

“Y entonces las voces susurraron y presté atención con detalle, y comprendí que el lenguaje del arte es un lenguaje que puede re-significar nuestra labor pedagógica, que no simplemente es un atributo del entretenimiento escolar y que para muchos otros al igual que para mí, constituye la razón y esencia de nuestra vida. Entendí que ya hemos hecho, pero aún podemos hacer más; y entonces tome las voces y las armonice, y su melodía en resultado se convirtió en la respuesta de mis búsquedas vitales, las que acompañan mi esencia como docente, artista y sujeto”

LA SINFONÍA DE LAS VOCES EMERGENTES

EL TRASEGAR DE LOS LENGUAJES DEL
ARTE EN PROSPECTIVA PEDAGÓGICA

Por:

Fabián Armando García Trivaldo

Universidad®
Católica
de Manizales

**LA SINFONÍA DE LAS VOCES EMERGENTES: EL TRASEGAR DE LOS
LENGUAJES DEL ARTE EN PROSPECTIVA PEDAGÓGICA**

FABIAN ARMANDO GARCÍA TRIVALDO¹

**Bajo la Dirección de la
Dra. SULAY ROCIO ECHEVERRY**

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MANIZALES, COLOMBIA
2018**

---

¹ Licenciado en educación básica con énfasis en Educación Artística egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Técnico en Publicidad de la Corporación Universitaria de los Andes, Docente Facultad de Educación Virtual y a Distancia Institución Universitaria Antonio José Camacho en Cali, Docente de Educación Artística – Especialidad Artes Plásticas, del Colegio la Presentación el Paraíso de Cali, e-mail: fgarcia@presentacionparaiso.edu.co.

Tabla de Contenido

1. Preludio	14
2. La partitura: Un sendero hologramático.....	17
2.1 La cuestión bio-epistémica.	18
2.2 La cuestión bio-dialógica.....	20
2.3 La cuestión bio-arribos	20
3. Sonata N° 1: “Encuentros en el exilio de mí mismo”	23
4. Obertura.....	31
4.1 Crescendo – (Problematización).....	32
4.1.1 La Educación en perspectiva de globalización: Epicentro del problema.	33
4.1.2 Efectos de la globalización en la Educación para América Latina.	36
4.1.3 Educación Artística en perspectiva de competencias en Colombia.	38
4.1.4 Miradas desde la Educación Artística a la realidad educativa del Colegio la Presentación el Paraíso de Cali.	40
4.2 Esquematización del fenómeno en la realidad educativa del Colegio la Presentación el Paraíso de Cali.	43
4.3 Punto de Giro - (Sistematización del problema)	47
5. Sonata N° 2: “Té para tres: Educación, Investigación y complejidad”	50
6. Encuentro bio-dialógico	57
6.1 Diseño de instrumentos para poner en acción las técnicas seleccionadas	61

6.2	Recolección de información en los actores del proceso	63
6.3	Selección, clasificación y correlación de la información	64
6.4	Formulación y desarrollo bio-epistémico de categorías emergentes.....	67
7.	Sonata N° 3: Sueños al óleo.....	70
8.	Movimiento N° 1 – (<i>Allegro</i>): La poesía educativa y sus desafíos históricos en el turbulento mar del desarrollo.....	76
8.1	El fenómeno humanista en la educación tras las sombras de la cosmovisión industrial de la sociedad: Pedagogía y Educación en perspectiva social y crítica.	77
8.2	Senderos como formas posibles de educar.....	80
9.	Sonata N° 4: Mi revolución (<i>canción</i>)	86
10.	Movimiento N°2 – (<i>Adagio</i>): La Educación Integral: otra Alicia en el país de las maravillas.	88
10.1	Comprensiones tejidas entre nodos de la Historia.....	89
10.2	Educación integral en la actualidad: retos y posibilidades.	93
11.	Sonata N° 5: Educación (<i>fragmento</i>)	96
12.	Movimiento N°3 – (<i>Minuetto</i>): La carta de navegación curricular como abanico de posibilidad en medio de la negligencia operante del sistema.....	98
12.1	Tipología del currículo	100
12.2	El diseccionamiento curricular y la necesidad de integralizar el conocimiento.....	104
13.	Sonata N° 6: Un Cuento Inacabado (<i>fragmento</i>)	107

14.	Movimiento N°4 – (<i>Presto Allegro</i>): El Fenómeno de la creatividad como vía de posibilidad para la transformación educativa.....	109
14.1	El pensamiento divergente: cuna y manifiesto del acto creativo.....	115
14.2	Liderazgo Transformacional: Una alternativa desde la creatividad para la innovación social. 117	
15.	Sonata N° 7 – Arte soy (<i>poema</i>).....	120
16.	Movimiento N° 5 – (<i>Rondó</i>): Educación Artística: Un escenario posible para conectar la educación y los intereses propios del sujeto.....	122
16.1	Partituras para la interpretación de una Educación Artística.....	126
16.2	Educación Artística en compás partido: educación para el arte y educación por el arte. 133	
16.3	La Educación por el Arte como posibilidad para el contacto con el arte en el escenario escolar.....	135
16.4	Educación Artística en clave de complejidad.....	139
17.	A capella: Sonidos de cierre y preludio.	143
17.1	A propósito del arte... ..	144
17.2	La cuestión de la educación... ..	147
17.3	En armonía con una educación integral... ..	151
17.4	Re-plantearnos en cuestión de nuestras prácticas pedagógicas es una posibilidad... ..	152
17.5	Con todo ello, la Educación Artística... ..	156
17.6	Voces que emergen a <i>Capella</i>	161

18.	Referencias	165
19.	Anexos.....	173
19.1	Antecedentes que orientaron la investigación	173
19.1.1	Pedagogía y educación: Pedagogía social, pedagogía crítica y educación social. .	174
19.1.2	Currículo: tipología, desde la Educación Artística, educación intercultural.	175
19.1.3	Educación integral: lo inter y trans-disciplinar, lo transversal, educación para la vida.	177
19.1.4	Educación Artística: imaginarios sociales, implicaciones, lenguaje del arte en la educación.....	178
19.1.5	La creatividad: Identidad e innovación, sensibilidad artística, creatividad educativa.	181
19.1.6	Inteligencia Emocional: la motivación, el placer y las emociones.	183
19.2	Cuadros de tabulado para el análisis e interpretación de datos	184

Tabla de Ilustraciones

<i>Ilustración 1</i> - Elaboración de silletas en papel seda para feria de afrocolombianidad 2016	13
<i>Ilustración 2</i> - "Mariposita" por Isabella Castiblanco, estudiante de 2°	16
<i>Ilustración 3</i> – “Detrás del Telón” Por Brisnally Bravo, estudiante 11°.	22
<i>Ilustración 4</i> - "El Mito de la Caverna" tomado de: http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pruebapd.esy.es/wp-content/uploads/2011/11/mito-caverna.jpg	29
<i>Ilustración 5</i> - "Magia de Color" por Juliana Erazo, estudiante 5°	30
<i>Ilustración 6</i> Lista de hallazgos y caracterización cartesiana según Vester.	45
<i>Ilustración 7</i> - Flor de lis. Símbolo del movimiento scout mundial. Tomado de: https://www.facebook.com/antioquiascout.org/photos	49
<i>Ilustración 8</i> - Representación gráfica de la urdimbre epistemológica que da razón a " <i>La Sinfonía de las Voces Emergentes</i> "	55
<i>Ilustración 9</i> - "Atardecer" por Daniel Contreras Millan.....	56
<i>Ilustración 10</i> - Participación de los docentes en escenarios diseñados por Educación Artística como alternativas extra-curriculares	64
<i>Ilustración 11</i> - Ejemplo Diseño de Tabulación	65
<i>Ilustración 12</i> - Modelo de Triangulación Momento 1 - Unidades de Trabajo (observación)	66
<i>Ilustración 13</i> - Triangulación de Categorías emergentes entre Unidades de trabajo	66
<i>Ilustración 14</i> - Inter-relación y construcción bio-epoistémica de la información.	68
<i>Ilustración 15</i> - "Arbol de Amor" por Isabella Castiblanco, estudiante de 2°	69
<i>Ilustración 16</i> - "Señor Café" por Daniel Contreras	75
<i>Ilustración 17</i> - Práctica de pintura con grado 3° - año lectivo 2013-2014	85

<i>Ilustración 18</i> - Foto Triunfo Festival Nacional de Música Scout junto a mi Hermano Rafael García.	86
<i>Ilustración 19</i> - "Sueño de Libertad" por Juliana Eraso, estudiante 5°	87
<i>Ilustración 20</i> - "Laberinto" por Hanna Riaño, estudiante 5°	97
<i>Ilustración 21</i> - El currículo "artefacto" ideal y material. (Lacasa, 1994, p. 6).....	98
<i>Ilustración 22</i> - Ilustración de inter-relación compleja que debe contemplarse en la navegación curricular (creación propia).....	106
<i>Ilustración 23</i> - "Creatividad" por Danna Gomez, estudiante 9°	108
<i>Ilustración 24</i> - Puesta en escena cultural estudiantes 11° 2017-2018	119
<i>Ilustración 25</i> - "Autoretrato Esgrafiado" por Fabian García.	121
<i>Ilustración 26</i> - Tabla de Formación integral en la Educación Artística y Cultural (M.E.N., 2008, p. 11).....	131
<i>Ilustración 27</i> - "Alma" por Fabián García	142
<i>Ilustración 28</i> - "El Lenguaje del Arte" - Fabian García/2018	172

Tabla de Voces Emergentes

<i>Voz Emergente 1</i> - Fragmento de una reflexión personal entorno a la Complejidad en el Seminario de Comunicación y Lenguaje, Segundo semestre, de la Maestría en Educación.	68
<i>Voz Emergente 2</i> - GF-DOC-07 en TAB-GF-DOC-03 Nociones de Educación	77
<i>Voz Emergente 3</i> - ESE-EST-06 en TAB-ESE-EST-03 Nociones de Educación.....	79
<i>Voz Emergente 4</i> - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-03 Nociones de Educación	83
<i>Voz Emergente 5</i> - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-04 Nociones de Educación Integral.....	89
<i>Voz Emergente 6</i> - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-04 Nociones de Educación Integral	93

<i>Voz Emergente 7</i> - GF-DOC-03 en TAB-GF-DOC-04 Nociones Educación Integral	95
<i>Voz Emergente 8</i> - GF-DOC-06 en TAB-GF-DOC-04 Nociones de Educación Integral	102
<i>Voz Emergente 9</i> - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-09 PEI y Educación Integral	104
<i>Voz Emergente 10</i> - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-09 PEI y Educación Integral.....	106
<i>Voz Emergente 11</i> - EE-DD-JAEA en TAB-EE-DD-01 Nociones de Arte.....	110
<i>Voz Emergente 12</i> - ESE-EST-08 en TAB-ESE-EST-02 Importancia del Arte	119
<i>Voz Emergente 13</i> - EE-DD-GD en TAB-EE-DD-08 Importancia de la Educación Artística	124
<i>Voz Emergente 14</i> - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-08 Importancia de la Educación Artística.....	126
<i>Voz Emergente 15</i> - GF-DOC-01 en TAB-GF-DOC-05 Relación Arte - Educación	128
<i>Voz Emergente 16</i> - ESE-EST-07 en TAB-ESE-EST-04 Relación Arte y Educación	133
<i>Voz Emergente 17</i> - ESE-EST-01 en TAB-ESE-EST-01 Nociones de Arte	137
<i>Voz Emergente 18</i> - GF-DOC-03 en TAB-GF-DOC 01 Nociones de arte	138
<i>Voz Emergente 19</i> - GF-DOC-02 en TAB-GF-DOC Nociones de Arte	139
<i>Voz Emergente 20</i> - EP-OAE-02 en TAB-EP-OAE-02 Importancia del arte.....	141
<i>Voz Emergente 21</i> - EP-OAE-02 en TAB-EP-OAE-02 Importancia del Arte.....	147
<i>Voz Emergente 22</i> - EP-OAE-01 en TAB-EP-OAE-05 Relación Arte - Educación	150
<i>Voz Emergente 23</i> - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-09 PEI y educación integral.....	152
<i>Voz Emergente 24</i> - EE-DD-GP en TAB-EE-DD- 12 Valoración de los talentos.....	154
<i>Voz Emergente 25</i> - ESE-EST-03 en TAB-ESE-EST-06	156
<i>Voz Emergente 26</i> - ESE-EST-08 en TAB-ESE-EST-07 Educación Artística.....	157
<i>Voz Emergente 27</i> - EP-OAE-01 en TAB-EP-OAE-08 Importancia de la Educación Artística .	160

Índice de Tablas

<i>Tabla 1</i> - Codificación de sujetos, instrumentos y tabulados.....	185
<i>Tabla 2</i> - TAB-ESE-EST-01: Nociones sobre Arte	185
<i>Tabla 3</i> - TAB-ESE-EST-03: Nociones de Educación	185
<i>Tabla 4</i> - TAB-ESE-EST-02: Importancia del Arte.....	185
<i>Tabla 5</i> - TAB-ESE-EST-04: Relación arte-educación	185
<i>Tabla 6</i> - TAB-ESE-EST-05: Valoración de talentos.....	185
<i>Tabla 7</i> - TAB-ESE-EST-P07: Noción educación artística	185
<i>Tabla 8</i> - TAB-ESE-EST-06: Transversalización lenguajes del arte.....	185
<i>Tabla 9</i> - TAB-GF-DOC-01: Nociones de arte.....	185
<i>Tabla 10</i> - TAB-GF-DOC-02: Importancia del arte	185
<i>Tabla 11</i> - TAB-GF-DOC-03: Nociones educación	185
<i>Tabla 12</i> - TAB-GF-DOC-04: Educación integral	185
<i>Tabla 13</i> - TAB-GF-DOC-05: Relación arte-educación.....	185
<i>Tabla 14</i> - TAB-GF-DOC-06: Arte en prácticas pedagógicas.....	185
<i>Tabla 15</i> - TAB-GF-DOC-07: Noción sobre educación artística	185
<i>Tabla 16</i> - TAB-GF-DOC-08: Realidad educación artística	185
<i>Tabla 17</i> - TAB-EE-DD-01: Nociones sobre arte	185
<i>Tabla 18</i> - TAB-EE-DD-02: Importancia del arte.....	185
<i>Tabla 19</i> - TAB-EE-DD-03: Objetivo de la educación.....	185
<i>Tabla 20</i> - TAB-EE-DD-04: Educación integral.....	185
<i>Tabla 21</i> - TAB-EE-DD-05: Relación arte educación	185
<i>Tabla 22</i> - TAB-EE-DD-06: Arte en prácticas pedagógicas.....	185

<i>Tabla 23</i> - TAB-EE-DD-07: Educación Artística	185
<i>Tabla 24</i> - TAB-EE-DD-08: Importancia de la Educación Artística	185
<i>Tabla 25</i> - TAB-EE-DD-09: PEI y educación integral	185
<i>Tabla 26</i> - TAB-EE-DD-10: Realidad educación artística	185
<i>Tabla 27</i> - TAB-EE-DD-11: Fenómenos en el diseño curricular	185
<i>Tabla 28</i> - TAB-EE-DD-12: Valoración de los talentos al interior del diseño de evaluación.....	185
<i>Tabla 29</i> - TAB-EP-OAE-01: Nociones sobre arte	185
<i>Tabla 30</i> - TAB-EP-OAE-02: Importancia del arte	185
<i>Tabla 31</i> - TAB-EP-OAE-03: Nociones sobre educación	185
<i>Tabla 32</i> - TAB-EP-OAE-04: Noción educación integral	185
<i>Tabla 33</i> - TAB-EP-OAE-05: Relación arte - educación	185
<i>Tabla 34</i> - TAB-EP-OAE-06: Arte en la P - Pedagógicas	185
<i>Tabla 35</i> - TAB-EP-OAE-07: Educación Artística.....	185
<i>Tabla 36</i> - TAB-EP-OAE-08: Importancia E-Artística	185
<i>Tabla 37</i> - TAB-EP-OAE-9: PEI Y E- Integral	185
<i>Tabla 38</i> - TAB-EP-OAE-10: Realidad E- Artística	185

Dedicado a

*Mi querido hermano Rafael García,
Una vida llena de talento cegada por la violencia.*

*A mis Padres,
Leonor y Armando, Son mi vida
Y yo producto de todos sus esfuerzos.*

*A mi Amada,
Yeslin Betancourt, mi Inspiración.*

*Al Colegio La Presentación el Paraíso,
Mi escuela, mi Taller, mi Hogar.*

*A mis Estudiantes,
Todos y cada uno, quienes llenan de alegría mis días.*

*A la Comunidad
Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación
De la Santísima Virgen,
Maestras, Luz y Guía.*

*A mis Docentes:
Dra. Sulay Rocio Echeverry Dra. Alexandra Castro y Dra. Martha Liliana Marín,
Por alentarme en el encuentro con mí estilo, mi esencia, mi propia voz.*

Agradecimientos

En primer lugar, elevo mi gratitud al Ser Supremo, Dios; tu que me has dado la fuerza de voluntad para caminar el sendero de mi vida, y que lo has llenado de magníficos amaneceres, tardes inigualables y noches exquisitas, que has puesto este amor por el arte en mis venas y la misión de Educar en mis manos.

A mi Familia, Mis Padres que han sido ejemplo, oasis en el desierto de mis días más intensos, y a mi Amada compañera de travesía por la vida por tantas esperas, por soportar mis ausencias y por regalarme la oportunidad de ser una mejor versión de mí, haciendo cada día una mejor versión de ti.

A los Maestros y Maestras que aportaron su luz para guiarme en mi andadura, en especial: Dra. Sulay Rocio Echeverry, Dra. Alexandra Milena Castro, Dra. Martha Liliana Marín y el Mgr. Edilberto Granados.

Al proyecto Educativo de las Hermanas Dominicanas de la Presentación, por albergarme en su obra misional educativa como Docente y como su Estudiante, Satisfecho a plenitud de la oportunidad de pertenecer a la Familia Presentación y a la Familia UCM.

A mis estudiantes, colegas y amigos: Brisnally Bravo, Danna Gomez, Daniel Lara, Juan Jordán, Mariana Chaña, Juan P. Gutierrez, Valeria Suarez, Juliana Eraso, Hanna Riaño, Daniel Contreras, Isabella Castiblanco, Daniel Cardona, Samir Miranda, Andrea Duque, Luz Angélica Gaviria, Leo Dan Quiroga, Henry Chazy, Francia Ordoñez, Paula Soto y Gloria Benavides, por sus valiosos aportes en esta Obra que es mi vida misma.

Ilustración 1 - Elaboración de silletas en papel seda para feria de afrocolombianidad 2016

“Cuando Dios tomó el riesgo depositar sus capacidades y habilidades en los seres humanos fue porque descubrió que podíamos lograrlo, que aun cuando nos faltará el apoyo de alguien, que aun cuando nos faltarán los medios, ese don haría que nosotros fuéramos diferentes y dejáramos una huella especial en el mundo, porque nosotros tenemos la capacidad, porque es como si Dios hubiese cogido esas capacidades y empezara a repartirlas, es ahí donde esta nuestra semejanza con Dios.

Entonces yo le diría a todos los chicos y chicas y jóvenes incluso los adultos, que muchos de ellos han logrado el desarrollo de sus capacidades y otros no, que permitan que su alma sea libre, que permitan que su alma se manifieste y hable aquello que trasciende las palabras; les diría que todo está dispuesto, que el universo conspira a nuestro favor para que el arte, el lenguaje, la artística se conviertan en una expresión universal; porque es una expresión que no necesita tanto un significado o qué necesita una teoría, sino que simplemente necesita ser vivida desde adentro libre completamente libre.

El ser humano está anhelando libertad, muchísimas cosas están aprisionando el alma, el alma de las personas y el arte es la mejor manera de verdad, de ser completamente libres”

Hna. Diana Constanza Ramírez

1. Preludio

Contemplar la posibilidad de encontrarnos sujetos en un momento histórico que demanda nuevas miradas, otras formas de comprender. Entendernos protagonistas de una revolución de pensamientos, de acciones que no pretenden desconocer la relevancia y pertinencia del devenir de circunstancias y hechos que dan forma a los escenarios vitales en los que la sociedad se da cita en busca de reformularse nuevas preguntas que develen otros horizontes de realidad; incursionar al interior de la educación como epicentro de la construcción cultural de la humanidad, pretendiendo re-humanizar aquellos riscos que la turbulencia de un agitado desarrollo ha congelado con el paso de olas cargadas de necesidades que de vez en cuando se desconectan vitalmente con el sujeto; constituye el azimut² de esta travesía.

Sin una pretensión diferente a la de re-significar las nociones y conceptos que entretejen la realidad de la Educación Artística y en la medida posible las configuraciones de su entorno: en las cuales cohabitan sus actores, sus procesos, las prácticas que desde lo pedagógico cobran vida en ella; esta obra de conocimiento cobra sentido como provocación a explorar y reflexionar a partir de las experiencias vitales de otros sujetos sumados a la mía misma, todos de alguna forma enredados entre sí en la significancia de un lenguaje peculiar como el que subyace en las entrañas del arte, no solo desde su contemplación; mejor desde su posibilidad comunicativa, unificadora, transversal, una que potencia y dignifica el ejercicio educativo permitiendo que cada sujeto desde su peculiaridad encuentre un lugar, un territorio firme desde el cual pueda proyectarse a una transformación del conocimiento sin perder en el camino la cercanía con sus intereses vitales.

---

² Refiriéndose al direccionamiento, el rumbo que se trazará para la proyección de la Obra de Conocimiento.

De esta forma, esta obra se constituye como una apuesta vital que no pretende estacionarse bajo la sombra de construcciones teóricas que interrelacionan las categorías de análisis que la edifican, mejor podría describirse como una red con la cual se busca atrapar ideas, nociones, aprendizajes y todo un concierto de posibilidades para darle un giro significativo a la experiencia de la educación artística en doble vía; tanto en el estudiante que participa de ella, como en el docente y las practicas pedagógicas que orientan sus procesos.

En las siguientes líneas, comparto mi experiencia como investigador emergente de la Maestría en Educación, como docente escolar y universitario firmemente inquieto por el estudio de fenómenos educativos que incorporan de manera relacional al arte, como artista que ha construido con los años una forma peculiar de comunicar y de expresar a través de la música, pero ante todo como sujeto que encuentra su lugar de manera multidimensional en la universalidad de los lenguajes del arte; lugar desde el cual emerge la corriente esperanzadora de un reencantamiento de la educación, donde el arte como agente movilizador, transforma e innova la vida misma.

En este tránsito, es mi deseo compartir como punto de partida y a manera de obertura, un relato que emerge de mi reflexión frente a las movilizaciones que se hicieron posibles en mi encuentro con la educación posgradual en Maestría, un encuentro conmigo, con el otro y con lo otro, situado en un contexto armónico en el que cobra fuerza mi voz al interior de la investigación, una voz que no se queda en la distancia del investigador, sino que habla como sujeto que se implica y se entreteje en las realidades que le circundan, que se afecta y que afecta a su vez, que se comprende parte de un entramado complejo y que construye en compañía de otros protagonistas de la sinfonía, la misma que interpreta compás tras compás, su posible realidad.

Ilustración 2 - "Mariposita" por Isabella Castiblanco, estudiante de 2°

2. La partitura: Un sendero hologramático

“Sera mi vida una partitura, un pentagrama en limpio que cobrará valor en la medida que las experiencias dejen huella en forma de figuras y acordes que armonicen mi existencia y conviertan mi camino en melodía de libertad”
Fabián García, Junio/2018.

Si deseara comprender mi propia experiencia de vida, no encontraría mejor analogía que la partitura, un sendero en el que a pesar de la linealidad del pentagrama, la forma versátil en la que se acomodan las notaciones, permite determinar no solo la armonía musical, sino también, desde la armonía que de lo visual comprende la interrelación de las formas y ese movimiento particular de los símbolos en una dinámica asimétrica. Pienso entonces en las palabras de Guijarro (2012) “La partitura se convierte en el mejor elemento para definir la obra musical, diferenciándola de cualquier otra combinación de sonidos posible.” (Guijarro, 2012, p. 243), y me sumerjo en total calma para encontrar mi propio sonido en el silencio, y permito que las notaciones de otras voces, las de los otros también suenen en mis pentagramas, y entonces empiezo a interpretar mi propia obra.

La sinfonía de las voces emergentes: El trasegar del Lenguaje del arte en prospectiva pedagógica se presenta a sí misma como una travesía compuesta por diversos trayectos, los cuales darán sentido y significado a los cambios de melodía que configuran la multiplicidad de entornos que esta invita a percibir. Como en toda pieza musical, gran variedad de músicos e instrumentos son convocados en acción simultánea, pese a que cada uno posee una interpretación

propia; es la suma de los sonidos ejecutados de forma pre-meditada, organizada y simultánea lo que produce la armonía³.

Antes de iniciar el camino en esta andanza académica, inspirado en la apuesta que hace Mejía (2013), en la cual resulta de gran valor comprender-nos, como maestros, a su vez que sujetos implicados en nuestra andanza investigativa, de manera que en el encuentro con el otro y con lo otro dé como resultado la configuración multidimensional del fenómeno en estudio; procuro, sin perder el rol que me convoca como investigador, tampoco perderme en medio del estudio de un fenómeno en el cual me encuentro con migo mismo y que sin duda alguna convoca mis intereses. De esta forma, pondré en dimensión a lo largo del tránsito, una voz permanente producto de mis experiencias personales que guiará los aterrizajes a la teoría fundada en las voces de quienes acompañan mi travesía y a la teoría sustantiva que emerge junto con las voces del otro sujeto implicado, configurando con ello tres armaduras a partir de las cuales trazaré el rumbo de mi travesía: una *bio-epistémica*, otra *bio-dialógica* y finalmente una *bio-arribos*, las cuales me tomare atenta tarea de describir a continuación.

2.1 La cuestión bio-epistémica.

IncurSIONAR en una travesía que involucra en gran medida aspectos emocionales de los sujetos, cuestiones que se inter-vinculan con sus motivaciones e intereses vitales; permiten a esta obra develar en las palabras de Robinson & Aronica (2015) como el sujeto es un sistema adaptativo complejo al igual que lo es la educación, ambos, el sujeto y su entorno, sistemas complejos, interconectados. Osorio (2012) en una profundización a la teoría Moririana de la complejidad, nos habla del principio de la auto-eco-explicación, como uno donde es imposible y

---

³ Definido por la RAE como: bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él.

poco probable llegar a la comprensión de un fenómeno cuando lo disgregamos de su naturaleza, de su ecosistema, de su entorno y de todo aquello que infiere en el:

“En virtud del principio de auto-eco-explicación no puede haber descripción, ni explicación de los fenómenos fuera de la doble inscripción y de la doble implicación en el seno de una dialógica compleja que asocie de manera complementaria, concurrente y antagonista las lógicas autónomas e internas propias del fenómeno por una parte y las ecológicas de sus entornos por la otra” (Morín, 1983, p. 111, citado por Osorio, 2012, p. 274).

En este sentido, esta sinfonía propone la convergencia de todos los factores que de una u otra forma se relacionan con el fenómeno: la situación de los lenguajes arte en una reflexión al interior de las prácticas pedagógicas en relación con ellas, pero a través de las voces que emergen de todos los actores que se dan lugar en ello, e incluso la mía misma como viático que reúne experiencias de ambas fronteras: la del docente y la del estudiante, pero también la del artista. De esta forma no solo se propone hacer un recorrido por lo inscrito en las teorías y palabras de otros autores, sino que, se compone de manera armónica el sonido de estas melodías que marcan los tempos y ritmos de algunas realidades emergentes, permitiéndoles dialogar con las anteriores.

