificado. Sin embargo, para que el sujeto como objeto de la naturaleza tenga conciencia de sí debe ser un sujeto concreto, lo que implica tomar la decisión de concientizarse sobre sí mismo, sin tener ningún conocimiento previo sobre ese sí mismo, es decir debe ser trascendente.

El pensamiento y la vida son dos funciones complementarias, raramente paralelas; se podría decir que el conjunto de los contenidos psíquicos son el resultado de una resolución de problemas que se ha planteado el ser viviente y que los ha resuelto individualizándose. Por tanto, la personalidad es lo que mantiene la coherencia de la individuación y el proceso permanente de individualización; la individuación solo ocurre una vez, la individualización es permanente al igual que las conductas y la percepción, la personalidad entonces,

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

es el dominio de lo cuántico en tanto crítico, es decir, se edifican personalidades que tienen una duración finita, pues resisten a las dificultades que le son propias y luego cuando no pueden individuarse ni individualizarse se rompen y se edifican otras nuevas, es aquí donde la personalidad se construye como estructuraciones sucesivas que se reemplazan, se construye por crisis sucesivas. Por tanto, la individuación es única, la individualización es continua y la personalización es discontinua.

El individuo existe en la medida en que plantea y resuelve un problema, pero el problema solo existe en la medida en que obliga al individuo a reconocer su carácter limitado temporal y espacial “el individuo es el ser que une en sí y fuera de sí un aspecto de lo simultaneo y un aspecto de lo sucesivo” (Simondon. 2009. Pg. 413) por tanto, el dominio de la individualidad psicológica está en el límite entre la realidad física y la realidad biológica, entre lo natural y la naturaleza, no posee un espacio propio, existe como sobreimpresión en relación a los dominios físico y biológico, los reúne y los comprende parcialmente mientras en ellos se sitúa. Su naturaleza es pues dialéctica, ya que sólo existe en la medida en que instaura una compatibilidad que pasa por sí misma entre la naturaleza y lo natural (interioridad-exterioridad); por tanto, la realidad biológica es anterior a la psicológica.

La realidad psicológica se despliega como relación transductiva entre el mundo y el yo, ya que se moviliza entre datos singulares o particulares estableciendo relaciones comparativas entre los mismos, la comunicación entre estos no es todavía psicológica; para que la realidad psicológica aparezca hace falta que sea rota la ligazón implícita entre el mundo y el yo, reconstruida solamente a través de dos mediaciones que se suponen una a la otra y se interroguen en la conciencia reflexiva del sí. Es así como el psiquismo sólo puede estar constituido por lo que él mismo constituye.

“Es preciso que el sujeto exista para que pueda pensar (Simondon, 2009. Pg. 2). Es así como este sujeto psicológico es ontogenético, pues, para que pueda existir es preciso que la memoria sea al mismo tiempo toma de distancia. Extensión de los límites del sistema subjetivo, que alcance una dualidad interna sin ruptura ni separación, es alteridad e identidad progresando en conjunto. El contenido de la memoria deviene símbolo (imagen de carácter fenomenológico) del yo presente, la memoria es una individualización del ser sujeto. La materia mental devenida memoria (contenida en) es el medio asociado al yo presente, la memoria entonces, es la unidad del ser como totalidad, como sistema que incorpora ese desdoblamiento y resiste a él, de modo que puede ser retomado y reasumido por el ser. Psíquicamente, el individuo continua su

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

individualización por medio de la memoria, pues esta, crea el pasado para el ser y la imaginación crea el porvenir haciendo de la “(...) imaginación e invención (...) fases sucesivas de un único proceso de génesis” (Simondon. 2013. Pg 10).

El motor de la memoria es el recuerdo, pues es quien la produce, sin embargo, no todos los recuerdos están contenidos en imágenes, la imagen no es la totalidad de la memoria, tampoco toda imagen guarda un sentido o relación aparente con la psique del individuo, sin embargo al contener un fragmento de la realidad se torna en símbolo en el lenguaje, de este modo es nostálgico pues “(...) el sujeto que ha participado con fuerza en una acción, es una situación, ha dado algo de sí mismo a dicha realidad; a cambio, conserva una imagen que es lo suficientemente intensa como para ser un fragmento de la realidad (...)” (Simondon. 2013. Pg 11). Es así como el símbolo supone un realismo implícito y permanece entre lo real y lo subjetivo, es decir, es un simulacro.

Al ser simulacro, las imágenes aparecen como organismos secundarios en el ser pensante, habitan al sujeto en ciertos momentos y en otros lo abandonan, pues no obedecen dócilmente a la actividad del pensamiento, parecieran contener cierta voluntad que no posibilita gobernarlas de manera directa, es así como “A través de las imágenes, la vida mental contiene algo de social, puesto que existen agrupamientos, estables o movientes, de imágenes en devenir”. (Simondon. 2013. Pg 15) en síntesis las imágenes tienen un carácter objetivo y subjetivo, que la tornan intermediaria entre lo abstracto y lo concreto, sintetizando cargas emotivas, cognitivas y afectivas, permitiéndole al sujeto psíquico una elección que construya su realidad (abstracto) y su noción de lo real (concreto) “a través de sus rasgos particulares, cada persona suministra los datos concretos que la vuelven reconocible (...)” (Simondon. 2013. Pg 19) lo que implica que la apariencia, la vestimenta, lo que lee, come... son proyecciones visuales que individualizan a un sujeto y lo hacen perteneciente a un grupo, pues estos actúan como selectores, lo que implica que todo lo que actúe como intermediario entre sujeto y objeto puede adquirir el valor de imagen, siendo una especie de prótesis que lo adapta y lo restringe.

Es aquí donde la imaginación toma relevancia, empero, la imaginación no puede ser vista solamente según Simondon como una actividad de producción o de evocación de las imágenes, también debe propender por comprender el modo de recepción de éstas concretizadas en objetos, descubriendo el sentido que en ellas existe y dándoles una nueva existencia. La imaginación entonces, es un momento previo y necesario para las

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

funciones lógicas del entendimiento, pues sin ella no habría percepción. William Alvarez en su texto: *Las formas de la imaginación en Kant* (2014) expone que la actividad de la imaginación se expone en las formas de un sistema trascendental del conocimiento conceptual es decir lógico y subjetivo, lo que significa estético. (Pg 40) En ella confluye la sensibilidad, entendida como la capacidad de representación, la intuición y la experiencia, lo que posibilita enlazar y asociar de modo ordenado los objetos dados a la intuición, por lo que se le exige a la percepción que tenga la capacidad de producir imágenes en ausencia de los objetos de la intuición, es en este único proceso que se dan las leyes empíricas (estéticas) de la asociación de modo que la imaginación se consolida como el motor de la memoria para que allí devengan las representaciones, haciendo de la facultad de juzgar un ejercicio de la reflexión por lo que “En el fundamento de todo este proceso hay una función de la imaginación por la cual el sujeto se produce, tanto a sí mismo como al mundo.”(Alvarez. 2014. Pg 50).

La imaginación se torna en un recurso de la identidad del sujeto, posibilitando un continuum del ser, aquí el tiempo (psíquico-interno) y el espacio (biológico-externo-existencia) confluyen como formas originarias de la sensibilidad, pues el yo acompaña las representaciones del intelecto en tanto sujeto como objeto “es decir, el horizonte de aparición del sí mismo y de los otros que son objetos de nuestro conocimiento y de nuestra exigencia y necesidad de comunicación” (Alvarez. 2014. Pg 47). La percepción enlaza de forma subjetiva hechos o ideas que guardan entre si una relación lógica de causa y efecto entre fenómeno y objeto, generando una asociación de representaciones y esta concordancia a su vez obliga a que el concepto sea remitido a sus posibles objetos de referencia “es decir, anteponer a los conceptos de las intuiciones sensibles, el esquema y la imagen que la presenta en su realidad”. (Alvarez. 2014. Pg 49).

La representación es por consiguiente un resultado de la actividad propia de imaginación, pues su función es subyacente al sistema de las facultades de la mente, por lo tanto, es un recurso operacional y necesario del entendimiento y de la facultad de juzgar (el concepto es al objeto). El juicio estético es una facultad del juzgar, sin embargo, debe estar atado al entendimiento, por lo que debe ser un juicio reflexivo que abarque “a) subsunción de lo particular bajo lo universal; aplicación de lo universal (general) a lo particular; c) la Idea de un principio regulador; d) exigencia de racionalidad lógica (de lo contingente) y d) exhibitio (exposición) o presentación simbólica de la idea” (Alvarez. 2014. Pg 457). Es así como se transforma en

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

experiencia estética la totalidad múltiple del mundo, la apropiación de las estructuras de comunicación, la individualización e individuación del sujeto con relación a estas estructuras, pues adquiere la facultad de juzgar a través de su gusto particular por aquello que quiere comunicar, definiendo la forma y los medios, teniendo como pretexto una representación sin concepto previo, partiendo de la relación entre imaginación y entendimiento, confluyendo ideas estéticas (sensibles) e ideas de la razón (lógicas), haciendo de su necesidad de comunicar un sentimiento “la idea de estética abre lo que el concepto determina y cierra”(Alvarez. 2014. Pg 58). Así el sujeto transfiere su alma a las expresiones formales, apropiando las estructuras desde la imaginación y la analogía.

Entonces el niño tiene experiencias estéticas en el aula que aportan a la construcción de su subjetividad en la medida en que apropia la realidad y la compone de diversas formas y en objetos novedosos a través de un proceso en el cual se va reconociendo como sujeto, individuo y pensante, puesto que, a la par que su capacidad cognitiva crece, él mismo va teniendo conciencia de sí desde lo estético, en la medida en que construye y propone procesos y objetos dentro de la clase.

La finalidad de la experiencia sensible en el aula es la de posibilitar el encuentro del niño con el juego, pues “ (...) el juego es una experiencia creadora que posibilita al niño dotar de nuevos sentidos la realidad” (Winicott, 2002. Pg. 76). De hacer catarsis consigo mismo y ser autocurativo. Aquí el proceso del aula es determinante, pues se debe acompañar cada acción y retroceso que exista dentro del proceso del niño, se debe cuestionar el qué pasa y cómo resolverlo, pues el niño tendrá momentos de absoluto despliegue creativo y otros de retraimiento total, porque la creación es como la vida misma.

Debemos propender por hacer del colegio un territorio existencial que permita la producción de existencias singulares; la construcción de sujetos emancipados de toda dinámica de control social y político, niños y niñas críticos y reflexivos de su contexto, propositivos, que articulen y generen cambios trascendentes en su comunidad, que se atrevan a soñar y a cumplir sus sueños, que, desde las imágenes, objetos, movimientos y sonidos que emitan, puedan reconstruir el habitar-ser en el mundo.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Referencias

Simondon, G. (2009) La Individuación. Buenos aires, Argentina: Cactus.

Simondon. G, (2013). Imaginación e Invención. Buenos aires. Cactus..

Winnicot. D, (2002). Realidad y Juego. Barcelona, España: Gediso.

Álvarez. W. (2014). La Formas de la Imaginación en Kant. Praxis filosófica. No. 40, p.35-58.

Serie Lineamientos curriculares-Lineamientos curriculares Educación artística. Tomado de: <https://www.mineduacion.gov.co/1759/w3-article-89869.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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Reflexiones (de -) Colonialidad e ideas sobre la o las Músicas Colombianas

Línea: Artículo de Reflexión

Boris Alfonso Salinas Arias²

Correo: boris.salinasarias@gmail.com

hojasmuertas9@hotmail.com

Resumen:

El presente es un documento de trabajo que habla sobre la concepción de Música - Músicas Colombianas, y Música Clásica, así como los referentes teóricos que han sido la base para la construcción de esas clasificaciones como es la Colonialidad, el Eurocentrismo y la idea de razas superiores.

El documento se divide en tres enunciados, en el primero se presenta el marco de la Colonialidad y Eurocentrismo como construcción epistémica que afecta los diferentes niveles culturales especialmente la Música y a su vez se muestran algunos ejemplos que, a lo largo de mi vida personal como músico y entusiasta de la historia, he encontrado; el segundo reflexiona acerca del significado de la Música y cómo su singular pluralidad unido a una definición estética impiden una visión diferente de la Colonialidad en Música y las Músicas Colombianas; finalmente el tercer enunciado propone una visión en plural de las Músicas Colombianas reconociendo el sincretismo y mestizaje propio de Colombia como país latinoamericano.

Este escrito hace parte de la investigación *Las Músicas Colombianas en los programas de Formación Musical Profesional de Ibagué: Apuntes sobre Currículo y Colonialidad* finalizado en el año 2016, no pretende ser un documento revelador sobre el fenómeno de la Colonialidad ni mucho menos dar luz sobre los procesos sociales que se deben llevar para alcanzar una decolonización, es sencillamente un documento personal con cierto corte académico que expone algunas ideas y elementos para su análisis y reflexión.

Palabras Clave: Colonialidad; Raza; Eurocentrismo; Músicas Colombianas; Identidad.

² Licenciado en Música del Conservatorio del Tolima, Magister en Educación de la Universidad del Tolima. Gestor y docente de la Corporación Ima. Actualmente labora en el Conservatorio de Ibagué Amina Melendro de Pulecio. <https://orcid.org/0000-0002-2439-744X>

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

1. La Construcción teórica sobre la Música Clásica o Culta Europea como Superior a otras Músicas: Colonialidad y Eurocentrismo.

1.1 La Colonialidad³.

Según Quijano (2000) la visión colonial y moderna de un mundo capitalista donde Europa se concibe así misma como el centro del universo se conoce como Eurocentrismo, es una perspectiva y forma de producir el conocimiento que nace como elaboración intelectual de la Modernidad⁴, debido al descubrimiento de América ante la necesidad de entender ese nuevo mundo globalizado, esas otras culturas y pueblos.

Los Europeos concluyeron que era natural que fuesen superiores a todos los demás seres humanos por lo cual ahora ocupaban su lugar en el presente, en la que los pueblos restantes eran parte del pasado. Esto configuró un patrón cognitivo dualista que clasifica todo como lo europeo vs lo no europeo, lo racional vs lo irracional, lo civilizado vs lo primitivo, lo moderno vs lo tradicional, donde Europa encabeza el ideal a alcanzar y asume un papel Civilizador.

Quijano (2000) explica que en esta concepción los grandes imperios de América como los Mayas, los Aztecas, los Incas, fueron reducidos a la identidad de Indios; las gentes descendientes de diferentes etnias africanas como los Yoruba, Ashanti, Bantúes, etc., pasaron a ocupar la identidad de Negros, todos inferiores no pertenecientes a la categoría superior ocupada por el Europeo Blanco “los dominantes se llamaron a sí mismos blancos” (Quijano 2000, p.203). Así por ejemplo, en la Nueva Granada, pese a que no había una sola cultura indígena si no que había muchos grupos étnicos menores (en comparación con los grandes imperios) con idiomas y prácticas culturales diferentes, recibieron calificativos por los españoles como el de bárbaro (Melo, 1977).

“La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América” (Quijano, 2000, p.202), y por tal debemos ubicar el año de 1492 como punto de partida para comprender este proceso, en el que los europeos utilizaron el color de piel y la religión como una forma de comprender y clasificar el mundo, es entonces cuando nace la clasificación racial, en la que aparecen los blancos, indios, negros, mestizos, etc.,

³ Este capítulo es una síntesis de las ideas del grupo Proyecto latino/latinoamericano Modernidad/Colonialidad, marco sobre el cual se sostiene este trabajo de grado.

⁴ El grupo de Proyecto latino/latinoamericano modernidad/colonialidad, sostiene que el modernismo nace con el descubrimiento de América.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

como identidades societales que funcionan a su vez como escala donde la noción de poder entorno a la explotación y dominación, ubica en la cima a los Europeos como raza blanca civilizada, culta, racional, superior, y en la parte baja a las demás razas tachadas de incivilizadas, salvajes, bárbaras, irracionales, primitivas. No sorprende entonces que durante la colonia granadina fuese importante tener un certificado racial que demostrara la descendencia blanca (Melo, 1977).

Dede entonces el capitalismo se establece como sistema económico mundial (no hay que olvidar que el capitalismo ya existía) que domina todas las formas de producción, distribución y apropiación de los productos; trajo consigo el control del trabajo a partir de la idea de raza, “una nueva tecnología de dominación/explotación, en este caso raza/trabajo”, (Quijano, 2000, p. 205), donde la regulación a una forma de trabajo era a la vez una forma de controlar a una raza sometida, aspecto exitoso y que aún se sostiene y se manifiesta en rasgos cotidianos de nuestra sociedad.

La esclavitud fue incluida como práctica propia del sistema capitalista, eurocentrado y colonial, y en su marco se comercializaron miles de Afros durante casi cuatro siglos, sin ningún remordimiento o carga moral ante los daños causados a miles de seres humanos pues el sistema esclavista ya había existido en el glorioso pasado Griego del cual Europa se concibe como sucesor (Amin, 1989).

La construcción de ese mundo cuyo patrón de poder fue asimilado tanto por los dominantes como por los dominados, es lo que se conoce como Colonialidad (Quijano, 2000) y se extiende más allá del fin de la colonia pues pese a que los países colonizados alcanzaron una independencia a nivel político o territorial, el pensamiento ideológico eurocentrado siguió establecido.

El eurocentrismo no es sólo una ideología del europeo o del dominante sino de todos los que han sido educados bajo su hegemonía, por tal la educación es un mecanismo ideológico y de control llevada a cabo por instituciones como la Iglesia (no hay que olvidar que durante la colonia, evangelización y educación son sinónimo) que aun a mediados del S. XX siguen involucradas en la educación del país.

La Colonialidad se mantuvo después del fin de la Colonia, mostrándose en hechos de diferentes momentos de la historia nacional como lo ocurrido a mediados del S. XIX en el que la fundación de los partidos políticos en Colombia adoptó el concepto de raza superior e inferior como una de las ideas que “orientaron filosóficamente los principios políticos y educacionales” (Cardoso, 2007, p. 25).

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Otro ejemplo de esto se dio en 1871 cuando se propuso una política de inmigración para poder propiciar el progreso ya que el subdesarrollo -según se argumentaba- se debía a la mala raza. En 1905 Restrepo y Restrepo con la obra Principios de pedagogía “asignaron a la llamada raza blanca cualidades físicas que contenían el prototipo de belleza y armonía humanas” (citado en Cardoso, 2007, p.36) ideas defendidas en la tercera década del S. XX por Laureano Gómez quien fue presidente de Colombia en el periodo de 1950-1951, y diría “nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de inferioridad”. (Citado en Flórez, 2008, p. 4).

El caso del dirigente político Conservador Laureano Gómez es un ejemplo de cómo la Colonialidad establece un patrón de pensamiento fundado en la Idea de Raza que desemboca en todas las formas de saber, por ejemplo la Religión, es el Catolicismo el prisma a través del cual se ve el mundo, el dogma que nubla la razón, justifica, normaliza la Colonialidad y borra las demás concepciones filosóficas y religiosas.

La figura del Conservador Laureano Gómez resulta nefasta, su obsesión religiosa que concebía un Estado unido por el Catolicismo que desconoce a las demás creencias, sus ideas racistas, su simpatía con el partido Nazi, el radicalismo Conservador, sus tesis de hacer invivible la república liberal, sus ataques a todo el que no pensara igual. El 28 de agosto de 1943 en el periódico El Siglo Gómez tildó de mal escritor a Pablo Neruda pues era abiertamente reconocida la influencia Liberal del poeta en Latinoamérica⁵.

El eurocentrismo, que es una epistemología o forma de producir el conocimiento, posee una concepción de mundo en el que la historia se entiende de forma lineal, Europa pretende ser la síntesis de la humanidad y el resto de civilizaciones son parte de su pasado, pensamiento que fue impuesto más no es correcto.

Esa concepción está presente en todas las historias incluyendo la historia de la música, como se ve en el libro *Historia de la Música* de Beltrando Patier y Marie Claire (2001) cuyo hilo inicia haciendo una breve reseña del mundo antiguo, pasando luego por Grecia, Roma, la edad media, el Renacimiento, el Barroco, hasta llegar al siglo XX, las músicas de las otras culturas, los otros continentes, incluso de las mismas colonias no son tenidas en cuenta pues hacen parte de una prehistoria, una antigüedad ya superada en el mundo Europeo.

⁵ El pensamiento de Gómez está ampliamente documentado en los libros Laureano Gómez: Psicoanálisis de un resentido. Bogotá, ABC, 1942, de José Socarras, Ecce Homo, Biografía de una tempestad de Hugo Velasco publicado en Bogotá en 1950, entre otros.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Documentos como *Historia de la música española e hispanoamericana* de José Subirá (1953), al tomar las músicas de América las ubica en el apéndice del libro, un anexo, y se articulan a los trabajos como componente exótico. Libros recientes como *Historia de la Música Occidental* de Burkholder en su octava edición del año 2010, presenta un panorama similar, en pequeñas notas es mencionada la música de América y en los últimos capítulos del libro se presenta la Música popular de Norteamérica y el Jazz, como parte del proceso evolucionista europeo, no es música Negra sino músicas Blancas que se apropiaron de componentes de lo Negro.

Autores como Dussel (2004) y Amin (1989), sostienen que el eurocentrismo y su visión lineal de la historia es una invención ideológica errónea, por ejemplo la Cultura Griega no puede pensarse como exclusiva antecesora de Europa pues en esta época no se habla de una historia mundial sino de historias de muchos pueblos de cierta manera yuxtapuestos; Sachs (1981) manifiesta que la música Griega está más unida a las culturas asiáticas y sus sistemas de afinación que a la concepción de la música Europea, y Europa por su parte ha intentado borrar de la historia musical Griega su raíz Asiática.

Dussel (2000) sostiene que aunque toda cultura es etnocéntrica, el etnocentrismo europeo es el único que quiere verse como el centro del mundo entero, ve a las demás culturas como la periferia y se confiere a sí mismo la facultad de desarrollar y humanizar a los más primitivos y bárbaros, pues es su exigencia moral que debe cumplir así se deba recurrir a la violencia, ya que el bárbaro no quiere someterse al proceso civilizador.

En este escenario el eurocentrismo es la cara de la Colonialidad del saber, el cual incluye no sólo el conocimiento si no que llega a la expresión misma de lo que se ha denominado la Colonialidad del Ser. Maldonado - Torres (2007) lo explica manifestando que es importante analizar el pensamiento de Descartes *Yo pienso luego Soy*, el cual, alimentado por el Escepticismo misantrópico -que es poner en duda lo obvio por medio de preguntas cínicas, por ejemplo la expresión *eres hombre* pasa a ser un *¿En verdad eres hombre?-,* cuestiona el *yo pienso* con *¿Será que los otros piensan?* convirtiendo esto en un *los otros NO piensan*, si los otros no piensan entonces *¿Será que los otros existen?*

Ante la ausencia de saber se llega a la no existencia, por tal *los otros NO existen*, lo que da un criterio de no-humanidad a quienes han sido colonizados. Es entonces cuando la colonialidad del saber, una supuesta ausencia de racionalidad por parte del colonizado, desembocó en la colonialidad del ser, es decir, la ausencia de ser en el colonizado.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Maldonado - Torres (2007) -quien se apoya en el pensamiento de Fanon (2001)- explica que adicional a este otros no piensan - otros no existen, el código ético que asumieron los colonizadores no es el mismo que usaban en su vida cotidiana europea, sino que es una Ética de la Guerra o No-Ética, la cual fue asimilada y prácticamente se naturalizó en las colonias, con esta, acciones como la violación de las mujeres y la feminización del contrincante se aplicaron al colonizado fundiéndose con el racismo y perpetuándose por medio del mismo. La modernidad en las colonias es un paradigma de la guerra, una colonialidad del poder, saber y ser que se perpetua sobre la ética de la guerra y la idea de raza, una relación estrecha entre raza - genero -no ética y violencia en la modernidad llevada a cabo en las colonias.