Entre voces de autores, actores de la realidad educativa y el autor, proyectaremos nuevas miradas que re-signifiquen las comprensiones alrededor del asunto. El encuentro bio-epistémico tendrá manifiesto a lo largo de la obra de conocimiento, principalmente en el reconocimiento del fenómeno de estudio que configura las razones problematizantes y posterior en la construcción bucléica de las categorías de análisis: educación y pedagogía, lenguaje del arte, la educación artística y la creatividad, que se presentarán en forma de movimientos o conciertos que componen mi sinfonía, mi obra, mi trasegar.

2.2 La cuestión bio-dialógica

El encuentro bio-dialógico surge de la convergencia de las voces, la melodía que resulta de la configuración armónica de las comprensiones que emergen de los diversos actores implícitos en el fenómeno. Para ello partiremos de establecer lo que en complejidad se determina como principio dialógico; en palabras de Osorio (2012) inspirado en la obra de Morín:

“El principio dialógico faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o enunciados que se contradicen el uno al otro, pero que deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su vocación epistemológica es captar el modo de existencia, funcionamiento e independencias contextuales de un “fenómeno” complejo.” (Osorio, 2012, p.276)

En esta vía pretendemos encontrar la convergencia entre la mirada formal de la educación artística y las prácticas pedagógicas entorno a la misma, la cual se evidencia en el discurso del proyecto educativo institucional y todas las instancias formales-legales que le preceden, por una parte, y por otra, las comprensiones de realidad que cobran vida en las palabras de los sujetos que se dan cita en ello. En este punto el andamiaje metódico sobre el cual se construye la obra y las manifestaciones a través de la multiplicidad de los lenguajes configuran un escenario de encuentro, análisis, reflexión y reconfiguración de las nociones y comprensiones que me habitan entorno al fenómeno.

2.3 La cuestión bio-arribos

Los arribos, los puntos de llegada, las posibilidades, los nuevos escenarios. Se configuran entonces a lo largo de la obra momentos de encuentro en los cuales expongo mis

arribos, las estaciones con las cuales configuro mi travesía, las claves rítmicas sobre las cuales escribo mi melodía, mi sinfonía, las emergencias, aduciendo a lo descrito por Osorio (2012):

“Se puede llamar emergencias a las cualidades o propiedades de un sistema que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en otro tipo de sistema. A nivel del todo surgen propiedades nuevas que no estaban en las partes consideradas aisladamente o de manera sumativa” (Morín, 1986, citado por Osorio, 2012, p. 274).

Los arribos de mi obra de conocimiento se harán tangibles en cinco espacios que he denominado *sonatas*, como construcciones que en simultáneo acompañan mi obra, producto de experiencias personales en las cuales he inspirado mi travesía, y un espacio final al que denomino *a capella* en el que pretendo hacer una interpretación a manera de cierre apertura de toda la experiencia con forma de una carta a los docentes. No obstante el arribo más relevante de todos los alcanzados en este tránsito, ha sido precisamente el haber iniciado el camino; quizás es el encuentro más valioso conmigo mismo en busca de algo que no solo puede transformar el significado del arte y la educación en mi vida, sino también en la de otros sujetos que comparten su gusto por los lenguajes del arte.

“Mi poesía es para hechizados. Aunque se manifiesta generalmente como una apariencia de tranquilidad, está llena de temblores, de relámpagos, de aullidos. Hay que desentrañarla, no en la complejidad de sus pensamientos, sino en la complejidad de sus emociones. Parece cerebrizada: no lo es. Yo soy hombre de tono profundo y no un producto al por mayor de la naturaleza.”

Porfirio Barba Jacob⁴

---

⁴ Seudónimo del Poeta Colombiano Miguel Angel Osorio Benitez (1883-1942)

Ilustración 3 – “Detrás del Telón” Por Brinnally Bravo, estudiante 11°.

3. Sonata N° 1: “Encuentros en el exilio de mí mismo”⁵

Son las 4:30 am, a lo lejos escucho el sonido ensordecedor de mi celular que se va haciendo más fuerte a medida que regreso en sí del profundo sueño que me envuelve cada noche, y que se hace corto entre las largas horas de insomnio y la alarma matutina. Como cada día, todos tan iguales, pongo mis dos pies en el piso frío intentando convencerme que en realidad estoy despierto, mientras en un movimiento mecánico y displicente, hago mi mejor intento para detener la alarma y enciendo la luz que encandelilla mi entonces reducida capacidad de visión, todo está en el mismo sitio, nada cambia.

Me levanto y mientras me dirijo sonámbulo a la ducha pienso; ¿Qué día es? ¿Cuáles son los compromisos de hoy? ¿Qué debo llevar? ¿Cómo me voy a vestir?, entre una y otra levanto la mirada aun perdida y me veo al espejo y muy dentro de mí pienso ¿Quién debo ser hoy?; me tomo unos segundos para comprender la profundidad de la última pero el silencio de mi respuesta me aturde, al parecer, he perdido el libreto y de forma inadvertida me encuentro conmigo mismo en el caos de no saberme propio. Como contando los pasos en una ruta trazada por la memoria entro en la ducha, mi mente aun perdida entre el silencio del ¿Quién soy? y ¿Quién debo ser?, y mi piel, aun arropada de sueños se sorprenden por el estremecedor contacto con el río de agua fría que descende como cascada por el grifo, mis ojos se abren en su total y posible dimensión despidiéndose de mi introspección y un suspiro profundo me reconecta a la pared en el penoso intento de lavar mis preocupaciones, en tanto que otra parte de mí se desliza por el suelo del lugar y como espiral se dirige a la cloaca de mis frustraciones.

---

⁵ Relato forjado a la luz de la experiencia vivencial del seminario de metodología de la investigación orientado por la Dra. Martha Liliana Marín, en reflexión profunda entorno a la importancia de la formación profesoral.

En movimiento pero sin encontrar la conexión total de mis sentidos salgo de la ducha y seco mi cuerpo desnudo mientras observo por una vez más mi rostro en el espejo en un intento casi desesperado por encontrarme en él, pero el tiempo en su faceta de enemigo me recuerda que la espera en el escenario sigue vigente y me obliga en su despiadado propósito a desprenderme del ser para responderle al estar.

Me hallo ipso facto dentro de la maquinaria corporal programada de cada amanecer. Abro el closet, saco algo de ropa para cubrir lo mejor que puedo mi identidad, ocultando mis vergüenzas, esas producto de aceptar ser cualquier cosa menos yo, y sometido bajo contrato firmado, me desprendo de mi para ser no sé quién; un protagonista más del acto de educar, entonces recuerdo mi papel; el del profesor. Cierro los ojos y el guion aparece como partitura; cada negra, cada blanca puesta detalladamente, los silencios, las corcheas; enciendo el reproductor de mi cerebro e intento danzar al ritmo de la melodía que cobra forma en mi interior, me obligo a moverme en la coreografía diseñada y de ahormar-me a lo que exige el libreto. En un ligero desplazamiento dejo atrás mi guarida, donde concibo mis sueños y donde mi alma desnuda es apropiada y menos in-decente, me desprendo de mi lugar mientras se escucha el sonido del cerrojo anclado al marco de la puerta y entonces asumo el papel.

Monto mi corcel de acero y empiezo a deslizarme por ríos de pavimento. Olas de viento golpean mi rostro y un océano de nubes color gris cubre mi viaje mientras se acentúa la melodía en mi mente, la obertura en su momento más crítico acompañada del tic-tac del reloj indicándome que son las 6:00 am y aun disto del escenario. Una y otra curva dejo a mi paso, mientras a mi vista empiezan a aparecer de a pocos el público; una escena más esta por empezar y todos van tomando su lugar en el acto. Las luces se encienden mientras el elenco ingresa al camerino como está escrito, para recibir las últimas instrucciones. Ya dentro, iniciamos con una plegaria, le encomendamos al señor nuestro acto, mientras tanto procuro de la forma más

discreta, observar los ojos de algunos de los tantos que nos convocamos en el recinto, y mientras observo con detalle, alguna ruptura en la piel del actor deja fluir de nuevo las preguntas del sujeto prisionero en mí consiente; presiento que muchos allí estamos lejos de ser en propiedad nosotros, mirada dentro de los sustitutos que nos obligamos ser, en medio de sueños perdidos, frustraciones, necesidades, razones más o razones menos, rota la comunicación; todos nuestras barreras extendidas, sonrisas idiotas comprometidas, desacuerdos aceptados, las manos atadas por sí mismas aplaudiendo nuestra irónica tranquilidad, conformes con ser actores de cada escena que propone la obra, seguidores de un guion que compromete nuestro propio sentido de la vida.

Respiro, y entonces vuelvo la mirada en mí, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo comprometerme con el propósito de este acto si dejo de lado la conexión conmigo mismo?, responderme no es fácil más aun cuando me embarga la nostalgia de alejarme de mí. Esta mañana quiero compartirles algo – interrumpí; saque una memoria usb y mientras intentaba hacer un preámbulo en los cortos 15 minutos que restaban de concentración, desplegaba en la imagen del proyector un video de otras formas de vivir el acto que nos proponemos cada mañana, el de educar; sentía que parte de mí se liberaba cuando re-leía el video, ¿Cómo le pides a un pez que trepe arboles?, escuchaba y resonaba una y otra vez; si nunca dejara de ser un pez. Volví a observar los ojos de los actores presentes, algunos, especulo, interiorizaban el mensaje, otros con la mirada sembrada en los libretos para seguirlos al pie de la letra hoy, la directora del elenco, dialogaba con otra de las tantas personas, otros, sencillamente dormían, pero no me detuve, por el contrario, continúe.

Al terminar el video pretendí vender una idea que cobra gran valor en mi imaginario y mientras hacia mi mejor esfuerzo; una voz irrumpió, “todo eso es muy bonito, muy poético pero imposible”-dijo, ¿así de desesperanzados vivimos? – me pregunté, mientras la voz mencionaba:

“somos parte de un sistema, simplemente debemos hacer lo que nos corresponde”; pero por dentro lo contrariaba por completo; al terminar aquella voz, afanosamente trate de expresarme, pero ya era demasiado tarde.

Al fondo nuevamente se levantaba la voz de la Directora del elenco, señalando un reloj; era hora de retomar el activismo al que el equipo es sometido de forma colectiva. Era hora de interpretar el papel del maestro, amarrarse bien los zapatos y ponernos en la frente el guion del cómo educar; que por cierto no es nada fácil. Salí entonces de la concentración con mayor incertidumbre; ¿Cómo encontrar al interior de mí actuar en el papel del maestro, las posibilidades para combatir la desesperanza que nos está consumiendo en el devenir de esta labor? ¿Cómo es posible ocuparnos de actuar bien el papel de educadores si en el camino olvidamos que nuestro proceso de aprendizaje es inacabado?- me pregunté, ¿estamos tan convencidos de que tenemos la información y condiciones suficientes para brillar en el escenario?, y no solo eso, ¿estamos seguros de que con nuestro libreto logramos suplir la demanda de aquello que el público aclama en nuestra actuación? – insistía; mientras tanto leía los rostros de mis compañeros, mientras se preparaban para hacer su actuación, algunos se ponían su maquillaje, ocultando los últimos espacios que podían verse de sí mismos, otros aún más desalentados preferían usar mascararas.

De repente llegó el momento de mi acto, el escenario estaba vacío y me correspondía el monologo central de la función, en mis manos temblorosas sostenía el libreto; en medio de tanta ansiedad no me aprendí bien las líneas, quizás simplemente no quise aprender algunas, sentí temor; algo no estaba bien: las luces del escenario me mareaban, el público esperaba ansioso, y yo, yo no sabía que decir. Empecé mi recorrido al centro de las tablas, una luz de seguidor atenuada en rojo esperaba por mí, se hacía eterno mi recorrido y en cada paso sentía que olvidaba un poco más del libreto. En mi interior un forcejeo entre el sujeto prisionero, ávido de

coexistir y el sujeto del personaje que interpretaba entregado a su labor de contenerlo; me postre en el centro de la nada donde todos confluimos, abrí mi boca para decir las primeras palabras del guion que presuntamente había olvidado, mis ojos daban vueltas a todo el público que extrañamente eran la misma persona o al menos el acto me obligaba a verlos a todos de la misma forma, todos con la misma máscara hegemónica.

Unos minutos de silencio invasivo, empezaron por alarmar el elenco, la directora empuñaba los soportes de su silla con cara de acontecimiento, el público empezaba a mirarse entre sí; los desacomodaba el incómodo silencio; la melodía sonaba fuerte en mi mente pero no quería danzarla, cerré los ojos y mi cabeza cayo, y calló la música, mi mentón aposentado sobre los inicios de mi cuello y entonces escuche mi corazón latir; y en segundos incluso se escuchaba el latir de los otros ahí. Abrí los ojos de manera espontánea y mire mis manos, mi traje, acaricie mi rostro y al detallar mis dedos veía el maquillaje corrido a propósito; volví la vista al escenario, di dos pasos al frente y me lleve de nuevo las manos al rostro, emergía en mis oídos la - oh Fortuna, de la Carmina Burana de Orff, (1935)⁶, sin partitura y en extraña conexión, me acomodaba a la cantata; expresiones de negación silenciosas manifestaban mi lucha interior y obligue mis manos a retirar bruscamente el maquillaje, todo empezó a pasar por mi mente, en ella logre ver mi alma desnuda, mi propio fuego encendía la tonada y avanzaba descomunalmente al climax⁷ de la pieza, y justo allí mientras la música estaba en su punto más álgido en mis oídos estalló en mi un grito visceral que estremeció el escenario; ataque de forma energúmena mis vestiduras rasgándolas por completo y me mostré puramente desnudo en la perfección de mis imperfectos y veía caer las máscaras de algunos y de otros refugiarse aún más

---

⁶ Cantata escénica del siglo XX compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936, utilizando como texto algunos de los poemas medievales de Carmina Burana.

⁷ El punto de mayor intensidad o fuerza en una serie creciente'; esto es, la culminación.

en sus barricadas teatrales; las caras del público empezaron a cambiar, sus máscaras se partían en pedazos así como su supuesto homogéneo, todos se miraban, unos con otros y los otros conmigo y de repente, a lo lejos escucho el sonido ensordecedor de mi celular que se va haciendo más fuerte a medida, regreso en sí de forma abrupta.

Son las 4:30 y en un movimiento desesperado, enciendo la luz que encandelilla mi entonces reducida capacidad de visión, observo al frente y me distrae una enorme maleta preparada para tomar un viaje, un día diferente de otros iniciaba. Suspiro profundamente, asintiendo que lo anterior era un abrumador sueño, mientras se dibuja una sonrisa en mi cara; al caer en sí de mis planes y de quien soy. Tomo una ducha y organizo los últimos detalles de mi equipaje para iniciar mi viaje a Manizales. Este fin de semana, es ese fin de semana diferente, acompañado de las locuras de Oscar, las bendiciones del Padre Germán a Claudia, de los chistes de Brayan, y tantas otras cosas que suceden en el aula de la Maestría; donde se dan cita otras miradas, otras formas y otros sujetos que como yo, se convencieron de la necesidad de continuar la profesionalización de la labor profesoral, empezando por brindarse espacio para investigar, para construir y para hallarse en ello respuestas y soluciones a las problemáticas que emergen de nuestra realidad socio-educativa.

Cobran en mi significado las líneas escritas de Marín (2016) “antes de ser maestros somos personas”, recobrando el sentido humano del profesor, comprendiendo lo superlativo de reconocernos sujetos de formación y conocimiento, de establecer escenarios de diálogo para que los gritos de nuestro interior se manifiesten y en el ejercicio de compartir experiencias y miradas desde las subjetividades aprendamos a encauzar nuestras ideas, re-significando el sistema, y con él, nuestra propia existencia al interior del mismo.

...Monto mi corcel de acero y empiezo a deslizarme por ríos de pavimento. Olas de viento golpean mi rostro y un océano de nubes azules cubre mi viaje, mientras se acentúa mi propia melodía al interior de mi SER. Me siento en el camino correcto, y presiento que se dibujan ante mí, posibilidades que hacen tangible el cambio desde mi transformación, a la transformación de mis prácticas pedagógicas y con ello a la re-significación de la educación en la vida de mis estudiantes, que empiece la travesía!

8

Ilustración 4 - "El Mito de la Caverna" tomado de: <http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pruebapd.esy.es/wp-content/uploads/2011/11/mito-caverna.jpg>

---

⁸ El mito de la caverna permite interpretar el momento de ilustración e iluminación, cuando damos pasos en busca de la luz que representa el conocimiento, un camino que solo se hace posible con la voluntad de iniciar la andadura y el reconocimiento de la necesidad de salir del embrujo de los paradigmas que rigen las aparentes realidades.

Ilustración 5 - "Magia de Color" por Juliana Erazo, estudiante 5°

4. Obertura

La experiencia inacabada producto de mi ejercicio docente, se constituye como una valiosa oportunidad para enfrentarme a múltiples situaciones de orden social-educativo, algunas, las cuales podría asociar a las múltiples problemáticas que cobran vida en las diversas realidades sociales. A partir de mi análisis preliminar al interior de algunas de estas situaciones y a la luz de centrar un contexto sobre el cual cobre valor el ejercicio de investigación educativa, ubico mi atención en los silencios que hacen parte de la partitura curricular de la escuela y los intereses de los sujetos que se dan cita en ella, con particular acento en quienes manifiestan el gusto y vocación por los lenguajes del arte, siendo la Educación Artística el escenario de conocimiento sobre el cual desarrollo mi práctica pedagógica.

En este trasegar de sonidos, cobran amplia relevancia las interpretaciones de los diversos actores de la comunidad educativa, en torno a las prácticas pedagógicas que cobran vida en el día a día de la institución, así como también, sus comprensiones y reflexiones sobre el arte como lenguaje pedagógico transversal y la Educación Artística como escenario que moviliza y posibilita dichos encuentros. De esta forma procuro mediante un ejercicio de diálogo, reflexión, e interpretación, profundizar en el ¿cómo las motivaciones e intereses de los estudiantes cobran relevancia en la formación escolar?, inicialmente pensándolo desde lecturas que se hacen posibles desde los escenarios donde cobra vida el arte, y particularmente de estudiantes que poseen habilidades para la práctica de disciplinas artísticas, pero que invitan a proyectar la Educación Artística, desde su naturaleza, como plataforma de posibilidades para vincular dichos intereses, al lenguaje curricular institucional y con ello re-significar las prácticas pedagógicas que se dan lugar en ella, posibilitando así, en igual medida, una provocación a la reflexión respecto al cómo proceder

desde una mirada interdisciplinar proyectada a brindar educación integral, a la demanda de sujetos/estudiantes con diversas habilidades.

En este orden de ideas, el tema puntual sobre el cual se centra mi investigación y del cual se derivara mi sinfonía, tiene lugar en una mirada posible a la Educación artística como escenario de re-significación para las prácticas pedagógicas en favor del proyecto educativo institucional que toma forma en el Colegio La Presentación el Paraíso de Cali.

4.1 Crescendo – (Problematización).

El *crescendo* en el léxico musical, hace referencia a una instancia de la interpretación en la cual la intensidad del sonido enfrenta un aumento progresivo. En esta misma medida, es ampliamente indispensable reconocer que las problemáticas que se incuban en la educación o en cualquier otro ámbito social, empiezan a incrementar su impacto en la medida que no se les atiende de manera oportuna; y es por ello que denoto como *crescendo* la problemática que transversaliza mi obra, en la cual, re-conocer la educación como escenario indispensable y determinante en la construcción de la realidad social no es solo una afirmación congruente al devenir de la historia humana; también es un reto que convoca a su permanente y exhaustivo estudio, que además de garantizar los resultados que el hombre se ha trazado con su práctica, de educar, a fin de su porvenir y bien-estar; también formule las estrategias y ajustes que sean necesarios para mejorarla, y transformarla de tal manera que responda a las necesidades que emergen de los diversos entornos sociales: el desarrollo integral de los sujetos que se dan cita en ella, la potenciación de sus habilidades y la construcción mancomunada junto a ellos de nuevas perspectivas sociales, que los hagan arte y parte de nuevas realidades; entre las que provocan y sustentan los intereses de mi obra de conocimiento.

No obstante, dichas necesidades a lo largo de la historia han sido parametrizadas por los intereses que emergen en vectores de tiempo y espacio al interior de cada civilización, cultura, sociedad, comunidad, estos, hoy profundamente arraigados y configurados desde la perspectiva de cada estado/nación, fundamentalmente sustentados desde fines políticos y económicos. Esta es una afirmación que revelaría una preocupante realidad: una a la que los procesos de desarrollo a nivel mundial no han prestado sea por descuido o por pretexto, la suficiente atención; la educación hoy está pensada y direccionada hacia la formación de un individuo proyectado desde y para el HACER, perdiendo de vista lo indispensable de contribuir en mayor dimensión con su práctica, en la construcción de un individuo, otro, proyectado desde y para el SER. Escobar (2005) se refiere a esta realidad, protagonista de las últimas cinco décadas, donde impera el concepto de desarrollo y modernidad como una cómoda estrategia para el dominio y control del capital humano.

4.1.1 La Educación en perspectiva de globalización: Epicentro del problema.

Una de las lecturas que se hace posible desde la aproximación al devenir histórico de la educación en forma general puede afirmar esta presunta realidad. Los vínculos establecidos entre la educación y otros ámbitos de lo social en propósito de la sostenibilidad financiera de los estados han significado a dolor de los fundamentos que rigen la educación como operación en el escenario social, la instrumentalización de la misma a punto de convertirla en *otra fábrica*⁹ para la manufactura de capital humano. Esta frase hoy sustenta el desarraigo de estas prácticas, las educativas, en favor de la proyección individual y la priorización de lo productivo sobre lo vital, trascendental, existencial del ser; al interior de sus propósitos.

---

⁹ Expresión que a manera de analogía pretende desde la crítica hacer alusión al papel actual de la ESCUELA.

En este orden de ideas, el escenario educativo contemporáneo se ha sustentado en un enfoque economicista¹⁰, el mismo que impulsó en el siglo XIX la revolución industrial. Para entonces la ideología capitalista suplantó al hombre por la máquina; quizás podría ser esta la apreciación más común, aunque esta investigación se centra desde una perspectiva que pretende afirmar que el verdadero objetivo de las transformaciones sociales, políticas y culturales de los últimos 50 años más allá de reemplazar, se propusieron mecanizar al hombre; convirtiéndolo en la máquina, a su vez que, materia prima para un futuro sostenible; dado que no solo cosificamos su obra si no que desde entonces, maquinizamos su pensar¹¹.

Esta consideración devela el evidente afán de los estados/nación por formar individuos capaces física e intelectualmente, para adaptarse al engranaje productivo que garantiza el desarrollo global al que se refiere Escobar (2005)¹²; personas/ciudadanos del mundo, dotados de competencias en algunos, pocos, campos del saber con los cuales respondan a los referentes de coeficiente intelectual ya institucionalizados por la maquinaria educativa mundial, que entre tantas desavenencias, ha sido reducido a un número o factor resultante de la aplicación de pruebas estandarizadas, que desconocen las aportaciones vitales y significativas de otros escenarios como el artístico, para interés de esta investigación; y que operan a partir del desarrollo de la creatividad, el fortalecimiento emocional y la sensibilidad humana, entre otros, en el desarrollo del SER como una cuestión holística.

---

¹⁰ Según la Real Academia de la Lengua Española (R.A.E.) Criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole.

¹¹ Esta expresión revela la intención de dominio no solo del tiempo y la fuerza productiva de los sujetos, sino también, de su forma de pensar y el condicionamiento al cual se somete con unos fines preestablecidos por la industria.

¹² Una lógica de desarrollo parametrizada por factores economicistas que solo enfoca su esfuerzo en lo productivo en sacrificio de la integralidad que sugiere el desarrollo social e individual.

Esta mirada desencadena una larga y pronunciada discusión mundial sobre la connotación que tomaría entonces el concepto de competencia al interior de la educación. De entrada porque la declarada inteligencia será condicionada a través del éxito o fracaso en las ya dichas pruebas estandarizadas, cercenando sin remordimiento alguno las posibilidades de sujetos con otras formas de razonar, otras habilidades; otras competencias que carecen de importancia para la maquinaria de la Educación Industrial a la que se refiere Robinson & Aronica (2015).

Sin duda alguna estas inflexiones provocan ruidos ensordecedores en mi reflexión pedagógica. Me hallo en la necesidad de ahondar en el significado educativo de competencia y todo lo que ello implica como factor que se proyecta determinante para el estudiante dentro del sistema, así como también, los propósitos de las directrices globales para el desarrollo de individuos competitivos, los sistemas de evaluación basados en competencias y por ende la estructura homogénea a la cual deben adaptarse los sistemas educativos del mundo, convirtiéndose a su vez en uno; causa significativa de los abismos que subyacen entre las proyecciones de felicidad y completud del individuo por una parte, y por otra los intereses propios de las instituciones y sus esquemas curriculares.

Sir Ken Robinson¹³, a quien invitaré en mi construcción del discurso de forma reiterada en esta travesía investigativa para el abordaje de esta problemática, que refiere un análisis profundo a esta enfermedad propia de los sistemas educativos contemporáneos; en una reciente ponencia titulada “How to escape education’s death valley”¹⁴ para el programa TED, resalta que

---

¹³ Educador, escritor y conferencista británico. Doctor por la Universidad de Londres, investigador sobre la aplicación del teatro en la educación. Robinson es considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Debido a la relevancia de su actividad en los campos mencionados, especialmente en relación a la necesidad de incorporar clases de arte al currículum escolar, fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra, Isabel II en 2003. (Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson)

¹⁴ Presentada en Abril de 2013 en el “TED Talks EDUCATION”, Nueva York.

dicho moldeamiento al que se somete la educación contemporánea influye de forma determinante en el desinterés de los estudiantes por el ejercicio educativo.

Consecuente con ello, Robinson & Aronica (2015) resalta en “Escuelas Creativas”, a partir de una mirada a los sistemas de Estados Unidos y del Reino Unido, que no distan en su modelo del que señalamos como referente para intereses de la investigación; que dadas estas circunstancias

“El número de alumnos que no se gradúa en secundaria es sin duda desolador, pero no se tiene en cuenta a los millones de estudiantes que permanecen en el sistema educativo, aburridos y descontentos. (...), estos últimos representan el 63 por ciento del alumnado de enseñanza secundaria.”¹⁵ (Robinson & Aronica, 2015, p. 55).

Cabe anotar que aunque el propósito de mi incursión no se centra en develar indicadores o ponderados de deserción y mortandad académica, es necesario considerarlas como posibles consecuencias de prácticas educativas infructuosas en sujetos que se invisibilizan¹⁶ en el sistema.

4.1.2 Efectos de la globalización en la Educación para América Latina.

No es desconocido que estas determinaciones en cuanto a los sistemas educativos, provenientes de occidente son las que van a reorientar los propósitos educativos de los países del tercer mundo, lo cual causa gran ruido en el análisis de la problemática, principalmente por las características que ello implica; la incertidumbre que genera la carencia de una identidad cultural que responda al contexto propio de la sociedad y los sujetos que le habitan, entre otras preocupaciones.

Latinoamérica entonces, no escapa de estar sumergida por la inercia, razón por la cual para el

---

¹⁵ Consultado en <<http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/cea-2012-wdydist-report-1.pdf>>.

¹⁶ Con ello me refiero a un fenómeno donde el sistema desconoce los intereses de dichos sujetos de tal forma que pasa por alto la necesidad de centrar atención en las necesidades específicas de los mismos optando por priorizar el factor común.

caso particular de esta apuesta, se puede afirmar que Colombia se ha sumado a esta realidad mundial. En un artículo del diario el Tiempo a inicios del año 2016 describió que pese a un sustantivo avance en consideración de la deserción escolar nacional, aun un 3.07 % de la comunidad estudiantil, abandona sus estudios de secundaria; resaltando que el mayor indicador de la problemática se centra en el desinterés del estudiante hacia el proceso, el cual se presume, incrementa a medida que se avanzan los cursos.¹⁷ (Sánchez, 2016, Párr. 2).

Emergen así cuestionamientos como ¿Qué razones acompañan, o mejor, sustentan el desinterés de los estudiantes en determinado momento de su vida por la práctica educativa? ¿Qué es lo que no encuentran motivante en ellas? Pues bien, el sistema educativo de Colombia como otros tantos en Latinoamérica, responde a las necesidades del estándar mundial y está orientado por las lógicas capitalistas de la banca mundial, pero ¿acaso estos intereses que predominan, contemplan las necesidades propias de sus comunidades? ¿se hacen legibles en ellos, los intereses propios eyectados desde sus subjetividades?, la respuesta no es para nada esperanzadora y es precisamente porque los intereses políticos que han imperado desde la década de los 50's a hoy, promocionan la manutención de una sociedad obrera que fortalezca los procesos productivos, a su vez que incrementan los índices de desigualdad social y analfabetismo; características fundamentales de los países que conforman el Tercer Mundo, el mismo que describiría Escobar (2005) para referirse al conjunto de estados subordinados ante la potente maquinaria inquisitiva del capitalismo.

En perspectiva queda entonces una realidad educativa sometida a un sistema que en carrera intensa por responder al estándar mundial diseñado bajo parámetros de productividad, competencia, globalización, entre otros, engrosa los factores de des-humanización de la

---

¹⁷ El Tiempo, Boletín Virtual del 18 de enero de 2016, 8:28 am.

educación. No obstante el disfrutar del aprendizaje como cualidad vital del proceso es cada vez menos imprescindible en los sistemas educativos que se expandieron en la década de los años ochenta a hoy y que han tomado forma de escuelas competitivas en la mirada de Martínez (2003). En sus entrañas, múltiples factores y parámetros que conforman esta gran maquinaria educativa, como también en la estructura de sus prácticas, subyacen estrategias para la regulación tomando el nombre de normalización, que a la mirada de Robinson & Aronica (2015) responde al moldeamiento homogéneo, desprendiendo al individuo desde tempranas edades de cualidades, vocaciones y talentos que le son innatos, pero que resultan ser inútiles para dicho sistema.

4.1.3 Educación Artística en perspectiva de competencias en Colombia.

En el orden de ideas que se traza en este trasegar, que toma forma de melodía intensa en estado de crescendo, como lo mencionaba antes y reflexionando en las cuestiones de lo educativo, el aspecto curricular y todas sus implicaciones toman gran relevancia. En su interior, como es bien sabido, se edifica la matriz sobre la cual se imparten los saberes que responden al propósito de formar por competencias, considerando la formación como un “tipo de educación que se centra en aprender destrezas específicas” (Robinson & Aronica, 2015, p. 18). La formación establece parámetros que actualmente contemplan la preferencia o priorización de algunos pocos campos del saber sobre otros que considera relevantes como el lenguaje y las matemáticas, dada su importancia para responder a los estándares globales de la educación, relegando otras como las artes, las humanidades y la educación física, a una cuota que se cumple por obligatoriedad pero que no le representa a la escuela un valor significativo en sus propósitos formativos.

En este sentido, el sistema educativo diseñado por el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.)¹⁸ propone una relación entre estándares, competencias e indicadores de desempeño para diseñar las rutas curriculares de cada campo de conocimiento, esto mediante una serie de documentos normativos orientadores y un listado de competencias estandarizadas por niveles que deberán desarrollarse para cada una respectivamente, como el insumo primordial con el cual el docente de aula debe diseñar su experiencia de aula, enfocando sus esfuerzos a cumplir con la demanda de las políticas educativas. Sin embargo, regresando la atención en la Educación Artística, por ejemplo, el único hallazgo refiere el documento cartilla N° 16 de orientaciones curriculares, la cual establece unas posibilidades generalizadas para su implementación curricular, que contienen versados párrafos en torno a la importancia del arte en la educación; pero que adolecen de métodos, estrategias y escenarios posibles dentro de la realidad educativa para que su poesía cobre vida; tal es su paradoja que inician hablando de la necesidad de diseñar espacios para el diálogo interdisciplinar al interior del arte, con lo que se refiere a la posibilidad de construir un currículo articulado entre sus diversas formas de expresión (plástico, dancístico, teatral, musical, entre otros), pero termina dando estrategias para el desarrollo mono-disciplinar.

Así, mientras los expertos en pedagogía, los dirigentes políticos y la Educación Artística intentan encontrar un modelo educativo que favorezca los procesos que se dan en esta última, nosotros, los docentes que impartimos el área y damos vida a ella al interior de los ejes curriculares, nos enfrentamos a una realidad donde el sistema desestima las posibilidades formadoras y transformadoras de los escenarios que en ella se proporcionan, engrosando la notoria indiferencia que empuja, entre otras a la Educación Artística, a una paulatina extinción; como es evidente hoy en el proceso de la institución donde emerge mi interés investigativo,

---

¹⁸ Esta sigla se empleará posteriormente para referenciar al Ministerio de Educación Nacional.

donde se suprimió desde 2015 la educación artística para los grados décimo y undécimo como una medida de respaldo al proyecto de gestión académica, hoy llamado pedagógica en cuestiones de cifras y ponderados que intentan medir la calidad académica.

4.1.4 Miradas desde la Educación Artística a la realidad educativa del Colegio la Presentación el Paraíso de Cali.

Como es consecuente, esas lecturas se materializan en la vida de las Instituciones Educativas a lo largo y ancho del territorio nacional, en particular para intereses de la investigación, en el Colegio la Presentación el Paraíso, que hace parte de la oferta educativa de la congregación Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, siendo uno de los dos colegios ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. En él, se evidencian algunas condiciones que emergen de diversos contextos y que confirman el efecto de las presunciones anteriores en la práctica educativa, una realidad que entre otras cosas, contrasta con el Proyecto Educativo Institucional vigente, el cual está basado en modelos y pensamientos pedagógicos de corte liberador e inclusivo como lo son el de Paulo Freire, Marie Montessori, y recientemente bajo la relevancia de la inteligencia espiritual, concepto que va estrechamente ligado a la noción de inteligencia emocional antes estudiada por importantes investigadores como Goleman (2012) quien la supone en un estado de absoluta relevancia para el sujeto aprendiente, por los procesos que en ella se dinamizan respecto a la motivación y el placer.

En un ejercicio introspectivo de la práctica pedagógica de los docentes de Educación Artística quienes nos damos cita en esta institución, he obtenido algunos hallazgos significativos para fines de la investigación, entre los cuales cobran fuerza la implementación de un sistema de gestión de calidad que se fundamenta en lecturas ajenas a la realidad de la comunidad y los

procesos, fundamentalmente porque dada la necesidad de la certificación educativa , en diversas ocasiones el sistema maquilla la realidad a fin de obtener resultados ideales que desdibujan las realidades que se dan cita en ello, situación que cohibe la posibilidad de establecer verdaderos y contundentes planes de mejoramiento.

Ahora bien, este sendero conduce de forma inevitable a plantear una educación basada en contenidos, que somete la práctica del docente al cumplimiento a cabalidad de temáticas determinadas en las asignaturas, máxime cuando la práctica de su profesión es evaluada a ojos de indicadores de competitividad y competencia para el ejercicio de la enseñanza trazados a partir del cumplimiento porcentual de dichas temáticas; habitualmente determinadas por un texto guía, más no en la importancia de las habientes o la ausencia de otras en el desarrollo integral del estudiante de cara a la resolución de sus problemas reales. Lo anterior ubica la brújula de esta investigación en la función del docente, de donde emergen incertidumbres sobre el ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? asumiendo que prima el contenido de la asignatura sobre el fin social y edificante de la enseñanza que se propone en ella.

Otra condición que se suma a la problemática expuesta estableciendo relación de causa y efecto, puede visibilizarse en la escasa visión desde lo inter y lo trans de las apuestas curriculares vigentes. Estas encrudecen los efectos del di-seccionamiento del saber cómo múltiples caminos donde cada asignatura se ocupa de cumplir en desentendimiento de los posibles resultados que podrían emerger en su interacción y reconocimiento de otros campos de conocimiento y desarrollo, que adherido a las limitaciones de infraestructura para la diversificación de los entornos de aprendizaje facilitan el enclaustramiento académico¹⁹. Por ello, como punto de

---

¹⁹ Hace referencia a los claustros ubicados al interior de los conventos y/o monasterios, que eran cerramientos hechos a jardines internos en los cuales se ubicaban en ocasiones galerías de arte. Se intenta referir el término la privatización del saber de esos otros mundos que surgen de otras realidades.

partida de esta investigación, puede afirmarse que los estudiantes, particularmente aquellos que poseen estos gustos o habilidades por el arte, no encuentran interconexiones entre los lenguajes y aprendizajes de las múltiples asignaturas que abordan con sus intereses propios, vitales; limitándose a cumplir las exigencias de cada una de las anteriores y descartando los aportes significativos que pueden lograrse entre sí a favor de su proyecto de vida, lo que termina por ocasionar rupturas en los aspectos de motivación del estudiante y con ello su desinterés por responder con su total capacidad, refugiándose en el mejor de los casos en la idea de aprobar con lo mínimo necesario, solo por el compromiso y obligación que esto le representa en su entorno social-escolar y social-familiar, reconociendo que la educación se supone en dos vías, por un lado la escuela y por otro la familia.

A manera de conclusión, en el desarrollo de los párrafos anteriores procuro revelar la evidente desconexión del proceso de enseñanza situado en la escuela con otras perspectivas de vida que tienen para algunos estudiantes sentido y significado, razón que ocupa en estado primordial esta investigación, y que tomara un giro intencional para focalizarse de forma particular en aquellos quienes reflejan habilidades e intereses en las expresiones artísticas como una de las muchas posibilidades para estudiar la problemática. En primera instancia por el estado de crisis que representa para el sujeto que dialoga a través de la manifestación artística con el mundo exterior, porque no hay reciprocidad en su lenguaje dejando la provocación de indagar sobre las posibilidades que proporciona una reconfiguración de la educación artística para potenciar su capacidad de inter-dialogar con el entorno sin perder sus sonidos propios²⁰.

---

²⁰ Refiriéndose a su propio lenguaje vital, el que construye desde sus posibilidades, sus gustos y su cosmovisión.

De otra parte por las urgencias que se desencadenan cuando se establece una relación entre esta categoría de estudiantes con su respectivo rendimiento académico, encontrando que la tendencia denota registro de nivel básico y bajo rendimiento en otros procesos, de manera que se abre una puerta para pensar en las posibilidades que se hacen visibles en cuanto a procesos propiciados por el arte para estimular al sujeto aprendiente y con ello identificar si se propician efectos positivos en este orden. Adicional a ello por la necesidad de responder a la política educativa del Establecimiento educativo donde se realizará la investigación, de manera que pueda establecerse una cercanía diseñada desde la naturaleza de la educación por el arte para fortalecer los procesos de inclusión, educación personalizada y pedagogía liberadora centrada en principios de singularidad, apertura, autonomía y trascendencia, que hacen parte de la filosofía y eje transversal evangelizador de la pastoral educativa de los colegios de la presentación.

4.2 Esquematización del fenómeno en la realidad educativa del Colegio la Presentación el Paraíso de Cali.

Ahora bien, recogiendo los anteriores hallazgos producto de una decantación de observaciones posibles a través de mi experiencia y vivencias como docente de Educación Artística de la institución y las interacciones que se han posibilitado con los estudiantes, se han analizado estratégicamente a través la matriz de Vester, permitiendo categorizar entre indiferentes, pasivas, activas y críticas²¹ las diferentes situaciones problemáticas partiendo de la inter/incidencia de las mismas.

---

²¹ En la matriz de Vester se denominan *problemas indiferentes*: que apuntan a situaciones con baja influencia sobre otras y que representan a su vez menor prioridad sin dejar de tener un carácter problemático, pero que resolverlas es consecuente a la de dar solución a problemas de mayor magnitud; *problemas pasivos*: las situaciones que carecen de influencia determinante sobre las demás pero que si poseen un alto índice de causalidad de las otras situaciones sobre si, formulándolas como posibles indicadores de cambio y eficiencia en una futura intervención; *problemas activos*: los cuales se constituyen en situaciones con alta causalidad en los demás problemas y *problemas críticos*: Aquellos que emergen como urgencias y priorizan la necesidad de atención del investigador.

En consecuencia, tras la implementación de esta estrategia para la priorización de problemas, se identificaron cómo *problemas indiferentes* las relacionadas con los entornos en los que se desenvuelve el niño, puntualmente en el hogar partiendo de la calidad de tiempo que la familia está dedicando a su acompañamiento y la escuela pensada desde su infraestructura y las posibilidades que brinda, como también desde la negligencia educacional reflejada producto de los temores o desacuerdos de los docentes con relación a la reconfiguración de sus didácticas.

Como *problemas pasivos*, se categorizan las lecturas de lo curricular propiamente centradas en su poco reconocimiento a las realidades de los estudiantes, la dificultad para la interpretación de diversos lenguajes a partir de la práctica de lo inter y lo trans y el modelo de evaluación sustentado en la retención de información, esto conectado a la migración de los sujetos a otros escenarios.

De otro lado se relacionan los *problemas activos*, sintetizados en la lectura errónea de los conceptos de calidad educativa e inclusión, constituyéndose así en causa primaria de los *problemas críticos*, que a juicio de esta investigación aborda dificultades relacionadas con la concepción y propósito del ejercicio de enseñanza desde el ¿cómo? y el ¿para qué? visibilizando con ello la desconexión de las prácticas pedagógicas y apuestas curriculares con el sujeto y sus intereses.

Este ejercicio ofrece así una visión generalizada de las problemáticas y como adquieren un nivel de urgencia en cuanto a su atención y búsqueda de solución, invitándonos a abordar un problema con mayor magnitud, que permita en el alcance de su solución un efecto de cadena

frente a las otras problemáticas que lo causan o se causan a través de él, y que es posible visualizar en la siguiente imagen:

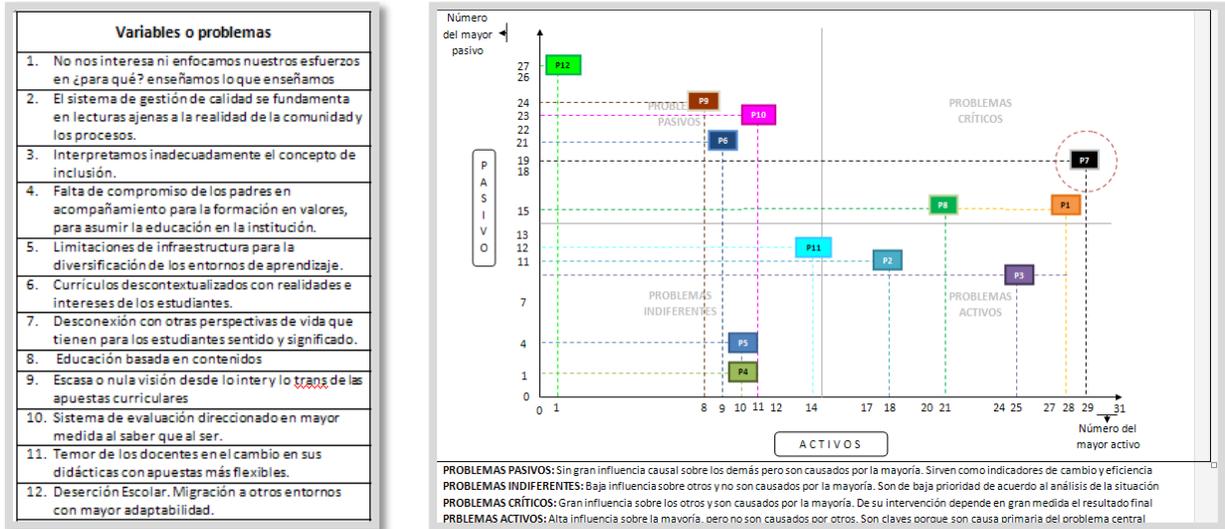

Ilustración 6 Lista de hallazgos y caracterización cartesiana según Vester.

Ahora bien, obtenida la lectura a partir de la aplicación de la matriz de Vester y partiendo de las respectivas correlaciones entre las categorías en las cuales se han ubicado las situaciones antes planteadas, surgen diversas incertidumbres principalmente dirigidas a la práctica pedagógica, en primera instancia dirigidas al ¿cómo lo hacemos? lo que sugiere una revisión minuciosa de las estrategias y dimensiones que son consideradas en el diseño y ejecución de la práctica docente, ¿los recursos de los que se valen son suficientes o escasos?, de la forma ¿Qué imaginarios emergen de los estudiantes? y ¿qué comprensiones se han obtenido de las subjetividades que se dan lugar en la escuela desde su estado de sujetos?, luego de esto, ahondar en ¿cómo se le da vida a los saberes desde lo disciplinar en la vida propia de estos sujetos?, ¿cómo se articulan a sus realidades para que cobren importancia en ellos?, así mismo ¿de qué forma se articulan estos universos que ellos conciben en el aula y en la práctica docente, para que

la educación cobre encanto y se constituya como un escenario de posibilidades para desarrollar sus pasiones, sus talentos y sus conocimientos?

Desde luego la mirada desde la práctica de la Educación Artística se cuestiona aún más profundamente sobre ¿qué posibilidades que emerjan desde el arte, pueden contribuir en la re-significación de la educación?, ¿cuáles oportunidades están al alcance para convertirlo en un lenguaje pedagógico, más allá de lo poético desde lo fáctico?, ¿es posible y tangible constituirlo como vehículo para re-significar, re-configurar y re-encantar la educación?, sin embargo en inicio se divisan muros que se mantienen erguidos desde los planteamientos deterministas de las ciencias, por una parte, y por otra por los escenarios que condicionan lo social/educativo, como lo político y económico, que antes se mencionaba, los cuales requieren de mayor tiempo y valoración de las experiencias significativas que aportan estos procesos, los del arte, para abrir sus puertas a otras posibilidades desde la praxis docente.

Centrado lo anterior, es inverosímil no contemplar todas las posibilidades que brinda el arte, desde su naturaleza humana, en tiempos donde la cosificación de los actores de las prácticas educativas como también el proceso, adolecen de nuevos caminos oxigenados, para re-diseñar y re-plantear el ejercicio docente, para reflexionar sobre la urgencia de intervenir los escenarios educativos, re-ajustarlos a estos nuevos intereses que se provocan en la incursión del estudio de esta maestría, donde se consolida un nuevo concepto del ¿qué hacer? desde nuestro rol como docentes es posible proyectar una gran pregunta de investigación que emerja desde los intereses propios del investigador; como artista, como educador pero ante todo como sujeto:

¿Qué comprensiones emergen sobre la Educación artística de cara a una re-significación de las prácticas pedagógicas asociadas a esta en la comunidad educativa del Colegio La Presentación el Paraíso de Cali?

4.3 Punto de Giro - (Sistematización del problema)

El punto de giro es comprendido en la naturaleza musical como un momento de la secuencia melódica en el cual confluyen de forma desapercibida algunos elementos sonoros capaces de configurar nuevas sensaciones en el receptor del sonido. En consecuencia, en la naturaleza de las artes plásticas, bien podría servirse como punto de fuga; que en correlación al anterior y desde una mirada metafórica, es el momento en la línea de horizonte en el cual se trazan nuevos vértices a través de los cuales es posible recrear proyecciones en dos dimensiones. Así mismo, en este punto de mi obra, me cuestiono proyectándome desde la pregunta que centra la problematización, de tal forma que, a partir de nuevas preguntas se tracen estrategias de encuentro con otros protagonistas de esta realidad en común, permitiéndome hacer proyecciones de la realidad de una forma multidimensional.

De esta forma y en una auscultación profunda de mis percepciones me cuestiono:

- *¿Cuáles son las miradas y vivencias de los estudiantes con vocación y/o gusto por el arte respecto a las prácticas pedagógicas asociadas a la educación artística en el Colegio La Presentación el Paraíso de Cali?*
- *¿Qué posibilidades surgen desde la reflexión docente con respecto al fortalecimiento de los lenguajes del arte en las prácticas pedagógicas en vía de una educación integral?*
- *¿Qué aportes se hacen posibles desde la Educación Artística en favor del proyecto educativo institucional?*
- *¿Cómo se proyecta la educación artística en función de la transversalización de los lenguajes del arte al interior de las prácticas pedagógicas de la institución educativa?*

Partiendo de estos cuestionamientos, procedo a apuntalar las armaduras en las cuales los diferentes símbolos y signos escriturarán de forma fluida las melodías que en conjunto componen esta sinfonía, así, en primera medida establezco los horizontes que guiarán mi trasegar, de la misma forma que en la obra musical se definen los patrones de tiempo, la medida, que permite la organización de los sonidos, que le da una lógica al proceso creativo sin permitir que sean impulsos al azar.

SINFONIA DE LAS VOCES EMERGENTES: El Trasegar del Lenguaje del Arte en Prospectiva Pedagógica, más que un ejercicio de investigación enmarcado en el rigor académico que significa la experiencia posgradual del Magister, es una apuesta vital que me convoca en mi multidimensión: el maestro, el artista, el estudiante-investigador, el sujeto; de cara la necesidad de reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas que se dan lugar en la institución educativa de la cual hago parte, proyectándome desde los intereses y demandas de sujetos, que como yo, encuentran en los lenguajes del arte, sentido y significado a sus vidas. Por ello, el gran punto de llegada, donde espero estalle el clímax de mi obra lo enmarco en:

Develar las comprensiones que emergen sobre la Educación artística de cara a una re-significación de las prácticas pedagógicas asociadas a esta, en la comunidad educativa del Colegio La Presentación el Paraíso de Cali.

No obstante, de la misma manera que en la obra musical, el *clímax* solo es posible en la convergencia de múltiples factores armónicos, melódicos y estéticos del sonido, lograr configurar estas comprensiones solo será posible en la medida que esta sinfonía logre:

- *Reconocer las miradas y vivencias de los estudiantes, respecto a las prácticas pedagógicas asociadas a la educación artística en el Colegio La Presentación el Paraíso de Cali*

- *Identificar las posibilidades que surgen desde la reflexión docente con respecto al fortalecimiento de los lenguajes del arte en las prácticas pedagógicas en vía de una educación integral*
- *Definir los aportes que emergen desde la Educación Artística en favor del proyecto educativo institucional.*
- *Reflexionar en torno a las configuraciones posibles a la Educación Artística a partir de las miradas y aportes de los diferentes actores de la comunidad educativa.*

Empaco entonces mi mochila, y me doy a la travesía: un camino lleno de sonatas, y movimientos que darán sentido a esta sinfonía principalmente compuesta por voces que emergen: de estudiantes, de docentes, y otros actores que le darán color a cada sonido, que transmitirá emociones, pensamientos y un sin número de viáticos con los cuales se configurará una mirada de posibilidad a la transformación – resignificación de la practica pedagógica a la luz del lenguaje del arte.

*“Hoy desperté con la Brisa y el sol que naciente acaricia mi piel,
en el viejo closet conservo aquel uniforme de ayer; tantas historias,
tantos caminos, tanta alegría desde mi niñez.
Sobre recuerdos navega mi ser,
y mi balsa se ha hundido en aquel rio de sueños,
que sumerge tu vida y mi vida a la vez;
un ideal prevalece y una flor de lis estampada en mi piel,
la triada perfecta entre la fantasía, la aventura y el reto a la vez (...)”²²*
Fabian García 2010.

Ilustración 7 - Flor de lis. Símbolo del movimiento scout mundial. Tomado de:
<https://www.facebook.com/antioquiascout.org/photos>

²² Fragmento de la Canción “Escultismo para vivir” de mi Autoría. Inspirada en el Movimiento Scout Mundial.

5. Sonata N° 2: “Té para tres: Educación, Investigación y complejidad”

Es reconfortante ver el ocaso en la tarde, pero genial es tomarse un té previo a tan mágico momento. Un té en la tarde no solo aliviana la intensidad de las labores del día, sino que despeja la mente para las ideas; la palabra cobra un sentido importante en el té, pero esa palabra compartida, enredada con otras palabras en un juego de interacción del uno con el otro. Si bien cae de maravilla un té a solas, más aún en buena compañía, así que, en una tarde de martes decidí tomarme un té bien acompañado; invité a la educación, a la investigación y a la complejidad para entablar una conversación, una, en la que miráramos cercanías y distancias, inter-relaciones e inter-dependencias, no al azar, con unos propósitos claros: por un lado, establecer puntos de partida para el que es el escenario más importante de mi obra de conocimiento, la educación. Así mismo, ajustar y preparar el que será mi vehículo más seguro en la travesía, la investigación y, por último, afinar el que será mi lenguaje para comunicarme y permitir que los otros se comuniquen conmigo, la complejidad.

Así, en perspectiva de lo que esbozo en los compases anteriores y en función de constituirnos como hacedores de verdaderos cambios, sin ser utópicos y pensando estos desde nuestra íntima relación consigo mismos, es urgente detenerse en el camino y considerar los nuevos lenguajes que tanto la educación, como la investigación plantean desde sus métodos. Ambos convocan a la complejidad, para desde ella construir sus cuestionamientos y los constructos de un conocimiento que mantiene en una permanente innovación. Sin embargo, parir nuevas ideas al respecto de los diálogos o discrepancias que surjan entre ambas sin re-conocer sus aproximaciones epistemológicas podría ser equívoco, por lo que surge la necesidad de abordarles desde una mirada propuesta que no pretende convencerse, ni convencerles de una presunta veracidad.

Todo ser vivo en nuestro contexto natural se enfrenta a la interacción con su propio entorno, por principios básicos de existencia, supervivencia y evolución; en particular el ser humano. No obstante, a partir de esta característica tan intrínseca a nuestra naturaleza, es posiblemente adecuado, afirmar que las habilidades y comportamientos que nos definen en la interacción con el entorno son producto de nuestra permanente exploración de este mismo como principio básico de la evolución y el desarrollo. Trigo (2013) manifiesta que precisamente en este y en cualquier momento de la historia, el hombre ha practicado la investigación como método para dar respuesta a todo lo que le rodeaba y que en su estado natural es a través de las prácticas investigativas que logra desarrollar y transmitir el conocimiento. No obstante, ello gira en torno a esas cuestiones de lo humano que le dan sentido y significado a nuestra existencia, indagamos, cuestionamos, debatimos aquello que nos causa interés, lo que convoca nuestra atención, lo que provoca en nosotros una necesidad de respuesta y de entendernos en esa respuesta de tal forma que si bien las experiencias vitales son aquellas en las que generamos nuestros aprendizajes, son particularmente aquellas que nos causan placer, las que nos exigen profundizar en la construcción de senderos de conocimiento de cara a un propósito fundamental de la vida: ser felices.

El acto de investigar entonces, es construir un camino para el entender de las cosas mediante el ejercicio de cuestionarnos y de buscar respuestas a dichos cuestionamientos, lo que conlleva a definir la investigación como un descubrir algo nuevo o aportar a lo existente con base a la experimentación y a fin de mejorar su funcionalidad, lo que en si da cuenta de la importancia que tiene la incertidumbre que produce el desconocimiento y a su vez la necesidad de abandonar el estado de ignorancia en torno a algo que causa mayor interés para motivar las cualidades exploratorias del ser humano, que en fin último lo aproximan al conocimiento.