El damné (el ser colonizado) es en realidad un no - ser, alguien que no tiene nada para dar a otros pues lo que tiene le fue arrebatado, es un *ser humano* inferior al ser europeo. La colonialidad del ser es entonces esa experiencia vivida por el condenado, su lucha permanente y diaria contra la muerte, que de manera abrumadora se volvió cotidiana impulsada y sostenida por la idea de raza. Creo que de cierta manera todo esto se expresa en la cotidianidad: *Comamos hoy porque mañana no sabemos; Este es mucho indio; que bebé tan feito, nació bien negrito; trabajar como negro para vivir como blanco...*

A partir de este marco -brindado por El grupo de Proyecto latino/latinoamericano modernidad/colonialidad- debo decir que pensar ciegamente en el arte y la música de América y Colombia con parámetros de lo que es la buena o mala música se vuelve risible. Seguir el modelo de lo que es la música de los grandes compositores de Europa, en donde lo que engrana en ese molde es aceptado, con características estéticas como un sistema de afinación artificial que divide la octava en doce semitonos (1200 cents), pensado en los términos de alta cultura - baja cultura, no es más que repetir el mismo pensamiento colonizador eurocentrado.

¿No es acaso la música una forma del ser y el saber de un pueblo y por tanto una manifestación de la colonialidad del ser y del saber en países como Colombia? ¿No puede ser acaso la música una exclamación del grito-llanto⁶ del ser condenado y racializado? ¿No pueden ser los conceptos de Folclore, Música popular, Worldmusic y Étnomusica resultado del eurocentrismo construidos progresivamente como manifestaciones de una Colonialidad?

⁶ Maldonado - Torres (2007) habla del grito-llanto no como una palabra si no una interjección del ser que ha sido colonizado.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Ninguna identidad cultural aparece de la nada; todas son construidas de modo colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria y la tradición... la cultura es siempre histórica, y siempre está anclada en un lugar, un tiempo y una sociedad determinados (Said, 2005, p.39- 52).

La música de las culturas sometidas sufrió este proceso de Colonialidad del Saber y del Ser, e ingresó a ocupar un lugar inferior frente a la música de los blancos, lo que hoy denominamos música Clásica o culta europea pasó a ocupar el lugar superior, sus características estéticas que diferenciaban esta música a la de los sometidos fueron súper valoradas y convertidas en estándar de clasificación. La Armonía, la Tonalidad, el Sistema de afinación temperado, los formatos, instrumentos y timbres utilizados, los repertorios y demás características de la Música de Europa Central identificaron qué era música y qué no lo era, qué música era salvaje y cuál civilizada. El conocimiento musical de los sometidos fue colonizado, se negó su existencia, el saber musical de Indígenas y Africanos, esta música se convirtió en música del demonio, en ruido y al final, en el silencio de los siglos.

2 ¿Música o Músicas Colombianas?

En 1580 Bartolomé Briones de Pedraza en Descripción de la Villa de Tenerife escribió, sobre la música de los indígenas denominados Malibúes, las siguientes letras:

(...) hay sus gaiteros que tañen con unas flautas muy largas que tiene los brazos colgando abajo (...) uno es el tiple y otro lleva el tenor y un calabazo tiene el uno de ellos u otro indio, que es el sonajero que esta con unas chinitas dentro y va este llevando el contrapunto, que parece música traída del infierno (Citado en Bermudez, 1995, p.29).

Casi trescientos años después, en 1879 Juan Crisóstomo Osorio, uno de los primeros que haría un ejercicio de síntesis sobre la música en Colombia escribió:

No hemos conseguido oír ni una canción indígena... por lo que nos dicen de lo que los indios cantaban y tocaban en un tono siempre lúgubre y triste, sin variación de tonos y con muy pocas notas; y por lo que conocemos de la música indiana, orienta, de la China y la Persia, de las que si tenemos algunas muestras parecemos que el estilo de éstas y el de nuestros indios, si no eran uno mismo, por 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

menos eran muy semejantes” (Texto compilado por la Universidad Nacional de Colombia 2002, p. 67-68)

Por su parte, a mediados del S. XIX, José Ignacio Perdomo Escobar (1945) en su libro Historia de la Música en Colombia se refiere a la música de los indígenas así:

(...) a un pueblo (...) como el que encontraron los españoles en América, sería adjudicarle un grado de cultura sumo, decir o afirmar que tuviera conocimiento o iniciación en la armonía... No conocieron las escalas... si prescindimos de algunas inscripciones y figuras rupestres y de una que otra muestra o rastro de instrumentos musicales, no encontramos otra prueba objetiva que nos asegure que los indios tuviesen conocimiento de la música. (Perdomo, 1945, p.15).

En estos tres casos, si bien es evidente que existe un eurocentrismo, parece además que el concepto sobre música es claro, la noción de esta permite afirmar con seguridad qué es y qué no es música, marcada en estándares europeos (Armonía, Escalas, Afinación) que clasifica a lo que no encaja en ese molde como música primitiva o antigua, música infernal, o ruido.

Distinciones construidas como alta cultura - baja cultura, música folclórica, world music, música popular, música concreta, han aparecido desde el S. XIX, y buscan clasificar la música según diversos estándares, guiado sobre todo por características estéticas, pero vale la pena inquirir sobre ¿en realidad está clara la definición de qué es la Música? y si no hay duda sobre este concepto ¿es adecuada esta definición, definiciones o marcos teóricos para el estudio de la Música en los países que han sufrido largos procesos coloniales sobre todo en las comunidades racializadas?

El Diccionario Real de la Academia Española (2015) define a la música como una sucesión de sonidos usada para recrear al odio, y enuncia que además es una combinación de ritmo, melodía y armonía. La primera parte de esta definición da por hecho que cualquier tipo de sonidos organizados cuyo fin sea entretener es considerado música, en ese caso, Perdomo Escobar cometió un error al sugerir que los indios no tienen música, pues si algo es evidente es que esos sonidos eran usados por los nativos americanos para entretener a su comunidad, bailando, danzando y demás.

No obstante, Perdomo se apoya en la segunda parte de la definición, aquella que se refiere a la “Armonía, Melodía y el Ritmo”, para sugerir que los indígenas no poseían música, y es enfático al enunciar que no conocían la armonía ni las escalas. ¿Hay un problema con esta definición de la palabra 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

¿Sonidos organizados que contienen una gran riqueza rítmica, aunque carentes de armonía o melodía, pueden ser considerados música? En concordancia a este aspecto, ¿Qué y cuáles son las Músicas Colombianas?

La palabra Música proviene etimológicamente del Griego mousike que significa el arte de la Musa, en la mitología griega existían nueve musas, hijas de Zeus y Mnemósine, las cuales representaban las artes liberales y ciencias, Euterpe es conocida como la musa de la música, estas nueve divinidades son representadas con instrumentos musicales u objetos de las ciencias.

Dahlhaus (2001) cuestiona ¿Qué es la Música?, entendiendo esta, “la Música”, como una palabra en singular que pretende agrupar de manera universal las músicas de muchas culturas, siendo parte de esas muchas la cultura occidental y las otras civilizaciones, los otros pueblos, es sin duda un singular colectivo, y pese a esto, como lo denuncia Dahlhaus, en Alemania se ha prohibido usar la palabra música (Musik) en plural.

Al respecto a la idea de música de otros pueblos el concepto de DRAE no es concreto, deja en discrepancia la visión personal de lo que es agradable o no al oído, lo cual es completamente cuestionable pues la “belleza es parte de la humana experiencia, algo palpable e inconfundible. (...) sin embargo, en la historia del pensamiento filosófico se ha manifestado como una de las mayores paradojas.” Cassirer (1944, p. 119). Algo que para alguien es hermoso y agradable para otra persona puede ser horrible, así mismo, lo que para un pueblo puede ser arte, para otro puede representar los iconos más grandes de aversión.

El Arte mismo es subjetivo, en cuanto representa la lógica de la imaginación, la emoción, el mundo complejo de la creatividad que disciplinas como la psicología y la neurología intentan pero aún no han podido explicar completamente; el Arte también es algo concreto, es parte del pensamiento racional, el que crea reglas, estándares y métodos; pero a la vez es el Arte muestra de la incompatibilidad de esos dos mundos, la Razón vs la Intuición, “no podemos comprender la obra de arte subjetivándola a reglas lógicas. Un texto de poética no nos enseña a escribir un buen poema.” (Cassirer, 1944, p.139). Así como un manual de armonía no nos enseña a componer bellos corales y un coral que cumpla con las regularidades planteadas en los métodos de armonía no necesariamente puede llegar a ser bello u hermoso.

La noción de belleza es divergente entre miembros de una misma sociedad, entonces resulta obvio que esa noción tenga diferencias más notorias entre culturas distintas. En el caso de la música, hablando únicamente de Europa, es visible cómo estéticamente el uso del temperamento igual durante el periodo

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Barroco fue ampliamente rechazado, cómo el tritono considerado algo diabólico en la edad media, se volvió de uso cotidiano en tiempos de la tonalidad, y así mismo en el S. XIX se retomaron ideas de la modalidad medieval que durante el Barroco y el Clasicismo estuvieron en desuso, los Impresionistas buscaron escalas de los pueblos llamados primitivos para poder inyectarlos en su música. Si hacemos comparaciones entre músicas de diversas culturas los encuentros van a ser similares, la estética musical cambia según el momento histórico, a veces retoma cosas del pasado y busca otras opciones. No podemos negar entonces que el concepto de belleza es cambiante, mutable y contradictorio.

Gracias a la neurología sabemos que la luz es incolora, el color existe en el cerebro ya que las ondas luminosas poseen diversas frecuencias de oscilación que al ser recibidas por el ojo humano, específicamente la retina, comienzan unos procesos neuroquímicos que al final desencadenan en una imagen mental interior que definimos como color, este proceso es similar al sufrido por los sonidos los cuales se convierten en música en nuestro cerebro, como lo explica el neurólogo Daniel Levitin (2006):

Los sonidos, una vez que entran en el oído, pasan por la membrana basilar, donde se activan células capilares determinadas, según la frecuencia de los sonidos. La membrana es como una lámpara de detección de movimiento en el jardín; la actividad en una parte determinada de la membrana hace que ésta envíe una señal eléctrica al córtex auditivo. El córtex auditivo tiene también un mapa tonotópico, con tonos que van de bajos a altos extendidos a lo largo de la superficie cortical. En este sentido, el cerebro contiene un mapa de diversos tonos, y diferentes zonas del cerebro responden a diferentes tonos. El tono es tan importante que el cerebro lo representa directamente... Una “escala” no es más que un subconjunto del número teóricamente infinito de tonos, y cada cultura selecciona los que están basados en la tradición histórica o lo hace de una forma arbitraria. Los tonos específicos son luego consagrados como parte de ese sistema musical... Los nombres “A”, “B”, “C”, etc., son etiquetas arbitrarias que asociamos con frecuencias determinadas. En la música occidental (la música de la tradición europea) estos tonos son los únicos tonos “legales”. (Levitin, 2008, p. 36 - 37).

Entendido de esta manera, la música se presenta como un fenómeno que ocurre en nuestras mentes pero que posee indiscutiblemente una carga cultural, cada sociedad determina su concepto propio de música el cual es construido colectivamente con un estándar de belleza que es arbitrario.

Guiado por estándares de belleza cada pueblo podría imponer su visión sobre la misma, más aún si esa intención emana de una idea de raza ligada al trabajo, en ese caso, una cultura como la europea que se consideró a si misma moderna y culta, la cual creó un estándar de alta cultura vs baja cultura, lo Civilizado vs

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

lo Primitivo, en tiempos Coloniales, como una forma de controlar los aspectos más básicos que expresan el ser y el saber de los pueblos sometidos y racializados, dejando en la categoría de Alta cultura y Civilizado a su propia música exaltando de forma especial las características de la misma, (escritura musical, armonía, sistema de afinación temperado, instrumentos y demás) y poniendo en categoría de Baja cultura y Bárbaro a las músicas que no poseen estas características (no escritura musical, conceptos distintos de armonía, sistemas diferentes de afinación, gran riqueza rítmica)⁷. A su vez, ante la subjetividad del arte en cuanto gusto y estética, se sobrevaloró lo racional del mismo, la escritura, lo matemático, lo comprobable, eso explica por qué la complejidad musical en cuanto a escritura y armonía, que son características más racionales y cuantificables, pasaron a ser más importantes que el ritmo. Lo emocional, la danza, el ritual, quedó en segundo plano siendo parte de lo bárbaro y lo salvaje.

Entrando en el campo de la objetividad vs subjetividad de lo que es la música, la reflexión de Miñana (1988) resulta más que necesaria, “la música no existe (...) lo que existen son músicas concretas, repertorios, formas de hacer música”,(p.82) reflexión que encaja con el hecho de que el Diccionario enciclopédico de la música (Diccionario Oxford de la música) de Latham (2008) no posea una definición concreta acerca de música, al contrario, la palabra siempre aparece acompañada de una segunda, como música folclórica, música estocástica, música clásica, música tradicional, esto nos demuestra que lejos de una respuesta concreta sobre esta palabra, lo que en realidad ha existido son formas de entenderla.

Se debe entonces concluir, en primer lugar, que no necesariamente una pieza musical debe poseer armonía, melodía y ritmo, pues el solo ritmo de instrumentos musicales, cuerpos danzantes u objetos que no son instrumentos convencionales ha llegado a entenderse como música, caso de la agrupación Británica Stomp, y del grupo Español Toom Pak.

En segundo lugar, no es correcto utilizar parámetros de belleza y gusto estético para clasificar la música en contextos racializados, pues esta misma manifiesta el poder para imponer un gusto musical descalificando o desconociendo los demás. En tercer lugar, entender la palabra Música como un singular que pretende abarcar un enorme plural, más que incorrecto es inadecuado, pues desconoce la gran variedad musical que existe en el mundo, es caer de nuevo en un concepto único con el riesgo de descalificar a lo que otras culturas entienden por Música.

⁷ Ochoa (2011) en el marco teórico de su tesis de maestría realiza una interesante discusión sobre este aspecto, la supervaloración de las características de la música europea como forma de medir qué era 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Debemos pensar o que la música -en singular- no existe, y lo que existe son formas de hacer música, prácticas musicales que realizan seres humanos pertenecientes a culturas distintas en las cuales hay conceptos propios de Música, parámetros de belleza, usos, instrumentos musicales, sistemas de afinación y demás, o entender que lo que existen son las Músicas.

Si aceptamos estas reflexiones lo correcto al hablar de la Música Colombiana es entender a esta como las Prácticas Musicales que se realizan en Colombia, no solo Bambucos y Pasillos, o hablar de la música Colombiana no en singular, sino en plural, Las Músicas Colombianas, entonces, ¿Cuáles son esas Músicas?

3. Las Músicas Colombianas: las Tres Razas.

El 12 de octubre de 1492 marca un giro histórico para el territorio que actualmente es denominado América, disciplinas como la antropología, arqueología y la historia nos han demostrado que lejos de ser una tierra deshabitada, en realidad fue un continente que en algunos casos llegó a tener grandes imperios como el Inca, Azteca y Maya. En estos tiempos el territorio que actualmente ocupa la Nación Colombiana era habitado por un gran número de pueblos y tribus, como los Muisca, Quimbayas, Caribes (por solo nombrar algunos), que tenían innumerables prácticas musicales, vestigios de esto reposan en el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y son piezas orfebres, de cerámica, hueso y materiales naturales con los cuales se fabricaron diversos instrumentos de viento y percusión, Flautas Malibúes, Flautas verticales y transversales, Gaitas, Antaras, Quenas, Pitos y Silbatos, Maguare, Raspadores o Güiros, etc., que componen el paisaje sonoro precolombino (Escobar, 1985), en el caso del Tolima y solo por mencionar un punto que a nivel regional resulta pertinente, en el municipio del Espinal fue hallado un fragmento de Flauta en Hueso de Venado del primer milenio a.C. (Esquivel & Salinas, 2015). Su música es de carácter ritual y dancístico, sistemas modales y de afinación no temperada que varían de una comunidad a otra.

Estas culturas Precolombinas, que poseen su propia forma de hacer Música, chocan con los Españoles que lejos de ser un pueblo puro, posee una mezcla cultural resultado de la convivencia con los Árabes (que invadieron su territorio desde el S. IX), y los Judíos, que se mantuvo hasta 1492 cuando fueron expulsados tras la conquista de Isabel y Fernando sobre el reino de Granada⁸. Los Españoles traen consigo instrumentos de cuerda Pulsada como la Bandurria, la Guitarra -que son resultado de esta mezcla-, así como los

⁸ En el texto Historia de la Música Occidental de Burkholder 2010, se encuentra mayor información al respecto, así como datos sobre la evolución histórica de la música donde se evidencia la línea eurocéntrica y Colonial.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

instrumentos de cuerda frotada propios de Europa Central, Violas da gamba, instrumentos de viento como Pífanos, Sacabuches, Chirimías, un sistema musical Modal con múltiples formas de afinación, que con el tiempo se volvería al temperamento igual con hegemonía tonal⁹.

Y finalmente, hay que sumar un tercer gran grupo humano que llegó progresivamente a América arrancado del seno Africano producto del comercio de esclavos durante más de trescientos años¹⁰, que fue traído como mano de obra para la extracción minera de metales preciosos como el oro y la plata, labores agrícolas en los cultivos de algodón, caña de azúcar, tabaco, entre otros¹¹, en las distintas colonias americanas (Colombia era, para la primera mitad del S. XX, el tercer país en América con mayor número de Afros después de Brasil y Estados Unidos). Este grupo humano llega de África, (recordemos que el continente africano es el tercero más grande del mundo y es casi tres veces la proporción de Europa), específicamente de Sudán occidental y oriental, la costa de Guinea, el Congo, Senegal, entre otras. Estos pueblos traen consigo innumerables prácticas sonoras, instrumentos musicales como la Caña de Millo, las Marimbas, aires y ritmos, un sistema de afinación propio, cantos y tradiciones religiosas.

En el encuentro multirracial que surge a partir del descubrimiento de América, el proceso Colonial supuso la imposición de la cultura dominante así como la pérdida cultural de los sometidos, la evangelización trajo la imposición de la religión católica y la música fue utilizada por la religión como estrategia de Evangelización y como tal de Colonización¹², se dio la persecución y prohibición de múltiples lenguas o dialectos indígenas y afros que condujo a la desaparición de cientos de las mismas.

Se dio todo un proceso de Colonialidad del poder, saber y ser, no obstante, en ese encuentro, la cultura Africana y Americana no se pierde completamente sino que sufre un sincretismo, combinación, la mezcla o mestizaje racial que trajo con sí un complejo sistema de clasificación racial que la corona española

⁹ Valdría la pena estudiar qué relación hubo entre el cambio de sistema modal a tonal y el temperamento igual con el descubrimiento -y la música- del nuevo mundo.

¹⁰ Los últimos países en Abolir la esclavitud en América fueron Cuba en 1886 y Brasil en 1888, en los Estados del Sur en Estados Unidos se implementó hasta 1865.

¹¹ Documentos como Trabajo Esclavo en América, La nueva España de Montiel 2005, La ruta del Esclavo, de la Unesco, exponen de forma amplia este fenómeno, las prácticas culturales y laborales a las que fueron sometidos los pueblos Afros.

¹² Son varios los documentos que identifican este fenómeno, en Esquivel & Salinas (2015) se citan tres ejemplos, el de Rodríguez (2008) que expone el tema de evangelización musical con los muiscas, y las estrategias utilizadas; el de la canción Hanacpachap de 1631 cuyo texto en quechua es de contenido católico y fue utilizado en el mundo inca; y el de Chapie Zuichupa que es una canción al estilo europeo de texto Quechua utilizado en comunidades Guaraníes.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

denominó Castas, un “status social hereditario tenía como primer elemento de referencia lo que algunos denominan pigmentocracia” (Escalante, 1964, p.9¹³), en el que se establecieron, como si fuese teoría del color, las múltiples combinaciones raciales que se podían producir en una especie de degradé hasta llegar al color Blanco, la raza dominante y pura.

Así como la raza se combinó, diversos elementos culturales del Afro y el Indígena se combinaron con el blanco creando diversos matices y mestizajes que sobreviven hoy y conforman la actual Colombia multi étnica y pluricultural reconocida y proclamada abiertamente desde la constitución de 1991, sin olvidar que en la actualidad existen en el territorio 4'311.757 de Afrodescendientes y 1'392.623 de Indígenas, con 34'898.170 personas que no se identifican a si mismos como pertenecientes a una raza, es decir, son mestizos. DANE (2007).

Aschner (2005) entiende el sincretismo como la “mezcla de elementos de diferentes culturas... que convergen en una nueva unión, y adquieren particulares significados gracias al proceso de reinterpretación al que son sometidos” p.79. Es así como elementos culturales del afro, el nativo americano, pero también del Europeo, sobreviven en la nueva conformación cultural del ahora pueblo Colombiano, una nueva identidad cultural que procede de estas tres razas y su compleja combinación en un contexto determinado por el fenómeno de la Colonialidad. Esta hibridación, mestizaje o sincretismo es identificado por varios autores, entre esos Thornton (citado en Díaz 2005), quien explica, al hablar de la hibridación cultural religiosa sufrida entre Colonos y Afros, que se vivió un proceso de africanización del cristianismo, esto quiere decir, un sometimiento cultural donde no se pierde totalmente la cultura del sometido.

Ahora bien, ¿Son las categorías de Folclore, World Music, Música Tradicional, etc., modernas formas de clasificación racial? ¿Es el término World Music la nueva cara Colonial tras el interés capitalista en los saberes musicales subalternos?

En el Conservatorio del Tolima -institución en la que trabajaba mientras escribía el presente documento- los nombres usados para designar a las Músicas Colombianas son *música folclórica*, *folclor* y *música tradicional colombiana*, pero estas tres formas de llamarlo se funden constantemente, para el Conservatorio son prácticamente sinónimos. A continuación se transcribe las competencias generales de la

¹³ El texto el Negro en Colombia de Escalante, publicado en 1964, es un importante y pertinente documento académico respecto al tema de la esclavitud y la música de los Afros en Colombia, pese a tener cincuenta años de aparición, en él se citan documentos históricos de la Colonia de difícil acceso.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

asignatura *Introducción a (Taller de) Música Tradicional Colombiana*, donde se puede ver cómo se usan estas tres formas para nombrar a las Músicas del País.

Analizar de manera crítica los diversos aspectos relacionados con el folclor como elementos de identificación; apropiación del folclor como parte del patrimonio, de su conservación y como parte de su identidad cultural regional y nacional. Interpretar aires folclóricos colombianos y realizar ensambles con ritmos tradicionales. (PEP, 2010, p.20).

¿El concepto *Tradicional* se presenta como claro ejemplo del patrón dualista *Tradicional vs Moderno?*, por lo menos en la institución mencionada -desde el documento curricular- esta palabra tiene un doble sentido, de utilidad en cuanto al rescate de la identidad, y de inferioridad a la hora de compararla con la *Música erudita*.

En el reglamento para los trabajos de grado del Conservatorio del Tolima la palabra que agrupó la designada “música propia de la región, la etnomúsica, el folclor y música popular fue “Música Vernácula” (PEP. 2012, p.36.), palabra que significa “Dicho especialmente del idioma o lengua: Doméstico, nativo, de la casa o país propios” (DRAE, 2015), y que en su origen equivalía a “esclavo nacido en casa de su dueño” (Corimas, 1990, p.789), por todo esto resulta ser la palabra menos adecuada para hablar de Músicas Colombianas y Músicas en contextos coloniales, elocuente con la idea de razas superiores y sometidas, que afianza el pensamiento colonial.

Por su parte el término folclor ha sido bastante debatido, entre otros, por autores colombianos como Miñana (2000), por tal no ahondamos en la discusión sobre el mismo. Solo diremos que esta palabra o término es contraproducente para designar a las Músicas Colombianas, lo asombroso es que sobrevive en la actualidad y en la academia, con todo y su visión atemporal, irreal, incapaz de analizar los fenómenos sociales en que vive la Música:

Una constante entre los folklorólogos, a pesar de sus diferencias, es su concepción apocalíptica de la cultura popular frente a la modernización de la sociedad: se están acabando las tradiciones bajo la locomotora implacable del progreso, por eso hay que recogerlas, fotografiarlas, filmarlas, y grabarlas. La cultura popular tradicional no es actual, es una “supervivencia” del pasado, una especie de fósil viviente que hay que proteger y exhibir en esos “zoológicos culturales” que son los festivales folklóricos, los museos y los centros de documentación” (Miñana, 2000, p.2)

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Otro concepto es el de World Music -igualmente debatido-, este obedece a unas políticas de mercado internacional que incluyen dentro de su significado a la música del *tercer mundo*, con una poderosa explotación comercial donde los pueblos, a los cuales pertenece el saber musical, pierden importancia, simplemente no existen - a propósito de esto ¿Qué consecuencias traerá el TLC, que fue impulsado desde el Plan Colombia, para las Músicas Colombianas?-.