En este mismo escenario, ya en comprensiones de lo investigativo como preámbulo fundamental para desplegar esta travesía hacia la construcción de nuevas fronteras gnoseológicas que emergen del re-conocimiento de lo social y adentrándome en territorios que centran la atención de mi obra de conocimiento en materia de lo educativo, me proyecto desde las afirmaciones de Sarrate & Hernando (2009) cuando afirman que la educación es considerada una actividad que hace parte de forma inevitable de la experiencia vital del ser humano visto desde la perspectiva del aprendizaje como ejercicio inherente e intrínseco del hombre, el cual, aprende mientras experimenta, mientras hace suya la experiencia a través de su capacidad racional; construye hábitos, valores, virtudes, talentos y además, adquiere experiencias de sus actos y asimila vivencialmente las leyes del aprendizaje humano de lo que puedo deducir, que aprender es también construir experiencias; una afirmación que devela ese estrecho y a su vez amplio camino donde ambas, investigación y educación, se unifican, se debaten, se aceptan, se rechazan y a fin de cuentas se complementan a fin de edificar la experiencia vital del ser humano a través de la construcción del conocimiento, inspirado por la necesidad propia, vital de desarrollo en torno a la satisfacción que le produce el sentirse vivo.

Entonces, el hombre se interesa por una cuestión de forma natural y se cuestiona, su incertidumbre lo hace indagar, interactuar con el entorno y en este acto, aprende y como instancia siguiente, comunica: el hombre comparte esta experiencia, se la transmite a otros a través de un código oral, pictórico, corporal, en consecuencia y con ello sucede en su más icónica expresión el acto de educar. Así mismo, el sujeto que recibe esta información, este código, puede asumir dos posiciones frente a dado conocimiento; una en la que lo afirma basándose en la experiencia de quien se lo transmite, u otra diferente: ratificarlo a través de su propia vivencia, interactuando con la información, debatiéndola, cuestionándola, afirmándola o negándola o caso más fortuito: profundizándola al atribuirle sus propias percepciones; de ello

que esta incursión se proyecte de los campos de la investigación cualitativa, desde la cual toma sentido y significado la otra voz, y no solo la que la historia y la ciencia considera válida; sino aquella que comprende desde la complejidad, desde las otras fronteras que tejen otras posibilidades de leer e interpretar la realidad, un abandono de la inteligencia ciega de la que habla Morín (1996), la que abunda y que se limita, que divide, que entorpece la comprensión de la naturaleza de las cosas como un todo y no en partes distantes una de la otra, in-elocuentes e in-mutables.

Detenerse a revisar esta cadena de sucesos recreada en lo que podría ser una realidad miles de años atrás, refleja la descripción más sencilla pero vital a la vez de lo que significa la investigación y de cómo el conocimiento se construye a base de la experiencia investigativa, así como la educación emerge de la necesidad de comunicar las experiencias y de traducir el conocimiento, de compartirlo y de seguir en su perpetua construcción; lo anterior en comprensión de la diversidad de interpretaciones, comprensiones y realidades que se dan cita en ello.

García (2011) se refiere a la investigación en particular como el compromiso del sujeto con la transformación de su entorno a través de la interpretación del mismo desde la triangulación de imaginación, pensamiento y conciencia (corpóreo/cerebro/espiritual) y la innovación o desarrollo del conocimiento, lo que no dista de tener que hacer lecturas; no desde la distancia de la realidad, más bien desde el interior de la misma, haciendo que desde las entrañas del problema surja la verdadera respuesta a sus incertidumbres; una invitación latente de la práctica hermenéutica de la investigación que brinda la oportunidad al investigador de ser parte y arte de su propio manifiesto indagativo, de confrontarse desde sus percepciones en debate con las de los otros y construir desde sus conjunciones, nuevas apuestas por el conocimiento.

Ahora bien, como lo mencionaba antes en cuestiones de lo complejo, es posible dar cabida a posibles formas de interpretar la realidad. En ello hallo un camino donde las incertidumbres vuelven a tener un protagonismo determinante en el proceso investigativo y donde esta realidad se traduce en las posibilidades, dado que no existe universalidad en la verdad y esta depende de su infinita unión al contexto, entorno y realidad en la que se proyecte. De esta forma el pensamiento complejo partiendo de un cambio de interpretación del hecho investigativo, de la apertura a las diversas miradas, a la luz de la interacción entre las disciplinas de las cuales se derivan los múltiples conocimientos, de la provocación al dialogo íntimo entre el sujeto, el objeto y el entorno en el que ambos se encuentran; el contexto de lo investigado nos invita a abordar las problemáticas sociales, y en particular educativas sin olvidarnos de la realidad fenoménica como lo expresa Morín (2002), para quien la complejidad representa una forma de pensamiento que contempla la diversidad de las posibilidades como partes para dar razón al todo, dado que a partir de la relación y dependencia de las partes construye, renueva, afirma, revoca y en general produce el conocimiento.

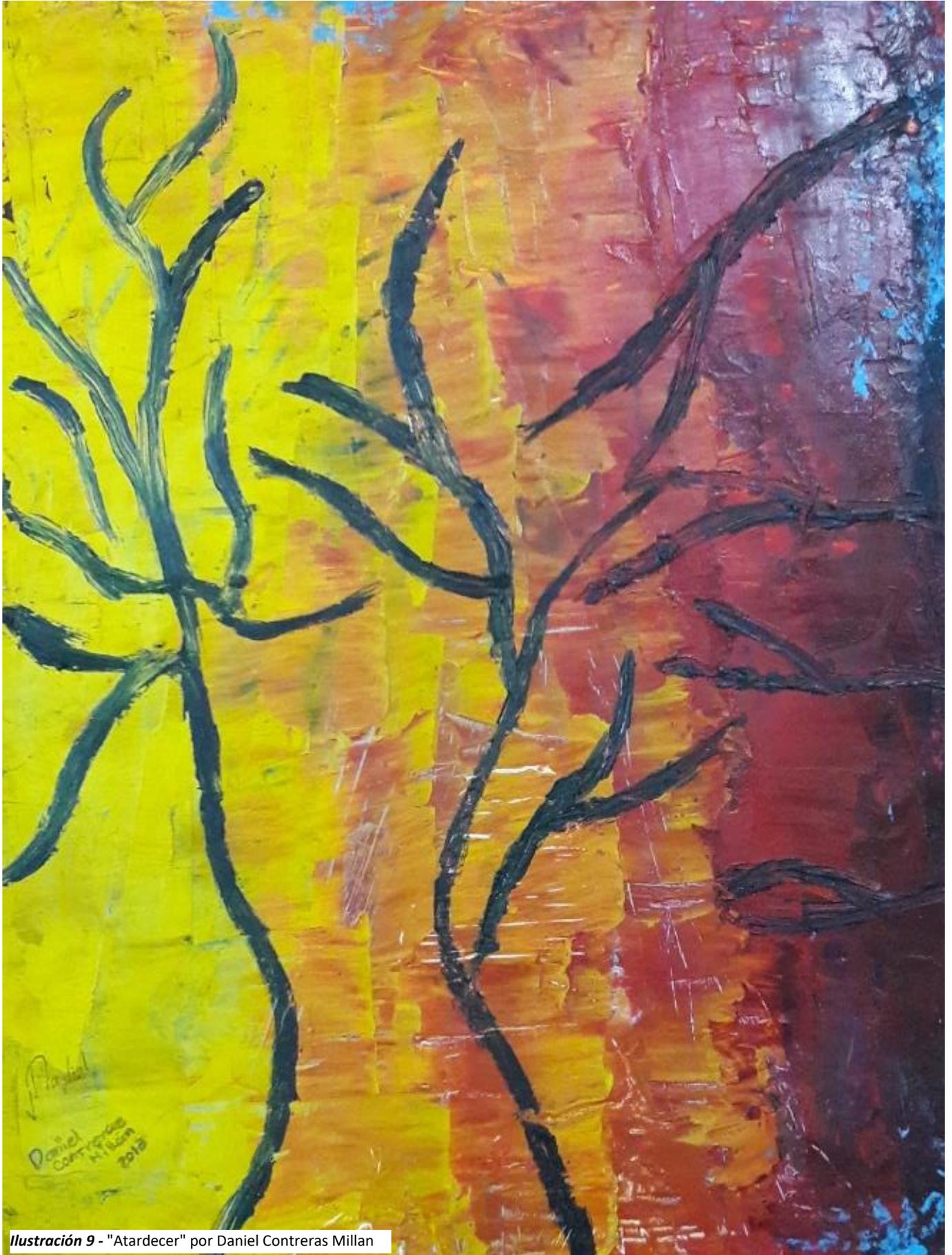
El pensamiento Complejo es entonces, un nuevo lenguaje para el investigador social del hoy, un escenario que parte de los epistemes postulados por la ciencia para traducir nuevas verdades entorno a las sociedad y a el desarrollo humano y los contextualiza en la heterogeneidad de las realidades como sendero idóneo para construir conocimientos de mayor pertinencia a las necesidades actuales. Este sin duda alguna, requiere de una nueva mirada de la investigación, una que sin perder su carácter científico permita introducirse a profundidad en el contacto sujeto-objeto, no desde la mirada distante del observador ajeno a la realidad, más bien tomando partida a fin de poder traducir a través no solo de sus constructos, sino de su percepción, una idea más clara de las dinámicas sociales, que lo inviten a cuestionarse con mayor profundidad a fin de establecer nuevos escenarios con mayor oportunidad para el

ejercicio educativo y con ello para la re-significación de las prácticas pedagógicas que toman lugar en el, a su vez que se de-construye a fin de re-configurar el arquetipo del pensamiento del docente, de su actuar y su forma de leer la realidad, tanto de su misión como educador; a su vez que interpreta la realidad del mundo para el cual educa y de los sujetos que se dan cita en ello.

Terminando con el Té y en el ocaso de una tarde que deja en su pensamiento como en el mío estas provocaciones de comprender la investigación, la educación y la complejidad como una triada significativa para catapultar los intereses que cobran vida y que proyectan mi travesía, me dispongo al encuentro con el otro, y con lo otro, a tejer una red con la palabra vivida, la expresada, incluso la ausente reunida en el escenario investigativo.

Ilustración 8 - Representación gráfica de la urdimbre epistemológica que da razón a "La Sinfonía de las Voces Emergentes"

Ilustración 9 - "Atardecer" por Daniel Contreras Millan

6. Encuentro bio-dialógico

“Ya que las ciencias particulares dejan sin tratar algunas cosas que necesitan investigación, se hace necesaria la existencia de una ciencia universal y primera que estudie esas cuestiones de las que no se ocupan las ciencias particulares”

Santo Tomas de Aquino.

Encontrarnos, enredarnos, es a fin de cuentas el propósito principal de esta travesía, sin ello será imposible comprendernos, entendernos; pero hemos de comprender que, para alcanzar estas conexiones, estas inter-relaciones, será necesario ir un poco más allá de lo visible, habrá que cuestionar lo intangible y reflexionar sobre lo posible. Es por ello que pese al favoritismo que refleja la investigación cuantitativa en sus proximidades al método científico, es preciso reconocer que la historia ha dado lugar a formas de investigar, particularmente a fenómenos correspondientes a las ciencias humanas a partir de una mirada que involucra las subjetividades, de lo cual emergen los métodos con enfoque cualitativo. En este sentido, Walerstein (1996), se apoya en Comte (1903) para definir el propósito de la investigación al interior de las ciencias naturales y exactas como una negación a todo tipo de manifestación de conocimiento que tratara de dar explicación a la realidad por fuera de un método demostrable, a su vez que manifiesta el cómo al interior de las ciencias sociales (entre las que podría ubicarse la pedagogía y la educación), la investigación debe dar nuevas aperturas, y embarcarse en otro tipo de inmersiones para interpretar la realidad que es voluble, cambiante y particular.

Esta, mi obra de conocimiento se proyecta desde un ejercicio investigativo de enfoque cualitativo dada su naturaleza de estudio, la cual pretende develar cuestiones de lo social-humano al interior de un escenario educativo; tejiendo un posible abordaje al fenómeno en cuestión,

mediante mecanismos interpretativos que operan a partir de las vivencias de los sujetos y las realidades que se dan lugar en él. Así mismo, será caracterizada a partir del diseño narrativo descrito por Baptista, Collado & Sampieri (2010) como uno, en el cual “el investigador recolecta datos sobre las (...) experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas” (Baptista, Collado & Sampieri, 2010, p. 504), y que puesto en práctica en la escena educativa García, Lubian & Moreno (2010) apoyados en la teoría del enfoque biográfico-narrativo de Bolívar (2001) definen como:

“una modalidad de investigación que nos permite ampliar el conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar, a través del punto de vista de los implicados, personas anónimas que aportan, por medio de testimonios escritos, una mirada personal e íntima de su proceso educativo recuperando su propia voz al hacerla pública.” (García, Lubian & Moreno, 2010, p. 1)

Cabe anotar que la incursión en terrenos de la teoría del enfoque biográfico-narrativo incorpora dentro de la metodología la gran posibilidad de establecer una mirada investigativa codificada en términos de lo subjetivo, el develar de los sujetos sin voz o en mejor medida como lo expresaría Bolívar en la entrevista concedida a Luis Porta para la Revista de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar de plata al referirse al “giro narrativo” como “una potente herramienta, especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de las gentes “sin voz”, de la cotidianeidad, en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural.” (Bolívar & Porta, 2010, p. 203).

Desde estos horizontes, el arquetipo investigativo no dista en cuanto a su diseño, de un análisis de la información de corte hermenéutico; comprendiendo que el análisis e interpretación que se hace posible del mundo en el que coexistimos no es un producto del azar, por el contrario,

surgen de pre-interpretaciones que sugieren re-interpretarse; tal como lo sugiere Thompson (1993) en D'Alosio (2009):

“El mundo sociohistórico no es sólo un campo objeto [...] también es un campo sujeto constituido, en parte, de sujetos que, en el curso rutinario de sus vidas diarias participan constantemente en la comprensión de sí mismos y de los demás, y en la interpretación de las acciones, expresiones y sucesos que ocurren en torno a ellos. [...] Los analistas ofrecen la interpretación de una interpretación, reinterpretan un campo preinterpretado [...]”. (Thompson, 1993 en D'Alosio, 2009, p. 6)

De esta forma, a través de su método de hermenéutica profunda, Thompson propone el abordaje de la interpretación desde tres fases que D'Alosio (2009) cita como: “[el] análisis socio histórico, [el] análisis formal o discursivo, y la interpretación/reinterpretación como síntesis de ambos, [de forma que] que capte lo que las formas simbólicas representan, a partir de la creación de un nuevo significado posible.” (D'Alosio, 2009). No obstante, lo anterior tomará sentido a partir de lecturas de algunas realidades, unas, a través de las cuales se supondrá el análisis del imaginario en cuanto a educación se trata y Educación Artística de cara a los intereses de los sujetos que tienen lugar en dichas realidades. En la misma vía se pretenderá identificar, comprender y analizar las realidades de un grupo determinado de sujetos: directivos, docentes y estudiantes; desde quienes se pretende establecer posibilidades para contribuir en la re-significación de la Educación Artística en función de las prácticas pedagógicas que cobran vida en ella y desde allí impactar de forma positiva el Proyecto Educativo Institucional del colegio la presentación el Paraíso.

A su vez, Mertens (2005) en Baptista, Collado, & Sampieri (2010), divide a los estudios narrativos en: a) de tópicos (...), b) biográficos (...), y c) autobiográficos. (Mertens, 2005 citado en Baptista, Collado, & Sampieri, 2010, p. 506), de los cuales la opción (a) cumple en mayor

medida con las características de este proyecto en tanto que son estudios “enfocados en una temática, suceso o fenómeno” (Mertens, 2005 citado en Baptista, Collado, & Sampieri, 2010, p. 506). De esta manera, considerando los alcances que se proponen en la ejecución de esta metodología, me he propuesto realizar un abordaje en cuatro fases tal como lo menciona Bautista (2011), que permitirán: la focalización del fenómeno, la arquitectura de la investigación, la intervención y por último la interpretación desde el ejercicio hermenéutico a manera de cierre.

Consecuente a ello procedo entonces a la búsqueda minuciosa de las técnicas e instrumentos que permitan la captación eficiente de información, de las voces que compongan esta sinfonía, amparada en conceptos y teorías sustentables, a su vez que permitan el despliegue de la información requerida para obtener hallazgos significativos en cuestión de los propósitos de mi Obra de Conocimiento como lo son: por una parte *la entrevista*; siendo esta una técnica que según Bautista (2011) consiste en el dialogo entre investigador y entrevistado y que pretende excavar en la medida de lo posible las percepciones de los sujetos entorno al fenómeno, sea desde sus percepciones externas o vivencias personales. No obstante, para esta investigación se procederá a través de entrevistas *semi-estructuradas*, definidas por Baptista, Collado, & Baptista, Collado, & Sampieri (2010) apoyado en Grinnell & Unrau (2007) como aquellas que son precedidas por un esquema de preguntas intencionadas pero que brindan libertad al investigador de movilizarse o profundizar con otros cuestionamientos a partir del rumbo que tome la conversación, con el fin de establecer mayor proximidad con las categorías de análisis.

Y por otra, *el grupo Focal*. Que según Bautista (2011) permite la captación de una cantidad de percepciones a partir de una consulta abierta en grupos no mayores a doce personas, en la cual se plantean unas temáticas y los participantes interactúan en relación con ellas. Así mismo afirma que:

“recibe la denominación de focal por lo menos en dos sentidos: primero, porque se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o problemas; y segundo, porque la configuración de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna característica relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación” (Bautista, 2011, p. 176).

En prospectiva, estas técnicas e instrumentos serán aplicados teniendo en cuenta la unidad de análisis y la unidad de estudio definidas para la investigación. La primera representa el que, objeto de la investigación. La segunda representa quien, el sujeto o grupo de sujetos que se vinculan al estudio a través del cual cuales se pretende realizar la aproximación a la unidad de análisis; en esta vía la *unidad de análisis* formulada para este proyecto de investigación será: la Educación Artística y las Practicas Pedagógicas asociadas a esta; mientras que la *unidad de trabajo* serán los sujetos que manifiestan en su cotidianidad gusto o habilidad por y para el arte, y otros actores significativos al interior de la comunidad educativa. Así mismo el conjunto de técnicas se vincularán al interior de cuatro (4) momentos que componen el trabajo de campo de esta investigación, los cuales menciono a continuación.

6.1 Diseño de instrumentos para poner en acción las técnicas seleccionadas

En primera instancia y partiendo de las técnicas seleccionadas para los propósitos que se traza mi investigación cobra gran importancia la construcción en detalle de los instrumentos mediante los cuales busco aproximarme a las miradas de los diversos actores educativos, con relación a las unidades de análisis identificadas para tal fin. Así mismo, cobra sentido comprender que estos instrumentos emergerán de procedimientos no lineales; mejor relacionados con procedimientos en espiral: a través de los cuales pretendo provocar a los diversos actores educativos invitados a participar de esta construcción, su incursión en diversas categorías de

análisis de forma secuencial e inducida, a cuenta de que sus relatos permitan enlazar sus nociones de cada una de ellas pero a su vez se facilite su inter-relación, de tal forma que las unidades de análisis cobren una forma particular y emerjan de forma fluida con el devenir del ejercicio investigativo.

En este sentido, se procede entonces a la construcción de cuatro (5) instrumentos base: las guías de entrevista para los estudiantes, por una parte, por otra la de las directivas y la que se aplicará a la representante de la congregación religiosa, el egresado y el padre de familia. Así mismo, también se diseñará una guía de preguntas para el grupo focal con docentes. Para tal efecto y partiendo de las aproximaciones de Mertens (2005) en Baptista, Collado, & Sampieri (2010), quien clasifica las preguntas para una entrevista en seis tipos: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación, se procura incluir cada una de estas formas de pregunta a fin de que la construcción de conceptos producto del análisis de la información, para cada caso, se de a partir de la mirada compleja; de tal forma que den razón, dichos conceptos, de las comprensiones de cada sujeto desde su multidimensionalidad, que en palabras de Reyes (2013) cobra gran relevancia en propósito de lo antes dicho en tanto que:

“Parece evidenciarse aquí, una de las primeras reflexiones a nivel general sobre el desarrollo de las dimensiones del ser humano, en que no solo se hace referencia a lo espiritual (alma) y lo corporal (cuerpo); sino, que también, se habla como contenido importante del desarrollo humano, el componente social (la relación con los demás), lo cognitivo (el acto de pensamiento y reflexión característicos del ser humano) y finalmente, lo afectivo (cómo y qué siente ese individuo).”

(Reyes, 2013, p. 135)

6.2 Recolección de información en los actores del proceso

Con el fin de obtener datos referentes a los imaginarios y concepciones de los actores del proceso educativo (estudiantes, docentes, directivos y otros actores significativos al interior de los procesos), se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas a estudiantes, un grupo focal con docentes de diversas áreas de conocimiento y una serie de entrevistas estructuradas a las directivas de la institución, a partir de lo cual se puedan sustentar percepciones, ideas, sensaciones, que dan forma al fenómeno de estudio en torno a las cuestiones de la Educación Artística en conexión con los intereses, motivaciones, gustos y expectativas que se despiertan al interior de la comunidad educativa en contacto con ella.

Se plantea la implementación de entrevistas semiestructuradas por su flexibilidad para el acceso a la intimidad de las comprensiones de los sujetos entrevistados, que sea susceptible a la valoración de las subjetividades de los mismos contemplando con ello, lo que afirman Baptista, Collado & Sampieri (2010), citando a Creswell (2009):

“las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios; asimismo, señala que las categorías de respuesta las generan los mismos entrevistados.” (Creswell, 2009, citado por Baptista, Collado & Sampieri, 2010, p. 418).

De otra arista, como precisa Sampieri (2010) citando a Janesick (1998), “en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a una tema” (Janesick, 1998 citado en Sampieri, 2010, p. 418), de esta forma se procede a descifrar las nociones que cada uno de estos actores educativos refiere en cuanto a Educación Artística, a las practicas pedagógicas que se enmarcan en ella o aquellas que están asociadas de alguna forma. También de forma aleatoria y con el fin de centrarlos en el

propósito de la investigación, tal como se esboza en el momento anterior, se indaga alrededor de sus comprensiones respecto al arte, a la educación y a la educación integral, con el fin de poder restablecer claridad respecto a la forma en que el lenguaje del arte se incorpora en estas otras categorías, y desde esta urdimbre, proyectar el estado del arte de la Educación Artística en la institución educativa.

6.3 Selección, clasificación y correlación de la información

Posterior a la obtención de la información que emerge de la aplicación los instrumentos propuestos, de ese reconocimiento de las miradas y posturas de los actores frente a las categorías que dan horizonte a esta travesía, se realiza un ejercicio de correlación de dicha información, a través del cual se organizan las ideas fluctuantes entorno a las unidades de análisis, se agrupan las nociones semejantes proyectando un ejercicio de interpretación que yace en el seno de la cuestión hermenéutica; a fin de categorizar y triangular la información entre sí. Este ejercicio me permitirá reconfigurar y reconocer esas nuevas comprensiones que emergen de la realidad educativa de los sujetos que se dan cita en ella.

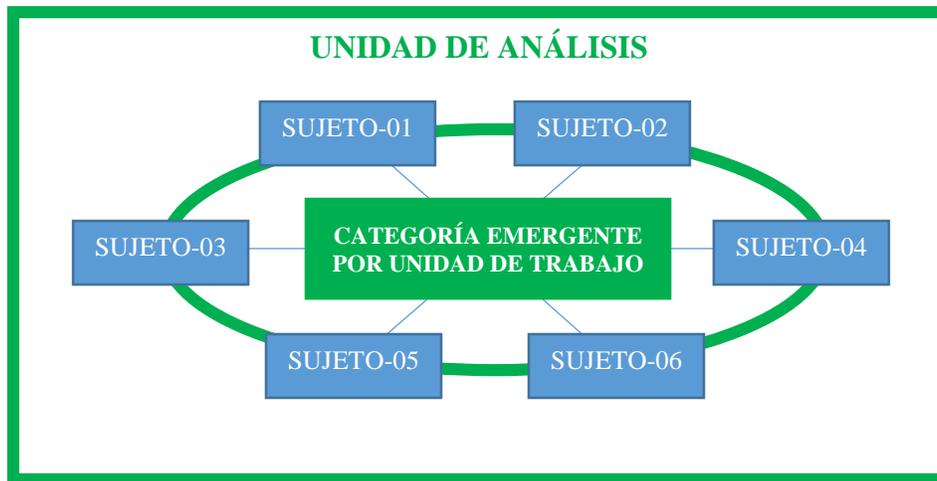
Ilustración 10 - Participación de los docentes en escenarios diseñados por Educación Artística como alternativas extra-curriculares

TAB-EE-DD-01: NOCIONES SOBRE ARTE

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Soy muy respetuosa del arte. Admiro cada puesta en escena por parte de nuestros estudiantes. Valoro el trabajo que el docente realiza para que los estudiantes se expresen a través de diferentes formas, todo lo que viven permanentemente, lo que sufren, sus alegrías, etc. Considero que es una hermosa habilidad que yo no poseo, pero que trato de fortalecer ante las situaciones que la vida nos va presentando.	Al Arte es una Habilidad	<p>HABILIDAD DE LA LIBRE COMUNICACIÓN HUMANA.</p> <p>Los sujetos otorgan nuevas categorías como habilidad y actividad, lo cual denota la mirada en perspectiva de competencia. No obstante se vincula desde esta mirada a estas formas a través de las cuales se expresan sentimientos, emociones y pensamientos.</p>
EE-DD-GP	El arte es una expresión de las emociones. Es un espacio para afianzar el tiempo libre y las sanas costumbres.	Es expresión pero también es actividad sana.	
EE-DD-GC	El arte para mí, desde lo personal es una forma de expresión donde cada ser humano puede evidenciar lo que siente o lo que quiere y desde lo profesional lo percibo como un intento fallido de expresión.	Forma de expresión	
EE-DD-JAEA	Es la comunicación que utiliza el ser humano para expresar y representar sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, sus vivencias y donde tiene la libertad de desarrollar su creatividad. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos y sentimientos por el mas sencillo camino.	Es Libre comunicación del pensamiento y de las emociones.	

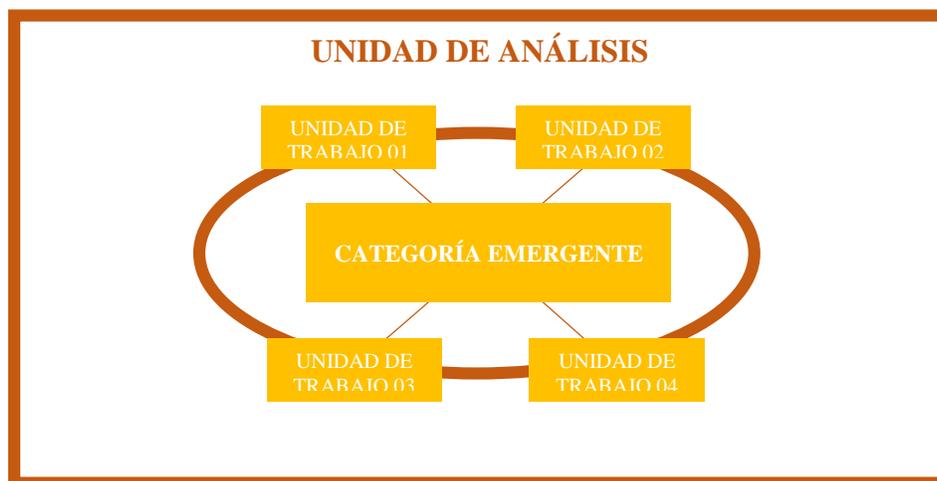
Ilustración 11- Ejemplo Diseño de Tabulación

Partiendo de la perspectiva hermenéutica y en la aplicación del método artesanal de triangulación, en este momento del proceso me permitiré establecer las relaciones posibles entre los diversos sujetos que se han dado cita en mi trasegar para armonizar sus voces a cinco tonadas en cinco instancias que he denominado movimientos: la educación y la pedagogía, la educación integral, el currículo, la creatividad y la educación artística. Para ello el proceso de clasificación y articulación de la información será procesada en dos momentos: inicialmente de forma categorial a partir de los tres bloques de acceso a la información diseñados que en este caso son: las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas estructuradas y el grupo focal, que a su vez están organizadas e implementadas en conjunto con los actores del proceso de la siguiente forma:

Ilustración 12 - Modelo de Triangulación Momento 1 - Unidades de Trabajo (observación)

Posterior llevaré cada categoría emergente del análisis puntual de cada instrumento a dialogar e interconectarse con las otras categorías que emergen de los otros instrumentos aplicados a otras unidades de estudio, a fin de obtener una nueva codificación de la categoría. Esta, será entonces la voz que emerge de la comunidad educativa y que se interrelacionará con la teoría fundada y la voz en off de mi autobiografía, producto de mis experiencias vitales y que, en conjunto, consolidarán cada movimiento de los cuatro ya enunciados, con los cuales se edifica mi obra de conocimiento, reflejando en cada uno, la comprensión multidimensional de cada unidad de análisis.