(...) el mismo Steven Feld nos lo ha dicho bien claro, que fuera de los ámbitos académicos, cuando se habla de world music se la hace equivaler a la música del tercer mundo, a la que podríamos añadir la de algunas minorías de los países occidentales. Según el propio Feld, world music es para muchos simple e inocente diversidad musical, mientras que para otros representa, también, un sano antídoto a esta idea de música escrita en mayúscula, la música occidental, la música por excelencia. Pero la world music tiene repercusiones negativas cuando la analizamos dentro de la dinámica pluricultural. De hecho, las mismas críticas que le hacemos al concepto de multiculturalismo se le pueden hacer también a la idea de world music. Está claro que el multiculturalismo surge como claro reconocimiento de la diversidad, pero hoy en día ya no vemos con la misma ingenuidad este concepto. Los aspectos críticos más claros son que parte de un ideal que implica una concepción esencialista de la cultura, que adquiere una importancia que hace que sea valorada incluso al margen de sus mismos portadores, las personas. Un segundo aspecto crítico es que el multiculturalismo implícitamente refuerza identidades étnicas y nacionales erigiendo fronteras en el seno mismo de la sociedad como última e inevitable concesión para salvar las esencias originales. Y un tercer punto es que el multiculturalismo implica un campo de juego cuyas reglas son dictadas por y siempre a favor del equipo que juega en casa. Estas mismas críticas creo que son aplicables a la *world music*.

Las manifestaciones sonoras de cualquier rincón del planeta, a través de su descontextualización son fagocitadas tanto dentro de un entramado ideológico como dentro de un entramado comercial, y en lo que menos importa son las personas de las cuales proceden estas manifestaciones musicales. (Barañano Et al, 2003, p.2).

Finalmente el concepto quizá más utilizado en el país es la denominación *Prácticas Musicales en Colombia* usada por el Ministerio de Cultura que se origina en el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), como un intento de organizar a las músicas del país, guiado por políticas intervencionistas y de pacificación, su origen por tal está viciado por intereses Colonialistas. El PNMC

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

organizó a la música del País en once capas, de donde se origina la *Cartografía de las Prácticas Musicales*¹⁴ en Colombia del Ministerio de Cultura:

(...) el Plan Nacional de Música para la Convivencia plantea 11 ejes que den cuenta de los contextos y funciones sociales, los elementos musicales y las realidades simbólicas de las prácticas musicales:

- 1) Músicas Isleñas (Calypso, Schottis y otros): San Andrés y Providencia.
- 2) músicas de Acordeón y Cuerdas (Vallenato y otros): Guajira, Cesar y Magdalena.
- 3) Música de Pitos y Tambores (De Gaitas Largas y Corta, Millo, Baile Cantao, Tambora y Bandas tipo pelayera) : Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.
- 4) Chirimías y cantos Tradicionales (porro Chocoano, Alabaos y otros): Chocó
- 5) Música de Marimbas y Cantos Tradicionales (Currulao y otros) : Litoral Pacífico del Valle, Cauca y Nariño.
- 6) Músicas Andinas Sur-Occidente (Bandas de flautas, vals y otros): Cauca, Nariño y Occidente del Putumayo.
- 7) Músicas Andinas Centro-Sur (Rajaleña, Caña, San Juanero y otro): Huila y Tolima.
- 8) Músicas Andinas Centro-Oriente (Rumba, Bambuco, Guabina y otros): Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
- 9) Músicas Andinas Centro-Occidente (Pasillo, Bambuco, Cshotis y otros): Valle, Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas.
- 10) Músicas Llaneras (Joropo): Vichada, Arauca, Guaviare, Meta, Casanare y Oriente de Cundinamarca y Boyacá.
- 11) Música de Cuerdas, Murgas y otras: Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Guañía. (PNMC, 2004. p.18-19).

Asumiendo que las anteriores formas de designar a las músicas del país no son las más adecuadas si de reconocer y generar una emancipación se trata, al no tener un término que pueda agrupar la música

¹⁴ El PNMC ha originado varios documentos en los cuales se encuentra esta clasificación, uno que tiene una finalidad didáctica que puede ser de gran utilidad para profesores de música es la página interactiva http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/cartografias_tradicionales#cartografias_tradicional, en ella aparece la ubicación de diversas Músicas Colombianas en la geografía nacional.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

colombiana sin caer en intereses coloniales, clasificaciones o jerarquías de raza, creo que es bueno usar la frase *Músicas Colombianas*, aludiendo primero a la imperante necesidad de llamar en plural a las Músicas del país -y no en singular- siendo elocuente con su enorme variedad pero a la vez con el fenómeno racial sufrido, se debe entender que existen muchas formas de hacer música en Colombia, tantas como culturas -no solo Bambucos y Pasillos, no solo blancos, criollos y mestizos-, pero a la vez tomando prudencial distancia con anteriores definiciones debido al vacío disciplinar que existe para si quiera nombrar de alguna manera a las Músicas del país.

Sin embargo, aunque creo que hasta el momento la designación Prácticas musicales en Colombia ha sido la más acertada, aun guardo recelo pues esta designación surge desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia, creado en el gobierno de Uribe con una visión utilitaria de la música como herramienta de pacificación, al respecto solo remitiré al lector al artículo *El ingreso de las Músicas Colombianas a la Educación Superior del Conservatorio del Tolima*¹⁵ (Salinas, 2018).

La discusión sobre qué nombre darle a la Música o Músicas Colombianas debe plantearse pues el tema no está resuelto, en mi punto de vista llamarlas Músicas Colombianas permite ver desde otra óptica jerarquías como lo popular o académico, pues estas han llevado a una invisibilidad de la música racializada lejana a lo blanco y por tal menos académica, comercial o popular, como ocurre con la música Indígena en la clasificación del Ministerio de Cultura -por lo cual se han incluido capas adicionales- ya que en el planteamiento inicial de los once ejes de las *Prácticas Musicales en Colombia* la música de los Indígenas y de otras *minorías étnicas* –término tan de moda ahora pero también despectivo¹⁶- simplemente no existe, se consideran aparte y reflejan un discurso multicultural- solo discurso- en el cual el diálogo intercultural no ha sido posible.

Quiero entender entonces a las Músicas Colombianas como las Prácticas o formas de hacer Música que nacen de comunidades que residen en el territorio que llamamos Colombia y han sufrido el fenómeno de Colonialidad, Hibridación, Sincretismo o Mestizaje racial, por tal incluimos como Músicas Colombianas a los Bambucos, Pasillos, Guabinas, Porros, Bambucos Viejos, Abozao, Joropo, Cumbias, Cañas, Merengues

¹⁵ En línea <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/10220/11865>

¹⁶ La razón por la cual creo que el termino es despectivo es que en Colombia es muy usual el discurso político de que la democracia es lo que decide las mayorías y el resto debe someterse a esa decisión de “las Mayorías”, como cuando ganó el no - por poca diferencia- en el plebiscito por la paz en el año 2016. En Colombia las Minorías son - de cierta forma- invisibles ante la decisión y el “bienestar de la mayoría”.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Campesinos, Sones Indígenas, etc., diversas músicas del diverso pueblo Colombiano, que distingue un gran número de prácticas sonoras que se diferencian de la Música popular, entendida esta como música de fenómenos masivos de comercio y medios de comunicación como la Radio, la Televisión, el Internet, es decir la Industria Discográfica, que comprende géneros como la Ranchera, el Rock, el Pop, la Música Norteña y demás, sin desconocer que algunas prácticas musicales de Colombia han sido masificadas y explotadas comercialmente como el Vallenato o la Cumbia, en este caso y como su origen procede de un mestizaje ocurrido en el País, no excluimos a estos de las Músicas Colombianas.

Discutir sobre cuales son las músicas Colombianas supone un reto grande pues los pueblos se apropian de las músicas, aunque estas provengan de lugares lejanos y desconocidos, ¿Cómo entender el gusto por la música Ranchera, Norteña y los Corridos, que tienen los campesinos en cuyo espacio rural se crean agrupaciones musicales pertenecientes a estos estilos?, Indudablemente Músicas foráneas siguen llegando para quedarse, mientras muchas de las músicas Colombianas siguen un camino hacia la extinción y otras, se convierten en músicas que solo suenan en el festival o el concurso, esto sin entrar a debatir que una cantidad importante de eventos se autodenominan de “Música Colombiana” pero incluyen específicamente un solo genero y se convierten en espacios de exclusión de las otras manifestaciones sonoras del país. Quizá esa inclusión - exclusión haya desembocado en que cada vez mas haya festivales dedicados a un genero muy específico de Músicas Colombianas.

Sin lugar a dudas el gran reto de las Músicas Colombianas es mantenerse vigentes en medio de una academia que las ignora, unas músicas foráneas que las reemplazan, una música académica que las utiliza - como práctica extraccionista minera-, unas comunidades que las olvidan, unos músicos antiguos que desaparecen vs unas juventudes que incluso hasta las desprecian.

Si las prácticas culturales o el nicho social que le da vida a las Músicas Colombianas sigue desapareciendo progresivamente -algo que es palpable-, es probable que estas terminen igual que la Música Clásica que vive solo en los Conservatorios y -para dolor de muchos- está en vía de extinción hasta en sus propios escenarios que año a año se van quedando sin público. Y eso que falta hablar de la Industria Musical Colombiana que tiene poco de neoliberalismo y mucho de monopolio, esterilidad, financiada por payola y con un marco legal que hace que los compositores prefieran arrojar su música a youtube antes que registrar cualquier canción en las reconocidas recaudadoras colombianas de derechos de autor. No olvidemos que las

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

músicas de origen popular no tienen forma de registrarse de manera colectiva pero, ya ha salido más de un *avivato* a registrar como propios algunos conocimientos ancestrales.

Referencias

Amin, S. (1989) El Eurocentrismo: crítica de una ideología. Traducido por: Rosa Cusminsky. México: Siglo XXI Editores.

Anónimo. (1843). Bogotá en 1803 y 1843. En libro: Musicología en Colombia: una introducción. Documentos de Historia y teoría. Bogotá. (2006). Universidad Nacional de Colombia.

Aschner, C. (2005). La Música en las Fiestas y Celebraciones del Caribe Colombiano, siglos XVII y XVIII. En revista: Memoria & Sociedad. 9 (18), 78 - 87.

Barañano, A. Martí, J. Abril, G. Cruces, F. Carvalho, J. (2003). World Music, ¿El folklore de la globalización? Revista Transcultural de Música Transcultural Music Review. 7, 1 - 14.

Bermudez, E. (1995). Historia de la Música en Colombia. Música indígena, tradicional y cultura musical durante el periodo colonial: siglos XVI-XVIII. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura.

Burkholder, P. Grout, D. Palisca C. (2010). Historia de la Música Occidental. (8ª ed.) Madrid: Alianza Editorial.

Cardoso, N. (2007). Los textos escolares en Colombia: dispositivos ideológicos 1870 - 1931. Ibagué. RUDECOLOMBIA. Doctorado en Ciencias de la Educación.

Cassirer, E. (1968). ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Introducción a una filosofía de la cultura. (4ª Ed.). México. Fondo de Cultura Económica.

Chávez, J. (2010). Esclavos y negros en la independencia. Revista Credencial Historia. Revista Digital. Bogotá. 247. Recuperado: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2010/esclavos.htm>

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Claire, M. Patier, B. (2001). Historia de la música. Prólogo de Marc Honegger. Traducción Elena del Amo. Madrid. Editorial Espasa.

Conservatorio del Tolima. (2010). PEP: *Programa de Licenciatura en Música, informe para la Renovación del Registro Calificado*. Facultad de Educación y Artes, Conservatorio del Tolima.

Crisóstomo, J. Osorio. (1879). Breves Apuntamientos para la Historia de la Música en Colombia. En libro: Musicología en Colombia: una introducción. Documentos de Historia y teoría. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Dahlhaus, C. Eggebrecht, H. (2012). ¿QUÉ ES LA MÚSICA? Traducción del alemán de Luis Andrés Bredlow. Barcelona. Acantilado.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), (2007). Colombia una Nación Multicultural: su Diversidad Étnica. Bogotá. Dirección de Censos y Demografía.

Real Academia de la Lengua Española. (2015). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=m>

Dussel, E. (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo. En Libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas.. Lander, E. (comp.) Buenos Aires, Clacso. p. 24 - 33

Escalante, A. (1964). El Negro en Colombia. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Sociología.

Esquivel, F. Salinas, B. (2015). Memoria sonora del Resguardo Indígena Paéz de Gatania Tolima. Ibagué. Diseño y edición Esquivel & Salinas, Premio municipal para la publicación de investigación cultural, Alcaldía de Ibagué.

Fanon, F. (2001). Los Condenados de la Tierra. México, D. F. Fondo de Cultura Económica.

Lasso, M. (2013). Mitos de Armonía Racial: raza y republicanism durante la era de la revolución, Colombia 1795 - 1831. Traducción: Quintana, C. Bogotá. Uniandes y Banco de la República.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

- Latham, A. (2008). Diccionario Enciclopédico de la música. México. Fondo de Cultura Económica.
- Leivitin, D. (2008). Tu Cerebro y la Música: el estudio científico de una obsesión. Traducción: Álvarez, J. Barcelona. Novagràfik.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En libro: El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (comps.). Bogotá. Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central- iesco, Siglo del Hombre Editores. p. 127-167.
- Melo, J. (1977). Historia de Colombia el Establecimiento de la dominación Española. Bogotá. Biblioteca Digital Andina, Suministrada por la Biblioteca Luis Angel Arango.
- Mignolo, W. (2002) Las Geopolíticas de Conocimiento y Colonialidad del Poder. En Libro: Indisciplinar las ciencias sociales: Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino. Walsh, C. Schiwiy, F. Castro-Gómez, S. Universidad Andina Simón Bolívar. Editorial Abya Yala. p.17-42.
- Mignolo, W. (2000). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. En Libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Lander, E. (comp.) Buenos Aires, Clacso. p. 34- 52.
- Ministerio de Cultura. (2004). *Plan Nacional de Música para la Convivencia*. Recuperado de: <http://www.sinic.gov.co/sinic/Publicaciones/Archivos/1251-2-1-20-200835121814.pdf>
- Miñana, C. Ariza, A. Arango, C. (2006). Formación Artística y Cultural: ¿arte para la convivencia?. VII Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio inmaterial en países iberoamericanos. Venezuela Caracas, San Felipe, Octubre 17 al 22 de 2006.
- Montiel, L. (2005) Trabajo esclavo en América. La Nueva España. Revista del CESLA, Varsovia, Polonia:Uniwersytet Warszawski. 7, 135-150.
- Perdomo, J. (1945). Historia de la música en Colombia. Bogotá. Imprenta Nacional.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. En: JOURNAL OF WORLD-SYSTEMS RESEARCH, 6 (2), 342-386.

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder, eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Lander, E. (comp.). Buenos Aires. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. p. 201-246.

Sachs. C. (1981). La Música en el Mundo Antiguo: Oriente y Occidente. Florencia. Traducción de La Musica nel Mondo Antico Sansoni Editore.

Said, E. (2005). Cultura, identidad e historia. En libro. Teoría de la Cultura, un mapa de la cuestión. (1ª Ed. en Español). Argentina. Fondo de Cultura Económica.

Salinas, B. (2018). El ingreso de las músicas colombianas a la educación superior del Conservatorio del Tolima. *Revista electrónica de LEEME*, (41), 1-15. doi: 10.7203/LEEME.41.10220

Socarras, J. (1942). Laureano Gómez: Psicoanálisis de un resentido. Bogotá, ABC.

Subirá, J. (1953). Historia de la música española e hispanoamericana. España. Salvat Editores.

Velasco, H. (1950) Ecce Homo. Biografía de una tempestad. Bogotá, Editorial Argra.

Con la Música También se Puede Aprender a Leer

Línea: Artículo resultado de investigación: propuesta didáctica y currículo trasversal.

William Javier Diaz Lozano¹⁷

Correo: williamjavierdiaz@gmail.com

Resumen

El presente documento hace parte de un trabajo llevado a cabo en la institución educativa de Rozo, Corregimiento de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, donde se implementó el uso de la lectura de los textos de canciones latinoamericanas de difusión popular como herramienta para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado Noveno. El estudio responde a una dificultad particular que presentan los alumnos de esta institución, y estriba en hallar la idea global de un escrito, además de poder realizar inferencias al respecto partiendo del mismo. Estos aspectos fueron determinados por el diagnóstico hecho por el ICES a través de la prueba ICES SABER 2016. El presente documento hace parte del trabajo de investigación “Análisis Intertextual a Partir de los Textos de la Música Popular Latinoamericana Para la Comprensión de lectura” realizado en la Maestría en la Enseñanza de la Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, como herramienta para la enseñanza de la lectura comprensiva a través de la música (2017).

¹⁷ Licenciado en Música del Conservatorio del Tolima, Magister en Enseñanza de las Ciencias Naturales y exactas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la Secretaría de Educación Municipal de Palmira.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

1. Introducción.

Las disciplinas artísticas traen enormes ventajas para las personas en formación escolar básica primaria y secundaria (Partnership, 2017), en primer lugar, facilitan una mejora en la memoria, algo “menospreciado” en algunos ámbitos de la educación, cuando se ha satanizado el “aprender de memoria” pero importante de recalcar que la psicología ha puesto como un proceso cognitivo capital al momento del aprendizaje, sin la memoria no serían posibles los avances en los escaños de las aptitudes adquiridas por los individuos que modelan sus habilidades desde temprana edad, les facilita también algo nada despreciable, y es la abstracción matemática, desde este punto de partida, el ser fortalece la lógica, el razonamiento abstracto, y esa abstracción fortalece la lectura, la comprensión lectora. También la música mejora la retención verbal, es decir que el léxico del individuo ve una mejora significativa desde la implementación del aprendizaje artístico.

Pero existe una dificultad mayor en la educación local, la lectura (Rey, 2007) no es uno de sus fuertes, el Colombiano promedio lee poco de fuentes de autoridad, y recurre mucho a la revista, a la página web, a otros medios cuya redacción pone en entredicho una buena escritura, es decir; lee, pero lo que lee dista de ser de buena calidad y veraz, por eso, es normal que tenga una capacidad crítica dudosa y recurra a la toma de decisiones a partir de textos que alimentan sesgos cognitivos que acuden más a la emoción que a la razón pura.

En esas entre pieles de la lectura crítica, del pensamiento como tal, se puede vislumbrar al joven sentado en un salón de clases digiriendo estrictamente lo que el profesor dice, en el mejor de los casos, en la cotidianidad, tan siquiera se acerca a unas nociones básicas de lectura, y al profesor en una franca riña con los medios de lectura que usan las nuevas generaciones, quizás un poco dictatorial a la cultura del adolescente, del infante, en una práctica pedagógica donde se imponen dogmas y doctrinas, pero chocan con la cultura. La primera labor del docente investigador es contextualizar sus procesos.

2. Contexto.

Rozo es un corregimiento de la ciudad de Palmira, y Palmira es la tercer ciudad del Valle con mayor población Afro Colombiana (aproximadamente 50%) calculada por la pastoral afrocolombiana, esta población rural debe su mayor fuente de ingresos a las fincas de recreo y a la producción agroindustrial de caña de azúcar, es un pueblo rumbero donde la gentes' baila y toma hasta altas horas de la noche, incluso en días laborables, exhibe orgullosamente, como el resto de la población vallecaucana, un gusto y afición particular por la Salsa, y aunque los nuevos géneros comerciales encuentran amplia acogida (reggaetón, trap, bachata) el roceño exhibe una erudición en el ritmo afroamericano que tuvo su nacimiento en New York de descendientes puertorriqueños, que luego llegaría y anidaría en la ciudad de Cali a principios de los 70s, Cali se convirtió en la capital mundial de la salsa, tanto por el amor que sienten los lugareños por este género como por ser cuna de un estilo dancístico particular que se perfeccionó en los barrios populares de la urbe Vallecaucana, y que luego dio paso a grandes exponentes de dicha danza, además de sonados compositores locales y la cariñosa acogida que le hace siempre a los compositores internacionales. El Valle es Salsa, los afros Son el valle.

Uno puede entender este fenómeno, cuando comprende que las negritudes teniendo tan ricos trasfondos culturales ven en estos aires modernos, un lenguaje que comunica sus angustias, sus amores, sus alegrías y sus problemas sociales a través de explosivas y sofisticadas percusiones, propias de la herencia que han dejado sus creencias más arraigadas en aquellos que fueron secuestrados y sometidos a esclavitud en estas tierras. En este contexto se sitúa Rozo, sus habitantes, y su comunidad educativa.

La institución educativa de Rozo es una de las más grandes rurales en Palmira, cuenta con 600 estudiantes (Rozo, 2017) solo en básica secundaria y media, con una media de 35 estudiantes por salón, provista en casi todos los salones por un televisor pantalla plana o un video beam y parlantes en su defecto, además de un amplio laboratorio, salas de tecnología, con portátiles y tablets, y una conectividad aceptable para una zona rural, la población queda a 30 minutos en carro desde cualquier latitud, por lo que es fácil acceder, pero muchas personas del entorno difícilmente conocen Palmira o Cali, las condiciones económicas son precarias, en muchos casos, el desempleo y el trabajo informal son constantes, a pesar de las dificultades, hay logros de gestión importantes, y a pesar de los problemas sociales, hay logros académicos importantes, los esfuerzos mancomunados de los pedagogos han mejorado ese punto débil que es la comprensión lectora desde distintas disciplinas, partiendo de la investigación y la ejecución de planes y proyectos de aula que se acercan a la sociedad local.

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

3. Estado del Arte.

A la fecha, los investigadores más importantes sobre este tópico presentaron su trabajo denominado: “Fundamentación teórica de la intertextualidad literario musical como línea de investigación e innovación en didáctica de la lengua y la literatura” María Isabel de Vicente Yagüe Jara Y Pedro Guerrero Ruiz (2013). Abren campo al desarrollo didáctico del ejercicio músico-literario en el uso de la intertextualidad, expresamente en esta rama del arte, basado en un modelo interdisciplinar que explota la lengua y la literatura, en este se remonta a la teoría de Bajtín (1981) en el que se dice que el discurso dialógico es polifónico por naturaleza, es decir que en una sola voz de un texto se pueden encontrar varias voces de varios autores, en este se habla de los tipos de relaciones textuales, y de los subtipos de intertextualidad, entre los que se enuncian: la cita, el plagio, y la alusión.

De este trabajo se desprende una didáctica de trabajo músico-literaria clásica, es decir que los análisis hechos se basan en obras de artistas clásicos y de géneros académicos musicales, a los cuales se recurre para hacer el trabajo del análisis.

Después habrían de presentarse ramificaciones de las anteriores investigaciones de Yagüe y Guerrero, como “La intertextualidad literario-musical, una estrategia didáctica para la animación a la lectura y a la audición Musical”. María Isabel de Vicente Yagüe (diciembre de 2013). Con ocasión del estudio de la intertextualidad, la autora da continuidad al trabajo realizado, y decanta sobre las etapas del proceso de la comprensión lectora: descodificación, pre comprensión, expectativas, inferencias, comprensión e interpretación, recordando lo dicho por Antonio Mendoza Fillola (1998, 2000). La relación que tiene la comprensión lectora con estas fases es importante en el abordaje de la intertextualidad, en este texto sigue siendo de importancia primaria el uso de música clásica y de las formas y estructuras de la música, es decir, que hay un paralelismo intrínseco en el desarrollo de la comprensión musical o apreciación musical y las estructuras gramaticales.

En la misma dirección apunta “Tesis Doctoral: Literatura y música, un modelo didáctico de interpretación intertextual en educación secundaria” (2010). La investigación de María Dolores Escobar Martínez, de la Universidad de Murcia, entre cuyos directores se encuentra Pedro Guerrero Ruiz y Amaya García Pérez, cabe recordar que Pedro Guerrero es el antecedente a esta tesis y que da importantes bases en el desarrollo de los ítems, se encuentra con sumo detalle cronológico, la relación que existe entre literatura y música, desde la antigua Grecia hasta los albores de los últimos días, destacando el uso del texto en 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

la relación del ritmo y el verso, de los acentos y las frases, y las estructuras, que una y otra vez, música y literatura se han copiado, sobre todo, cabe anotar, que en últimos tiempos, un texto de una sola voz, una monofonía cantada, la autora, retoma a partir de la canción, sobre todo de la canción de producción popular, y en esto es un tanto diferente al trabajo original de Pedro Guerrero, donde el estudiante va al encuentro de la literatura a través de su repertorio íntimo, del reconocido por los jóvenes en su actualidad, en ella, también, se trabajan diferentes estrategias, como el karaoke, la audición, la película, la revista musical, de aquí se extrae el tipo de encuesta que se le aplica a los chicos sobre sus gustos y sus formas particulares de pasar el tiempo.

En el ámbito local, se encuentran investigaciones de tópicos parecidos como “Una adecuada educación Musical, alternativa para potenciar el pensamiento crítico en los niños y niñas de la institución educativa de la Pamba de la ciudad de Popayán Cauca” de Jesús Edgardo Martínez, Martha Olivia Mesa Restrepo, Luis Humberto Piarpuzan Quiroz, Claudia Ximena Moncada Quinto, Mirza Sonia Martínez Riaño (Magister en educación desde la Diversidad, Universidad de Manizales en febrero de 2015). En este texto, los investigadores se centraron en la pedagogía crítica, puesta en escena por Paulo Freire y Giroux, y la necesidad de que esta permee el ámbito de la enseñanza musical, en la formación del pensamiento crítico, y como, al lado del desarrollo de una adecuada educación musical, el estudiante también desarrolla capacidades lectoras, y estas le permiten ser emancipado intelectualmente, es decir que la apreciación estética y la sensibilidad artística a su vez cumple un doble rol al asignar en el estudiante, un desarrollo de construcción de estructuras lectoras que le facilitan las competencias en otros aspectos de su haber educativo.

Destaca, sobre todo, que la formación dada al estudiante debe ser holística (un todo con el todo) aunque en el campo de la enseñanza se encuentra en fragmentación y jerarquía, donde algunas asignaturas cargan con mayor importancia que otras, estableciendo una hegemonía, difícilmente destronarle, si se observa lo que persiguen las políticas de estado actual.

4. La intertextualidad.

El eje central de la investigación es la intertextualidad, el “cómo” un texto puede comunicar a otros tantos, evocarlos, citarlos de forma literal, plagiarlos o tener un simil con ellos, un texto son muchos textos sumados a uno, así como en la música hay polifonía y multitud de voces, el escrito está compuesto de muchas voces que armonizan en un motivo central, a los que algunos llaman idea central, otros llaman idea nodal.

El antecedente directo de esta investigación precede de Dolores Martínez de Escobar (2010), quien hace uso de la música pop y la lectura a través de estrategias artísticas con jóvenes de secundaria, y ella a su vez toma esta del trabajo de Yagüe y Guerrero (2003) quienes usan la música clásica y la lectura. Estos autores usan la palabra “Ekfrasis” que no es otra que la usada por Bajtín, y la relacionan con la lectura que se hace de una imagen, el texto que subyace en ella; así como en la música hay una lectura que se puede ejecutar -de si misma-, en la pintura, un cuadro puede tener múltiples significados -Nótese Guernica- la lectura de un texto implica pues leer a varios autores, directa o indirectamente, también se relaciona con el uso que hacen los autores de otros autores, por ejemplo: cómo un Henry Purcell se inspira en un Shakespeare.

Los autores de música actual también tienen textos polifónicos en sus músicas de construcción comercial y les citan en múltiples ocasiones, en otras palabras: en de dichas canciones hay una literatura, como quien escucha a Residente Calle 13 en su canción “Latino América” decir “un pueblo sin piernas pero que camina” y encuentra en esas palabras la referencia a Aleida Guevara, Hija del Che Guevara; o a Willie Colon en la canción Gitana “las palabras son de aire y van al aire” donde se evoca al poeta Gustavo Adolfo Bécquer en su rima XXXVIII.

5. Lo interdisciplinario.

¿Por qué de una disciplina como la música se salta a la lectura? En primer lugar hay que entender que la disección de saberes es más reciente, la poética del texto cantado y la literatura siempre fueron temas de estudio entre los más sabidos, solo hasta ahora, la educación ha fragmentado todo (Tamayo, 2017), entonces el aprendiz llega al salón de clase y tiene dos horas de lenguaje y una de artística, y no tienen relación alguna, la comprensión de ese universo es que son tareas puntuales que no se tocan entre sí, tiene la atención dividida por dos conocimientos aparentemente distintos que les plantean formas de ver el mundo supuestamente

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

disímiles, cuando lo ideal sería que comprendiera que hacen parte de un todo, de un cuerpo inmenso llamado conocimiento, Ciencia. Un ejemplo musical de cómo lograr esto sería el tema de los intervalos, se puede partir de la relación entre los siete tonos de la escala diatónica y el paradigma de la tonalidad con el descubrimiento de que la tierra y los demás planetas giran alrededor del sol por una fuerza llamada gravitación, las distancias conocidas entre estos planetas son intervalos y cada planeta tiene una vibración particular. En la educación musical cuando se habla de armonía el músico no hace otra cosa que evocar estas teorías.

No hay nada más interdisciplinar que el arte, para hablar de él, cualquiera de sus ramas, hay que saber historia, matemáticas, literatura, biología, incluso los antiguos griegos le atribuían a la enseñanza de la música una formación ética y moral sólida, los buenos ciudadanos conocían y apreciaban el arte. Pensando de forma interdisciplinar no se suscribe dificultad alguna relacionar la música con la enseñanza de la comprensión lectora, se parte del análisis de un escrito desde distintos puntos de vista, tan complejos unos del otro.

6. Las canciones

La selección de las canciones para una clase de arte reviste una especial dificultad en el orden en que no pueden estar carentes de intencionalidad, ¿puede la persona sentir afecto por esta canción? ¿puede el docente transmitir ese afecto? ¿existe riqueza en esas canciones que transmite? Para la escogencia de las canciones, fueron tenidas en cuenta, primero que todo, el contexto cultural (Sanmiguel, 2007) en la que se desenvuelven los estudiantes de grado noveno de la institución, luego, aquellas que a criterio del profesor presentaron más relaciones lingüísticas, entonces, se barajaron las posibilidades a escoger para el estudiantado, éste se inclina por las que en proporción a su interés le generan más deseo de estudiar.

El autor presentó primero un menú de canciones a seleccionar, para sondear el gusto de la comunidad, no se puede partir de los presupuestos hechos por una sola persona (el docente), en la siguiente clase, deja que las personas elijan canciones de similar agrado sin salirse del orden de los criterios establecidos, existe un dialogo de criterios entre lo que el institutor desea obtener de los ejercicios, y lo que a los estudiantes les es más atractivo en estos criterios.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

7. Retroalimentación.

Para presentar resultados, porque eso exige el estado, los estudiantes presentan al final de las secuencias didácticas (tres que se hicieron, dos que pueden ser evaluadas) una evaluación de opción múltiple con única respuesta, es decir ICFES tipo I, pero antes de llegar a eso, se ha seguido una serie de pasos a realizar en la estructura de la investigación:

1. La recopilación de saberes y sentires de la comunidad, hecha a través de la encuesta de hábitos lectores y demás, herramienta tomada de manera directa de la tesis doctoral de Martínez Escobar.
2. A raíz de la encuesta y la recopilación de los datos, una hipótesis de cómo estos hábitos influyen en la vida de los miembros de la comunidad educativa de rozo.
3. El diseño del plan artístico que se aplique a las necesidades y gustos del contexto cultural local.
4. La ideología didáctica, en este caso, la investigación de acción participativa, donde el docente elabora su labor incluyendo activamente a todos los actores del suceso educativo.

Las secuencias didácticas se elaboraron de a tres, de la siguiente manera:

1. Secuencia I. La palabra y el contexto: en esta secuencia se ubican las palabras de acuerdo al corpus de significado del tema música, en ese nicho cultural, algunas palabras mudan de aires su representación, así como en las sociedades se encuentran relaciones psicosociales diferentes para un solo objeto que reviste un valor distinto.
2. Secuencia II. La intertextualidad; aquí, el objetivo es encontrar relaciones de un texto con otros subtextos, ya sea de relación directa o indirecta, algunas veces un autor se inspira en otra obra para componer, en otras ocasiones, las obras son distintas y no toman de sí, pero hablan de un mismo texto, este es el eje central de la investigación, cuando el sujeto se encuentre frente a la prueba, debería tener la habilidad de relacionar los aspectos de su composición con las de otras composiciones, realizar inferencias, y hallar sus conexiones.
3. Secuencia III. Figuras Literarias: en este contexto, la poética musical, que es con la que tiene más relación la artística y la literatura, tiene múltiples modos de expresar ideas, esos adornos, circunvoluciones, creaciones del ingenio humano, dan lugar a las figuras retóricas o literarias, 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

lector puede hallar en diversos textos, el sentido lógico cuando comprende el uso de dichas figuras, fue considerado un plus a la hora de orientar a la clase a la comprensión lectora.

7.1 Presupuestos de las secuencias:

Cabe anotar que la metodología IAP (Zabala, 2017) requiere de una constante y estricta observación, los cuerpos textuales incorporados en la investigación son masivos, pues toda nota debe ser tenida en cuenta para ejecutar y ajustar el plan.

Secuencia didáctica es en la actualidad, un término muy usado, que reviste de una complejidad mayúscula, no se le puede determinar a una clase, el nombre de secuencia, toda ella suma una serie de acciones pedagógicas a encaminar hacia el logro de una habilidad concreta, por ejemplo: en la secuencia I, el estudiante comprende que, frente a un texto, algunas palabras tienen significado en el mismo pasaje. En la secuencia II el educando observa que así como un tema de una canción habla sobre un tópico determinado, puede encontrarse con ese mismo nodo: en publicaciones científicas, en obras artísticas de otro carácter y en expresiones del saber popular. Las secuencias pueden ser hechas una sola vez, o ser repetidas varias veces con el fin de lograr su objetivo, o extenderse cuanto sea necesario, toman varias clases, y requieren de una minuciosa planeación para su éxito.

Las secuencias se re inventan, no hay un grupo con el que funcionen al 100% de la misma manera que en otro, se recogen las impresiones de los individuos, incluso los trabajos son distintos: en la primer secuencia, se podían formar grupos y entregar un sencillo análisis literario donde se debían hallar esas palabras en contexto dentro de una canción determinada, en la segunda secuencia era necesario construir un paralelo del tema musical con otros temas, y luego ejecutar una obra artística (pintura, dibujo, dramatizado) que se basara en la anterior obra, en la tercer secuencia: había que volcar los conocimientos sobre el análisis de la poética de un escrito musical, así pues se pasa de lo particular a lo general, en este caso en un proceso inductivo.

Todo el corpus está guiado hacia el logro de una comprensión lectora desde la literatura, partiendo de la música, la pregunta problematizadora es ¿Cuáles son las estrategias que hacen más atractivo el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora en los estudiantes de Rozo?

8. Análisis de Resultados.

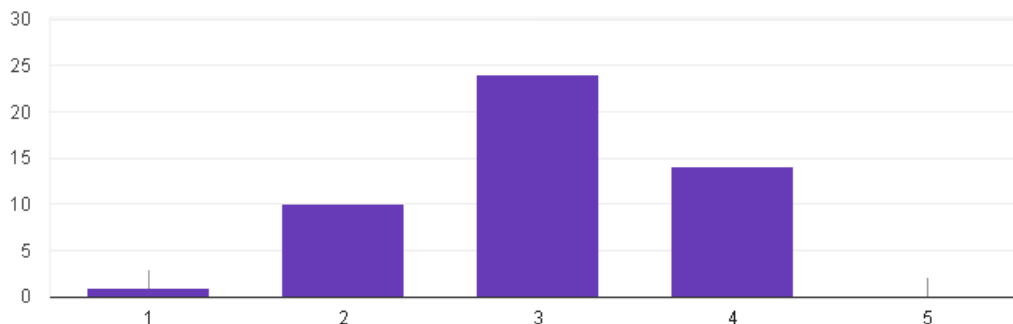
8.1 Encuesta de Hábitos Lectores:

La herramienta fue extraída de la tesis de Dolores Escobar Martínez, y tenía como fin, analizar cuáles son las costumbres de los estudiantes en su diario vivir, y la influencia de la lectura y la escritura en ellos, aparte de rutinas en los que el arte tuviera influencia, constaba de 14 preguntas, y fue hecha en línea a 49 estudiantes al azar de toda la institución educativa, en el periodo de marzo a junio de 2017. Las preguntas usaban una escala de frecuencia del 1 al 5. 1 = Nada. 2 = Casi Nada. 3 = Poco. 4 = Bastante. 5 = Mucho.

Se evidencia que los hábitos lectores son bajísimos, el 73% de las personas no tiene interés por la lectura y no hace parte de sus hábitos.

¿te gusta leer relatos?

49 respuestas

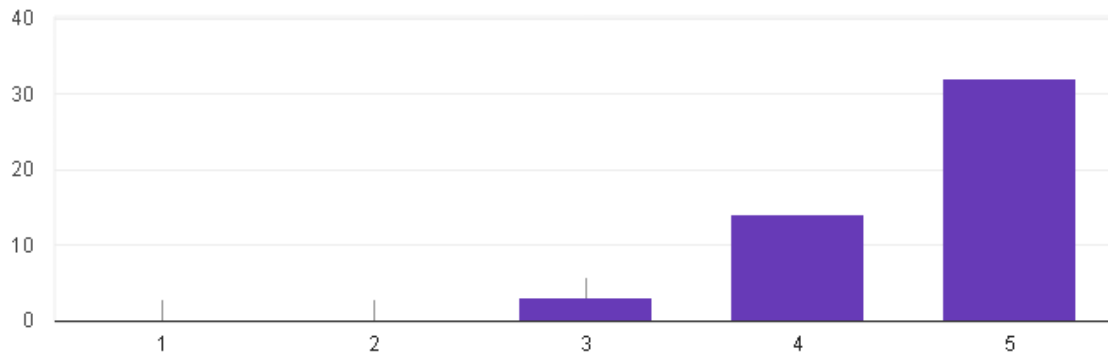
Se puede partir de la premisa evidente que los estudiantes no leen lo que deberían leer, o el ejercicio de la lectura se ve reducida a una actividad académica, no hallan placer en la lectura, entonces, es difícil que lleguen a algún nivel de comprensión lectora sino ejercitan sus habilidades.

En contraste con otras actividades de interés, por ejemplo, ir a cine, el 93,7% de los encuestados encuentran placer en ver películas, es decir que ellos encuentran estimulantes actividades multimedia.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

¿te gusta el cine?

49 respuestas

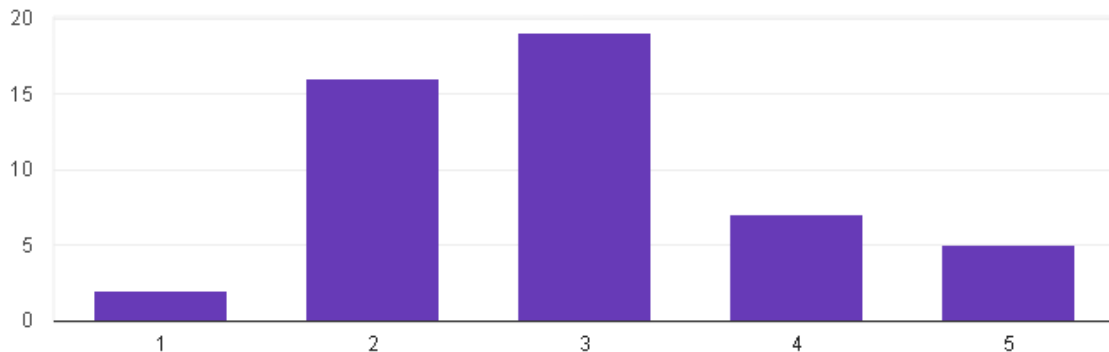
La hipótesis de la música como medio estimulante para ejercitar las habilidades lectoras parte de esta premisa, al 100% de los estudiantes les gusta mucho escuchar música, incluso más que ir al cine, u otras actividades como el deporte, es un común denominador de los miembros de la comunidad que la música hace parte vital de sus vidas, y estas vidas se ven afectadas por el uso que hacen de estas músicas.

En la encuesta se analizan también la habilidad escritora, pero se puede determinar que no es su fuerte, esto tiene directa relación con el hecho de la lectura, una persona que lee poco, encuentra poco estimulante escribir, en una sociedad donde la lectura no es un hábito arraigado, la escritura tiene serias debilidades, y, de hecho, eso influye en la calidad de los textos a los que esa población recurre para su lectura.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

¿te gusta escribir narraciones?

49 respuestas

8.2 Análisis de experiencias en el Aula.

¿son recíprocas las experiencias? Las producciones guiadas por los estudiantes dependen mucho de las instrucciones del docente, la principal razón de un docente es emancipar al individuo en la adquisición del conocimiento. En muchos casos, el estudiante no es consciente de eso, van a la institución desmotivados, distraídos, obnubilados, pero la institución no suele ser tan estimulante como debería ser, no refiriéndose a convertirla en un parque de diversiones, sino en las motivaciones colectivas e individuales que deberían existir para aprender, el contexto en este caso. En lo particular, cuando se les dio a escoger el tema libre, muchos estudiantes optaron por “La Rebelión” del cantante Joe Arroyo, hay que recordar que tiene una gran cantidad de población Afro, en este análisis, son ellos los que identifican este tema como un himno de lo que representa la vida como afrodescendiente en esta nación.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

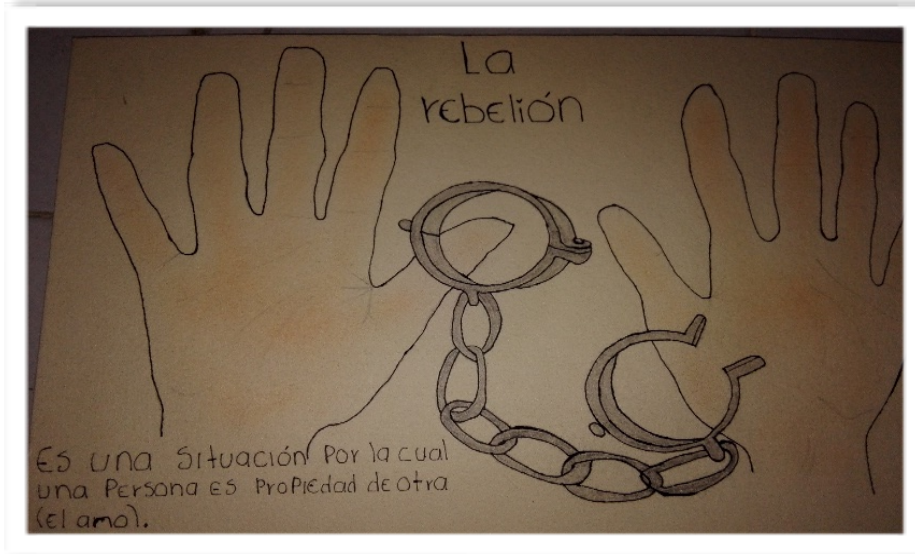

Imagen 1: representación gráfica iconográfica de "la Rebelión"

Imagen 2: representación teatral de "la Rebelión"

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

La representación de la esclavitud en las comunidades afros del país se hace evidente también en las desigualdades que viven constantemente, en el olvido del estado, en la falta de oportunidades representadas por menor acceso a la educación, a la labor digna, entre otros, al estigma social que padecen.

El género salsa también genera importantes reflexiones en temas sociales, “Amor y Control” de Rubén Blades habla sobre los valores de una familia que se encuentra en un conflicto donde lo importante es el amor incondicional, en el trabajo se encuentran varias representaciones graficas (dibujos) en el que los estudiantes plasman sus impresiones al respecto de lo entendido en la canción.

Imagen 3: Representación grafica de "Amor y Control"

Existen entonces relaciones textuales al respecto de los temas aplicados, la persona crea a partir de otros textos, obras que plasman significados, el dibujo tiene un lenguaje no verbal que confronta a la interpretación diversa, el individuo que se enfrenta a una obra de arte encuentra diversas relaciones.

8.3 Análisis de Prueba Final:

Al término de las secuencias didácticas, se procede a hacer una evaluación de las secuencias didácticas I y II, cada sesión cuenta con cinco preguntas, se seleccionaron al azar 17 estudiantes del grado noveno – uno (9-1), teniendo como tiempo estipulado para responder la prueba 20 minutos.

En la sección I, sobre palabras contextualizadas, los estudiantes en promedio que tuvieron habilidad para responder de forma acertada fue aproximadamente el 65% de los individuos, esto arroja resultados positivos en cuanto al resultado de comprensión lectora, pero indica también una necesidad de refuerzo de este aspecto en las aulas de clase, pues es una de las dificultades con las que más se tropiezan los estudiantes, el lograr hacer inferencias a partir del texto sin acudir a otros textos o a un diccionario. En el gráfico se presentan el número de personas que acierta la respuesta por cada pregunta.

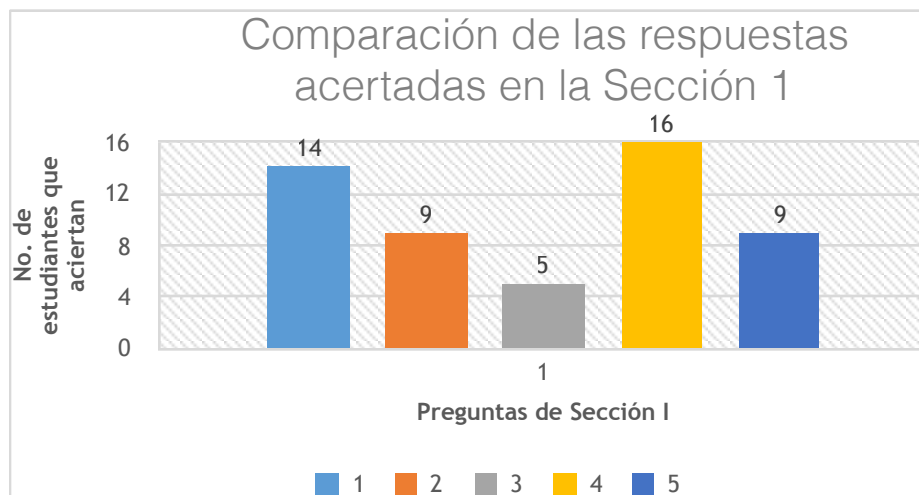

Imagen 4: Tabla de aciertos en sección I

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

En la sección II, Intertextualidad, los resultados son más uniformes. Los estudiantes en general aciertan de continuo a las respuestas, y se muestra mayor constancia, lo que significa que para una buena parte de la población, los conceptos quedaron claros. Esto es lo que en el Icfes se denominan Desviación Estándar, es decir: entre todos los individuos que presentaron la prueba, ¿Todos tienen un porcentaje de claridad al respecto? O son algunos los que comprendieron muy bien y el resto son arrastrados por los buenos resultados de los demás.