Ilustración 13 - Triangulación de Categorías emergentes entre Unidades de trabajo

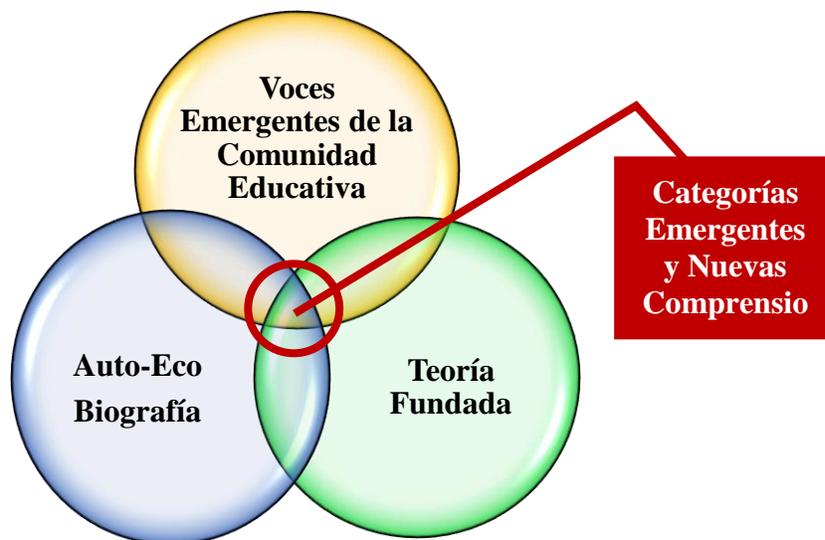
6.4 Formulación y desarrollo bio-epistémico de categorías emergentes

Ahora bien, en correspondencia al diseño que toma forma en esta investigación, se sugiere incursionar en el desarrollo de textos de corte biográfico como instrumento vital y complementario para los propósitos de la misma. Este que a la luz de Baptista, Collado & Sampieri (2010) permite al investigador diseñar un escenario cómodo para compartir experiencias de vida e invita que el sujeto entrevistado “se explaye sobre los significados, las vivencias, los sentimientos y las emociones que percibió y vivió en cada experiencia; asimismo, se le pide que realice un análisis personal de las consecuencias (...) que siguieron a dichas experiencias.” (Baptista, Collado & Sampieri, 2010, p. 437), y que desde estos territorios que conectan con la corriente del pensamiento complejo, en cuanto a la aceptación de la posibilidad como manifiesto de las múltiples realidades que toman forma de manera simultánea en un mismo entorno social y que se configuran como sustento primordial de cara a una verdadera resignificación de las prácticas pedagógicas en el entorno educativo.

Obedeciendo a lo anterior, los aportes significativos que se obtendrán desde la perspectiva fenomenológica hermenéutica, acompañada por la implementación de los instrumentos antes mencionados serán, por una parte, la priorización categórica que fundamentará el conocimiento desde las experiencias subjetivas de los entrevistados a través de la entrevista, al igual que la configuración de una realidad que cobra valor y sentido junto a las comprensiones que develan los sujetos desde sus experiencias e interpretación de las mismas, en la interacción con su entorno social académico desde su papel como relatores de sus propias vivencias como lo expresa Arnal, del Rincón, D. y Latorre, A. (1992).

A partir de este encuentro entre las historias, comprensiones y nociones de cada sujeto, la teoría fundada en las voces de quienes invito a caminar a mi lado en esta travesía y mi propia voz, surgirá una aproximación bio-epistémica desde la cual procuro comprender la educación, el

arte en función de esta, la educación artística como escenario y el desarrollo de la creatividad, todas desde el quehacer pedagógico tal como intento expresarlo en la siguiente ilustración.

Ilustración 14 - Inter-relación y construcción bio-epoistémica de la información.

“Es necesario dignificar la voz del otro, escucharlo y atenderlo sin la necesidad de amoldar o violentar su esencia. Las experiencias y conocimientos que emergen de las individualidades merecen respeto; la crítica, los acuerdos, la aceptación y los puntos medios también lo merecen, de manera que la imposición del pensamiento va en contra de todo ello. Es necesario alejarse de los discursos hegemónicos en los que caen las corrientes educativas contemporáneas, de forma que la convergencia y la dialogicidad como banderas de complejidad, la disten de ser una corriente que se piense por encima de otras; es más bien una acción colectiva que pone en diálogo nuestras prácticas, vivencias, experiencias junto a las de los otros; con las teorías instituidas en las ciencias y la filosofía para configurar nuevas miradas a posibles realidades”.

Voz Emergente 1 - Fragmento de una reflexión personal entorno a la Complejidad en el Seminario de Comunicación y Lenguaje, Segundo semestre, de la Maestría en Educación.

Ilustración 15 - "Arbol de Amor" por Isabella Castiblanco, estudiante de 2°

7. Sonata N° 3: Sueños al óleo.

Las siguientes líneas quiero dedicarlas a un ser humano que tuve la oportunidad de conocer en medio de mi andadura docente. Fue mi estudiante, pero en realidad yo era su discente, y en la experiencia vivida, a través de sus ojos comprendí la importancia de iniciar mi travesía, de re-significar mí que hacer pedagógico y de reinterpretar las realidades de la educación, un más la de la educación artística.

Me causa gran curiosidad sentarme una tarde cualquiera a tomar un café en algún centro comercial de la pintoresca Calicalabozo de Andrés Caicedo de este retazo de tierra que más allá de su aspecto físico, pareciera que no madurara los años. Presa de la eterna cotidianidad, el delirio juvenil y un futuro social incierto esperanzado en un sistema que lo esclaviza y lo expropia de su derecho de emancipación mediante el dominio su intelecto, de sus motivaciones, de sus temores y sus limitaciones.

Me encanta ver el cambio del cielo al atardecer y observar con detenimiento el ir y venir de las personas, las familias, los grupos de amigos, las parejas; tratar de interpretar sus gustos, sus motivaciones, eso que nos moviliza; intentando comprender de qué forma se compromete cada quien consigo mismo, con el otro, con aquellos y con todos. Me detengo a contar sonrisas y aunque parece obvio no deja de ser preocupante en mi concepto, que son en cantidad superiores las sonrisas de los niños y a medida que aparentan mayor edad, estas van desapareciendo, son más esporádicas, menos espontáneas, incluso no se escapa alguna que otra fingida, y entonces me cuestiono: ¿Es en realidad la sonrisa una expresión cercana a la epifanía de la felicidad? y si lo es ¿Por qué hallo en los adultos cada vez menos sonrisas? ¿Qué sucede en el devenir del tiempo con

esa incontenible felicidad que nos es imposible controlar, al igual que tantos otros sentimientos cuando ignoramos en mayor medida el mundo?

Me tomo otro sorbo de café y mientras me invade el sabor del amaretto, pienso en las tantas veces que escuchamos o entre otras cosas leemos de la gran importancia que tiene la educación en la formación de individuos con competencias que principalmente aporten desarrollo y la transformación social, y entre tantos documentos, pinceles, colores y otras tantas cosas me pregunto ¿cómo escuela estamos dando lo suficiente, o al menos lo necesario para tal fin? De forma casi inevitable mi mente trae a Daniel, un estudiante de quinto grado por vez segunda en mi clase, casi que puedo percibir el olor de los oleos aplicados en el lienzo, sus aun gruesos trazos con el carboncillo sobre el durex, pero ante todo, me agrada pensar en la forma tan apasionada que me transmite su experiencia en Bellas Artes, experiencia que este año debió suspender dadas sus condiciones monetarias y necesidad de reenfocar sus esfuerzos en los estudios, o al menos eso le han manifestado en casa.

Quisiera poder transmitir con palabras la emoción que dibujo su rostro cuando el año pasado me acerque para decirle que me encantaría que hiciera una exposición de sus trabajos en el colegio, en el marco de la primera feria de arte institucional; día tras día se acercaba a mi salón para mostrarme alguna de sus obras y hablarme de cómo las hacía. Ni decir del día de la exposición, cuando le explique que debía quedarse en la sala para explicar a los estudiantes de diferentes salones y de otras instituciones como era su experiencia con el arte, como realizaba sus obras, cuáles eran los materiales que más le gusta usar y otras tantas cosas donde expresara el gusto por sus obras y su talento.

A Daniel lo conozco desde hace ya tres años. Desde que tuve la oportunidad de ser su docente, podría decir que no ha sido un gran amigo del sistema, su rendimiento académico no es de los mejores, casi siempre es reportado en sus asignaturas y frecuentemente le enviaban

anotaciones relacionadas con su mal desempeño, incluso en la clase de arte, a la que cuestiono fuertemente desde mi titularidad por el uso de texto guía por determinación institucional, es evidente su dificultad de encajar en el perfil, la presentación tardía de sus trabajos o carencia de un ordenado portafolio, elementos que decidí entonces sortear cada vez que le solicitaba su tarea y me decía: “profe no la termine, pero quiero mostrarle lo que estoy haciendo con tizas pastel” o cualquiera que fuera la técnica.

Desde aquella exposición, Daniel obtuvo mejoras considerables en la clase de artes entre otras, pero, quizás fue demasiado tarde, los números no le alcanzaron, era quizás más importante resaltar sus debilidades que sus otras virtudes, esas que no son tan relevantes para los intereses del Ministerio de Educación Nacional; Daniel era otra cifra más del índice de mortandad académica del colegio, del barrio, de la ciudad, del departamento, del país y del mundo. Pese a los intentos que pudiera hacer en el comité de evaluación y promoción existían mil a uno argumentos del porque no debía ser promovido, de su ineficiencia para cumplir con sus compromisos asociado a su negligencia por mejorar su condición académica. Ese día me cuestioné si era yo el único que había tenido la oportunidad de ver esa sonrisa, si quizás en medio de esta fascinación fue el único quien interpreto a partir de sus historias personales que en muchas ocasiones permanecía solo en casa y se refugiaba de su soledad y quien sabe de qué tantos otros sentimientos más en el dibujo y las artes plásticas, peor aún, si no tenía en mis manos los argumentos suficientes para revertir estas consecuencias.

Comprendí después de mucho reflexionar que más allá de formar individuos, mi compromiso más importante subyace en facilitar a través de mi conocimiento y proceder pedagógico en el fin último del ser humano que no es diferente a ser feliz. Desde entonces intento convencerme que en realidad soy hacedor de posibilidades tangibles para ese fin, que superen la poesía del currículo y que pongan a disposición las herramientas e instrumentos suficientes para

este propósito, pues no es posible seguir concibiendo la escuela desde el aspecto marginal de la felicidad personal. La educación exige con urgencia profesionales que se convengan a diario que el ejercicio de enseñanza debe traspasar los paradigmas determinantes que encierra esta en cuanto a la formación de personas competitivas a la luz de estándares que emergen de realidades ajenas a las de la sociedad actual.

Es trágico reconocer que después de más de 250 años, aun impera en el mundo un sistema educativo sustentado en las necesidades productivas establecidas por la ideología capitalista, neoliberal, centradas en intereses económicos que desplazan lo cultural y lo individual y que centran el concepto de competitividad en unas pocas habilidades desconociendo con ello la virtud de otras tantas y negando a su vez la oportunidad de mostrar otras formas de categorizar al individuo producto de nefastos sistemas evaluativos cimentados en el lenguaje y las matemáticas, como únicos escenarios de cualificación cognitiva.

Me sumerjo en ríos de reflexión donde me inspiran Zemelman y Morin entre otros, que defienden la premisa de exiliar el absolutismo de las realidades, que hay que dar paso a las posibilidades, y que estos escenarios que convocan la complejidad como territorio que propone este cuestionamiento permanente a lo establecido a fin de re-novar con un sentimiento de apertura a otras dimensiones de lo real, solo son posibles a través de la re-significación del ser, del sujeto, del estudio de las relaciones entre historia-experiencia y futuro –utopía, de de-construir y des-aprender para innovar, de proyectar el sujeto convencidos de que solo a través de el reconocimiento y empoderamiento del individuo es posible la transformación de los escenarios sociales cualquiera que sea su índole, económico, cultural político, etc.

No muy lejos de las incertidumbres que emergen de este estado crítico y reflexivo, me cuestiono aún más profundamente ¿Cómo sería posible contribuir en el diseño de una mejor sociedad sin antes aportar o que esté a mi alcance en la carpintería y ebanistería de seres

humanos, líderes de su transformación y desarrollo personal? y al cabo de experiencias significativas, aciertos y desaciertos concluyo, reafirmando lo que ya antes deducía, que el verdadero fin de la educación no puede enajenarse del propósito más importante del ser humano, la permanente búsqueda de su felicidad.

Este año nuevamente Daniel cruzo la puerta de mi aula, para escribir otro capítulo, nos dio una nueva oportunidad de reivindicarnos con nuestra labor pedagógica, o al menos lo hizo conmigo, mientras él se da la oportunidad de demostrarle al sistema que personas soñadoras como el también tienen y merecen un lugar, una forma de valorarlos y que se pueden escribir otras historias a partir del reconocimiento de sus talentos, de sus intereses y de sus realidades, que en suma pueden plantear otros retos desde los cuales se fortalezca y renueve el ejercicio de enseñanza. Nos invita a dar vida al verdadero concepto de inclusión como escenario de otros caminos para educar desde la contemplación y atención de lo particular como punto de partida a posibles generalidades que no se desentiendan de su finalidad.

Le propuse ser el monitor de mi clase, hoy es feliz compartiendo lo que sabe, lo que le apasiona, en lo que haya sentido y significado a su existencia, mientras tanto yo sigo tomando mi café, tratando de identificar otros Danieles en las realidades educativas con sus propios talentos y limitaciones a quienes ofrecer a través de los lenguajes del arte, otras posibilidades donde se sientan seguros de sí mismos, y procuro trascender de las letras, las palabras, las frases y las invitaciones sutiles, a los hechos, los cambios, las acciones que me permitan seguir labrando caminos, y dejando migas de pan para que nuevas y mejores ideas pavimenten estas sinuosas vías por las que transito tras la luz del conocimiento, uno que me mantenga vivo reconociendo la humanidad al interior de la educación, más que como un contexto, como su propia esencia.

*Inspirado en el caso de Daniel Contreras Millán, Estudiante de 5° - Colegio la Presentación el Paraíso. Santiago de Cali, Octubre 2016.

Ilustración 16 - "Señor Café" por Daniel Contreras

8. Movimiento N° 1 – (*Allegro*): La poesía educativa y sus desafíos históricos en el turbulento mar del desarrollo

“Llegó la primavera, y los rientes pájaros la saludan con su canto. Bajo el soplo del céfiro, las fuentes con dulce son discurren entretanto. Cubren el aire con su negro manto, nuncios electos, trueno y rayo ardientes. Callados éstos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmurar de la arboleda duerme el cabrero con su can al lado. Pastor y ninfas, en la choza amada, danzan al son de la zampoña leda en esta Primavera iluminada.”

La primavera, Vivaldi.²³

Así como la primavera de Vivaldi, la educación ha brillado a lo largo de la historia de la humanidad como una vía posible para configurar de mejor manera la experiencia vital de los sujetos. No obstante entre aciertos y desaciertos, ha constituido sustantivamente las bases de la sociedad moderna, sin embargo, los afanes de dominio entre otros aspectos han girado la balanza misional de esta al punto del desconocimiento en gran medida de elementos fundamentales para el encuentro del sujeto con su esencia; sobre todo porque se ha visto permeada de otros intereses, otras necesidades que se priorizan sobre la felicidad personal y el desarrollo integral.

Hoy por hoy, la educación es una historia muy bien contada, muy bien escrita, llena de pasajes fantásticos como los sonidos de la primavera en alusión a Vivaldi, pero realmente cada vez es menos frecuentada su melodía, es mal interpretada e incluso es descartada; principalmente por su estado anacrónico, que ya no cautiva y se niega la posibilidad de revitalizar sus sonidos.

En este primer movimiento, quiero invitarnos a revisar un poco de la historia, un poco del devenir en el que se forja la educación actual, a comprender la razón de centrarla en el sujeto y

---

²³ Traducción de Ángel Crespo de los sonetos originales escritos en italiano por Antonio Lucio Vivaldi, en los cuales dejaba con la palabra las sensaciones que buscaba transmitir en su Obra. Recuperado de <http://www.musicaantigua.com/he-aqui-los-sonetos-que-vivaldi-escribio-para-las-cuatro-estaciones/>

las des-avenencias que ha tenido entre políticas e intereses económicos, que usualmente parametrizan el actuar social. Es una provocación entre sonidos pintorescos acentuados por el fino matiz de los violines y totalmente orquestado a identificar lo que ha representado, lo que representa y lo que ha de representar la educación en la vida de los sujetos a partir de una aproximación a su naturaleza, sus grandes triunfos y sus lamentables derrotas.

8.1 El fenómeno humanista en la educación tras las sombras de la cosmovisión industrial de la sociedad: Pedagogía y Educación en perspectiva social y crítica.

“Yo pienso que el objetivo de la educación es e crear escenarios donde los estudiantes puedan desarrollar y donde puedan potencializar todas las capacidades que ellos tienen para poder que ellos se puedan desenvolver en una sociedad”

Voz Emergente 2 - GF-DOC-07 en TAB-GF-DOC-03 Nociones de Educación

Comprender las realidades educativas que se circunscriben a las sociedades actuales, hoy más que nunca, en un panorama de desigualdades, intereses economicistas, corrupción y otros fenómenos de lo socio-político, obliga a comprender los rumbos que han condicionado la ruta de la educación a lo largo de los años; potencialmente los nodos del tiempo en los cuales la ciencia empezó a interesarse por ubicarla en tránsito de lo humano.

Hablar de pedagogía y educación social se ha convertido en una buena plática para el desayuno de los cercanos al ejercicio educativo. Hoy gran parte de las instituciones dedicadas a ejercer las prácticas educativas les mencionan al interior de sus construcciones curriculares, filosofías institucionales y demás, no obstante surge como cuestión ¿que de lo filosofado y

suscrito alrededor del surgimiento de la pedagogía social como ciencia, sobrevive en los sistemas educativos de hoy desde la mirada de una raza sobreviviente al estallido de dos guerras mundiales, y posterior a un episodio de industrialización que le dio a la máquina la prelación sobre el mismo ser humano?. Es necesario entonces retroceder y encontrar en los anaqueles que contienen la historia evolutiva de la educación para comprender el porqué de la educación social y como la cuestión de las necesidades e intereses sociales y principalmente individuales cobran relevancia en el pensar de quienes formulan de forma científica la práctica educativa.

Para Sarrate & Hernando (2009) “La educación puede definirse como un proceso multidireccional por el que se transmiten costumbres, valores y formas de comportamiento que conllevan a la socialización formal de los individuos de una sociedad” (Sarrate & Hernando, 2009, p. 37) en ello el término “multidireccional” se constituye en clave para comprender en esencia el concepto de la educación social. Si bien los procesos educativos antes del caos socio-cultural que dejó la guerra se fundamentaban en directrices eclesiales y en dogmas, por un lado, y por otro en procesos supremamente rígidos y permeados del tecnicismo clásico que dividía las clases sociales, después de ello no tuvo un sendero menos preocupante; la devastación social que afrontaron los países europeos, cuna de gran parte de las raíces culturales universales obligaron a pensar en una educación de la esperanza que era funcional en los parámetros industriales. La sociedad de entonces se forjó bajo la necesidad de reconstruirse a pasos agigantados. Por y para ello los procesos mecánicos operativos fueron el auge de la educación.

“La educación es importante para mí, yo creo que es muy importante porque sin la educación como podríamos expresar lo que sentimos ahora, cómo podríamos utilizar estas mismas palabras para poder decir lo que sentimos, para poder decir lo que sabemos, para entender las cosas que vemos. Yo creo que es muy importante en la vida de las personas tener educación para poder alcanzar lo que quieren sus sueños”

Voz Emergente 3 - ESE-EST-06 en TAB-ESE-EST-03 Nociones de Educación

La revolución industrial dio posibilidad de pensar en una educación que restaba las fronteras para mancomunarse en el propósito único de levantarse de las cenizas que dejaron los cartuchos de fusil, sin embargo, no se contemplaba que con el pasar de los años este pensamiento educativo mostraría la posibilidad de crecimiento económico y con ello la cosificación de los procesos educativos en función de los fines economicistas de los estados. En la Alemania del siglo XX las carencias y conflictos, la marginalización de parte de la sociedad obligo a pensar en una educación que en medio del auge de la maquina no olvidara el componente humano y con ello surge el pensamiento pedagógico social, trazado desde cuatro ejes según Perez (2004): una, la sociedad enmarcada en transformaciones de todo orden que se amparaban en las posibilidades que atañan a la educación. Otra, la importancia que reflejaba la dimensión social de la educación para contrarrestar el individualismo. Una tercera atada a la esperanza de una pedagogía renovada y la apuesta por la ayuda social y educativa para la innovación social.

No obstante, esta forma social de pensar la educación se nutría de la mirada de otros visionarios como Platón, Sócrates, Comenio, Kant, Pestalozzi, Dewey, Durkheim, Natorp, entre otros mencionados por Sarrate & Hernando (2009), quienes encontraban en el ejercicio educativo la necesidad de dar una mirada a lo social, a lo humano a construir desde ello el principio de

sociedad, pero una donde tuviera relevancia el individuo como protagonista: arte y parte de su sociedad con unos retos particulares entre los cuales resalto, para interés de esta incursión el “desarrollar una educación integral e integradora (...) que consolide los saberes tanto teóricos como prácticos, que enriquezca tanto el aspecto material de la sociedad como el espiritual” (Sarrate & Hernando, 2009, p. 35).

8.2 Senderos como formas posibles de educar.

En esta vía, al suscitar el aspecto espiritual del desarrollo humano, es imperativo considerar aquello que para el sujeto es relevante, que motiva sus búsquedas y aprendizajes, sus incertidumbres, una educación donde el sujeto aparte de operar para la construcción de una sociedad ideal, opere en primera medida bajo el ideal de sí mismo, de su propia proyección en prospectiva de sociedad. En ello Sarrate & Hernando (2009) distinguen tres tipos de educación para exponer y argumentar el porqué de la característica multidireccional que le atribuyen al inicio de esta incursión: la educación formal, la educación no formal y la educación informal.

La *educación formal* es caracterizada por las autoras como una educación que se enmarca en una estructura académica administrativa, de proceso sistemático y cronológico pensado a largo plazo y se apoyan en Pérez (1987) para afirmar que esta es “estructurada institucionalmente, cronológicamente graduada y jerárquicamente organizada. Cuenta con un programa de estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos educativos” (Pérez, G., 1987, p. 273), sin duda alguna es esta la educación que rige y se regula a través de los diferentes sistemas educativos a nivel global, en primera medida porque está condicionada a los intereses no solo educativos-sociales sino a los políticos y económicos de los estados, en ello lo

parámetros que les rigen consideran con relación aquellos aprendizajes que fortalezcan la vinculación de los sujetos a la maquinaria social instituida.

La *educación no formal* en este orden, es aquella que tiene lugar fuera de las instancias de la educación formal, más allá de los prerequisites establecidos en el sistema educativo, esta se arraiga a los intereses propios del sujeto educable; las autoras citan a Trilla (1993) para argumentar que “la educación no formal es el conjunto de todas aquellas instituciones, ámbitos y actividades de educación que, no siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos” (Trilla, 1993, citado por Sarrate & Hernando, 2009, p. 40), de esta forma encontramos una distancia interesante para el análisis: mientras que la educación que impartimos en carácter de lo formal responde a los intereses globales estatales, la educación no formal se constituye y se ramifica a partir de los intereses del sujeto educable.

A su vez la *educación informal* la relacionan con una serie de aprendizajes adquiridos en la interacción del sujeto con el entorno, es no intencional, inconsciente, generalmente no sistemática. Se adquiere desde la instancia emocional. A diferencia del proceso escolar la educación informal hace parte del aprendizaje para toda la vida, según Quintana (1989) “a diferencia de la educación formal, la educación informal comprende todas las fuerzas sociales que se ciernen sobre el individuo” (Quintana, 1989, citado por Sarrate & Hernando, 2009, p. 43), esta procede entonces desde un currículo no especificado, no hay una objetivación determinada, es variable y está sujeta de forma directa a el deseo y disposición del sujeto para darse lugar.

En un análisis desde una mirada periférica a las tres postulaciones que hacen las autoras emergen cuestionamientos respecto al ¿Cómo articular los propósitos de las tres miradas de educación en las apuestas pedagógicas de las instituciones educativas? ¿es entonces imposible vincular las necesidades generales con las individuales en aras de dar vida a un ejercicio educativo integral e integrador?. Unos, de tantos interrogantes que han motivado a grandes

visionarios de la pedagogía a filosofar e investigar sobre las problemáticas sociales que circundan los procesos educativos y más aún, como dar solución a dichas problemáticas desde una educación proyectada en función del contexto y necesidad social-humana, uno de ellos, Paulo Freire estudia a profundidad las realidades educativas de su natal Brasil, y desde ella se plantea nuevos interrogantes que develan otras formas de ver la cuestión de la educación en el contexto latinoamericano.

Julio Barreiro en el preámbulo de la obra de Freire (2011) “la educación como práctica para la libertad” realiza una aproximación contundente a las realidades de los sistemas educativos latinoamericanos, partiendo de las reflexiones del autor en su investigación a los procesos educativos de Brasil que no distan en mayor medida a los del resto de sur-américa, y podría siendo atrevido, mencionar que a gran parte del mundo; en ella afirma que:

“El educando es el objeto de manipulación de los educadores, que responden a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo contrario a “hacer pensar”, y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacía el ambiente natural y social en el cual le tocará vivir. Se convertirá, sin quererlo, por efecto de esta situación alienante, en un miembro más del statu quo.”(Barreiro, 1969, citado por Freire, 2011, p. 15).

Lo anterior pone al descubierto como entre conceptos de libertad, opresión, esperanza y otros, Freire (2011) proporciona un aporte significativo a la discusión de la educación desde la mirada pedagógica crítica afirmando que es fundamental una “Educación que, libre de alineación, sea una fuerza para el cambio y para la libertad. La opción, por lo tanto, está entre una (...) “Educación para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto” (Freire, 2011, p. 28).

“El objetivo primordial de la educación debe ser apoyar el proceso de formación de los seres humanos para desenvolverse en el mundo actual, con una buena calidad de vida que sobreponga ante todo su felicidad.”