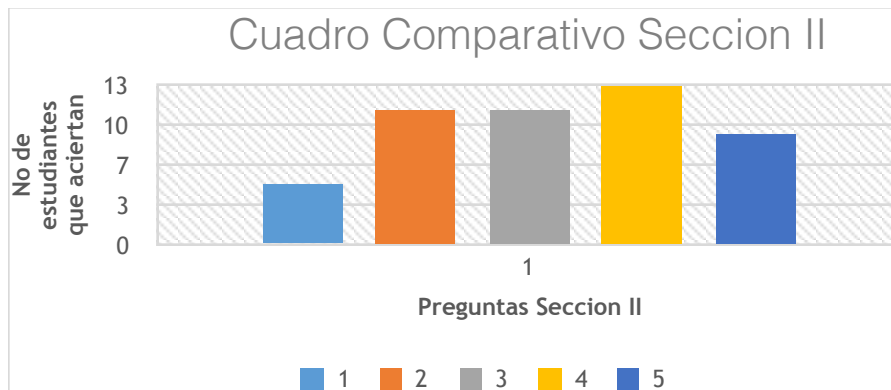

Imagen 5: Tabla de aciertos en Sección II

Para observar en contraste la uniformidad de los estudiantes, en medida estadística se usa la caja de bigotes, que no es otra cosa que la medida por percentiles de los resultados, es decir: cuantos estudiantes se sitúan en la media, cuantos, en los picos más altos, y si estos son más variables.

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

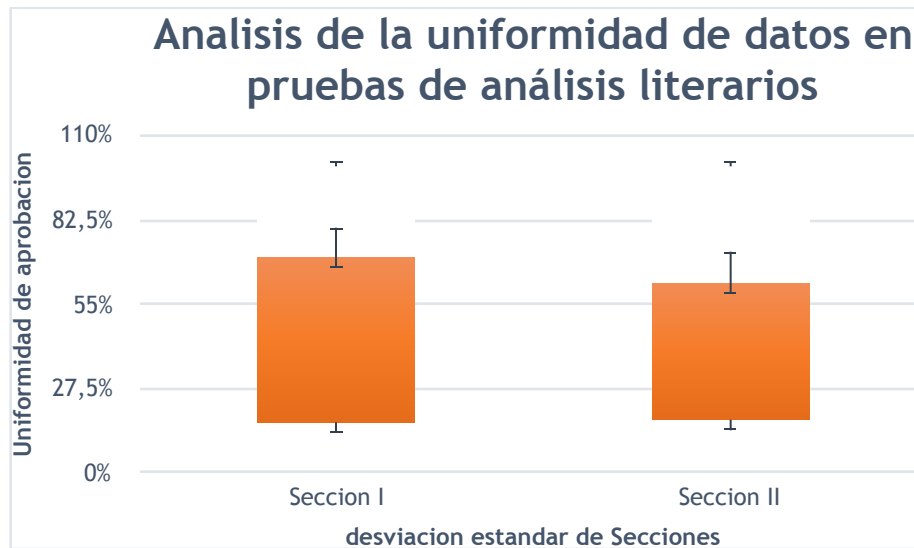

Imagen 6: Uniformidad de cada sección en la prueba

Por ejemplo, La sección I en su caja muestra cómo hay más variación de respuestas, es decir, cómo no todos los individuos respondieron acertadamente a un número de preguntas, mientras que en la sección II se aprecia una disminución de esa variabilidad, para un análisis y toma de decisiones, se diría que la Sección I necesita mayores refuerzos en cuanto a las competencias lectoras por desarrollar, es decir; que los individuos necesitan mejorar mediante el ejercicio constante el realizar inferencias acertadas al respecto de un texto. Concuerdar entonces con lo demostrado por las pruebas icfes saber.

Para complementar, se usa la mediana de los estudiantes en cada sección por éxito de respuesta, es decir, cuántos de esos estudiantes acertaron bien todas las respuestas o casi todas.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

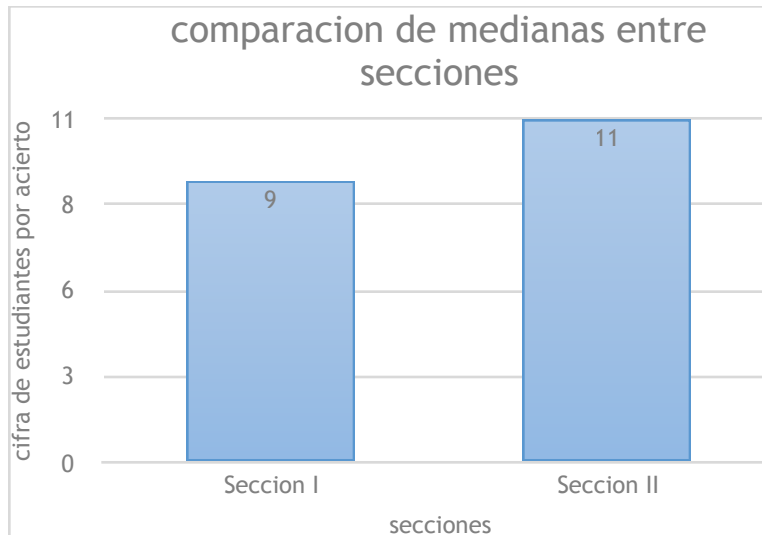

Imagen 7: Comparativo promedio de aciertos

Acudiendo al gráfico, la Sección II tuvo mayor éxito, es decir que el tema de Intertextualidad tuvo mayor claridad entre los estudiantes, por ende, los estudiantes acertaron en mayor número de respuestas, por lo que puede decirse que, en cuanto a éxito, fue mayor la sección II; de eso se espera que los estudiantes desarrollen con mayor desenvoltura lo visto en cuanto a la intertextualidad.

9. Conclusiones.

Se demostró que la acción de vincular los elementos más típicos de la región sirve como puente entre el usuario y el conocimiento. Eso mismo sucede entre la poética de la música del grueso de la población y las estructuras formales de la academia. Lo interdisciplinario se hace necesario para que los estudiantes no se sientan extraños en la academia y reconozcan que lo visto es útil, en todas las esferas de la vida.

Se evidenció que las estrategias artísticas no están de más en el ejercicio del aprendizaje debido a que conducen a una retroalimentación y además enriquece la perspectiva planteada en el enfoque de la didáctica escolar.

Se demuestra claramente que la comprensión de lectura es importante en todas las esferas de la vida, incluso en aquellas donde parece no hacerse uso de recursos literarios. Pero sí se hace uso de símbolos y otras notaciones que dotan de sentido un texto. Como es el caso de la música, en la que entra a jugar papel importante las formas musicales, la armonía, el ritmo, y el texto cantado.

El estudio etnográfico de la musicología brinda una herramienta útil a la hora de presentar una estrategia más atractiva para la comunidad académica. Para identificarse con la hegemonía predominante en el área rural de Rozo, donde la tradición cultural da capital importancia a la música tropical afrocubana y de origen extranjero; en este caso, conocida como salsa.

Se logró comprobar que éste trabajo tiene doble aplicación: en el ámbito musical y artístico y en el ámbito literario y del lenguaje. En este último, puede ser usado como material atractivo para el trabajo de campo. La mirada holística de la educación como un todo parte de ver a todas las asignaturas como igual de importantes.

10. Recomendaciones.

Se recomienda realizar este tipo de trabajo teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de los estudiantes para motivarlos en el proceso de la comprensión textual.

Se aconseja que las actividades llevadas a cabo en el ámbito escolar deben involucrar el escuchar a los estudiantes opinar sobre cuáles son sus textos más representativos, en especial cuando se trata de la labor de la comprensión lectora desde lo intertextual.

En el ejercicio de la comprensión lectora, es bueno involucrar más elementos del arte, como la pintura, el cine, la caricatura, entre otros, que lleven al estudiante a entender que dicha comprensión no solo le será útil en la presentación de unas pruebas, sino en el constante bombardeo de información y mensajes intencionados de la vida diaria.

Referencias

Maria isabel de Vicente yagüe y, P. G. (2013). *Fundamentación teórica de la intertextualidad literario-musical como línea de investigación e innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura*. Murcia (España): Dialogia.

Martinez, M. D. (2010). *literatura y musica. un modelo didactico de interpretacion intertextual en educacion secundaria*. Murcia: Universidad de Murcia.

Partnership, A. E. (2017). *how music education help students learn, achieve and succeed music matters*. Obtenido de HM education: www.aep-arts.org/wp-content/uploads/.../Music-Matters-Final.pdf

Rey, G. (2007). *ministerio de educacion nacional MEN*. Obtenido de al tablero: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html>

Rozo, I. e. (26 de agosto de 2017). *Institucion Educativa de Rozo*. Obtenido de Principios y Valores: <http://iederozo.edu.co/principios/>

Sanmiguel, A. U. (2007). *Biblioteca digital Univalle*. Obtenido de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultura%20urbana%20c%20musica%20y%20medios%281%29.pdf>

Tamayo, M. T. (27 de Marzo de 2017). *La interdisciplinariedad*. Obtenido de repositorio de la universidad icesi: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5342/1/interdisciplinariedad.pdf

Zabala, M. E. (28 de Marzo de 2017). *Diccionario de accion humanitaria y cooperacion al desarrollo*. Obtenido de investigacion accion participativa.: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>

El papel de las artes para la transformación personal y colectiva: dos experiencias en la formación universitaria.¹⁸

Línea: experiencias pedagógicas

GINNA SORAYA MOLANO GRANADOS¹⁹

gsmolanog@unal.edu.co

Resumen

En este documento se expondrán dos experiencias pedagógicas fundadas en el acercamiento a la experiencia estética como una forma de promover el pensamiento divergente y el ejercicio ciudadano. Las experiencias hacen parte del proyecto macro *Ibageriando: La ciudad andada – la ciudad contada*, en el que se pretendía recoger la experiencia personal y colectiva de los estudiantes en diversas formas narrativas, cada semestre comprende un capítulo. Estas tuvieron lugar en un curso del componente básico disciplinar de la formación en diseño de una universidad regional.

El proyecto correspondiente a la primera experiencia se denominó *¡Agarrarse de los pelos! Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué*, la segunda, se enfocó en uno de los hallazgos de la primera, las formaciones de migrantes afro descendientes del pacífico colombiano concentrada en la zona sur de la ciudad, quienes en los movimientos por el territorio llevan consigo su forma de vida y cultura, encontrando formas narrativas persistentes en los nuevos asentamientos, que dan cuenta de formas culturales arraigadas y reconstituidas en el territorio habitado por fuerza del desplazamiento y como resistencia al mismo.

Palabras clave: experiencia estética - experiencia del cuerpo - consciencia de sí – ejercicio ciudadano – formas narrativas

¹⁸ La Universidad donde se realizó el ejercicio es de carácter privado y regional.

¹⁹ Maestranda en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Maestra en Artes Plásticas de la misma universidad. Se desempeña como agente cultural en los ámbitos de la docencia universitaria, programas de acceso a culturas letradas y formación ciudadana a través de las artes.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

“Es por los recuerdos que siento que conozco a Jerson de algún lado, tenemos experiencias de algún modo muy similares.”

*Jerson, en Historias trenzadas*²⁰.

¿Puede la experiencia estética favorecer el reconocimiento de sí mismo en relación con el otro como parte de la sociedad? Esta pregunta ha orientado mis prácticas artísticas y pedagógicas durante los últimos años, primero desde la reflexión sobre mis propias prácticas y de los atributos sociales del lugar que como educadora decidí tomar.

Las experiencias presentadas a continuación tuvieron lugar en el año 2017, durante los dos semestres lectivos académicamente en la universidad. Forman parte de las reflexiones suscitadas al interior del curso Lenguaje del Diseño, las cuales favorecieron su transformación de semestre a semestre, los hallazgos y aprendizajes permitieron madurar algunos aspectos, llegando a constituir este curso, en un laboratorio pedagógico fundado en la experiencia estética y la investigación formativa. El curso se impartió durante tres años para un programa de formación profesional en diseño.

Este hace parte del núcleo de formación básico disciplinar, del área proyectual y de gestión del diseño. El programa se encuentra en una universidad colombiana de carácter privado y regional, donde los procesos educativos poseen un enfoque constructivista y de aprendizaje por competencias.

En concordancia, la competencia general disciplinar en la que se encontraba el curso corresponde a “Competencia para dotar de forma, valor y significado productos, experiencias y estrategias, con el fin de satisfacer necesidades e intereses de personas u organizaciones, acorde con la apropiación de metodologías y

²⁰Historias Trenzadas recoge seis relatos en torno a las historias de vida de migrantes del Pacífico colombiano a la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en el centro del país, dan cuenta de sus pensamientos, vivencias y la experiencia del encuentro entre los estudiantes y la comunidad afro del pacífico que habita en la ciudad. Este es un manuscrito creado, en sus dimensiones de escritura, ilustración y edición por el grupo de estudiantes del curso Lenguaje del Diseño del semestre 2017B, bajo la dirección de la docente Ginna Soraya Molano Granados, con el apoyo en la edición y manejo de herramientas de software, del profesor Javier Avendaño, docente también del programa para el mismo semestre. Se imprimieron seis ejemplares, los cuales fueron entregados a las personas que inspiraron estos relatos, y se conserva una versión digital en formato pdf.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

herramientas de trabajo orientadas al diseño centrado en los seres humanos y el aporte de diversas disciplinas en la comprensión del contexto socio-cultural y sus dinámicas”²¹.

Para el curso en particular, se propuso “Competencia para interpretar la cultura como sistema y práctica para realizar procesos de traducción, conceptualización e interpretación de ésta y aplicarlos a procesos de diseño”²². Entre las estrategias formativas del programa, las asignaturas buscaban articularse de manera horizontal, es decir, en el mismo semestre, y de manera vertical, en la sucesión de los semestres que toma la formación. Lenguajes del Diseño se trabajó de manera articulada con Forma, Significado y Valor, asignaturas del segundo semestre de formación los interrogantes del curso se encontraban en consonancia.

El curso de Lenguaje del Diseño se presenta como una invitación a la curiosidad, al “deseo de interrogarse y permitirse a través de la experiencia explorar, descubrir e investigar, sobre sí mismos, sobre quienes de una u otra manera nos acompañan en la cotidianidad y el territorio en el que nos encontramos.”²³. De esta manera se insta al diseñador a comprenderse como un traductor de la cultura, por ello, los cursos orbitaron en torno al interrogante ¿cómo y/o de qué manera los relatos de los otros nos constituyen?, cuestiones importantes para quien va a ocupar un lugar en la sociedad como productor consiente de significados.

Durante el tiempo que el curso se ofertó a los estudiantes, se consolidaron tres componentes, el primero dedicado a la observación, el segundo a la experiencia estética, y el tercero a la confluencia de los anteriores en un proyecto. El propósito de estos componentes es la incorporación a la cotidianidad, aunque se enuncian de manera lineal, dado que constituyen el foco de atención del momento.

²¹ Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

²² Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

²³ Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

El componente de observación se desarrolla en un doble sentido, hacia sí mismo y hacia las relaciones con el entorno, esto implica ejercitarse en la toma de conciencia²⁴ del estar ahí, para ellos se basta de un dispositivo²⁵ de registro, permitiendo construir memoria sobre las experiencias para volver sobre ella, tomar conciencia y reflexionar sobre la conciencia individual en sus manifestaciones y prácticas de vida.

La experiencia estética²⁶ conforma el segundo componente, constituía el dinamizador del curso, y orbita en torno a interrogantes sobre el cuerpo, parte del de cada uno de los participantes, presume la diversidad en las configuraciones de las trayectorias personales que constituyen el cuerpo. Dichas experiencias se favorecen por las distintas dimensiones y prácticas artísticas, principalmente las de carácter escénico, pues involucran de manera inmediata el cuerpo, sin embargo, se incorporan elementos musicales, gráficos y audiovisuales, de acuerdo con la pertinencia observada por la docente²⁷.

A propósito de la experiencia estética, Doris Sommer afirma que esta constituye un escenario propicio para el encuentro entre las personas ajeno a juicios, además promueve el pensamiento divergente para concebir y hacer posibles soluciones distintas a los problemas de la realidad, fundamento del pensamiento crítico, condiciones para el ejercicio de la libertad. De esta manera las artes emergen en la sociedad como una plataforma de encuentro e inclusión social (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008).

El proyecto es el componente integrador, donde se explora algún aspecto particular de la ciudad, desde sus manifestaciones estéticas y expresiones culturales, se ponen en diálogo las distintas experiencias estéticas manifiestas. Esta parte comprende un proceso de creación, donde se elabora una narrativa, la cual se

²⁴Tomar conciencia se concibe como hacer evidente para sí mismo, reconocer y aceptar los estados emocionales, los pensamientos emergentes, como si fuera otro que se mira. Esto se va elaborando a partir de la incorporación de prácticas de atención plena, las cuales beben de ciertas tradiciones de meditación oriental, de las vertientes concentrativas como el Vipassana, no depende de algún elemento externo, se trata de volver sobre sí mismo, observar la respiración, el cuerpo, los pensamientos y las emociones para favorecer el cultivo de la atención plena en la vida cotidiana.

²⁵Este dispositivo corresponde a la *bitácora*, instrumento de registro a modo de diario y de memoria personal para mirarse, crearse y transformarse.

²⁶Se asume en el sentido de la experiencia sensible a través de las manifestaciones a las que se les atribuye belleza y fealdad, que permiten realizar valoraciones y prescriben acciones. “[...] aquellas basadas en valoraciones que podemos denominar como estéticas o dramaturgias, originadas en la ética aristotélica, que prescriben actuar en función de la valoración de las consecuencias de las acciones sobre sí mismo y sobre los demás en escenarios específicos.” (Bayer, 1980).

²⁷La pertinencia se constituye en la relación entre el docente y los estudiantes, atendiendo a la observación del comportamiento del grupo, de la disposición y apertura a los ejercicios propuestos.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

materializará para ser contada, se va construyendo atendiendo a la convergencia de las inquietudes, de los hallazgos, de lo observado, de todo lo sucedido antes, en este caso no se fija un producto particular como punto de llegada.

Como puede verse, el proyecto propone una ruta para guiar la indagación, apoyada en conceptos desarrollados en el curso con el que se articula, es decir, con Forma, Significado y Valor, la ruta plantea unos interrogantes generadores para los estudiantes, los cuales asumen de acuerdo a el desarrollo experiencial y conceptual que van conformando durante el semestre, así como, el que traen con su historia de vida. Esto los vuelca a la incorporación de metodologías de carácter cualitativo, de carácter etnográfico, se busca que el estudiante a partir de los generadores construya su propia ruta, apoyando el proceso de acuerdo a las necesidades emergentes, en donde el aspecto narrativo entendido como el contar lo cotidiano desde un punto de vista personal es uno de los enfoques principales.

De esta manera, se problematiza la pertinencia y coherencia de las formas narrativas respecto a la necesidad del relato, el cual es dado a conocer a través de una expresión artística. Este componente se concibe dentro del macro proyecto “Ibageriando: la ciudad andada – la ciudad contada”. Ibageriando surge como un interrogante sobre cómo se configuran las relaciones de significación entre las personas y el territorio habitado en la ciudad de Ibagué, está compuesto por los relatos emergidos durante el curso en sus tres distintas versiones. Así lo concluyó uno de los participantes del proyecto:

“Después de las impresiones de entrada, afortunadamente pude tener el placer de probar un plato de la carta, llamado Arco de Mar – si mal no estoy, bautizado así en honor al Morro, uno de los sitios emblemáticos de Tumaco –. Me recordó mucho a mi madre, quise tenerla ahí conmigo, gracias a ella fue que me empezó a gustar el ceviche de camarones, y es que el Arco de mar está compuesto por un delicioso ceviche en una salsa tradicional, que a mi parecer tiene el toque ideal de picante, sobre un filete de corvina apanado. Como el lugar es fresco y abierto, y desde adentro se puede ver hacia afuera en casi todas las direcciones, el viento me llegaba en todos los sentidos mientras comía, sin embargo, no era cualquier viento, era como estar comiendo en la playa.”²⁸

²⁸ En Historias Trenzadas, Capítulo Jerson. (Directora académica. Molano Granados, 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Experiencia 1: Barber Shop: la Transformación de la Herencia.

En el marco del proyecto macro *Ibageriando: la ciudad andada – la ciudad contada* se planteó como ruta de exploración *¡Agarrarse de los pelos!: Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué*. Para transitar la ruta se sugiere una bibliografía, se busca favorecer la construcción de un andamiaje conceptual sobre prácticas estéticas en el cuerpo, para acompañar la experiencia de indagación en el territorio. De esta manera se muestra cómo a través de la ciudad, de las relaciones simbólicas con el espacio configuradoras de territorio, se pueden aproximar a los estudiantes a concepto de identidad-identidades en el territorio. Así, Ibagué emerge en la polifonía de las identidades que la conforman.

Valga decir que Ibagué se encuentra ubicada en un corredor de conexión hacia al centro del país, su área rural comprende el 80 % de la ciudad, es una ciudad conformada por flujos poblacionales en su mayoría de migrantes por la violencia en diversas zonas del sur del país, de esta manera su crecimiento ha sido descontrolado, además la gobernabilidad de las instituciones del Estado es baja, lo que ha fortalecido el desarrollo social en nichos, algunos de ellos con autonomía en infraestructura, la ciudad cuenta con 13 acueductos comunitarios (de conocimiento público); la información de las entidades de gobierno posee vacíos y se encuentra desactualizada, la presencia de estas en la periferia de la ciudad es baja o nula, configurando así, un panorama, una mirada fragmentada sobre la ciudad. Esto genera un escenario propicio para tensiones entre actores sociales o la invisibilidad de muchos de ellos, incluso relaciones marcadas por la violencia, al subyacer esta en los procesos de des territorialización, desplazamiento, reconfiguración de vida y sentido de vida presentes en los moradores de la ciudad.

Acercarse a conocerla fue una buena manera de reflexionar sobre conceptos como la identidad, diversidad, manifestaciones culturales, territorio y sobre las formas de construcción de significado de las organizaciones sociales, trabajados a lo largo del curso. De esta manera, también se favorece la formación de conciencia epistémica, como una forma de configuración de mirada sobre la vida, en el encuentro con el otro.

En esta exploración los estudiantes pudieron conocer y entender un poco más sobre el sesgo cultural presente en la ciudad, incluso, presente en sus propias formas de recorrerla y habitarla, como un legado familiar, en el que se replican ideas y concepciones sobre los otros de la ciudad.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

La mirada sobre sí mismo se ejercita con elementos de la meditación, como se mencionó antes, en articulación con elementos teatrales. Durante el semestre se exploró en la identificación con un animal, para proyectar y potenciar aspectos personales, mediante ejercicios teatrales, además se realizó una exploración en materiales, vinculada a la caracterización de una máscara representativa del animal.

El componente de toma de conciencia de la experiencia personal, se desplazó a la ciudad, prestando atención a las relaciones sensorperceptivas al andar en y por ella, estas se recogieron y socializaron en las Cartografías sensoriales, construcción narrativa de dicha experiencia en el territorio.

Antes se señaló el enfoque formativo de la universidad, es importante tenerlo presente, pues lo que se ha denominado ruta comprende la pregunta generadora sobre la que se formula el recorrido de indagación, de esta manera el proceso formativo se centra en lo que cada estudiante despliega a partir de un problema común entre ellos, en este caso, ¿cuáles son las prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué?

Así, el proceso comenzó con una indagación en distintas barberías, ubicadas hacia la zona sur occidental de la ciudad, particularmente por la avenida Cuarta Estadio, hasta el barrio Ricaurte, la búsqueda se orientó a partir de las manifestaciones estéticas presentes en las barberías. Las primeras visitas mostraron dos tendencias en la zona escogida, unas barberías aparecen como una reivindicación del oficio y de espacios propios para ciertas formas de la masculinidad, en los relatos y explicaciones sobre los componentes estéticos de la barbería durante las entrevistas, se tornó recurrente la idea de las necesidades particulares de los hombres que no se satisfacían en las peluquerías, el peluquero vinculado a historias de legitimación sobre su oficio a través de sus preferencias sexuales, por ello, la reafirmación del barbero como hombre heterosexual.

En el otro grupo de barberías se encontró un grupo de personas que se contaban a sí mismas con una relación con su territorio de proveniencia, el pacífico colombiano, y este oficio aparece como una forma de vincularse a la ciudad a través del ingreso a las dinámicas económicas de ella, incluso, se encuentran organizadas en la Asociación de Barberos Afro del Tolima. En las entrevistas emergió el nombre de una señora como iniciadora de las barberías en Ibagué, maestra de algunos barberos, entre esos su hijo, barbero de renombre entre los conocedores del oficio, lo que motivó a buscar a madre e hijo.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Vale la pena señalar, la práctica de observación llevada a la bitácora como dispositivo de memoria, permite anotar lo observado en las visitas como en un diario de campo, además incorpora apuntes conceptuales de lo leído por los estudiantes, y anotaciones de observación sobre sí mismos como observadores, es decir, se les invita a mirarse mirando, poder situar los juicios de valor, ideas e imágenes que traen y si son transformados durante los ejercicios. En este grupo, en particular, se manifestaron miedos en torno a imágenes de violencia con las que se encuentra asociada la zona sur occidental de la ciudad.

La exploración condujo al grupo a conocer a la señora Marleny Becerra, promotora de la Asociación de Barberos Afro del Tolima, con ella se accedió a un relato sobre la migración afro a la ciudad de Ibagué, cómo muchos se encuentran concentrados en la zona sur de la ciudad, el caso de la mujer a quien peinaba durante la entrevista (de quien no se supo el nombre), además de su experiencia tratando de vincularse al mercado laboral local siendo una afrodescendiente, la manera en que fue estigmatizada por ello, cómo repercutió esto en la desescolarización de su hijo Junior, motivo por el cual él se incorpora al aprendizaje del oficio de barbero.

Las historias de vida de las dos señoras resonaron en sus escuchas, les conmovió conocer diversas creencias populares ibaguereñas sobre las personas afro y cómo constituyen ejercicios de violencia hacia ellas, además de la física, como fue el caso de la mujer a la que se le realizaban las extensiones de trenzas.

El proceso de creación del relato pasó por diversos momentos, en el que se consideraba se tenía uno claro, se prototipaba en crudo con compañeros, esto permitía darse cuenta de lo explícito, de lo innecesario, lo confuso o contradictorio que podían llegar a ser cada una de las propuestas.

Una gran dificultad fue escoger la información pertinente y relevante pues los criterios para ello fueron variables, cabe anotar que la propuesta se construyó entre los doce estudiantes integrantes del curso, por ello depurar la propuesta tuvo un matiz de complejidad al pretender darle lugar a todas las voces que hacían parte de ella, incluso al indagar en experiencias propias sobre las estigmatizaciones por las que algunos han pasado, dada las representaciones que se tienen de personas de tez blanca, de ojos y cabello claro, como era el caso de una de las estudiantes.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

La elaboración de la materialización, en términos formales pretende encontrar coherencia y congruencia con elementos observados, se trata de transformar la dimensión estética manifestada en el fenómeno observado y experimentado en términos de composición estética. Esto puede apreciarse con mayor claridad en el registro de algunos momentos del proceso por el que se llegó a la acción plástica Barber Shop: la transformación de la herencia.

La acción plástica emerge como una forma de encarnar la metáfora escogida, en un ejercicio de depuración narrativa, de pensar trascender las representaciones de raza en las relaciones entre las personas y apreciar la humanidad en su expresión de vida, razón por la cual, cada uno decide encarnar un color en su cuerpo, para contar la historia de la transformación de un legado, de una mujer a su hijo en medio de la transformación de sus condiciones de vida. Se puede apreciar el registro de la acción plástica en la muestra de procesos académicos del primer semestre de 2017.

De esta manera la investigación se presenta como una necesidad formativa para la creación estética, en la construcción del relato sobre la experiencia investigativa, de esta manera, la ruta investigativa ¡Agarrarse de los pelos!: Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué, se transforma en un relato estético, en Barber Shop: la transformación de la herencia, en este caso, en una acción práctica.

Experiencia 2: Historias Trenzadas.

“Mi viaje no podía terminar sin conocer al alma del restaurante, al sembrador. Jerson es oriundo de Tumaco, un negro de esos que ilumina con la sonrisa, a quien se le nota el sabor en los alimentos que prepara y en la manera de hablar y caminar. Al hablar con él se me hacía que lo conocía de algún lado.”²⁹. Con el propósito de dar continuidad a los hallazgos sobre la migración afro del pacífico colombiano a la ciudad de Ibagué, se propuso Historias trenzadas como proyecto del semestre, tomando como punto de partida algunas observaciones del grupo anterior.

Se observó que en los movimientos por el territorio llevan consigo su forma de vida y cultura. Las narrativas persistentes en los nuevos asentamientos, dan cuenta de formas culturales arraigadas y

²⁹ En Historias Trenzadas, Capítulo Jerson. (Directora académica. Molano Granados, 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

reconstituidas en el territorio habitado por fuerza del desplazamiento y como resistencia al mismo. Las formas de expresión y producción estética de la cultura afro han favorecido formas productivas y de vida a través del arte de las barberías y de la gastronomía.

La experiencia estética se planteó para transformar la mirada de los estudiantes hacia sus compañeros de curso, en términos de construcción de equidad y de disolución de los lugares de posesión de conocimiento, se propuso un intercambio de Saberes y Talentos, de esta manera, cada estudiante dispuso de una parte de las sesiones de clases para compartir con el grupo, aprendizajes de destrezas y talentos propios. Tuvimos el gusto de aprender tres pasos básicos de salsa, criterios mínimos para el maquillaje, filigrana en papel, malabares, entre otros. Se reafirma la pertinencia de saber observador, de tomar el lugar de observador consciente de la episteme que configura su mirada, dando por sentado en estos ejercicios, que la interacción como observador es intervención, y esta sucede, tanto en la conformación de comunidad de aprendizaje, es decir el grupo de estudiantes, como sobre las organizaciones sobre los que se realiza la observación. “Otra paradoja es la posición casi positivista que asumimos los humanistas ante una obra de arte, imaginando que no somos vistos en el acto, como si la observación pudiese evitar la participación y la interferencia.” (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008)

La indagación para el proyecto se dirigió a restaurantes y barberías que se enunciaran en relación a la cultura Pacífico, y en esta oportunidad las relaciones con las personas favorecieron el asombro por las historias de vida emergidas en entornos adversos, algunas, incluso marcadas por la violencia del país. Estos encuentros fueron creando en los estudiantes un deseo de honrar la confianza y honestidad, para retribuir a cada una de las personas que los recibió, la forma en que comprendieron dicho compartir.

Sommer propone abrir dimensiones en la realidad a través de una creatividad divergente, así, la creatividad trasciende un ejercicio narcisista estético, y se presenta como una manera para concebir y transformar la realidad, tanto la propia como la de nuestros semejantes, por ello se convierte en un elemento de inclusión social, de reconocimiento de sí mismo y de los otros, favoreciendo el ejercicio ciudadano. “Una disposición hacia la creatividad, que acepte diferentes puntos de vista y más de una manera de componer con el material disponible, resiste la determinación autoritaria. Las democracias constitucionales que confieren derechos y obligaciones son ellas mismas obras de arte colectivas. Y las constituciones permanecen abiertas a

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

las intervenciones performativas, obligando a los ciudadanos a seguir siendo creativos.” (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008)

De esta manera, se nació el conjunto de relatos que conforman Historias trenzadas, “A diario nos encontramos con personas de diversas costumbres, creencias, estilo, etnicidad, etc. ¿Sin embargo, en qué momento nos detenemos a conocer un poco de las historias de ellos? Tuvimos la oportunidad de hacerlo, ciertas historias crearon una relación entre ellas y nosotras, algunas historias marcadas por la violencia desde mucho tiempo atrás pero esto nos dejó una experiencia significativa donde pudimos observar personas con sus habilidades saliendo adelante en diferentes situaciones de adaptabilidad a una nueva cultura, donde el único propósito es poder interactuar con un entorno diferentes al de ellas.”

En palabras de Shklovsky “(...) el arte existe *para que uno pueda recobrar la sensación de la vida*” (citado en Sommer, Arte y responsabilidad, 2008, Pg.140). Para reavivar el amor por el mundo, por el aprendizaje, para recobrar el placer, que “el espíritu calvinista a través de la cultura capitalista quita” (ibíd.).

Mi experiencia: Para concluir

Un hallazgo significativo en los procesos fundados en las prácticas artísticas, ha sido la emergencia de lo efímero como reafirmación del proceso, pues el foco está en la construcción de experiencias, lo cual permite que la obra no se agote, por el contrario, se realimente y reconfigure en un flujo constante durante las interacciones. Además, lo efímero se reafirma en la formación en diseño como una ruta en el proceso de prototipado, vinculado a estrategias de continua transformación, bien sea en la construcción de la experiencia narrativa, como en las de desarrollo personal.

Las narraciones efímeras en el curso provienen de un proceso de carácter investigativo, que permite al estudiante transitar entre la observación de un contexto, por la interpretación de este mediante un ejercicio de lectura, para brindar una construcción nueva, de esta manera se interpela al diseñador como traductor de la cultura y creador consciente de significados.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

El curso mostró la pertinencia de desplegar procesos formativos de reconocimiento del territorio, indagando en la forma de conocer la realidad inmediata, así como, de reconocerse de cada uno, por ello en la siguiente versión buscará favorecer el lugar (metafórico) y la historia de vida particular, desde lo que cada uno puede aportar al curso, en compartir de saberes.

Si bien son dos experiencias concretas y organizadas en un grupo homogéneo, el curso se transformó en un laboratorio de prácticas en diseño, donde se problematizó la alteridad, desde la experiencia estética, desarrollando competencias investigativas para la creación.

Referencias

- Bayer, R. (1980). *Historia de la estética*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Directora académica. Molano Granados, G. S. (2017). *Historias Trenzadas*. Ibagué: Independiente.
- Hanh, T. N. (2011). *La paz está en tu interior*. Barcelona (España): Espasa Libros, S. L. U.
- Moreno, O. J. (2015). Educación, presente y potencia: la formación de conciencia epistémica a partir del encuentro con el otro. *AGO.USB*, 153-158.
- Sommer, D. (2008). Arte y responsabilidad. *Revista Letral*, 127-144.
- Sommer, D. (2014). *The Work of the Art in the World. Civic Agency and Public Humanities*. United States of America: Duke University Press.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Enseñanza de la Música con Enfoque Territorial

Línea: Propuestas didácticas

Yeison Fernando Esquivel Chala³⁰

Correo Electrónico: yefer79@gmail.com

Resumen

El presente documento nace como una propuesta del abordaje del proceso de enseñanza aprendizaje en la música, en un primer momento aborda algunos apartes de la conceptualización de territorio y posteriormente se centra en la relación de este con la música como arte-ciencia y finalmente deja a consideración formas de abordaje del territorio y la territorialidad en la enseñanza de la música.

Palabras clave: Territorio, música, enseñanza, aprendizaje.

Bosquejo conceptual

El concepto de territorio ha trasegado teóricamente dos enfoques, en los cuales los autores se han inscrito para intentar describir la realidad, el primero es presentado principalmente desde la geografía física en el cual hace alusión a una porción terrestre, administrada y delimitada, (Gouëset, 1999), enunciación que han adoptado los órganos políticos, económicos, militares, administrativos y del derecho.

Los territorios se fundan en narrativas territoriales articulándolas en un proyecto político que busca no solamente describir sino ejercer dominio sobre un espacio determinado. Para esto los territorios se constituyen

³⁰ Licenciado en música del Conservatorio del Tolima, Magíster en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima. Actualmente se desempeña como docente en la Institución Educativa German Pardo de la Secretaría de Educación de Ibagué.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

sobre la base de narrativas territoriales, privilegian una narrativa que les da identidad y establecen las fronteras que señalan su dominio territorial. (Damonte, 2011, pág. 20).

Sin embargo desde las ciencias humanas y sociales se han propuesto otros significados y significantes al concepto, destacando el aporte que hace el hombre en el proceso de organización, enunciación y producción del territorio, García Fernández plantea que “lo que se encuentra sobre la superficie terrestre es siempre un territorio organizado con una fisonomía particular, un paisaje se decía antes y reflejo de una civilización” (2001, pág. 34), definición que se puede asociar a la trabajada por el Urbanista Jérôme Monnet, en la cual “No existe un territorio en sí mismo. Solo se puede hablar de territorio si se puede identificar el actor geográfico, que le corresponde y lo produjo. [...] Como un espacio producido en ciertas condiciones, para ciertos fines, por ciertos actores” (1999, pág. 2), en esa perspectiva González Calle, propone abordar el “territorio como un espacio en permanente transformación, como un espacio socializado y culturizado, y no como una estructura física objetiva [...]” (1999, pág. 22).

El sociólogo Gilberto Giménez (1999), en un intento de mediación entre esta dicotomía, indica que:

El territorio resulta de la apropiación y valoración de un espacio determinado. Ahora bien, esta apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas); mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y colectivas. (p. 28-29)

No obstante, en la actualidad se empieza a hablar de territorios desde ámbitos como el de la cibernética, que aportan otras definiciones, Ruiz Torres (2008), establece que:

El territorio virtual no conlleva desplazamientos del propio cuerpo, y uno puede ir y venir del mismo sin levantarse de la silla, y sin exponer la integridad física. [...] El ciberespacio, por tanto, es un territorio; y si la principal herramienta de adaptación social de los seres humanos constituye su capacidad simbólica, es innegable que el ciberespacio es un territorio semantizable, un espacio donde procesos metafóricos y metonímicos lo convierten en un lugar repleto de rincones prohibidos, personajes míticos y rituales de exorcismo. (p. 129-130).

Lo anterior se puede asociar a la dicotomía planteada por Marc Augé (1992), de los lugares antropológicos y los no lugares, pues allí, “La distinción entre lugares y no lugares pasa por la oposición del lugar con el

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

espacio” (p. 85), de esta concepción se ha apropiado la doctora en historia y ciencias de la música Ainhoa Kaiero Claver (2010), para explicar el territorio sonoro:

Por un lado encontramos los “territorios sonoros” correspondientes al concepto de “lugares antropológicos”. En ellos encontramos la constancia de unas prácticas del espacio comunitarias, que permiten una articulación simbólica y narrativa del lugar y, consiguientemente, el asentamiento de unas marcas y discursos sonoros que definen su identidad. Por otro, encontramos esos campos acústicos indefinidos que se corresponden con el concepto de los “no lugares”. Las interacciones diversas y cambiantes, potencialmente abiertas a una red ilimitada de usuarios, que se desarrollan en estos espacios crean un paisaje sonoro, saturado por una multiplicidad de estímulos indiferenciados, que se transforma continuamente y que resulta difícil de delimitar. (p. 386).

Así que, como plantea Llanos Hernández (2010):

El territorio constituye un concepto teórico y un objeto empírico que puede ser analizado desde la perspectiva interdisciplinaria, ha pasado del reduccionismo fisiográfico para ser asumido como un concepto que existe porque culturalmente hay una representación de él, porque socialmente hay una espacialización y un entramado de relaciones que lo sustentan y porque política y económicamente constituye una de las herramientas conceptuales más fuertes en la demarcación del poder y del intercambio. (p. 219).

En ese sentido, la música como arte-ciencia dialoga continuamente con los conceptos de territorio, principalmente los adoptados por las ciencias humanas y sociales, en el sentido de expresión y apropiación simbólica, tanto de la música como del territorio reflejado en ella.

La Nueva Geografía Cultural basada en los planteamientos de la Escuela de Birmingham acerca de la importancia del significado en los estudios culturales y de la teoría social como componente esencial del estudio geográfico (Hoggart, 1918; Williams, 1921 y Stuart Hall, 1932) y por medio de los posteriores aportes de la Escuela de Berkeley en cabeza de los discípulos de Carl O. Sauer (Cosgrove, 1983; Jackson, 1989) alrededor del estudio del territorio y de los paisajes culturales, permite por medio de su bagaje teórico y conceptual abordar los procesos que se dieron para consolidar los territorios de estudio a partir de la amalgama música y territorio; dos elementos significativos en los estudios geográficos en los que confluyen el espacio, la música y los significados que a partir de uno y otro se manifiestan en el espacio-tiempo de una construcción socio-espacial determinada. (Cotacio Chilito, 2014, pág. 23)

Puesto que en la música al igual que en el territorio se pueden encontrar dos miradas de análisis: una como contenedor, delimitada en la cual la base del análisis es su propia construcción, localizando parámetros

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

propios como: estructura, ritmo, melodía, fraseo, armonía, tímbrica, formato, tiempo, tonalidad, entre otros factores. Por otro lado se pueden observar los factores simbólicos, expresivos, socializados y culturizados de la música en un contexto determinado y relacionándolos con quien construye, apropia, recrea, representa y entrega significados y significantes a esa música, generalmente relacionados con uno o varios territorios y construyendo unas territorialidades entrelazadas a la música o músicas escuchadas, vistas, vividas y sentidas, lo cual “permite entender la forma en que los actores sociales forman imágenes, teorías o visiones del espacio, relacionadas con sus acciones en el territorio” (pág. 5).

Una historia a modo de propuesta

Para esta presentación en el II Simposio Regional de Educación Artística, me permito referir de manera subjetiva una experiencia que he traído conmigo desde niño, en la cual he evidenciado el trastocamiento de los conceptos de música y territorio. Pues desde la infancia tuve un constante nivel de agrado hacia las manifestaciones artísticas, principalmente la música, (a pesar de no tener tantos referentes), pues provengo de Planadas, un municipio apartado al Sur del Tolima anclado en la cordillera central, cuya base económica siempre ha sido los cultivos de café y de pan coger y que para la década del noventa en la que transcurrió mi infancia, tenía unas pésimas vías de acceso sin embargo la música ranchera se escuchaba en el pueblo y en cada uno de sus caseríos, vivenciando un poco esa historia colombiana a ritmo de ranchera que estudio Romero Anzola (2009).

Desde la infancia, la cotidianidad se ve influenciada –de manera imperceptible- por una cultura que sus miembros no eligen libremente y que los determina, instaurando prácticas y costumbres convencionales a las diferentes culturas. En Colombia, las familias de diferentes clases y estratos sociales han festejado cumpleaños, piñatas y bodas al ritmo de rancheras y sones. Asimismo, al ritmo del “rey” y la “ley del monte” han sufrido la violencia y hasta reído de ella. (pág. 15).

Es decir que estos elementos empezaban a configurar un paisaje sonoro que de a poco iba apropiando, considerando como mío y que mis coterráneos también apreciaban, en la música, en las películas que presentaban en el único teatro que había en el pueblo y de vez en vez en las expresiones al hablar. De igual

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

manera pasaba con el vallenato, pero rezagado a un segundo lugar, el cual no fue de mi agrado hasta la adolescencia cuando comprendí las territorialidades que evocaba.

Sin embargo, hay una canción que me presentó mi madre en la escuela, que ha sido fundamental para adelantar el análisis de como el territorio se vuelve móvil a través de la música en mi experiencia de vida, la cual se titula Pescador, lucero y río del compositor santandereano José A. Morales en ritmo de pasillo (lo cual no sabía hasta hace un tiempo), en ese momento mi principal interés era la letra y lo que en ella describía.

Cuentan que hubo un pecador barquero,
que pescaba de noche en el río,
que una vez con su red pescó un lucero,
y feliz lo llevó...
y feliz lo llevó a su bohío.

Que desde entonces se iluminó el bohío,
porque tenía con él a su lucero,
que no quiso volver más por el río
desde esa noche, el pescador barquero.

Y dicen que de pronto se oscureció el bohío
y sin vida encontraron al barquero,
porque de celos se desbordó aquel río,
entró al bohío y se robó el lucero
entró al bohío y se robó el lucero. (Bis).

(José A. Morales)

En esas tres estrofas aprendidas, la imaginación no me daba para entender como un pescador podía pescar un Lucero, puesto que los únicos ríos que conocía eran el Río Atá y el Río Claro y los dos no eran muy caudalosos, tampoco entendía mucho el término de bohío, al que sin embargo de a poco asocié a la vivienda. Posteriormente, gracias a las clases de Ciencias Sociales entendí que existían ríos mucho más grandes que los dos que conocía, al igual que relacionar las épocas de creciente y sequía de los afluentes, y que seguramente de ese motivo había salido la inspiración del compositor para plasmar ese contexto en las metáforas del

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

pescador, lucero y río³¹, sin embargo, fue con la experiencia real, viendo la fuerza del magdalena, del cauca, del amazonas que puedo decir que percibo de una mejor manera la canción.

Esta es la razón de que quiera compartir esa experiencia, para llevarla al plano del proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual el concepto de territorio siempre está presente, bien sea mostrando un territorio fijo y contenedor o un(os) territorio(s) móvil(es), moldeado(s) por la apropiación simbólica y cultural de quienes trasiegan en él o ellos, en ese sentido la enseñanza de la música no puede estar alejada de proveer de contexto y de territorialidad el proceso, puesto que se estaría perdiendo gran parte de la riqueza misma de la música.

El docente en la enseñanza de la música, no se puede quedar con reconocer y plantear solo los aspectos objetivos de la practica musical, como diría Perdomo Gamboa (2016) en su novela “la gente de mi pueblo que quiere escuchar la anécdota detrás del disco, y cada vez que la narran la agrandan y exageran hasta que la ficción supera la realidad”, no estoy diciendo con esto que hay que inventar el contexto territorial del que está plasmada la música, pero sí acercar a quien está en el proceso de aprendizaje de este arte-ciencia (según nuestras posibilidades), los aspectos objetivos, pero también los aspectos subjetivos y con eso enriquecer la práctica, la apropiación y los imaginarios que de ese momento en el proceso puedan surgir, es decir quitarle rigidez a la enseñanza y hacerla con ello flexible y quizá agradable para el estudiante y para el docente.

Con esto, parto de la base de que necesariamente debe ser un proceso de enseñanza integrador, en el cual la música se vea atravesada por otros aspectos que colmen de significados y significantes la práctica. Pues con ello estaríamos ganando terreno en la parte musical, en la parte cognitiva, corporal y en la apropiación territorial.

³¹ “La letra evidencia las dinámicas estacionales y los pulsos de inundación de un río de tierras bajas: caudaloso e impredecible pero a la vez proveedor beneficios. Una metáfora que describe la vida ribereña como una mezcla entre riesgo, abundancia, incertidumbre y adaptación” (Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 2016, pág. 24)

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Figura 1: Estudiantes compartiendo la práctica musical, en un entorno ameno.

Ahora bien, quizá el entorno del proceso de enseñanza ya no este condicionado por los lugares antropológicos (convencionales y personales) como el que se observa en la imagen, sino que se encuentre, como lo dice Augé, en el terreno de los no lugares, los comunes en la actualidad son los ambientes virtuales de enseñanza, donde es más difícil denotar esa parte territorial, sin embargo, existen herramientas que hacen que ese trabajo se pueda realizar desde estos nuevos territorios como los son las Apps, las plataformas online y offline, los programas para Windows, IOS y Linux enfocados en la música, desde los cuales podemos introducir dicho enfoque.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Un ejemplo muy bonito de esto es: Camusi Camusi (Ministerio de Cultura de Colombia, 2018)³², el cual que he venido implementando con mis estudiantes más chicos para la apreciación de las músicas tradicionales colombianas, como un elemento que combina esos ambientes de aprendizaje de los lugares antropológicos y los no lugares, el cual tiene la limitante de que el estudiante debe tener los medios de comunicación necesarios para poder acceder a estos contenidos, como lo son: laptops, celulares, tablets, entre otros.

Figura 2 Web Camusi Camusi de la estrategia Maguare, Ministerio de Cultura de Colombia.

³² Un Producto de Maguare, la estrategia digital del Ministerio de Cultura de Colombia para la primera infancia, el cual presenta juegos, conceptos, lecturas, ritmos, bailes, videos, entre otros.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

De igual manera el docente puede nutrir su clase con los distintos tutoriales que se encuentran en la red, los cuales pueden nutrir el contenido musical, con el contexto necesario para generar transversalidad en los conocimientos y concebir esa apropiación territorial que resulta ser significativa para el estudiante.