Voz Emergente 4 - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-03 Nociones de Educación

Entonces Freire nos ubica en una disyuntiva crítica, ¿operamos desde una educación dirigida al ser humano como objeto de la misma o por el contrario como sujeto?, no sería necesario abordar demasiadas avenidas bibliográficas para acertar en que la realidad cultural-educativa nos ubica en la primera de las opciones, esta donde el estudiante es objeto de la educación, se cosifica, así como también los procesos que le atañan, aprender lo que necesita el estado que el individuo aprenda para que demuestre competencias en función de ser útil dentro de la maquinaria capital que responde al “desarrollo” , uno lejos de ser social-humano.

En Colombia la problemática tampoco dista, pese a que los indicios de la pedagogía social ubicados en los años 90’s no se enmarcaron en procesos de transformación de los sistemas instituidos, sino que, tal como lo expresa Vélez (2010), se dieron a luz como una alternativa para poner al servicio de forma desarticulada el sistema central, soluciones al problema de no escolaridad en sectores marginados de nuestra sociedad, de forma que “han surgido como reacción contestataria y reparadora de lo que el Estado y los poderes institucionales no han asumido.” (Vélez, 2010, p. 29); en el fondo el problema central también se arraigaba a la dominación del sistema educativo por parte de los intereses político-administrativos del estado, una realidad que serviría de pre-texto para el encerramiento monodisciplinar así como también para deslegitimar otro tipo de prácticas donde se daba vida la enseñanza aprendizaje, diferentes a los “campos de concentración” escolar, esto conlleva a pensar la necesidad de no desligar la

vitalidad de los individuos al interior de los procesos educativos, que aunque no mitigaría por completo la acción de una pedagogía alternativa, restaba posibilidades para la práctica educativa centrada en la realidad nacional, en el campo, en la comunidad y no pensada desde escenarios tan diferentes a los que le correspondieran a nuestras sociedades.

A este punto, desde la mirada gran angular a lo expuesto en este tramo epistemológico que se conduce desde las cuestiones de la pedagogía como ciencia de lo educativo, perfilada desde la perspectiva social, se devela la necesidad de comprender como la mirada tipológica, dividida, excluyente de “formas” de educar terminan siendo distantes a su vez que interdependientes en el propósito de integrar el ejercicio educativo, somos educados con un único molde, y tal como lo expone Vélez (2010) cuando se refiere proyectarse desde la mirada de la educación formal, el currículo se ha convertido como ordenador de la formación humana, es la ley absoluta que define lo que se debe aprender y lo que no es necesario, cuestión que provoca mi interés investigativo, cuando en la educación de hoy somos testigos de un sistema que cada vez se reconfigura de tal forma que algunos campos de saber y desarrollo del mismo son minimizados y desprestigiados frente a los intereses organizacionales; estos que en definitiva son los patrocinadores de la multi-disciplinariedad el interior del entorno educativo, pero que aún no hallan de forma fáctica una manera de operar desde la interdisciplinariedad y la trans-disciplinariedad; se restringen a la poesía literaria con la que se construyen los contenidos curriculares, uno lejos del otro y los libros sagrados del Proyecto Educativo Institucional (PEI), pero que les ha quedado casi imposible sentar en la mesa a las disciplinas aparte de los egos, los prestigios, la relevancias entre una y otra para pensarse como un todo que inspira la posibilidad efímera de la educación integral.

Esta incursión al interior de los epistemes de la pedagogía y la educación de cara a los propósitos de esta investigación que pretende develar las distancias o proximidades entre los

intereses de sujeto educable y la forma que la educación le ofrece, deja un sendero abierto para adentrarnos en discusiones en torno al concepto de la antes enunciada educación integral, entender a la luz de la ciencia como se han consolidado las instancias inter y trans – disciplinares , comprender el porqué de su pertinencia y necesidad al interior del sistema de construcción curricular, a su vez que deja como cuestionamiento

¿Cómo re-significar las prácticas educativas de forma que respondan no solo a los intereses sistemáticos de los programas educativos instituidos, sino también a los intereses particulares de los sujetos que dan vida a ellos comprendiéndolos en el escenario de diversidad?

Ilustración 17 - Práctica de pintura con grado 3° - año lectivo 2013-2014

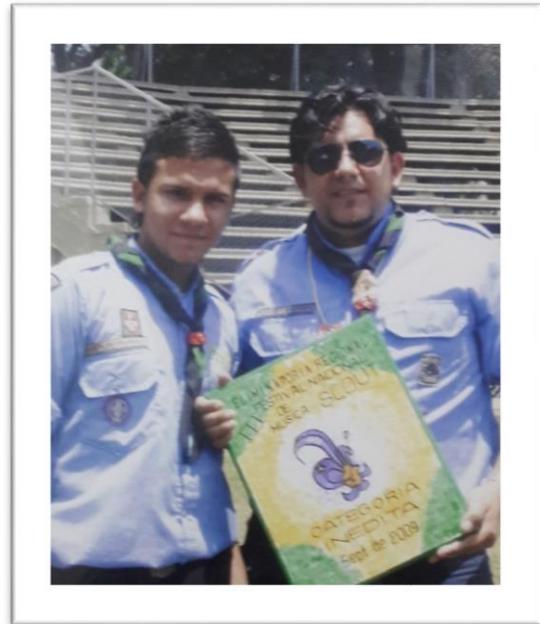
9. Sonata N° 4: Mi revolución (canción)²⁴

*He tenido un sueño, que quiero contarte
Sueño de esperanza que veo al mirarte,
En un mundo hambriento de fe y de ilusión,
Perdido entre guerras y destrucción.
Traigo mi guitarra y mi voz protestante,
Por un mundo vivo que muere a cada instante,
Por mi País hermoso pero indiferente,
Que invierte en guerra primero que en su gente.*

*Hoy te invito a mi revolución,
Donde no hay lugar para el dolor,
Donde un sueño se puede alcanzar,
Constructores de paz y de libertad.*

*Traigo en mi mochila el valor y el coraje,
Busco en las montañas mi espacio y mi aire,
Llevo en mi uniforme, mi orgullo y mi honor,
Y una Flor de Lis que porto con amor.
Traigo fantasías que quiero nárrate,
Miles de aventuras para contagiarte,
He asumido retos que nunca creí,
Lo maravilloso que es poder existir. (...)*

*He tenido un sueño, que quiero contarte
Sueño de Pasión, valentía y coraje,
Sueño donde avante camino hacía el sol,
Donde miro atrás, te veo a ti y ya somos dos
En mi revolución.*

Ilustración 18 - Foto Triunfo Festival Nacional de Música Scout junto a mi Hermano Rafael García.

²⁴ Fragmento de la canción “Mi Revolución” letra y música de mi autoría. Inspirada en mi paso por el escultismo como estilo de vida y el ejercicio de otra educación.

Ilustración 19 - "Sueño de Libertad" por Juliana Eraso, estudiante 5°

10. Movimiento N°2 – (Adagio): La Educación Integral: otra Alicia en el país de las maravillas.

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle” Maria Montessori

Pensar en una praxis pedagógica que rompa el esquema de utilitarismo al que es sometida la educación, nos exige comprender la compleja composición que resulta ser el ser humano; el sujeto, el estudiante, el docente y cada uno de los individuos que se vinculan en los procesos de enseñanza-aprendizaje que entrañan las prácticas educativas, que es en sí, un sistema complejo. Principalmente porque hemos de atender a una realidad poco debatible y es esa, en la que no somos solo el conjunto de saberes que poseemos; somos, aparte de cognición, cuerpo, espíritu, alma. Nuestros códigos para comunicarnos con el mundo no son solo datos, son sentimientos, emociones, por ello la educación debe proponerse edificar un ser humano capaz de resolver los conflictos que inundan su sociedad, tal como se divisaba en las líneas anteriores al hablar del estado de crisis y la perspectiva en la que despierta la pedagogía social, de una forma en la que se proyecte a partir de su desarrollo holístico; así, comprender la necesidad de integralizar la educación, es de alguna forma, comprender la complejidad que representan los sujetos y los sistemas en los cuales se convocan estos.

Desde una mirada multidimensional, la de Morín (1996) es claro el panorama de la integralidad del ser humano, el comprender que el desarrollo asimétrico de nuestro ser dificulta de algún modo la forma de comprender y comprender-nos, de aceptar y aceptar-nos en nuestra esencia y en nuestras posibilidades, se refieren entonces, a aquella conciencia que “nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es

necesario que sea religada a otras dimensiones; de allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud.” (Morín, 1996, p. 63).

“Educación integral es el conjunto total de características especiales que permitan al estudiante obtener y compartir conocimientos que le fortalezcan el saber, pero también desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan el hacer , acompañado de algo no menos importante como son los valores humanos, que sean las bases para las relaciones armónicas consigo mismo y con la demás personas.”

Voz Emergente 5 - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-04 Nociones de Educación Integral

10.1 Comprensiones tejidas entre nodos de la Historia.

No obstante, las proximidades entre educación e integralidad no son producto exclusivo de la pedagogía contemporánea. En las entrañas epistemológicas de diversos filósofos y autores se puede evidenciar la recurrencia de trazos que sugieren ver la educación de una forma compacta que no discrimine aspecto alguno de las diversas dimensiones del ser, de esta forma, pese a la magnitud de tiempos que distan unas civilizaciones de otras, unos autores de otros, Álvarez (2003) reúne en su tesis doctoral Análisis de un modelo de educación integral, una cadena de pensamientos que le dan cuerpo al concepto contemporáneo de educación Integral. En su travesía, Álvarez parte del reconocimiento histórico del concepto de educación integral iniciando por la antigua roma citando a Homero (S. VIII a C.) para enunciar un modelo de hombre en el que se unificaran la belleza la fuerza física y la bondad, principios fundamentales y característicos de la cultura griega. De ello Platón (433 – 399 a C.) quien nos habló de la unión indisoluble del alma y el cuerpo visionaba una educación cíclica en la cual los individuos se

desarrollaran en aspectos físicos, intelectuales, morales a través de las ciencias, el arte y la corporeidad.

Posterior a ello el imperio Romano que “transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno.” (Álvarez, 2003, p. 103), fue entendido desde el acto educativo por Cicerón (106-43 a C.) como un escenario que educaría en la oratoria a través del vínculo de los aspectos culturales (las artes y las letras), estéticos, político-sociales, morales, físicos y las aptitudes innatas, por un lado, y por otro Quintiliano (25-95 d. C.) fundamentado en la retórica argumentaba que “La educación del orador, en definitiva, implicaba una dimensión humana e integral en la que convergían la instrucción, como saber enciclopédico y sobre todo filosófico, así como la formación moral profesional” (Capitán, 1984 citado por Álvarez, 2003, p. 130).

A cierre de este periodo histórico Álvarez (2003) apoyado en Capitán (1984) develan el pensamiento de Clemente de Alejandría, para quien “la gnosis”, es un saber integral en el que confluyen la fe, la racionalidad y la moral, que era posible a través de un aprendizaje propedéutico que iba por etapas, una donde se exploraba en el lenguaje y las nociones matemáticas, seguido de la retórica de las artes y las ciencias. Después de ello se educaba en la ciencia del pensamiento, la filosofía, para concluir en el estudio de la fe, la cual consideraba de mayor potestad que la misma filosofía.

En consecuencia, la edad moderna que reunía otros episodios determinantes en el flujo de la historia enmarcados en los sucesos que van del renacimiento a la pedagogía científica y que emergen en respuesta al oscurantismo, un escenario donde gran parte de los pasos en la comprensión universal del mundo y de los seres que coexistimos en él, se vieron forzados a dar vuelta atrás, con la imposición de una figura de un Dios dictador y la clasificación social más radical de nuestra historia alrededor del feudo. Para el renacimiento entonces Álvarez (2003)

realiza un bagaje entre las posturas de la Inglaterra, la Italia y la Francia de entonces, rescatando en su paso los conceptos de Tomás Moro (1478-1535), Guarino Guarini (1374-1460), François Rabelais (1494-1553), Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Baltasar Gracián (1610-1658), John Locke (1632-1704) y entre otros, Comenio (1592-1670), sin duda un autor clave para comprender el concepto de la didáctica principalmente desde el que hacer del pedagogo para facilitar los tránsitos del aprendizaje en el sujeto. Fue así que en la “Didáctica magna”, “subrayó el valor de estimular el interés del alumno en los procesos educativos y enseñar con múltiples referencias a las cosas concretas más que a sus descripciones verbales.” (Álvarez, 2003, p. 138). Su mirada a través de la pansofía le permitió establecer una mirada profunda al principio de integralidad en la educación, uno que vinculaba la ciencia, la moral y la religión (erudición, virtud y piedad, respectivamente), que era en si la mirada en completud del ser.

El siglo XVIII es otra instancia de la historia que se nutre de nuevas miradas cada vez más cercanas a lo que hoy conocemos como educación integral. Este siglo trae consigo la revelación de uno de los autores más importantes de la pedagogía moderna, el francés Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) motivo a volcar la mirada sobre el individualismo del sujeto. Basado en el naturalismo Rosseau propone un modelo educativo que responde a la concepción integral, al recoger en su práctica lo social, lo moral, lo religioso, lo sentimental, lo racional y lo biológico. Otro autor indispensable para establecer la importancia de esta perspectiva fue Immanuel Kant (1724 – 1804), quien consideró que un sujeto solo puede ser útil a la sociedad si se dispone sujeto de educación a partir de todas sus disposiciones naturales. Otros como Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1794), Jean Antoine Condorcet (1743-1794) y Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) también reflejaron en su obra la mirada de la integralidad que se trazaba desde el humanismo y la consideración holística del sujeto.

Para el siglo XIX, según lo expuesto por Álvarez (2003), aparecen los sistemas nacionales de escolarización. Para entonces el concepto de educación integral se refrendaría en la postura de Pestalozzi y Herbart. Principalmente Pestalozzi fundamentó su teoría desde la creación de la identidad y en particular, en el desarrollo individual. Para este autor la educación debería centrarse en la potenciación de las habilidades del sujeto, algo que también retomaría Robinson & Arónica (2015) cuando plantea la importancia de potenciar al sujeto desde sus intereses y motivaciones en función de un verdadero desarrollo social. Para Pestalozzi la mirada del sujeto a parte de concentrarse en sus potencialidades no desprecia en absoluto la mirada holística del mismo, requiere entenderlo y proyectarlo en todas sus dimensiones humanas (Planchard, 1978, citado por Álvarez, 2003, p. 141).

A partir de este momento y a finales del siglo XIX, la aparición de la escuela nueva podría señalarse como un primer intento en cuanto a la materialización del concepto educación integral. Un sistema que opera desde una perspectiva que otorga mayor relevancia a las individualidades que se dan cita en él, en lo cual Álvarez (2003) citando a Montero (1978) afirma que la escuela nueva como movimiento se ocupó de “relacionar la escuela y la vida; la infancia como etapa de la vida con rasgos específicos a tener en cuenta en el proceso educativo; la escuela como comunidad de trabajo; la atención al crecimiento total de la persona, el valor de la experiencia, la coeducación y el profesor al servicio de sus alumnos” (Montero, 1978, citado por, Álvarez, 2003, p. 142). En Colombia el modelo de la escuela nueva se implementó a la altura de los años 70's como una manera de mitigar la problemática de la educación en el sector rural. Para entonces la cantidad de docentes en propiedad del órgano educativo nacional que operaban en las escuelas de este sector no respondía a la demanda educativa, a partir de ello, se establecieron los procesos con docentes multigrados, no obstante a los resultados poco efectivos en relación a suplir las necesidades educativas que fluctuaban en el momento, aparece como estrategia la

implementación de la escuela activa, cual consistió en operar bajo el naturalismo en el aprendizaje , permitiendo al sujeto responder a las necesidades personales y sociales de su entorno, aun cuando estas fragmentaran de alguna forma el proceso educativo, de esta manera, los procesos eran independientes y ningún estudiante estaba sujeto a una regularidad en el proceso, no había estandarización alguna lo cual, no sería consecuente de ninguna forma con los intereses a futuro del estado en su perspectiva de educación y desarrollo.

“La educación es la adquisición de un capital cultural representado en conocimientos y reconocimientos. Estos últimos vistos en todo el sentido de la palabra. La educación exige bases sólidas curriculares de enseñanza y de compromiso social por parte del profesorado, por cuanto los aprendizajes que se originen en el aula, van a contribuir a la formación integral de la persona y la mejora de la sociedad para enfrentar los fenómenos de la post-globalización. Así la persona logrará desempeñarse con éxito ante las tendencias mediáticas actuales, la economía, los cambios políticos y ambientales y los demás retos que le impone el mundo..”

Voz Emergente 6 - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-04 Nociones de Educación Integral

10.2 Educación integral en la actualidad: retos y posibilidades.

Hoy la educación navega en dimensiones de alta tensión. A medida que la ciencia, más propio a los intereses de esta indagación, la pedagogía; se transforma y se re-significa desde las lecturas que emergen de las demandas y necesidades sociales, educativas y culturales, los ámbitos políticos, en terreno factico, incorporan en menor medida la importancia de una integralidad en la educación. La sistematización educativa sigue patrocinando el desmembramiento de las

disciplinas, les da relevancia a unas sobre otras, principalmente aquellas que potencian la capacidad productiva de los individuos desvirtuando con ello los ideales de una educación más humana. Gardner (1995) en su obra más representativa la teoría de las inteligencias múltiples abre una puerta para la reflexión alrededor del concepto de inteligencia, el cual hasta entonces respondía a las comprensiones y dominio de determinados saberes que se otorgaban un estatus sobre otros; las ciencias exactas y el lenguaje en mayor medida. Su teoría revolucionó la forma de comprender la esencialidad de la educación, al menos para quienes abanderamos la perspectiva de la educación integral. La afirmación de que el ser humano puede desenvolverse en habilidades diferentes que pueden denominarse “inteligencias” amplió el concepto de desarrollo integral y con ello la posibilidad de una educación integral.

En esta perspectiva es factible comprender las múltiples dimensiones en las que un sujeto puede proyectar sus intereses de aprendizaje, las mismas que vinculan en particular dos escenarios, uno que comprende los intereses del individuo, sus motivaciones, aquello que causa placer, por un lado, y por otro uno más vinculado con sus posibilidades o en cierta forma sus capacidades, sus aptitudes, ya fueran con condiciones genéticas, culturales o habilidades adquiridas en su estrecha conexión con el entorno. Lo valioso de esta perspectiva igualmente no era concederle cierto grado de importancia a diferentes formas de desarrollo humano; era comprender desde la mirada educativa que un sujeto puede proyectar el conocimiento en determinado campo de saber a su manera y demostrar las comprensiones de ello con sus habilidades, esas que lo ubican en un escenario en el que se siente propio, seguro y a completud.

Así, el concepto de educación integral en la actualidad es altamente valorado por las políticas educativas, al menos para que sea enunciado en los múltiples documentos avalados y radicados en las prestigiosas entidades que certifican la calidad de los servicios educativos estatales. Y me es necesario hacer esta apreciación, que puede tornarse en tono de sarcasmo, de

cara a una posible realidad en la que nos quedamos educando en el papel, pero en las aulas se nos olvida la poesía y retornamos a lo estricto de cada disciplina, la necesidad de aprendizaje propia que desconoce la otra y la priorización de algunos campos de saber que resultan ser apetecibles para los fines economicistas globales y de ahí la larga lista de términos: derechos básicos de aprendizaje, estándares, competencias y demás que componen la sinfonía disociadora de saberes en torno a la edificación del conocimiento en nuestras estructuras curriculares.

No lejos de estas percepciones, el pensamiento y epistemología de lo complejo diseña un estadio multitudinario para establecer conexiones coherentes con los procesos educativos desde la integralidad. Pensar en la humanidad desde la mirada compleja y comprender-nos complejos desde nuestra propia esencia, es un punto de partida vital para establecer que todos los sistemas a los que nos articulamos se complejizan, en ello la educación se convierte en un escenario complejo y supone la pertinencia de no fragmentar el conocimiento en saberes particulares. Es entonces cuando surge la necesidad de re- visar, re-significar para re-validar las estructuras sobre las cuales se diseñan las prácticas educativas; surge entonces la necesidad de explorar y reconocer los ejes que rigen los proyectos educativos institucionales que suponen integrar las necesidades de todos los protagonistas que se involucran en la cuestión educativa y que se reúnen en el concepto y dinamización del currículo.

“realmente la educación integral siempre ha sido un mito , teniendo en cuenta que nosotros en el afán de llevar minuciosamente unos estándares y unos lineamientos que son exigentes, la educación integral siempre va a estar un poquito aislada; porque para ser una educación integral hay que verlo desde el individuo como tal, desde su necesidad mínima desde ese contexto inmediato, (...) Entonces la educación integral todos sabemos cómo que es el concepto, pero realmente no sabemos si lo estamos aplicando”

11. Sonata N° 5: Educación²⁵ (fragmento)

*Para todos: maestros, estudiantes,
Profesores, rectores, escuelas,
universidades,
Colegios, hogares, padres, casa, familia,
abuelos.*

*Una canción, para la educación:
La educanción.
Educanción, por tradición
Depende de los hijos, depende de los padres
Depende.... De la familia*

*Sin embargo, la familia no está sola
En esta ardua tarea,
La verdad, es que va de la mano,
Eso sí, cuando le da la gana...
De la escuela.... Y es por eso que*

*La educación, es una misión
De profes y estudiantes
De escuelas y colegios
Y obvio de la familia.*

Y aunque los hijos

*Siempre serán estudiantes, jajaja
A los padres les cuesta tanto ser docentes,*

*Pero al docente:
De vez en cuando y casi siempre...
Le toca... hacer de padre*

*La educación, como profesión
Es más que un horario,
Con un bajo salario
Es dar un poco de nuestras vidas.*

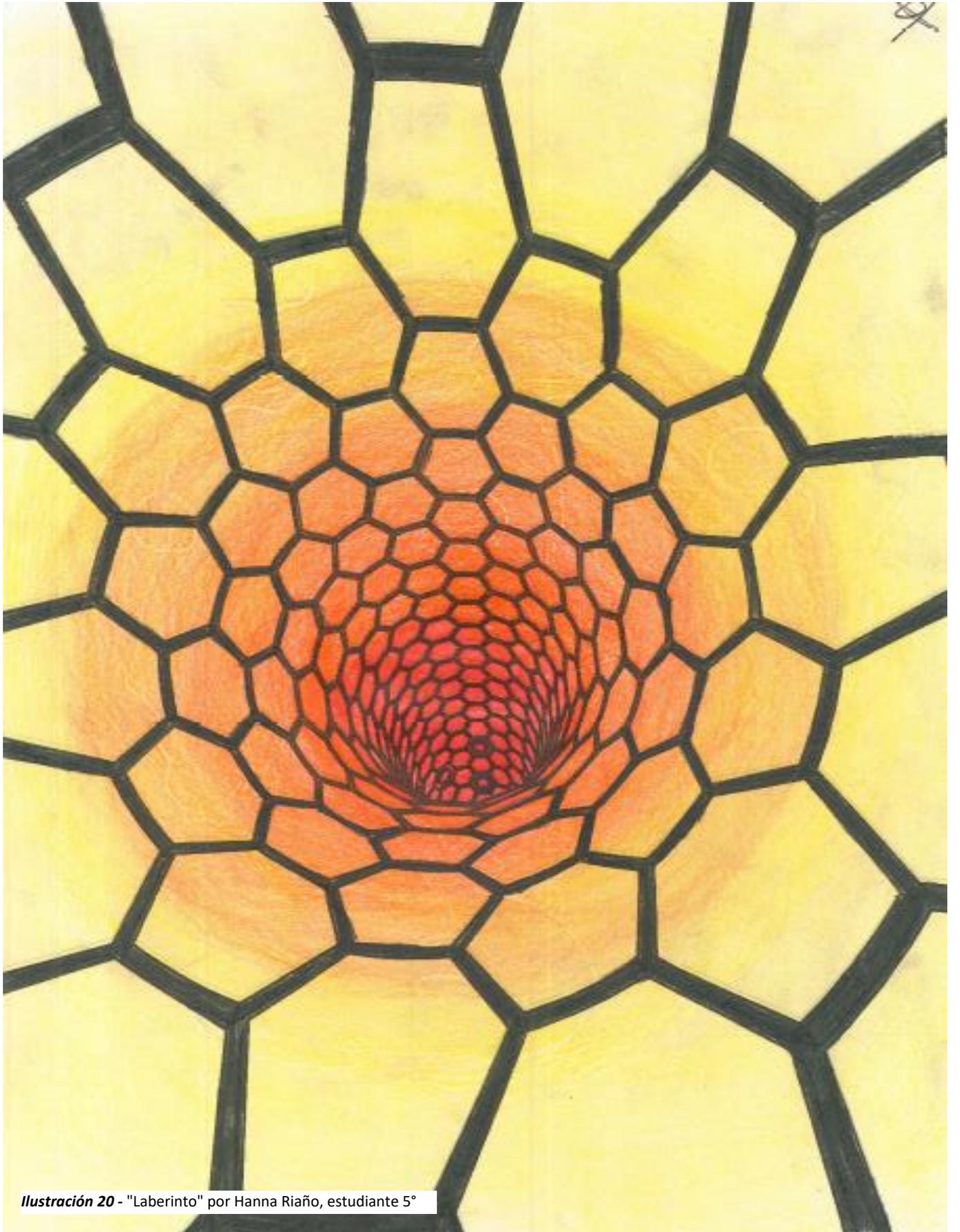
*Ahhhhh...
Y mientras cada vez,
Es más complejo ser docente,
Ya que a la nación
Le importa un pito esta profesión,
La economía le pega una patada
En el trasero a la familia,
Y el aula, se nos vuelve un bororo.*

*Educación, progreso y proyección
Se ven siempre afectados
Y a veces maltratados,
Por nuestra, economía.*

(...)

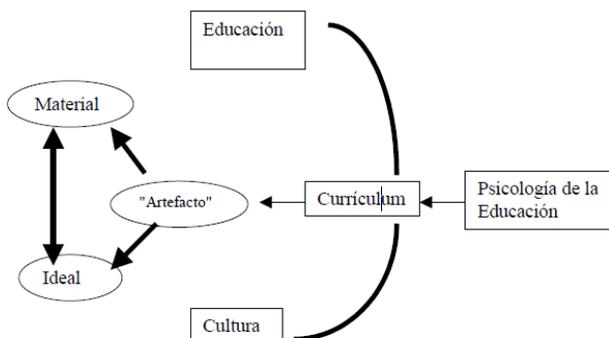
²⁵ Proyecto realizado como provocación al interior de mi pregrado como Licenciado, en el campo de los contextos educativos. Una canción animada que pueden disfrutar en <https://www.youtube.com/watch?v=LE0SnxLnrRA>

Ilustración 20 - "Laberinto" por Hanna Riaño, estudiante 5°

12. Movimiento N°3 – (*Minuetto*): La carta de navegación curricular como abanico de posibilidad en medio de la negligencia operante del sistema.