A modo de Cierre

Con este breve esbozo de lo que se puede generar con la unión de estas dos categorías conceptuales y llevarlas de la mano a la práctica, quiero dejar el interrogante para el docente de música, de artes o a quien haga sus veces, en los distintos espacios donde se puedan generar un constructo de conocimiento en torno a la música y con un enfoque territorial. Evidentemente son más los interrogantes que presenta la propuesta que los que resuelve, con lo cual me siento muy satisfecho, porque eso indica que hay mucho camino por trasegar y por madurar la idea, recibo con mucho agrado sus apreciaciones, tanto teóricas, metodológicas y prácticas que puedan ayudarme en este pasaje. De antemano muchas gracias, por tomarse el tiempo de escucharme y de leerme.

Referencias

- Augé, M. (1992). *Los no lugares*. Barcelona: Gedisa S.A.
- Cotacio Chilito, A. E. (2014). *El Theatrón y La Playa, territorios musicales*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en Estudios Sociales.
- Damonte, G. (2011). *Construyendo territorios, narrativas territoriales Aymaras contemporáneas*. Lima: Grade & Clasco.
- De Alba, M. (s.f.). *Representaciones sociales y el estudio del territorio aportaciones desde el campo de la Psicología Social*. Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana – CUAJIMALPA.
- García Fernández, J. (2001). Geografía física o ciencias Naturales. *Investigaciones geográficas*(25), 33-49.
- Giménez Montiel, G. (1999). Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, 9(2), 25-57.
- González Calle, J. L. (1999). Cultura, Identidad y Territorio. *Naturaleza y sociedad*(2), 22-31.
- Gouëset, V. (1999). El territorio colombiano y sus márgenes - La difícil tarea de la construcción territorial. *Territorios, No. 01*, p. 77-94.
- Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt. (2016). *Colombia Anfibia, la música de los humedales (cuadernillo de CD)*. Bogotá: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt.
- Kaiero Claver, A. (2010). Deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en los espacios globales abiertos por las redes de comunicación. *En Musiker, cuadernos de música*(17), 365-388.
- Llanos Hernández, L. (2010). El concepto de territorio y la investigación en las ciencias sociales. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 7(3), 207-220.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Ministerio de Cultura de Colombia. (06 de 06 de 2018). *Camusi Camusi*. Obtenido de <https://maguare.gov.co/camusi-camusi/>.

Monnet, J. (1999). Globalización y territorialidades areolar y reticular: los casos de Los Ángeles y la Ciudad de México. *En memorias del V Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de investigación sobre globalización y territorio*.

Perdomo Gamboa, Ó. (2016). *Allá en la Guajira arriba*. Ibagué: Caza de libros.

Romero Anzola, C. F. (2009). *Colombia Siglo XX: Una Historia A Ritmo De Ranchera*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Ruiz Torres, M. Á. (2008). Ciberetnografía, comunidad y territorio en el entorno virtual. *La Mediación tecnológica en la práctica etnográfica*, 117-132.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Didáctica de la música infantil en el contexto educativo Colombiano: libro resultado de Investigación.

Línea temática: Didáctica de las artes ³³

Luis Alfredo Rodríguez Pérez³⁴

Correo: larodriguezp@ut.edu.co

Resumen

La educación infantil ha cobrado gran importancia dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales, lo que ha permitido una gran transformación a nivel curricular y profesional de la comunidad involucrada en dichos procesos.

De allí surge la necesidad de profesionalizar la formación de los educadores infantiles, ampliar sus conocimientos de planeación curricular y más que nada, aportar elementos de creación artística que los perfilen como educadores integrales.

El objetivo de *Didáctica de la música infantil en el contexto educativo colombiano* es acercar al estudiante de cualquier tipo de licenciatura que desee implementar el arte musical como estrategia didáctica en el aula de clase, a los elementos teóricos y prácticos elementales en el ejercicio musical y a una reflexión permanente de su quehacer pedagógico y de cómo afronta los respectivos procesos de evaluación del mismo.

Palabras clave: Didáctica, Educación, Música, Infancia, Colombia.

³³ Experiencias pedagógicas retomadas de la labor docente e investigativa ejercida en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y hogares comunitarios y empresariales de Ibagué, Tolima, entre los años 2008 - 2015.

³⁴ Licenciado en Música del Conservatorio del Tolima, Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas de la Universidad del Tolima. Es docente del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional Girardot.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

1. El proceso pedagógico musical en los programas de atención a la primera infancia.

Con la creación de la política nacional de atención integral a la primera infancia, se estableció como requisito fundamental que todas las personas que atendían a población infantil en cualquiera de sus modalidades, realizarán estudios profesionales en educación o pedagogía infantil.

Además, se estableció que todos los estudiantes tuviesen como mínimo dos periodos de etapa práctica pedagógica³⁵, que les permitirán ejercer su labor previamente antes de salir al mercado laboral.

No obstante, dichas etapas prácticas carecen de un acompañamiento y asesoría permanente por parte de los líderes de prácticas profesionales que, por el tamaño de los grupos en dicha etapa, es casi imposible que se pueda hacer rigurosamente un seguimiento individual.

En carreras específicas como pedagogía infantil, el plan de estudios no se centra demasiado en la formación artística, de no ser por menos de un par de electivas que se cursan durante toda la carrera y que no permiten profundizar en esta área tan importante para su ejercicio docente.

³⁵ Ver documento *La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje* del ministerio de educación nacional de Colombia https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-357388_recurso_1.pdf

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

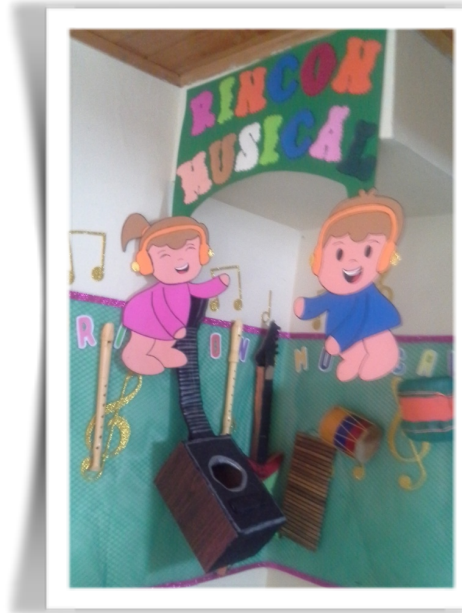

Ilustración 1 - Rincon Musical de un Hogar Comunitario de Ibagué año 2015

Una vez ingresan al mercado laboral, las docentes titulares y auxiliares cuentan con conocimientos mínimos o casi nulos sobre la educación musical, a excepción del reconocimiento de algunos instrumentos musicales, un repertorio básico que manejan durante las rutinas de los niños y la elaboración de algunos instrumentos musicales con materiales no convencionales.

En este sentido, se puede observar que la adquisición de conocimientos musicales por parte de los estudiantes de los distintos programas de licenciatura, es casi nula, por lo tanto se busca a través del diseño e implementación de una guía didáctica enfocada a la enseñanza musical en Colombia.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

2. La necesidad de una guía didáctica musical contextualizada para Colombia.

La formación pedagógica de los estudiantes colombianos de los programas de licenciaturas se basa curricularmente en la apropiación de conocimientos en modelos pedagógicos que se apliquen al uso en su aula, la elaboración de proyectos de aula tendientes a la práctica pedagógica y la adquisición de herramientas de administración educativa.

Pese a esto, los planes de estudio carecen de un componente altamente artístico que le permita al futuro licenciado, implementar herramientas musicales que complementen el aprendizaje en los niños y niñas.

A través de la música es posible que los infantes adquieran los conocimientos de una manera más sencilla y divertida, y, basados en la recuperación del repertorio tradicional colombiano y latinoamericano hacemos posible una mayor difusión de la tradición oral a las futuras generaciones.

Ilustración 2 - Foto editada en concordancia con la ley 1098 de 2006

Por ello, la única manera de que dicho repertorio perdure en el tiempo es a través de una fiel transcripción de las melodías y las letras que componen cada una de las canciones, para que de esta manera se

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

puedan interpretar a capella³⁶, con la flauta de pico o dulce soprano o a través del acompañamiento de un instrumento armónico como el piano o la guitarra.

La guía contiene nociones teóricas básicas de cada componente teórico e instrumental, divididos así:

Teoría Musical: Pentagrama, figuras de notas, duración, ubicación de notas en el pentagrama, claves y armaduras de tonalidad, notación musical (Cifrado, partitura, tablatura).

Flauta Dulce: Técnica de digitación y respiración, escalas más comunes y repertorio.

Guitarra: Técnica de digitación, acordes, escalas, ritmos y repertorio

Piano: Técnica de digitación, acordes, escalas, ritmos y repertorio

Técnica vocal: Estructura vocal, registros vocales (Tesitura), técnica de respiración, impostación, ejercicios prácticos de calentamiento y respiración.

3. La selección de las obras y su uso en los proyectos pedagógicos de aula.

Luego de un riguroso proceso de escucha de docentes, estudiantes y colegas músicos, se pudo evidenciar una enorme coincidencia entre los repertorios usados por ellos.

Rondas infantiles, villancicos y repertorio de música popular hacen parte del repertorio de los jardines infantiles, Centros de desarrollo infantil y colegios privados con el nivel de preescolar y básica primaria, coincidiendo en la elección de autores destacados, tales como Marlore Anwandter, Hugo Blanco, Luís Uribe Bueno y Canciones del dominio público.

³⁶ Canto que se realiza únicamente con la voz, sin acompañamiento armónico instrumental.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Ilustración 3 - Foto editada en concordancia con la ley 1098 de 2006

4. El uso de la flauta dulce, la voz y la guitarra como herramientas básicas del educador artístico.

No existe un instrumento más característico en el uso del aula de música que la *flauta dulce soprano*.³⁷ Es uno de los instrumentos más económicos para adquirir por los padres de familia y de fácil uso para los estudiantes. Por su elaboración, es capaz de emitir una serie de sonidos de más de dos octavas de distancia, teniendo como nota más grave la nota *Do*, y haciendo uso de posiciones más complejas en los dedos un *La* e incluso otro *Do* por encima de la octava inicial (Sobre agudo).

He aquí un gráfico que facilita la comprensión de su registro, elaborado en el software de notación musical *Finale 2014*:

³⁷ Se le denomina Soprano ya que existen otro tipo de flautas según su *tesitura o registro* (Capacidad de alcanzar notas graves o agudas) entre las que se encuentran: *Flauta Soprano, Tenor, Contralto, Bajo y Gran Bajo*. Ver <https://musicalfuste.com/blog/tipos-de-flauta-dulce-y-sus-caracteristicas-b145.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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Extensión Flauta Dulce Soprano

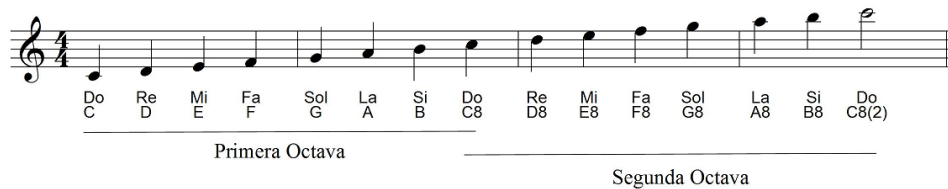

Ilustración 4 - Extensión de la flauta dulce soprano

Teniendo en cuenta este registro, la flauta dulce soprano, al ser un instrumento diatónico³⁸ es capaz de tocarse en 12 de las 24 tonalidades de la música occidental, entre ellas:

- Do mayor
- Re mayor
- Mi Mayor (Con algún grado de dificultad)
- Fa Mayor
- Sol Mayor
- La Mayor (Con algún grado de dificultad)
- Do Menor (Con algún grado de dificultad)
- Re menor
- Mi menor
- Fa menor (Con algún grado de dificultad)
- Sol menor (Con algún grado de dificultad)

³⁸ Que procede por la alternancia de tonos y semitonos naturales.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

- La menor (Con algún grado de dificultad)

En la sección de **educación de la voz** (Técnica vocal hablada y cantada) se hace énfasis al uso adecuado del instrumento fonador a través de ejercicios técnicos de respiración, impostación, apoyo del aire, warm up o calentamiento corporal y vocal, entre otros. No con el fin de convertirlos en cantantes de alto rendimiento, mas sí en docentes que hagan un buen uso de su voz en el aula de clase y puedan cantar las melodías propuestas con una dicción y afinación correctas, lo que permitirá que el mensaje llegue a los niños y se transmita como se desea.

Finalmente, el uso de la **guitarra** como primer instrumento de acompañamiento armónico, en el cual, se adquieren elementos básicos de uso de acordes y escalas, y con ellos generar ritmos que acompañaran las canciones. No se pretende, al igual que en lo mencionado en técnica vocal, convertir a los docentes en virtuosos guitarristas, pero que en cambio puedan tocar las melodías de las canciones dentro de las escalas usadas en la flauta, usar acordes básicos como mayores, menores, dominantes siete y acordes disminuidos

5. Elaboración de las partituras

Una vez seleccionado el repertorio que haría parte del libro, se realizó una verificación de las tonalidades de cada una de las canciones, para que de esta manera se pudiesen adaptar a las tonalidades de la flauta.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
C	D	E	F	G	A	B

Tabla 1 - Notación Musical Americana

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

El repertorio seleccionado fue:

#	Nombre de la Canción	Autor/Compositor	Ritmo	Tonalidad
	Arroz con leche	Desconocido	Marcha	F
	Aserrín aserrán	José Asunción Silva (Texto)	Marcha	C
	Cuando tengas ganas	Desconocido	Marcha	G
	Cumpleaños feliz	Mildred y Patty Smith Hill	Vals	F
	El muñeco pimpón	Desconocido	Marcha	C
	El negro Cirilo	Marlore Anwandter	Marcha	F
	El pájaro carpintero	Marlore Anwandter	Marcha	F
	El puente está quebrado	D.R.A	Marcha	C
	El reloj de Jerusalén	Desconocido	Marcha	C
	El trencito cañero	Marlore Anwandter	Marcha	G
	En un bosque de la china	Roberto Ratto	Marcha	Dm
	Juguemos en el bosque	Desconocido	Marcha	
	La batalla del calentamiento	Desconocido	Marcha	F – G
	La bruja loca	Marlore Anwandter	Marcha	F
	La feria del maestro Andrés	Desconocido	Marcha	G
	La gallinita Josefina	Victor Manuel Porras	Rock	F
	La iguana y el perezoso	Marlore Anwandter	Marcha	F
	La serpiente de tierra caliente	Marlore Anwandter	Marcha	F
	Los pollitos	Antonio de Jesús Hidalgo	Marcha	C
	Mambrú se fué a la guerra	Desconocido	Marcha	A
	Ana nanita nana	Juan Francisco Muñoz y Pabón	Vals	Dm
	Antóntiruriru	Desconocido	Vals	D
	Burrito sabanero	Hugo Blanco	Aguinaldo	G
	Campana sobre campana	Desconocido	Marcha	F

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Dulce Jesús mío	Salvador Bustamante	Bambuco	D
El tamborilero	Katherine Kennicott Davis	Marcha	G
Los peces en el río	Desconocido	Marcha	Dm
Niño del alma	Luis Uribe Bueno	Bambuco	Am
Tutaina	Desconocido	Vals	D
Vamos pastorcitos	Desconocido	Vals	D
Ven a cantar	Hernaldo Zuñiga	Balada	C
Ven, ven, ven	Fray Fernando de Jesús Larrea	Marcha	Dm

Tabla 2 - Repertorio Libro

Una vez seleccionado el repertorio, se procede a realizar la transcripción de las partituras por grupos de tonalidades

TONALIDAD	NUMERO DE ALTERACIONES	EJEMPLOS DE CANCIONES
Fa Mayor	1 Bemol	El negro Cirilo, Arroz con leche
Re menor	1 Bemol	En el bosque de la china
Do Mayor	0	Los pollitos
La menor	0	Niño del alma
Sol Mayor	1 Sostenido	Trencito cañero
Re Mayor	2 Sostenidos	Tutaina
La Mayor	3 Sostenidos	Mambrú se fue a la guerra

Tabla 3 - Cuadro de Tonalidades

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; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Para el proceso de elaboración de las partituras se tuvo en cuenta aproximadamente diez etapas:

- Transcripción en borrador a mano de las melodías
- Cifrado de acordes
- Copiado al programa Finale de la melodía y los acordes. Se usó el estilo a mano (Jazz) para que tuviese un estilo más moderno de escritura.
- Inserción de los diagramas de acordes
- División silábica de la letra con puntuación y corrección gramatical
- Inserción de datos esenciales de la obra tales como: compositor y/o autor, ritmo, tonalidad y copyright.
- Distribución de los compases para una mejor lectura (Staff Style)
- Exportación de la partitura a un archivo de imagen de alta resolución (.TIFF) para su uso en el libro.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

6. Resultados y publicación.

Con la elaboración de total de las partituras, comienza la etapa de diagramación del libro e inserción de los archivos de imagen de cada una de las partituras o ejercicios desarrollados en el software de notación musical *Finale 2014*.

Arroz con leche

Tonalidad: Fa Mayor (F) Ronda Infantil Española
Ritmo: Marcha Autor: Desconocido - Siglo XIV

A - rroz con le - che me quie - ro ca sar, con
u - na se - ño - ri - ta de la ca - pi - tal. Que se - pa co -
cer, que se - pa bor - dar, que se - pa a brir la puer - ta pa - ra
ir a ju - gar. Con es - ta si, con es - ta

Ilustración 5 - Repertorio - Arroz con leche

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Para su mayor difusión se optó por la venta de libros bajo demanda o por pedido, viendo la necesidad de contar con una mayor audiencia a la que pueda llegar el libro e igualmente, ahorrar costos de impresión y evitar el exceso de unidades almacenadas sin vender.

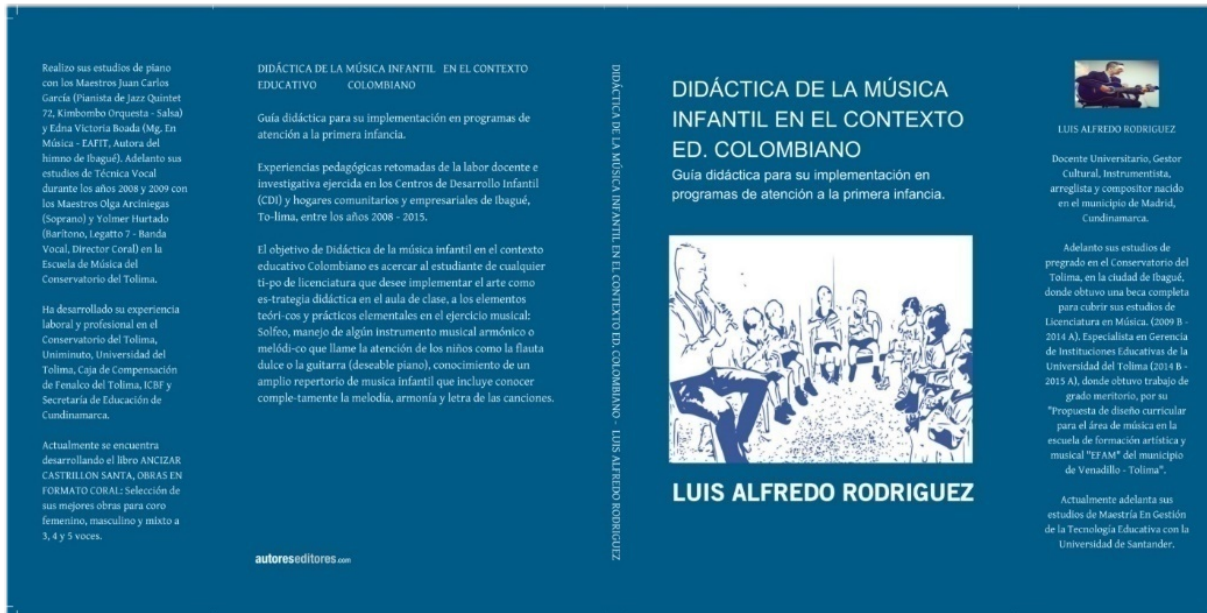

Ilustración 6 - Portada del libro

La plataforma elegida para publicar el libro es *Autoreseditores.com*, página que nos permite subir nuestro libro de manera digital y obtener una o varias copias del mismo bajo la estrategia de pedido por demanda.³⁹

³⁹ Ingresa a <https://www.autoreseditores.com> para más información

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

7. Conclusiones.

La elaboración de este libro ha suscitado en el autor la búsqueda permanente de material didáctico para el uso docente no solo a nivel preescolar, sino en cualquiera de sus niveles desde la básica secundaria hasta la educación superior, en donde, a pesar de ser escenarios diferentes, todos coinciden en la necesidad de contar con algún material que permita de manera inmediata realizar procesos pedagógicos musicales con niños, niñas y jóvenes.

Se espera para una segunda edición del libro, se trabajen aspectos de la educación musical enfocada a los estudiantes de niveles superiores, en el nivel de secundaria, en donde sus gustos musicales son muy similares en cuanto a que la televisión, las plataformas digitales (Youtube, Spotify) y la radio, hacen parte de lo que adoptan en su *playlist*.

Finalmente se espera que este repertorio seleccionado pueda ser usado como repertorio coral para el trabajo con niños del nivel de primaria, a través de la revisión, selección de las obras y la decisión, según la necesidad, de adecuarlo a quodlibet⁴⁰, canon⁴¹, dos voces, tres voces y cuatro voces para una futura publicación.

⁴⁰ Forma musical que hace uso de melodías populares y las combina en contrapunto.

⁴¹ Forma musical de carácter polifónico que imita estrictamente una o más voces separadas por un intervalo temporal.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Referencias

Chacón Solís, L. A. (2010). *Inclusión-afianzamiento de la asignatura "música" en el currículo de la educación pública primaria y secundaria, actores determinantes y visiones sobre su importancia*. Costa Rica, 1849-1925. *Kanina*, 34(2), 183.

Corrales Ortiz, G. E., & Vélez Castaño, V. M. (2016). *Con las rondas y los juegos grandes niños formaremos*. Bello: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

González Cuervo, M. B. (2011). *Experiencias en la escuela de arte de Uniminuto un acercamiento a la didáctica específica en educación artística*.

María de los Ángeles LÓPEZ DE LA CALLE SAMPEDRO. (2009). *La formación de los maestros de educación infantil para la comprensión de la música y su uso didáctico en Galicia*. *Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 12(1), 107-120.

Márquez Aguirre, J. A., & Sempere Sánchez-Ferragut, J. F. (2016). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Pascual Mejía, P. (2006). *Didáctica de la música para educación infantil* (Primera ed.). Madrid: Pearson-Prentice Hall.

Vicente Álvarez, R. M., & Rodríguez Rodríguez, J. (2014). *Opinión y valoración del profesorado sobre los materiales didácticos de música en educación infantil*. *Bordón*. *Revista De Pedagogía*, 66(3)10.13042/Bordon.2014.66310

Zamberlan Nedel, M. (2010). *Educación musical, prácticas corporales e interdisciplinariedad: Diferentes herramientas para el proceso educativo infantil*. Cuadernos De Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 11

Escuela Alternativa: una Mirada a la Diversidad “Inclusión y Diversidad en la Escuela”

Línea: Experiencias pedagógicas.

Artículo de Reflexión.

Amelia Esperanza Medina Piza⁴²

y Milton Stik Rojas Lievano⁴³

Ameliapiza9@gmail.com

Art.stik1@gmail.com

Resumen

Inicia con el abordaje de la educación en la diversidad narrando los lineamientos de las políticas públicas que deben conducir a la universalidad en un mundo globalizado.

Se describe la experiencia profesional en la educación en la diversidad presentando una mirada de lo percibido, como estrategias pedagógicas, autonomía del estudiante donde se propician espacios únicos e irrepetibles que los fortalecen como seres humanos éticos.

Se reflexiona sobre la responsabilidad social en la educación en la diversidad con proposiciones o fundamentos específicos o generales.

⁴² Maestra en Artes Plásticas y Visuales y Especialista en Pedagogía de la Universidad Del Tolima. Es Docente de Artes en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media vocacional.

⁴³ Maestro en Artes Plásticas y Visuales y Especialista en Pedagogía de la Universidad Del Tolima. Se desempeña como docente en artes plásticas y visuales.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

¿Es la escuela alternativa la mejor opción para la educación en la diversidad?

Las escuelas son el lugar en el que los niños empiezan a socializar, se conocen y reconocen su entorno, empiezan a construir lazos con la comunidad y se preguntan además qué función cumplen en la sociedad, esto es evidenciado muchas veces en el juego y se hace más claro en el desarrollo de juegos de roles, allí se construye sociedad. Es justo por esta razón que es en la escuela en donde se debe promover el respeto por el otro y sus diferencias.

Una escuela inclusiva, es una escuela que se preocupa por cada uno de sus alumnos y al atender la singularidad, diseña estrategias diversificadas o específicas de intervención. La inclusión social solo es posible en la inclusión escolar, la diversidad es inherente a la naturaleza humana, estoy convencida que todas las escuelas, pueden y deben ser inclusivas, es más eliminemos la palabra inclusión, hay solo un tipo de escuela que se adapta a todos. (Corso, 2017)

La escuela debe ser el lugar que dé espacio a la diversidad, que responda a las necesidades de todos los niños, un espacio en donde se permita la integración social de manera espontánea, y que además cuente con un currículo académico universalizado y flexible que permita la adaptación a los procesos individuales de aprendizaje de cada niño.

Es de vital importancia que las instituciones públicas se preparen para atender la variedad, y para eso es necesario que se genere una red de apoyo institucional donde el docente cuente con recursos humanos entre: pedagógicos, psico- orientadores, psicólogos, especialista de la salud, terapeutas y demás seres humanos, es decir un grupo de trabajo que esté en constante actualización, seguimiento, dispuesto a aprender y aportar, capaces de evaluar regularmente los procesos de aprendizaje en la singularidad de cada estudiante.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Por consiguiente, el maestro debe capacitarse en lo que haya un vacío que impida asumir los retos de la educación de grupos heterogéneos, y propender por el desarrollo su inteligencia intrapersonal permitiendo hacer una autoevaluación constante de sus métodos de enseñanza y una inteligencia interpersonal desarrollando empatía con el otro y entender su manera de concebir y aprehender el mundo para promover de esta manera el aprendizaje significativo en cada niño, estas dos inteligencias son de suma importancia en la labor del maestro. Para lograr lo anterior, es decir, una observación constante y particularizada, el docente debería contar con un número menor de estudiantes por clase, para así conectar de una manera más real, conocerlos y atenderlos, porque la atención en la educación y en la vida misma es de gran importancia, y al respecto de esto Albuja expresa: “Solo habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable, cuándo haya sido atendido con mucho amor de niño, y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño y él sienta que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia”. (Albuja, 2012) . De ahí que la educación alternativa, suele ser personalizada básicamente para lograr “ver” al estudiante y lograr conocer su “ser”.

Por lo anterior mencionado se hace imperiosa la educación en la emociones, entablar un dialogo con los estudiantes que les permita reflexionar sobre sus comportamientos, conocer sus miedos, sus frustraciones, aquello que los aqueja, pero también que los hace sentir bien, que los alegra y lograr expresarlo y compartirlo con el “mundo”, ya sea de manera verbal, gráfica, gestual, cuando se reconocen las emociones y aquello que las provocan, se empieza a equilibrar el ser, con el hacer y el conocer al respecto de esto Goleman dice que “la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje.” (Goleman)(pg.23) Así que se debe implementar la educación en las emociones para promover el pleno desarrollo del aprendizaje en el niño.

A causa de la falta de preparación en la educación pública para enfrentar la desigualdad vigente, se generan estas nuevas propuestas en dónde se intenta subsanar la brecha social que nos aqueja, para atender a

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

aquellos que se sintieron diferentes peyorativamente, aquellos que se sintieron menos que los demás, aquellos que no encajaban dentro de lo común. (Blanco G., 2006).

La educación de las escuelas convencionales y públicas en su mayoría no abarca la diversidad es por esta razón, y para suplir esta necesidad de atención a la singularidad que han surgido nuevas propuestas de educación emergente. Las escuelas alternativas son algunas de las propuestas actuales que le apuestan a un nuevo paradigma educativo, instituciones o lugares en donde se comprenden a los niños como seres únicos e irrepetibles.

Al atravesar por una experiencia académica como docente en una “escuela alternativa”, estuvimos en contacto con educación diferente a la tradicional la cual generó un nuevo enfoque hacia la formación próxima a la pedagogía universitaria dentro del arte. Esta propuesta en específico estaba basada en la teoría del filósofo alemán Rudolf Steiner fundador de la “antroposofía” de la cual nace la “pedagogía Waldorf”, que tiene como eje conductor desarrollar seres libres, éticos y humanizados, cargados de habilidad social.

Para Steiner el desarrollo de los niños se divide en tres etapas (periodo cronológico), estas etapas son los septenios que obedecen a unas necesidades específicas en donde el niño es más susceptible a aprender de diferente manera. De los 0 a los 7 años es la primera infancia (primer septenio) este se centra en actividades prácticas y juegos creativos, la educación primaria de los 8 a los 14 años (segundo septenio) su punto de desarrollo es la expresión artística y las capacidades sociales, y por último la educación secundaria que va de los 15 a los 21 años (tercer septenio), su eje es el razonamiento crítico y la comprensión empática. (Steiner)

En aquel lugar los niños se reconocían como únicos en un ambiente de tolerancia, proponían en el aula y fuera de ella, cruzaban saberes con compañeros de varias edades y desarrollaban proyectos personales que eran de su interés con los que construían conocimiento interdisciplinario y trascendentales que luego exponían con el resto de la clase, se compartían sus descubrimientos y avances socializando y de esa forma aportando

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

nuevas ideas. La evaluación en esta propuesta era de forma constante gracias a la observación de los grupos personalizados, era de cohorte cualitativo, atendía al desarrollo de todas las inteligencias del estudiante. Los niños desarrollaban con autonomía de las actividades para el aprendizaje como una estrategia de autorregulación y crecimiento personal.

Para concluir, la escuela alternativa es una opción que propicia la educación en la diversidad, que se esfuerza por garantizar el respeto por el otro, sus diferencias y en esas características que nos hacen únicos encontrar un complemento para la construcción de la sociedad, educando en inteligencia emocional, interpersonal e intrapersonal. Desafortunadamente esta idea de educación en el ser y en la tolerancia tiene poca cobertura, lo que quiere decir que es muy probable que su réplica en la sociedad se tarde, sin dejar de ser significativa y valiosa.

La escuela alternativa sigue inmersa en la estructura social de “exclusión e inclusión” que se convierte en una dinámica recurrente y repetitiva al recibir niños “rechazados” de otras escuelas e incluirlos en una comunidad en donde se les acoge y escucha, pero que lastimosamente excluye a otros niños por factores, sociales, culturales y sobre todo económicos.

En definitiva, para que la transformación social sea contundente y además sea pronta, en y para la comunidad, se hace necesario que en la educación pública se empiecen a preguntar de manera más constante por el “otro” y su lugar en la sociedad y se implementen medidas pedagógicas que le den lugar a la integración de la comunidad, reforzando la idea de que “todos somos diferentes y que en esas diferencias nos enriquecemos”. Dando paso a un currículo que se pueda adaptar a necesidades individuales, y que además responda a un constructo social-cooperativo, Gardner expresa: “Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

no sólo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias.” (Gardner) (pg., 26)

Para lograr lo anterior Gardner propone la existencia de (especialistas evaluadores) los cuales sean muy sensibles, capaces de reconocer las habilidades y los intereses de los niños dentro de la dinámica de la escuela, maestros dispuestos a implementar de manera personalizada métodos de enseñanza que den respuesta a la diversidad humana.

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Referencias

Albuja, M. G. (20 de Octubre de 2012). *You tube*. Obtenido de LEP - Archivos abiertos # 4 : <https://www.youtube.com/watch?v=tcy3wYETjv8>

Blanco G., R. (2006). *Biblos-e Archivo*. Obtenido de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/660828>

Carlgren, F. (1989). *Docentes libres*. Obtenido de https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2013/12/pedagogia_waldorf_calgren.pdf

Corso, S. (5 de Septiembre de 2017). *You tube*. Obtenido de Ted: <https://www.youtube.com/watch?v=H9U6J0C8z88>

Domínguez, B. M. (2010). *Dialnet*. Obtenido de <file:///C:/Users/Amelia%20Piza/Downloads/Dialnet-LucesYSombrasDeLasMedidasDeAtencionALaDiversidadEn-3426258.pdf>

Gardner, H. (s.f.). *Google Books*. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=I_ntBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=howard+gardner+inteligencias+multiples&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj4i-OQx5zcAhVFqlkKHdgCCNQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false

Goleman, D. (s.f.). *It Valledel Guadiana*. Obtenido de <http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/librosdigitales/maslibros/Goleman%20Daniel%20-%20Inteligencia%20Emocional.PDF>

Maribel Granada Azcárraga1, M. P. (2013). *scielo.org.ar*. Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-45082013000100003&script=sci_arttext&tlng=en

Steiner, C. R. (s.f.). *Colegio Rudolf Steiner.edu.co*. Obtenido de <http://colegiorudolfsteiner.edu.co/modelo-pedagogico/primer-septenio/>

Viola, M. (2 de Octubre de 2014). *You tube*. Obtenido de Ted: <https://www.youtube.com/watch?v=EFNIgg4e780&t=912s>

Manejo de la convivencia escolar a partir de la educación artística, en instituciones educativas de Girardot Cundinamarca.

Línea temática: Didáctica de las Artes.

Lic. Lelio Carantón Castro⁴⁴
Profe.lelio@gmail.com

María Victoria Rodríguez Camelo⁴⁵
mrodrigu322@uniminuto.edu.co

Resumen

El semillero de Investigación “Para una vida mejor, un ambiente escolar mejor”, surge a partir del deseo de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios CR-GIRARDOT, por analizar los espacios de procesos escolares específicamente fuera del aula, a fin de propiciar estrategias para mejorar la convivencia escolar en Instituciones públicas y privadas de Girardot y sus alrededores, implementando la Educación Artística como base primordial para desarrollar las inteligencias múltiples en los educandos y a partir de sus propios talentos o habilidades, generar ambientes agradables de interacción social, no solo en el aula sino fuera de ella, específicamente en los espacios de receso, descanso o tiempo libre, en donde son más vulnerables los estudiantes para propiciar situaciones de agresión en sus diferentes modalidades, evitando esta situación e implementando actividades, apoyados en la educación artística, mediante la aplicación y el desarrollo actual de un proceso investigativo, a fin de proponer estrategias que permitan mejorar el ISCE- Índice Sintético de Calidad Educativa, cuyo nivel está muy bajo en el porcentaje de Ambiente Escolar a nivel Nacional, según los resultados obtenidos del Día E, día de la Excelencia Educativa a nivel Nacional.

Palabras claves: Instituciones - convivencia - educación artística – estrategias - cambio.

⁴⁴ Licenciado en educación Básica, con énfasis en Humanidades y lengua Castellana, de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Especialista en Gerencia de Proyectos Sociales y educativos de la Universidad del Tolima. Profesor en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Gestor Semilleros de Investigación del Centro Regional Girardot.

⁴⁵ Estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Profesora del Gimnasio Moderno Americano en Melgar 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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Introducción

El proceso investigativo del semillero “para una vida mejor, un ambiente escolar mejor”, pretende incentivar en las comunidades educativas de Girardot y sus alrededores un proceso significativo de convivencia a partir de la educación artística, en las horas de receso o descanso, donde se busque dar solución a los problemas de ambiente y convivencia escolar, ya que dichos conflictos pueden ser abordados desde una perspectiva académica, lúdica y dinámica, para ello se plantean ciertas estrategias educativas que permiten mejorar los procesos de convivencia, donde los valores humanos y la participación de la familia, son fundamentales en el proceso del mejoramiento de la convivencia escolar e institucional y desempeñan un rol muy importante en la vida de los educandos. De esta manera se podrá evidenciar en su actuar los principios morales, bases del comportamiento y convivencia social, permitiendo formar la personalidad a lo largo de su vida apoyados en sus propios talentos y habilidades.

Como pedagogos nos ha surgido la inquietud de detallar, examinar y analizar los actos de convivencia que se llevan a cabo, en 4 instituciones educativas públicas y privadas de Girardot y sus alrededores durante sus espacios de receso escolar, para poder evidenciar como disminuir las agresiones tanto físicas como verbales que se presentan a diario, es allí donde pretendemos emplear las actividades artísticas, en los recesos escolares, evidenciando así expresiones y habilidades metacognitivas, haciendo del espacio de descanso un rato agradable y fructífero para los estudiantes, docentes y comunidad educativa, generando un espíritu artístico, creador y emotivo, que es inherente de la comunicación utilizando el lenguaje oral, escrito y corporal.

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta de ellas, por medio de las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad. ⁴⁶

⁴⁶ Read Herbert, Arte y sociedad, p.27. UNICEF: Herramientas para la participación adolescente. En línea 15/06/2018 http://www.herramientasparticipacion.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=682&catid=117&Itemid=359

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Metodología

Todos sabemos que los seres humanos aprendemos en gran medida por imitación, es por ello que el papel de la familia y la escuela, es moldear el comportamiento de los individuos a partir de la enseñanza en valores, el respeto por el otro, el trabajo en equipo, actividades que son parte de su actuar frente a los demás, es en este aspecto donde pretendemos orientar los procesos de convivencia escolar a partir del desarrollo de sus habilidades o talentos, por medio de actividades artísticas donde se les permita desarrollar sus ideas, sus habilidades, socializar sus destrezas a partir de un espacio lúdico, bajo un lenguaje donde se respeten las diferencias y se descubran talentos, que a futuro podrán ser grandes protagonistas de la sociedad.

Para muchos docentes, hay un tema en educación al que se le presta menos atención de la que sería deseable. El «ambiente escolar» es la suma del esfuerzo que realizan todos los miembros de la comunidad educativa en aras de una mejor convivencia y un desarrollo óptimo de la educación emocional y afectiva. (Strobel 2.015) .

Para llevar a cabo este propósito investigativo sobre el mejoramiento de la convivencia escolar, pensamos en el arte, ya que se presenta de diferentes maneras siendo un lenguaje universal que se puede implementar en cada institución y se puede adecuar en el patio de juegos o lugar donde generalmente los educandos pasan su receso, implementando materiales básicos o elementales según la intención y así poder realizar varias actividades manuales a partir de sus propios intereses artísticos.

Los niños anhelan la atención de los adultos, tanto positiva como negativa. Si no reciben atención positiva, se van a conformar con conseguir atención negativa: comportándose mal e interrumpiendo en clase. Por eso, es importante que los maestros hagan un esfuerzo por crear una conexión positiva con todos los estudiantes –especialmente con aquellos estudiantes que se comportan mal–. Averigua datos acerca de sus familias, sus amigos y sobre qué les gusta y qué no. Los estudiantes que reciben atención positiva son menos propensos a buscar atención negativa. (Strobel 2015)

Dichas actividades podrán ser aplicadas bajo un proceso con diferentes técnicas empleando (el teatro, la música, la danza, la escultura, la pintura, el rasgado, entorchado, recortado, dátilo pintura, pintura escurriendo-soplando, collage, trenzado, títeres, moldeado con plastilina, simetría) cada técnica se aprenderá durante un periodo de quince días supervisado por un docente quien en medio de este proyecto artístico, fundamentará la convivencia en el trabajo en equipo. Tenemos la certeza que en las instituciones donde se

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

aplique este proceso didáctico y autónomo sobre el desarrollo de la educación artística, se podrá evidenciar agrado por lo que se hace en su propio espacio y se disminuyen los índices de agresividad, fortaleciendo dichos espacios para compartir, aprender a convivir, respetar las opiniones, ser más tolerantes descubriendo los talentos de los estudiantes, fortaleciendo a aquellos que aunque no tengan alguna habilidad desarrollada, demuestren interés y tengan la intención de participar en dicho proceso.

La aplicación de este proceso se viene llevando a cabo, a partir de la implementación de una metodología centrada en la investigación a partir de la observación de campo y la consulta, bajo un enfoque de carácter mixto, utilizando técnicas de análisis en el entorno educativo y en los comportamientos de los estudiantes en la sociedad actual, donde se evidencian episodios de violencia o actos negativos, que muchas veces los tomamos y confundimos dentro de los actos cotidianos. Esta situación es la que nos motiva a realizar una investigación profunda, empezando por visitar las instituciones en sus horas de descanso, donde se observa el comportamiento de cada estudiante o individuo frente a sus demás compañeros, luego de este primer paso se realiza una encuesta donde se pretenden identificar cuáles son los conflictos más comunes que se presentan en su interior, especialmente en las horas de descanso o receso de actividades de aula, a partir de preguntas sencillas dirigidas a niños, niñas y jóvenes de los diferentes niveles de educación primaria y secundaria, interrogándolos sobre ¿qué actividades realiza en su tiempo de descanso?, ¿cuál es el lugar preferido de su institución? Ejemplo; cancha, patio, salón, con el fin de conocer sus percepciones y las actividades que realizan.

El 15 de marzo de 2013 el Congreso de la República, expidió la Ley 1620 de 2013; a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.

Con esta ley, el Gobierno Nacional creó mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes.

Desde la sanción de la Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar) y de su Decreto Reglamentario, el Ministerio de Educación Nacional desarrolla una serie de acciones para apoyar el cumplimiento de las responsabilidades contenidas en este marco normativo para las entidades y actores que hacen parte del sector educativo. (Colombia aprende 2.016)

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Una de las metas de las instituciones educativas es lograr una buena convivencia entre todos sus miembros, pues esta es esencial en el proceso educativo y en el fortalecimiento de las buenas relaciones interpersonales que dan lugar a un clima escolar adecuado. La convivencia también es vital para la construcción colectiva y dinámica de las relaciones, que debe ser cambiante y modificable según las distintas situaciones y relaciones de los miembros de las instituciones educativas (LOPEZ de MESA C. 2.013).

Hallazgos y/o resultados esperados

Dentro de este proceso investigativo se seleccionaron 4 instituciones educativas teniendo en cuenta su cercanía, conocimiento y aceptación para generar el convenio con sus directivas, ya que se requiere de tiempo y disponibilidad para desarrollar todos los procesos a seguir dentro de este semillero de investigación, especialmente que estuvieran ubicadas en Girardot o sectores aledaños, a fin de poder realizar el análisis de la convivencia escolar al interior de las mismas, el tipo, número de población, su perfil y todo lo relacionado con su fundamentación e identidad institucional.

A partir de lo anterior, se hizo un análisis del ambiente escolar partiendo de unas variables identificadas que son propias de cada institución, como por ejemplo su planta física, su amplitud en metros cuadrados, la cantidad de docentes a su servicio, etc., a partir de la observación de campo realizada por los estudiantes investigadores, integrantes del semillero para poder observar y analizar los comportamientos, actitudes que los niños, niñas y jóvenes desarrollan en los espacios libres dentro de su entorno escolar. Luego se llevaron a cabo otras visitas con el fin de realizar una entrevista de carácter informal con los directivos de la institución para conocer más sobre su PEI, donde se pudo conocer la Misión, Visión, Objetivo, perfil del estudiante y Modalidad de cada uno de los Colegios o instituciones para tener datos más exactos e identificar su población dando a conocer lo que el semillero de investigación pretende aportar y desarrollar con sus estudiantes. En las instituciones educativas Gimnasio Moderno Americano, Salesiano Miguel Unía, María Inmaculada y La Magdalena Campestre de la región del Tequendama, se llevó a cabo una encuesta que determinó la configuración de la problemática de su convivencia escolar en las horas de descanso académico, a través de la observación que se realizó previamente durante el transcurso de este momento, este contexto de las instituciones constituyó la base fundamental para el desarrollo del objetivo del semillero, en el cual se

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

tienen en cuenta las variables frente a los espacios físicos de los centros educativos a través de tres estrategias como juegos lúdicos, medios audiovisuales y/o actividades artísticas. Esta encuesta dirigida a niños, niñas y jóvenes permitió conocer su edad, sus gustos, las actividades que practican en el descanso, los comportamientos o situaciones graves que han visto o vivido en el colegio. Con esta información recolectada, luego de su respectiva tabulación, se realizó un análisis de la información, identificando la agresividad como el mayor problema detectado que afecta a los estudiantes en su hora de receso, puesto que es un espacio en donde no tienen varias opciones para desarrollar por diferentes factores como la planta física, la falta de insumos deportivos, o aspectos lúdicos dirigidos, ocasionando en este lapso de tiempo situaciones negativas en el entorno escolar, nuestro objetivo es seguir obteniendo más información, para continuar con el proceso investigativo y así, a través del semillero proponer estrategias para mejorar el ambiente escolar.

Conclusiones

Como investigadores hemos venido trabajando en equipo con nuestro líder, planteando y analizando que actividades son las adecuadas para desarrollar en los espacios de recesos de aula desde el área de la Educación Infantil, con pautas y parámetros que nos permitan tener avances positivos frente a el proceso investigativo que hemos planteado hasta el momento, a fin de obtener los resultados esperados en su aplicación y poder darlos a conocer en diferentes instituciones educativas para su implementación, mejorando así los resultados en el ámbito de Ambiente Escolar .

En este proceso se evidenciaron aspectos puntuales de los colegios, alcances de la institución frente a los procesos desarrollados al interior de las mismas, con la recolección de datos se pudo realizar un diagnóstico para comparar las instituciones e intercambiar información con relación a los diferentes ambientes escolares de cada una de ellas según su modalidad y capacidad.

Es importante destacar que el ambiente escolar es el contexto o entorno donde el estudiante desarrolla gran parte de su vida, por lo tanto es condicionado por otros factores, no solo académicos sino sociales, cultural, estos espacios deben ser para el estudiante lugares cómodos y agradables.

Los administrativos, docentes y coordinadores, deben ser sujetos activos abiertos al diálogo, que estén en continuo contacto con el otro, ya que es en este espacio del proceso de formación donde se presentan

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

variables de aspectos emocionales, afectivos, psicológicos configurando la identidad social, esta se expresa de manera consecutiva y permite contextualizar las buenas o malas relaciones de los individuos, todos sus procesos o acciones son determinadas a partir de situaciones donde su docente u orientador, se ve envuelto en la dirección y posibles soluciones que se den a dicho caso, dada la forma en la que el estudiante logre desarrollar la comunicación y el aporte de soluciones por parte del docente, en este sentido las relaciones se dan en los escenarios reales, su cotidianidad, donde los aspectos afectivos, la acción conjunta y la comunicación, son tres componentes que conforman el actuar del ser humano en formación.

Al analizar el problema de la convivencia escolar, se puede identificar que existe en diferentes dimensiones (sociales y psicológicas), las instituciones educativas como cuerpo social donde se desarrolla de manera consecutiva las relaciones interpersonales, deben implementar una intervención estratégica que se desarrolle como una columna transcendental materializada en los semilleros de convivencia, que consiste en la configuración de puntos esenciales de encuentro donde se desarrollan una serie de actividades en las cuales el docente se determina como un agente esencial en la promoción y adecuada utilización de sus ambientes escolares.

Los aportes de este semillero de investigación pretenden ser un eje fundamental para el mejoramiento y la superación de variables negativas y positivas, que se configuran dentro de la convivencia escolar, tratando de comprender la parte emocional, afectiva y comunicativa determinando la identidad social de los individuos, su propósito es proponer una transformación del ambiente escolar, desde la perspectiva particular y social en los espacios de descanso en donde los individuos son autónomos en sus acciones y requieren de una supervisión en los procesos o acciones particulares y propios de la convivencia escolar.

Referencias

Cortes, D. (2016) *Sistema Nacional de Convivencia Escolar*. En Línea: [//aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/91790](http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/91790)

Herbert, R. (1977) *Arte y sociedad*. En Línea: [//www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/arte-y-sociedad/autor/read-herbert/](http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/arte-y-sociedad/autor/read-herbert/)

López de Mesa-Melo, Carvajal-Castillo, C. A., Soto-Godoy, M. F., Urrea-Roa, p. N. (2013) *Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes*. En línea: [//educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2716/334](http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2716/334)

Strobel I. (2015) *ambiente escolar saludable*. En Línea: [//ined21.com/ambiente-escolar-saludable/](http://ined21.com/ambiente-escolar-saludable/)

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 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).