Desplegado un circuito de apreciaciones en torno a la discusión de la educación integral es diligente adentrarnos en el estudio del currículo como instrumento fundamental en la orquestación educativa, más allá de su carácter taxonómico y organizacional en cuanto al desarrollo de objetivos en el proyecto educativo, comprenderlo como campo de conocimiento desde el cual nos debemos cuestionar a profundidad sobre la intencionalidad de los sistemas que se configuran en torno a ello. Esta mirada del currículo, más allá de la forma, cobra valor en las apuestas de Lacasa (1994) apoyada en Cole (1991), quien establece con claridad la relevancia y pertinencia del currículo como instrumento mediador entre la cultura y la educación. En su mirada la cultura y a educación son dos hemisferios que distan uno del otro, y que a su vez el currículo pretende hacer converger desde sus condiciones ideal (cultural), desde la cual se puede develar los propósitos o metas que se propone en particular desde el ámbito socio-cultural ¿a dónde queremos llegar?, a su vez que la material (educativa), como instancia de realización de esas metas al interior de un proceso educativo. Para comprensión de su postura, una perfilada desde los intereses de la psicología de la educación, Lacasa (1994) desarrolla un esquema con estas comprensiones apoyada en las afirmaciones de Cole (1991) estableciendo esta relación compleja entre educación y cultura a la luz del currículo:

Ilustración 21 - El currículo "artefacto" ideal y material. (Lacasa, 1994, p. 6)

Profundizar en la connotación del término artefacto permite establecer, en primera medida un elemento particularmente diseñado configurado con un fin específico, y en otra, el uso de la creatividad y la recursividad como principio para dar vida al anterior. Cole (1999) lo expresa en Suarez (2014):

“un artefacto es un aspecto que hace parte de lo material y que se ha modificado en razón de la actividad humana dirigida a metas, es decir, obedecen a un propósito o una intención. Cuando los artefactos son creados, modificados o adaptados en el tiempo, en ellos se impregna lo ideal y lo material” (Suarez, 2014, p. 61).

Desde aquí la comprensión de la gráfica anterior propuesta por Lacasa (1994) inspirada en el pensamiento de Cole (1991), adquiere gran sentido; El currículo es una construcción ante todo creativa, que parte de la genialidad de sus precursores y que se soporta en la recursividad de estos para congeniar los alcances y limitaciones que su entorno le presenta a fin de transitar entre los ideales que le rigen y le motivan en su quehacer pedagógico en el entorno educativo.

Desde esta perspectiva Silva (2002) en convergencia con Lacasa (1994) presentan la mirada de Berstein (1990) al currículo como texto pedagógico privilegiante, que deberá comprender “la selección, organización, clasificación y distribución del conocimiento. Desde esta perspectiva, el estudioso del currículum debe plantearse las preguntas: i) quién o quiénes selecciona(n), organiza(n), clasifica(n), distribuye(n) el conocimiento, y 2) cómo se selecciona, organiza, clasifica, distribuye.” (Silva, 2002), así, el currículo deja su estado de documento complicado, para develarse como instrumento complejo que no se atenderá a la explicación de partes aisladas, que en su interior responden a determinadas instancias, sino que, por el contrario, solo puede ser comprendido en estado de relacionalidad con todas las variables y actores que se convocan en él.

En armonía con la mirada de Berstein, Eisner (1979) ya expresaba la necesidad de esclarecer dos panoramas que emergen del currículo, por una parte las teorías que lo dimensionan y por otra su diseño, con el que se ejecuta. Para Eisner la teoría es ideacional, comprende los conceptos, las ideas, los propósitos, a su vez que el diseño curricular tendrá que relacionarse con la acción, la puesta en escena, la realidad y la materialización del currículo. Lo anterior en dialogo bucleico con Suarez (2014) ubica entonces a los currículos como artefactos culturales que vinculan lo ideal y lo material, como mediadores entre las “expresiones de la interacción entre los aspectos cognitivos y los objetos externos.” (Suarez, 2014, p. 62).

12.1 Tipología del currículo

Estas ideas, que en forma de preámbulo aterrizan esta incursión en un posible escenario del currículo, invitan a descubrir las formas en que se hace vivo este artefacto cultural. Eisner (1979) clasifica la forma del currículo en tres tipos o escenarios: lo explícito, lo implícito y lo nulo, a su vez Posner (2001) lo plantea desde cinco escenarios que llama los currículos concurrentes. Para Eisner (1979) el currículo explícito es el estadio compuesto por la forma, los principios, las directrices, los propósitos públicamente establecidos e instituidos; los planes de aula, las estructuras curriculares, los proyectos por áreas, entre otros son componentes del currículo explícito. No obstante, pese al ideal de que en esta categoría del currículo se encontraran contenidas todas las posibilidades que coexisten en los procesos andamiaje de la práctica educativa, esta fase del currículo es insuficiente en cuestión de reflejar esta totalidad, por el contrario tiende a ser superficial y limitado a los estándares de funcionamiento de las instituciones educativas.

Por su parte Posner (2001) plantea el currículo oficial o escrito, que converge con Eisner en cuestiones de lo explícito, como el conjunto de normas los marcos en los que se diseña el aparato educativo, es entonces el que rige el ejercicio evaluativo en ambas direcciones, tanto para el estudiante, desde el desarrollo curricular, el diseño y medición de competencias, como también para el docente, en cuestión del alcance de sus objetivos y el cumplimiento asiduo de su labor. No obstante, Posner también nos presenta el currículo operativo como un complemento entre los elementos pedagógicos instituidos y las experiencias que surgen en el aula entorno a sus realizaciones. Estas experiencias pueden contemplarse como la materialización del instructivo, sin embargo, en ella surgen acuerdos entre docentes y estudiantes, se develan los intereses formativos y se reconoce la recursividad del docente desde su saber para el alcance de los estándares. Posner lo plantea desde dos sub-miradas de currículo: lo enseñado y lo evaluado, que sumado al oficial, dan fe de lo que puede comprenderse como lo tangible de los procesos educativos.

El currículo implícito de Eisner (1979), constituye un conjunto de mensajes y directrices cifradas en la experiencia vital de la escuela a través de las cuales los estudiantes adquieren determinados significados de su entorno y esquemas comportamentales. Silva (2002) apoyado en Eisner caracteriza esta fase del currículo primordialmente por el interés de control del sistema educativo sobre los sujetos. En esta onda, expresa como circunstancias del día a día de la escuela como lo son: el premio, el castigo, la bonificación numérica (notas), ponen en juego la capacidad de observación, adaptación y prejuicio de los sujetos; no obstante el autor lo plantea desde una mirada positiva aduciendo a la edificación de un ciudadano preparado para asumir su rol en el sector laboral, y en una realidad que procura al máximo evitar su emancipación, y en ello encontramos de forma paradójica, un acento muy importante para fines de esta obra de

conocimiento, que precisamente encuentra en ello una de las fallas más contundentes del sistema:

“De esta manera la escuela busca modificar la conducta del estudiante, a través de la aceptación por parte de éste de propósitos que no ha formulado y que no tienen ningún significado intrínseco para él (como sería el caso de responder al llamado de la vocación personal)” (Silva, 2002, p. 3).

Finalmente, mientras el pensamiento del docente no sufra transformaciones que provengan de la auto-reflexión en cuestiones de su labor, no se transformará su aula, que es el entorno de aprendizaje de sus estudiantes, y con ello no podríamos hablar de una posibilidad en cuanto innovación social y esta fase del currículo que podría servirse de movilizador de otros propósitos seguirá siendo sub-estimada y mal direccionada.

“Yo creo que en Colombia, incluso Latinoamérica o en el mundo entero es un tema muy complejo (...) pienso que estamos muy atrasados, me parece que los estudios deberían ser más afines a lo que en realidad quiere la persona, creo que hay que hacer un cambio general en el sistema para poder hablar de educación integral, Yo pienso que para trabajar la integralidad se debe trabajar desde la individualidad porque todos somos seres diferentes y tratar de estandarizar eso en aula de clase es muy complejo.”

Voz Emergente 8 - GF-DOC-06 en TAB-GF-DOC-04 Nociones de Educación Integral

Desde otra mirada, Posner (2001) establece la existencia de un conjunto de experiencias – aprendizajes que emergen al interior de los procesos y que se datan como lo intertextual de la praxis educativa: el currículo oculto. Para él desde este hemisferio, existe una educación

traducida en cuestión de valores y conductas, pese a no ser oficialmente reconocido por los sistemas, comprendiendo aquello que el currículo oficial desconoce pero que cobra una relevancia sustancial en la vida de los sujetos, es aquel en el que se develan las urdimbres sobre las cuales se tejen sus proyectos de vida, sus intereses, y que en cierta medida son irrelevantes o menos-preciadas para el “sistema” y sus propósitos.

Por último Eisner (1979) plantea la existencia de un currículo nulo, que en concordancia con Posner (2001), se refiere a lo que se omite, lo que no aparece, lo que se desconoce. Para dimensionar este concepto, Eisner dibuja dos fronteras: una, la que proyecta desde los procesos intelectuales omitidos en el proceso educativo, y otra, que proyecta desde los contenidos ausentes en el sistema. Respecto a la primera, el autor se proyecta a partir de la des-articulación de tres ejes fundamentales en el concepto de integridad, tal cual lo atendíamos en la categoría anterior: la cognición, la afectividad y la corporeidad o condición motriz al momento de la concepción de los estamentos curriculares que abundan en los sistemas educativos, son autónomos y actúan desde campos específicos. Lo que desconocen los currículos explícito e implícito a la luz de Eisner (1979), es la complejidad que representa la cuestión educativa en palabras de Robinson & Arónica (2015), como sistema orgánico – biológico. En la segunda, la problemática se centra en el desconocimiento o cierta indiferencia, por parte del sistema, hacía determinados campos de saber. Vale la aclaración de que esto no es una simple coincidencia; Silva (2002) afirma que “Las motivaciones que guían a quienes tienen la tarea del diseño del Currículum Explícito y de la selección de ciertas áreas del conocimiento dentro de una amplia gama de posibilidades, se fundamentan en principios de carácter filosófico, político, ideológico, económico ó religioso” (Silva, 2002, p. 6), de ello que los diseños curriculares se inspiren en las necesidades determinantes de los sistemas educativos en respuesta a su vez a la conveniencia de la globalización.

Adicional a ello, Posner (2001), plantea un quinto escenario, donde cobra vida el currículo adicional. Para el autor esta escena del currículo aporta el sin-número de experiencias que se dan lugar fuera de los estamentos escolares y las asignaturas, a su vez que son más significativos para los estudiantes en cuanto a la proximidad con procesos liderados por su voluntad y correlación con sus intereses personales. Aquí subyacen las actividades extracurriculares donde en forma particular se ubican los deportes, sus aficiones y en particular para propósitos de esta investigación; las artes, como movilizadores de sentido y significado para las vidas de los sujetos que participan de ellas.

12.2 El diseccionamiento curricular y la necesidad de integralizar el conocimiento

“Organizar el currículo es una tarea de mucha responsabilidad. El plan de estudios es la estructura del conocimiento. Está constituido por las áreas fundamentales tal como lo establece la normativa colombiana. Esta estructura contiene además un propósito importantísimo, que para los estudiantes es una necesidad: “formar en valores” y esto debe trascender en las asignaturas no sólo de ética y valores y religión, sino también en matemáticas, química, dibujo, español....en todas.”

Voz Emergente 9 - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-09 PEI y Educación Integral

En aras de unificar los preceptos teóricos que hilan la idea de currículo, convoco a Santomé (1994) para establecer, de forma oportuna, una de los orígenes del pensamiento curricular integrado, el cual emerge, por una parte, de la fragmentación de la cultura escolar, y en el cual se deja por sentado que los sistemas educativos responden a intereses de otros momentos

históricos, así como también a otros escenarios diferentes, sin ser ajenos, a lo educativo. En ello Robinson & Arónica (2015) manifiestan la importancia de reconocer los propósitos de la educación en tres vías: lo económico, lo cultural y lo personal. Para ello sustentan su teoría en reconocer que esta triada de perspectivas se constituye como base fundamental para re-pensar hoy en la educación y con ello el currículo deberá responder en su mayor dimensión posible a los retos que ello implica.

En cuanto a lo económico, es indiscutible el hecho de que la educación debe diseñarse para que de alguna forma los sujetos superen de manera progresiva sus expectativas en este aspecto, a su vez que es una respuesta a los intereses de innovación social global. En territorios de lo cultural, la educación es responsable de la conservación de los patrimonios culturales, así como también, una puerta abierta para abordar e interactuar con otras culturas en función de proyección social. Por último y no menos importante, por el contrario el de mayor relevancia, es el escenario de lo personal. En él se fomenta el crecimiento armónico y simultáneo de competencias que develen el uso del conocimiento adquirido en su proceso progresivo de aprendizaje, a su vez que se potencian sus habilidades para otorgarle un mayor sentido y significado a los procesos educativos.

Esta mirada holista del currículo contempla la necesidad de considerar que los procesos formativos y las variables que surgen en los procesos vitales de los sujetos, a lo largo y ancho de su interacción en los diversos entornos de los cuales se hacen partícipes, se interconectan y se complementan; de la misma forma que responde esta aproximación conceptual del currículo a lo antes expuesto por Sarrate & Hernando (2009), cuando presentan los diversos escenarios en los que cobra valor la práctica educativa, concluyendo que no se desestima que entre lo formal, no formal e informal, más que distancias, existe complementariedad de cara a los fines propios de la educación; así pues, podríamos plantear que es la suma de estas diversas manifestaciones de

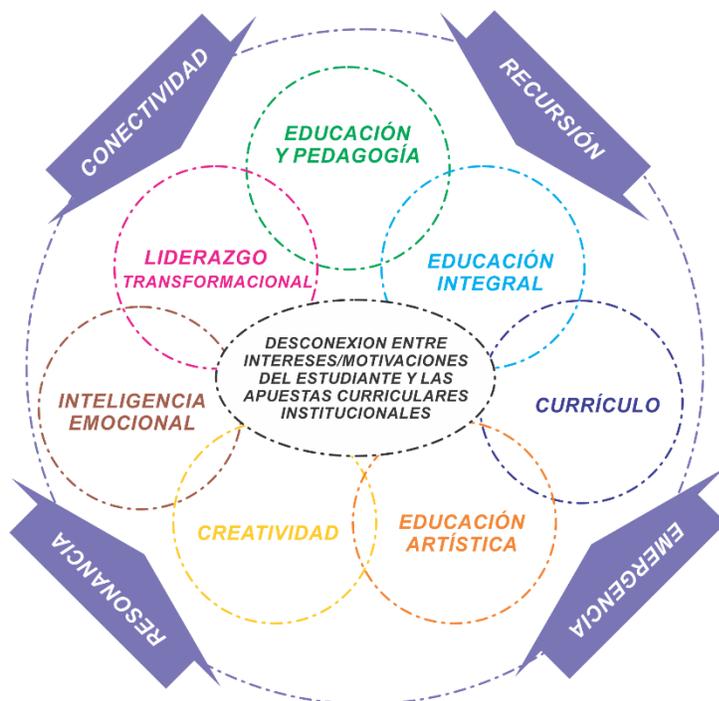
currículo, las que desde sus interconexiones proporcionarían una carta de navegación óptima a los sujetos en la travesía de sus vidas.

“El PEI, propone diferentes cosas dentro de cada Gestión, donde se favorece la educación integral, pero atado a unas exigencias legales que muchas veces detienen o retrasan, e incluso eliminan la posibilidad de ejecutar experiencias realmente significativas para los estudiantes”

Voz Emergente 10 - EE-DD-GC en TAB-EE-DD-09 PEI y Educación Integral

Habría entonces que re-pensar como el gesto del que hacer pedagógico, lejos de imposibilitar experiencias vitalmente significativas, podrá reconfigurarse; pero esto solo sería posible en la medida que las cartas de navegación curricular sean sensibilizadas en torno a la necesidad de ser lo suficientemente oportunas para brindar a los sujetos, posibilidades de crecer y desarrollarse de forma multidimensional.

Ilustración 22 - Ilustración de inter-relación compleja que debe contemplarse en la navegación curricular (creación propia)

13. Sonata N° 6: Un Cuento Inacabado²⁶ (fragmento)

(...) Una mañana de mayo la bella mujer leía mientras una tormenta se acercaba al sembrado, las nubes grises robustas y encontradas rompieron en agua. La bella mujer asustada por los truenos guardó su libro y se aferró al mástil del espantapájaros, cerró sus ojos impresionada por la fuerte lluvia, pues nunca pensó que en verdad llegara a suceder; aunque quizás en algún sueño extraviado lo había vivido, lo había anhelado.

Mientras permanecía aferrada al mástil un rayo encontraba su polo a tierra cerca del lugar. Con los ojos cerrados y aún abrumados se aferraba más fuerte al mástil, y de repente; en medio de la lluvia, de los rayos y de todo lo que le causaba su profundo temor, sintió la presencia de alguien más. Aquel viejo espantapájaros, relleno de paja, con humanidad hecha de paja y tela, el mismo que el tiempo dejó en el sembrado bajo las inclemencias de la lluvia y el sol, el que había perdido los sueños y los deseos, el mismo que un día ella reparó, limpio, se encarnó en un hombre; y en medio de la lluvia mientras los ojos de la bella dama permanecían cerrados por su temor, bajo de su mástil y con profundo sentimiento le abrazó.

Ella impactada abrió sus ojos y miró hacia el cielo, pudo ver que en el mástil no había nada más que las ropas vacías que albergaban algún día al espantapájaros. Inquieta mandó su mano derecha al brazo de aquel hombre y pudo sentir y ver que tenía la misma marca que algún día ella dibujó sobre su ropa, y sin dudarlo se aferró a él.

La flor que había crecido en su pecho se incorporó entre la carne dándole vida a un corazón, el espantapájaros ya hombre vivía, y en su pecho latía un corazón; el eco de sus pulsaciones era fuerte, ella podía sentirlo mientras le abrazaba, mientras que refugiada en él, dejó que le levantara; se dejó caer en sus brazos mientras atravesaba el sendero con ella a cuestas.

Aquel espantapájaros hecho realidad abrió la puerta de su taller y le puso en el que fué alguna vez su nicho. Delicadamente le quitó su ropa mojada, y con sutileza procuró secar su piel. Ocultos de todo y bajo el cielo iluminado hecho pintura, el hombre tomó a la bella mujer bajo las cobijas, y en un sin fin de caricias se hicieron uno. Ella aferrada a él, el fusionado a ella y así los dos, sujetos de su propio instinto, fusionados entre sí, permanecieron allí. Aún hoy ella sigue entre sus brazos, y él le ofrece la vida que ella misma le devolvió.

---

²⁶ Cuento que invita la metáfora para exponer las sensaciones que produce el sentimiento del amor. Inspirado en mi compañera de viaje en la vida, Yeslin Fernanda Betancourt. 26 de Julio de 2015.

Ilustración 23 - "Creatividad" por Danna Gomez, estudiante 9°

14. Movimiento N°4 – (*Presto Allegro*): El Fenómeno de la creatividad como vía de posibilidad para la transformación educativa

“My starting point is that everyone has huge creative capacities as a natural result of being a human being. The challenge is to develop them. A culture of creativity has to involve everybody, not just a select few”²⁷
(Robinson, 2011, p. 3).

Mucho se habla y se escribe en torno a la creatividad, pero ¿Qué perspectiva tenemos de lo que significa y representa la creatividad en la naturaleza humana?, quizás es el punto de partida más oportuno para establecer un dialogo entorno a las implicaciones de esta cualidad intrínseca en nuestra humanidad, el desarrollo del individuo y la innovación social. ¿Qué comprendemos por creativo, creación, creador?¿de dónde fluctúa la conducta creativa?¿qué implicaciones tiene la conducta creativa en el desarrollo de la vida en sociedad?, estos y otros tantos cuestionamientos acompañan mi travesía al interior de esta categoría, en la cual no solo me propongo establecer una mirada científica al interior de los procesos que involucran la creatividad como factor determinante para sus propósitos, sino también resolver cuestiones propias a mi vida como sujeto de y para el arte; desde donde procuro esclarecer caminos que visibilicen nuevas perspectivas de tránsito a otros sujetos que se dan cita en los procesos educativos que emergen de mi profesión como docente de Educación Artística.

De esta forma, procuraré establecer interconexiones entre diversas miradas de la creatividad, iniciando por la mirada de esta como fenómeno y paradigma a la luz de la ciencia, para desde estas instancias, establecer su impacto en los procesos educativos, estudiarla como

---

²⁷ “Mi punto de partida es que todos tienen enormes capacidades creativas como resultado natural de ser un ser humano. El desafío es desarrollarlos. Una cultura de creatividad debe involucrar a todos, no solo a unos pocos”

viático significativo en el diseño de la educación artística y desde ello establecer sus implicaciones en el desarrollo del individuo de cara a la innovación social.

“Arte es la comunicación que utiliza el ser humano para expresar y representar sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, sus vivencias y donde tiene la libertad de desarrollar su creatividad. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos y sentimientos por el más sencillo camino.”

Voz Emergente 11 - EE-DD-JAEA en TAB-EE-DD-01 Nociones de Arte

Con el propósito de no divagar entre miradas idealistas y poéticas respecto al concepto de creatividad, me propongo como punto de partida invitar a la mirada rigurosa de la ciencia, estableciendo con ello una perspectiva objetiva de este fenómeno que en el devenir de la historia ha transcurrido entre supresiones y adoraciones al interior de los procesos humanos. Para ello traigo a la mesa las palabras de Martín & Martín (2013) en su investigación Creatividad y Educación. La creatividad como herramienta para la transformación social, en la cual establecen la existencia a de tensiones que emergen de la “indeterminación semántica” para llegar a la conceptualización de la teoría de la creatividad. En este orden afirman que:

“El término “Creatividad” es, ante todo, un concepto susceptible de ser abordado tanto desde una perspectiva científica monodisciplinar (utilizando la Psicología, o la Lingüística), o pluridimensional (empleando el conjunto de disciplinas que conforman la actual ciencia cognitiva) de tal manera que nos permita:

- Describir este objeto de estudio en el seno de un paradigma científico.
- Explicar su funcionamiento interno.

- Hacer predicciones.
- Establecer un mínimo control sobre el fenómeno.
- La manipulación experimental efectiva.
- Utilización de las tecnologías para su aplicación práctica.” (Martín & Martín, 2013, p.313)

Citando a Rouquette (1973), Martín & Martín (2013) exponen dos miradas desde las que se pretende explicar el concepto de creatividad: Una en la cual se analiza esta como un “descubrimiento realizado por el agente humano” y otra, que lo ubica en respuesta a un modelo social economicista que somete a la creación al agente humano. En la primera, se establece una relación genética, biológica y orgánica con la creatividad, la segunda quizás enfatiza una relación de reacción frente a las presiones y requerimientos de los entornos sociales en los cuales habita el sujeto. No obstante, desde cualquier mirada que se detenga estudiar el paradigma de la creatividad, se deberá tener clara las interrelaciones que se dan lugar entre los cuatro aspectos fundamentales que le conciernen a la creatividad citados por Martín & Martín (2013): “El sujeto, en cuanto a sus características diferenciales como creativo. El proceso por el cual se obtienen resultados creativos. El producto creativo. El contexto o situación que hace posible las conductas creativas” (Martín & Martín, 2013, p.315).

Su estudio permite evidenciar diversas posturas, a partir de los constructos teóricos de varias corrientes respecto a la cuestión de la creatividad. Inicialmente, desde la mirada conductista, que opera desde el reduccionismo fiscalista, nos presentan un panorama en el cual “la Creatividad es entendida como una forma de actividad asociativa cuyo elemento fundamental es la jerarquía de respuestas.” (Martín & Martín, 2013, p.317). Según esto la creatividad, medida

mediante tests, particularmente el test de Mednick; para definir si se era o no creativo a partir de la capacidad de asociar de manera operacional.

Posterior a ello la Gestalt en una posición reactiva a la perspectiva conductista que procura alejar el concepto de creatividad de corrientes reduccionistas, establece a partir de Wertheimer un concepto de creatividad ligado al pensamiento productivo, el cual se posibilita “cuando una persona, a partir de los conocimientos y estructuras que ya posee, genera nuevas estructuras o conocimientos” (Martín & Martín, 2013, p.318). La Gestalt entonces incorpora en el concepto de creatividad, otro que cobra valor en todo estudio contemporáneo en torno a la creatividad y es la percepción; la creatividad se resuelve así como una actividad de “reorganización perceptiva” que tiene lugar a partir de los estímulos que se experimentan en el proceso creativo.

Por su cuenta, el Psicoanálisis instaurado por Freud, se ocupara del estudio de la creatividad a partir de las características de la personalidad, para ello establecerá relaciones de factores conductuales para establecer instancias entre la normalidad y la patología. Según Martín & Martín (2013) tanto para Freud como para otros, entre los cuales se ubica Matussek el pensamiento creativo debe ser atribuido a los procesos de sublimación, siendo esta “la capacidad de renunciar a lo largo de la vida a la satisfacción de determinados instintos – en nuestro caso sexuales – utilizando las energías así economizadas para metas más elevadas” (Matussek, 1974, citado en, Martín & Martín, 2013, p.319).

No obstante la carencia de rigor científico que se atribuye al psicoanálisis, permite la exposición de múltiples explicaciones en torno a la creatividad: Freud lo incorpora al inconsciente de quien afirma otorga facultas el pensamiento para la actividad creativa, que después sería refutado por la escuela de New York que reasignaría esta labor al preconscious, mientras Barron (1969) lo instaura como proyección del yo, consistente en la elaboración de

pensamientos como producto de la creación psíquica; una aproximación lograda a través de le estudio de personalidades en comparación y contraste de personas habilidosas en campos del saber diferente y diversos niveles de cognición, estableciendo una relación de parámetros que eran comunes en medio de las diferencias en sus personalidades:

- “Alto grado de capacidad intelectual
- Valoran con exactitud los fenómenos intelectuales.
- Valoran su propia independencia y autonomía.
- Poseen fluidez verbal.
- Son muy productivos.
- Se interesan por problemas filosóficos como la religión, los valores y el sentido de la vida.
- Tienen grandes aspiraciones.
- Piensan y asocian ideas de forma poco usual; los procesos de pensamiento son informales.
- Tienen muchos intereses.
- Resultan personas interesantes y atractivas.
- La sinceridad y la honradez suele presidir su personalidad.” (Barrón, 1969, citado en, Martín & Martín, 2013, p. 320)

En consecuencia, las teorías interpersonales de Adler, Moreno, Fromm, Lasswel Tumin, entre otros, dotaran de relevancia los factores sociales en el manifiesto de creatividad. Para los autores de esta corriente, los factores producto de las interrelaciones con el entorno, en cuestiones de lo social, lo ambiental y lo personal, serán detonantes importantes en la construcción del pensamiento creativo. Desde su frontera, la psicología de la inteligencia y la psicología

diferencial tomaran igualmente postura a partir de los enunciados de Galtón (1869) y Guilford (1977). Mientras el primero se enfocó en la medición de la inteligencia a partir de test clasificatorios en el marco de C.I. , la obtención de perfiles por análisis de varianza y otros métodos, Guilford estableció el estudio de la creatividad a partir del análisis de esta versus la inteligencia; un paso contundente en la comprensión holística del ser humano, la vinculación del intelecto con la noción de creatividad y al conjunción de los procesos cognitivos derivados a partir de los estímulos que en consecuencia producían emociones, que daría paso al estudio del paradigma cognitivo en psicología, en tanto que:

“Guilford concibe una teoría de la inteligencia que se representa mediante un modelo teórico tridimensional compuesto por: operaciones, contenidos y productos. Este modelo tridimensional va a dar lugar a un total de 120 factores, 24 de los cuales corresponden, en la dimensión de las operaciones, a la producción divergente, parcialmente identificada con la Creatividad ya que estaría formada también de factores de producción convergente y de evaluación.” (Martín & Martín, 2013, p.324)

De esta forma, Guilford abre las puertas a un análisis de las cuestiones de la creatividad más allá del concepto místico y fantástico que se atribuía hasta entonces, en el cual se incorporan otras miradas en cuestión propiamente de lo social humanista que no he tomado en esta primera instancia, tal como lo manifestaba al inicio de esta incursión: con el propósito de establecer una mirada objetiva y de rigor científico entorno a la cuestión del pensamiento creativo; pero que son estadios desde los cuales se movilizan otras miradas y definiciones que cobran un sentido relevante, sin despreciar de ninguna manera los hallazgos hasta este momento expresados, producto de la minuciosa indagación científica en el devenir de la historia.

14.1 El pensamiento divergente: cuna y manifiesto del acto creativo.

“La formulación de un problema es frecuentemente más esencial que su solución, que puede ser tan solo un asunto de destreza matemática o experimental. Plantearse nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere una imaginación creadora y marca un avance real en la ciencia”

Einstein, A. (1938).

Bien establecía Guilford (1977) citado por Martín & Martín (2013) la necesidad de comprender el pensamiento divergente asociado a la forma diferencial de encontrar solución a las cuestiones que enfrenta el intelecto, lo cual toma distancia del pensamiento convergente, entonces descrito por Álvarez (2010), como una forma convencional de atender a una circunstancia o problema del orden que se presente, para lo cual afirma que:

“A través del pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas.” (Álvarez, 2010, p. 11).

El pensamiento divergente entonces, constituye un epicentro de estudio relevante para comprender los procesos creativos. De entrada porque establece una perspectiva en la cual el sujeto posee una mirada alternativa a la ocasional, producto de cuestionamientos más profundos en su pensar crítico, al igual que un conjunto de habilidades biológicas e intelectuales en estado de relacionalidad para recurrir a soluciones integrales frente a cuestiones que desde el escenario humano se establecen complejas. No obstante, todos los seres humanos ubicamos nuestro pensamiento entre ambas instancias: el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, el factor diferenciador está dado por la capacidad establecer reacciones no ordinales ante una

situación dada. Así, Álvarez (2010) apoyada en Guilford (1950) establece los indicadores para el análisis del producto creativo:

- “Fluidez: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, elaborar más soluciones, más alternativas.
- Flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, ver distintos ángulos de un problema.
- Originalidad: se refiere a la novedad desde un punto de vista estadístico.
- Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones diferentes de las habituales, agilizar la mente, liberarnos de prejuicios.
- Penetración: capacidad de profundizar más de ir más allá, y ver en el problema lo que otros no ven.
- Elaboración: capacidad de adornar, incluir detalles.” (Guilford, 1950, citado por Álvarez, 2010, p. 11).

Partiendo de ello, es oportuno establecer las cercanías entre el estado de pensamiento divergente y el paradigma de la complejidad, dada su naturaleza asimétrica, contemplativa y dialógica entre las emociones, las percepciones y el intelecto. De vuelta a Barrón (1969), es oportuno establecer que estas condiciones de divergencia son, en gran medida, factores que determinan la dimensión del pensamiento creativo en el sujeto. Sin embargo, establecer la naturaleza creativa de una acción o del mismo pensamiento, no es un juicio a priori. Dewey citado por Álvarez (2010) deja en manifiesto cinco fases mediante las cuales se da solución a problemas: el descubrimiento de la dificultad, la localización y precisión de la misma, el planteamiento de una posible solución, el desarrollo lógico del planteamiento propuesto y las observaciones experimentales; entendiéndose que la cuestión creativa consiste fundamentalmente

en el “complejo proceso de reformulaciones: la meta, la situación de partida y los procedimientos para pasar de una a otra” (Álvarez, 2010, p. 13).

14.2 Liderazgo Transformacional: Una alternativa desde la creatividad para la innovación social.

En términos de Desarrollo social, desde la perspectiva de la escuela y en armonía con el desarrollo humano, mucho se discute en la actualidad respecto a las implicaciones de la educación en el progreso de las sociedades, así mismo, de su indispensabilidad para la formación de ciudadanos responsables que se configuren como actores del desarrollo; sin embargo una mirada crítica al devenir de las últimas siete décadas es posible poner en duda la connotación de progreso y desarrollo que podría atribuirse a la tarea que se le ha delegado a esta, en función de los preceptos modernistas que siguen imperando desde el modelo de crecimiento, innovación y desarrollo social. Martínez (2003) presenta con todos sus acentos en “La educación en América latina: de políticas expansivas a estrategias competitivas” ; el recorrido estructurado de las transformaciones que sufre la educación en torno a las fases de desarrollo que demandaba la sociedad tras el golpe de crisis de los años 80’s, partiendo de la afirmación de que esta, solo es el reflejo tardío de las erradas interpretaciones de realidad tomadas en la cúspide de los 50’s y 60’s.

En consonancia Martínez (2003) y Escobar (2005), quienes clarifican en su apuesta académica ¿cómo en el devenir histórico de la educación, la edificación del hombre se convierte en un efecto secular frente al fortalecimiento de la industria? y con ello demostrar los efectos de este actuar determinante en términos de carácter político y económico van a estructurar el proceder educativo de tal forma que este, sirva como campo de concentración para el moldeamiento de ciudadanos capaces, competitivos que se ajusten a las demandas del sistema

respondiendo a dichas directrices y desconociendo en mayor medida la necesidad de una práctica educativa que convoque los intereses propios, sociales y culturales que vivifican el sujeto aprendiente.

En atención a lo anterior, los procesos educativos asociados al progreso e innovación social objetivan el desarrollo del liderazgo transformacional como una posibilidad para re-significar los procesos de transformación social proyectada desde el desarrollo integral de individuos asociados. Garcés, García & Sanchez (2015) en su trabajo “liderazgo transformacional, clave para el desarrollo comunitario: un aporte desde la pedagogía social, el arte y la educación”, movilizaron intereses investigativos en torno al demostrar cómo era posible desde la Educación Artística desarrollar en el sujeto el liderazgo transformacional, haciendo un recorrido por la pedagogía y la educación social, al mismo tiempo que se reconocen en el arte las cualidades suficientes para agenciar el desarrollo del individuo a su vez que se impacta en el desarrollo comunitario. Esta aproximación afirma que la poiesis del arte se alberga en un factor humano que conocemos bajo el nombre de creatividad y es exclusivamente a través de ella que podemos transformar el mundo, puesto que se requieren precisamente nuevas formas de percibir, interpretar y dar respuesta a las realidades que afrontamos. Llegamos al reconocimiento de los grandes aportes del arte en cuestión de transformación e innovación social, en tanto que afirmábamos que “El arte se convierte entonces en ese canal que comunica la vida y las formas de ver el mundo, generando transformación social donde los protagonistas se empoderen y se responsabilicen de lo que acontezca en sus vidas.” (Garcés, García & Sánchez, 2015, p. 78.).

En consecuencia, es necesario concebir la posibilidad transformadora del arte, mediante una práctica que estimule el desarrollo de la creatividad, más que para producir en el arte, para comprenderse y comprender a los otros a través de la liberación individual, la inter-conexión de los entornos que constituyen el universo del sujeto y el desarrollo de las habilidades personales

para potenciar la dimensión afectiva, al establecer vínculos fortalecidos entre el entorno y los propósitos vitales del sujeto.

“Para mí el arte es muy importante, porque es como, sin el arte la vida perdiera un poco de brillo, o sea que yo entiendo que todo lo mecánico matemáticas, ese tipo de cosas son importantes para para tu mente, pero yo creo que el arte trabaja en la mente y en el alma de la persona, entonces para mí el arte es cómo eso a lo que yo quiero dedicarme, es como vida”

Voz Emergente 12 - ESE-EST-08 en TAB-ESE-EST-02 Importancia del Arte

Ilustración 24 - Puesta en escena cultural estudiantes 11° 2017-2018

15. Sonata N° 7 – Arte soy (poema)²⁸

*Pregunta la razón por el Arte,
Yo le contesto que Arte es todo,
Puesto que todo surge en el arte.*

*Existir es arte,
Arte divino,
Creación pura de Dios Hecha,
Vivir es Arte,
Arte Natural,
Resultado del Amor,
El Amor que es arte,
Arte de Hombre y Mujer,
De su unión perfecta,
Del sentimiento, que es también Arte,
Arte de lo sublime,
De lo intangible.*

*Me detuve entonces
para explicarle a mi razón,
Que mi vida se ha hecho arte,
Pero en realidad el arte es
quien ha hecho mi vida.
Arte que vi al nacer
y abrir mis ojos al mundo,
Lleno de infinitas luces y colores,
Arte al poder escuchar la voz de mis padres,
Arte al adaptarme al mundo,
caminar y crecer por el,.*

*Arte en mi primera palabra,
Arte en mi primer trazo,
Arte en mi primer color,
Arte mi primer Baile,
Arte en mi primer canción.
Le dije a la Razón que al Arte*

*Doy Gracias por esto y más.
Por llenarme la vida
de arcoíris de mil colores,
Por enseñarme a comprender
sus violentas tormentas,
Arte en el que he ganado y perdido
Arte en quien he amado
y he sido mal herido,
Arte para decir al mundo...
¡Que viva el artista!
Arte para seguir viviendo,
La sonrisa del enamoramiento,
Como cometa que eleva el viento,*

*Del Arte siempre deseo emerger,
Hasta el día que la película de mi vida
su fin deba tener
Que la música de esta maravillosa realidad
que los incluye a ustedes se silencie*

*Hasta, que los colores mágicos
del universo palidezcan,
Y hasta que el ritmo de mi corazón,
ese, que también es arte
Deje de latir en mi pecho,
Arte soy, y Arte seré.*

*Por el Arte y para el Arte estoy
Y para él y en el ocaso de una tarde roja
Algún día lleno de el
Espero Dejar de ser.*

---

²⁸ Verso libre de mi autoría, escrito para el festejo del día del arte en el año 2015.

Ilustración 25 - "Autoretrato Esgrafiado" por Fabian García.

16. Movimiento N° 5 – (Rondó): Educación Artística: Un escenario posible para conectar la educación y los intereses propios del sujeto.

A estas alturas del concierto, las tonadas más versátiles, las voces en sus registros más ligeros y una armonía avasallante anuncian la llegada del climax. Si bien compremos el objetivo de la educación más allá del dogma, como escenario de construcción y desarrollo humano, tal como se plantea párrafos arriba, inspirado en las palabras de Robinson & Arónica (2015): como un potenciador integral del sujeto, no podremos re-conocer las dotes que el arte como lenguaje intrínseco a lo humano dispone desde su naturaleza a los procesos de enseñanza aprendizaje en sistema orgánico, complejo que se torna lo educativo.

Javier Abad nos habla a través de Jiménez, Aguirre & Pimentel (2009) poniendo sobre la mesa las cartas que el arte se juega en la construcción, cohesión, desarrollo e innovación de lo social, de esta forma establece que el vínculo del arte con el sujeto no consiste en una cuestión explícitamente escolar; es una cuestión humana que convoca con acento la necesidad de comprender que hacemos parte de un todo, lo cual interpretamos, comunicamos, manifestamos de unos a otros partiendo de nuestra forma de apreciar y comprender los símbolos que definen nuestras realidades sociales. En esta perspectiva afirma:

“Identificamos de esta manera una función contemporánea de las artes básicamente integradora y relacional, que pretende conectar con todos los sustratos de la realidad que compartimos, y no solo como una manifestación superior del espíritu humano. En definitiva, una función sustentada desde las condiciones necesarias para entender que las producciones culturales no son privilegio de tan solo unos pocos que producen y reparten la cultura, sino un derecho de todos y cada uno de los existentes.” (Jiménez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 17).

No obstante, el recurso del arte en tono de subjetividad, aparte de hacer posible estas interconexiones humanas, se permite potenciar la creatividad e imaginación y con ello la identidad del sujeto: una conexión entre los escenarios de lo artístico y su vida misma, lo que resulta en la comprensión de su realidad. De esta forma, le hace consciente de su participación en dicha realidad/sociedad desde mecanismos que el mismo diseña para establecer un dialogo con el universo, en tanto que Efland (2004) proyecta:

“La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continúa siendo una tarea de ‘construcción de la realidad’. Las diferentes artes construyen representaciones del mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y crear alternativas de futuro. Las construcciones sociales que encontramos en las artes contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo” (Efland, 2004, citado en Jiménez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 19).

En esta vía, para Jiménez, Aguirre & Giraldez (2009) “La educación se convierte en uno de los sectores de mayor importancia en la posibilidad de crear valores, habilidades y competencias para la autoexpresión y la comunicación, para fomentar nuevas formas de convivencia en contextos de diversidad y desigualdad cultural”, y es precisamente desde esta frontera que la mirada puesta en el arte como movilizador de diversos atributos humanos, entre otros la creatividad, pone de manifiesto escenarios para la dinamización de lo educativo en un entorno no convencional en que estamos seguros y buscamos demostrar; es posible tener un lugar para todos.

“Yo considero que la educación artística es importante en los procesos educativos porque permite despertar en los estudiantes su sensibilidad, su aprecio por los detalles, por las cosas de la vida cotidiana, por la sencillez, por los colores, por las formas, por los seres vivos por sus características. Desde el arte se construyen puentes de comunicación y diálogo entre las personas, la sociedad y es posible llegar a la paz y a la armonía. Pero creo que más que una asignatura es un proceso que se debe desarrollar en todas las situaciones de nuestra vida. En todas las clases que se desarrollen en el proceso educativo.”

Voz Emergente 13 - EE-DD-GD en TAB-EE-DD-08 Importancia de la Educación Artística

La Educación Artística se proyecta entonces, como un espacio ideal para entrar en contacto con el sujeto, no con el cliente que llena cuestionarios de satisfacción, sino con el ser humano que se convoca en un espacio común a otros, con propósito de tener experiencias que apunten a su aprendizaje y a la transformación colectiva del conocimiento, sin desconocer la necesidad de edificarse desde sus intereses y deseos personales de crecimiento. Álvaro Manchesi, el entonces Secretario General de la OEI, encuentra en la educación artística particularmente una posibilidad de transformar los procesos educativos desde la manifestación creativa en prospectiva de innovación social, por lo cual afirma:

“En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de la ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente para lograrlo” (Jiménez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 7).

En consecuencia, Jiménez, Aguirre & Giraldez (2009) desarrollan un abordaje integral, tomando como eje estas posibilidades que surgen desde el dominio propio del arte al interior de las cuestiones educativas y con ello presentando la Educación Artística como “campo de reflexión y práctica educativa emergente ante el cada vez mayor reconocimiento de que sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo” (Jiménez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 11), reconociendo que disponer de los atributos pedagógicos que le son propios al arte, es posible impactar lo social, principalmente a partir de la potenciación de un sujeto proyectado a cualquier entorno social en el que sirva convocarse; tomando como directriz su trabajo desde una frontera que evoca la reflexión y la creatividad.

Lo anterior, presenta entonces la Educación Artística no solo como pieza funcional del andamiaje curricular, sino como escenario fundamental para identificar los potenciales de los sujetos y establecer conexiones de valor entre sus vocaciones/habilidades y formas de comunicarse y de comprender el mundo, con las necesidades sociales contemporáneas, de cara a una sociedad que adolece de procesos centrados en el sujeto, pero que no es indiferente a necesidad; de esta forma la Educación Artística toma forma “como un espacio de cuestionamiento y reconocimiento que permite, quizá más que otras materias y disciplinas, situar las experiencias de los propios protagonistas del aprendizaje en el centro mismo del proceso educativo” (Jiménez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 20).

En este punto, cobra mayor dimensión lo antes dialogado con Álvarez (2003), cuando a través de su abordaje histórico del concepto de educación integral presenta en diferentes nodos de la cronología, las artes como lenguaje, herramienta e instrumento contundente que unifica el concepto del sujeto en cuanto a su aspecto multidimensional en palabras de Morín (1996). No distante de las apuestas de Gardner (1995) cuando precisa la importancia de re-considerar el concepto de inteligencia a partir de las potencialidades del individuo, independiente de las

dimensiones en las que estas se ubiquen: emocional, cognitiva, corporal entre otras, la Educación Artística se dispone como estadio que acoge y potencia las posibilidades de los sujetos que encuentran en ella, o en el arte, sentido y significado a su vida, donde se establecen intereses particulares, pero también grupales, que otorgan razones a la escuela y al proceso educativo, más allá del requerimiento o estándar social, razones vitales para participar de él de forma activa y volitiva.

La Educación Artística es obligatoria y fundamental. Porque en los procesos de desarrollo del niño, el arte cobra vida al ser una expresión de las emociones. Siendo así, el niño y el joven aprenden a convivir manejando esas emociones y poniéndolas al servicio de los otros. También, es una riqueza que el niño y el joven tengan la libertad para elegir lo que les gusta o no. Igualmente el manejo del arte estimula en el estudiante la innovación, la atención, la comunicación y muchas habilidades que no recuerdo en este momento. Por eso es fuente fundamental.

Voz Emergente 14 - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-08 Importancia de la Educación Artística

16.1 Partituras para la interpretación de una Educación Artística.

Ya ubicados en una dimensión que nos revela, cuestiones de la Educación Artística que nunca han sido ajenas a las realidades educativas, nos preguntamos ¿cómo se implementa la Educación Artística de cara a esta responsabilidad que presuntamente le compete en el desarrollo integral de los sujetos, a su vez que en el desarrollo de las sociedades actuales?. UNESCO (2006) a través de la conferencia mundial sobre la educación artística de Lisboa, declara cuatro objetivos

fundamentales para el desarrollo e implementación de la Educación artística que detalla de la siguiente forma:

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura. En ello se establece relación de la importancia de las artes y la Educación Artística para el fomento, preservación y práctica de la vida cultural, a través de documentos de orden internacional como La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la convención de los Derechos del Niño. En ellas se edifican los pilares legales y constitucionales sobre los cuales el arte y la Educación Artística deben contemplarse como prioridad para el desarrollo de la identidad y la participación y vivencia de la cultura.

2. Desarrollar las Capacidades Individuales. que se plantea desde tres principios fundamentales: uno, el de otorgar relevancia al estímulo y desarrollo de la creatividad como factor de transformación y de identidad; otro, el de establecer la necesidad y obligatoriedad de la Educación Artística al interior de las estructuras curriculares para garantizar las experiencias y aproximaciones de los sujetos a las oportunidades de desarrollo que brinda la educación por el arte y el reconocimiento de sus expresiones y cosmovisiones; y por último, la posibilidad de aproximar los procesos escolares a una verdadera educación integral, fundada en la vinculación de las dimensiones en las que se desarrollan las cualidades físicas, intelectuales y creativas, que parecen estar tan distantes una de la otra en los sistemas que rigen las prácticas educativas globales.

3. Mejorar la Calidad de la Educación. Para lo cual invoca un concepto de calidad ya establecido en UNESCO (2004):

“La “educación de calidad” se centra en la persona que aprende y se define según tres principios básicos: debe resultar útil para el destinatario del aprendizaje y, al mismo tiempo, fomentar valores universales; debe ser equitativa tanto en lo referente al acceso como a los resultados; debe garantizar la inclusión social en lugar de la exclusión; y, por último, debe reflejar y contribuir al cumplimiento de los derechos de la persona.”

(UNESCO, 2004, p. 32, citado en UNESCO, 2006, p. 4).

4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural. Que se propone en doble vía: una en la cual se traza la preservación y re/significación de las prácticas que constituyen el patrimonio cultural inmaterial de cada sociedad, que no debe ser ajena a la necesidad de reconocernos, tal como lo expresa Ochoa (2014): “ciudadanos del mundo” para referirse al desafío de la sociedad actual de identificar, conocer y comprender la pluriculturalidad que caracteriza nuestras realidades. (UNESCO, 2006, p. 1-4).

De ello se devela que la educación de calidad es una, donde el sujeto se dota de insumos para articularse a su entorno social, por lo cual la educación de y a través del arte sin perder de vista sus intereses y proyección personal, respondiendo a cuatro de los factores que para ello describe Dakar (2000), citado en UNESCO (2006): “el aprendizaje activo, un plan de estudios adaptado al entorno que despierte interés y entusiasmo en las personas que aprenden, el respeto y el compromiso con las comunidades y culturas locales, y la presencia de docentes formados y motivados.” (Dakar, 2000, citado en UNESCO, 2006, p. 4).

“Cuando con los estudiantes trabajamos (...) por ejemplo el lenguaje matemático yo les pido a ellos primero dibujemos esa situación que están viendo en ese enunciado (...), el muchacho empieza a hacer sus dibujitos, sus cositas, su garabatos, sus expresiones de arte geniales, porque cada uno tiene sus herramientas para dibujar ese enunciado, cuando ellos realizan ese dibujo les digo miren la facilidad que ya puede existir después de ese enunciado ya vuelto dibujo vamos a mirar que está pasando con la situación matemáticamente, yo creo que allí al estudiante se le vuelve un poco más fácil de ver la situación”

Así mismo UNESCO (2006) desarrolla algunos conceptos relacionados con la Educación Artística, como lo son: los campos en los cuales cobra vida el arte como movilizador de procesos educativos; en ello sin ánimo de enmarcar o limitar cualquier otro tipo de posibilidades se mencionan, la expresión corporal, la música, las artes plásticas y las artes digitales. Los enfoques sobre los cuales se proyectan los alcances de la educación artística al interior de los sistemas educativos: uno, en el cual existe una cátedra o asignatura para impartir y/o practicar una o varias formas de expresión artística, u otro donde la práctica de la educación artística está arraigada a los otros procesos de manera transversal.

De esta forma se busca garantizar que las cualidades de imaginación, creatividad e innovación mantengan vigentes en el desarrollo de los sujetos al interior de los procesos educativos. Y por último, las dimensiones en las cuales la Educación Artística adquiere contacto con el proceso de aprendizaje que son tres: la exposición del estudiante ante piezas, muestras, representaciones u obras artísticas o artistas, por una parte, por otra, la creación artística como manifiesto de los lenguajes de arte, y por último, la investigación en torno a las formas de arte y su historicidad.

Partiendo de ello, el M.E.N. (2008) en Colombia expide el documento 16 de orientaciones pedagógicas para la Educación Artística, como reflexión a la luz y contraste de los ya dados lineamientos curriculares para la Educación Artística y las directrices de la UNESCO y desde allí se formula tres propósitos fundamentales que expresa de la siguiente forma:

- “Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias básicas a través de procesos de pensamiento complejo y sistémico que permitan la comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las prácticas artísticas y culturales de los contextos local, nacional e internacional.

- Propender por el desarrollo del ser y del sentir con base en el fortalecimiento de actitudes ético-estéticas que pongan en diálogo la experiencia sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de las prácticas artísticas y culturales; que promuevan en la escuela espacios de formación ciudadana y de gestión de la diversidad cultural.
- Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la Educación Artística y Cultural como campo de conocimiento.” (M.E.N., 2008, p. 8).

Me detendré en el primer renglón del primer objetivo que se traza el M.E.N. cuando habla de “procesos de pensamiento complejo y sistémico”, dado que justo en ello se ubica un bucle determinante en la perspectiva de esta obra de conocimiento, y es precisamente que la Educación Artística se propone como entorno de complejidad, o al menos, se propone incluir en su retórica algún aporte que surge de esta postura epistemológica. Maturana (2003), afirma que en Colombia, particularmente el M.E.N. se ha venido movilizándolo a partir de los principios del pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morín; seguramente este desarrollo en cuestión de la Educación Artística es un epígrafe de ello; pero habrá que revisar con detenimiento si es una cuestión que no trasciende lo decorativo y “poético” en cuanto a la construcción de los documentos, o si en el contexto real, al interior de las prácticas educativas cobran vida estas coordenadas que son eyectadas desde la complejidad.

Así, el M.E.N. (2008) estructura una ruta constitutiva para la implementación de la Educación Artística el sistema educativo nacional que gira en torno a tres ejes fundamentales: el desarrollo y potenciación de cualidades como la percepción y la creatividad, el reconocimiento y promoción del patrimonio cultural y el apoyo y fortalecimiento de la industria cultural. El primero de ellos será entonces, el epicentro de interés de mi obra de conocimiento, dado que es en el cual las prácticas educativas se comprometen con un desarrollo integral de sus estudiantes,

precisamente cuando dimensionamos la educación artística como un escenario que no se queda al interior del aula, sino que, por el contrario, provoca a los sujetos a trasladarse fuera de ella; en predios de la imaginación, de lo surreal, para comprender el mundo en el que habitamos y establecer una comunicación humana con él.

Para ello, en esta instancia, la Educación Artística en Colombia, partiendo de la perspectiva global, se desarrolla en el marco de trabajo por competencias que parametriza los diseños curriculares, a través de tres dimensiones que relaciona el M.E.N. (2008), en las cuales se refleja a lo estipulado en el Decreto 1290 de 2009; mediante el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media en su artículo 12, derechos del estudiante, numeral 1: “El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a (...) Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales” (M.E.N., 2009, p.4):

Formación integral en la Educación Artística y Cultural	
Aprender a Ser y Sentir: Desarrollo actitudinal	Genera experiencias y vivencias de aprendizaje que fortalecen el componente ético, estético, social y cultural, su secuenciación de preescolar hasta grado 11° debe propender por el desarrollo de la autonomía estética.
Aprender a conocer: Desarrollo Cognitivo	Genera experiencias y vivencias que fortalecen el componente creativo, crítico y reflexivo, en relación con el desarrollo de los procesos de desarrollo de pensamiento complejo y sistémico.
Aprender a Saber y Saber Hacer: Desarrollo Práctico y Desarrollo Comunicativo	Genera experiencias y vivencias en torno al componente propio de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio, a través del desarrollo de conocimientos, procesos y productos. Genera experiencias y vivencias en torno al componente expresivo, simbólico cultural, donde se desarrolle procesos de comprensión y uso de diferentes sistemas simbólicos.

Ilustración 26 - Tabla de Formación integral en la Educación Artística y Cultural (M.E.N., 2008, p. 11)

A partir de esta mirada, la Educación Artística en el sistema educativo Colombiano opera desde el desarrollo y fortalecimiento de competencias básicas en perspectiva de cinco dimensiones que señala el M.E.N. (2008): “la dimensión intrapersonal, la interacción con la naturaleza, la dimensión interpersonal, y la interacción contextual de la producción artística,

cultural y del patrimonio material e inmaterial.” (M.E.N., 2008, p.15-17). Desde estas la experiencia de la educación por el arte no se limita, en específico, al fortalecimiento o generación de habilidades relacionadas con la producción en el arte, sino que también, se ocupa de trabajar desde dimensiones de desarrollo integral; que operan desde el manejo de sus emociones, su capacidad de inter-relacionarse, la comprensión e interpretación de sus entornos, y la apropiación de sus patrones culturales.

De retorno a la coda de lo curricular, establecíamos con Posner (2001) y Eisner (1979) la multi-dimensionalidad y la gran responsabilidad que le confiere la educación al currículo, cuando se define como un instrumento que se vincula a la vida del sujeto desde diferentes fronteras en propósito de establecer una conexión entre educación y cultura, a su vez que se plantea como “artefacto” según Lacasa (1994) que contempla los tránsitos bucleicos entre lo ideal y lo material (infacto); es la Educación Artística un pasillo que se permite comunicar en su interior esas diversas formas y contextos de currículo para establecer un diálogo universal con el sujeto, en el cual el arte se sirve como lenguaje que revela las comprensiones que los sujetos tienen de sus entornos y, a su vez, conecta el ser humano con los procesos desde sus dimensiones intra e interpersonal, en las cuales dialoga consigo mismo y con otros para crear en su obra, su dialecto particular; uno que surge a partir de la experiencia creativa.

16.2 Educación Artística en compás partido: educación para el arte y educación por el arte.

“Creo que el arte también es una forma de educar, es una forma como dije de enseñar valores y diferentes tipos de cosas, yo creo que el arte y la educación van de la mano, aunque muchas veces la gente olvida el arte lo dejan de un lado, pero yo creo que el arte es exactamente tiene la misma importancia”

Voz Emergente 16 - ESE-EST-07 en TAB-ESE-EST-04 Relación Arte y Educación

Ya en esta instancia, y en conocimiento de las estructuras sobre las cuales se edifican y direccionan las prácticas de la Educación Artística, es necesario establecer la diferencia determinante que existe al interior de estas. Propiamente me refiero a la necesidad de dejar en claridad las distancias que emergen entre una educación destinada a la formación del artista, y una educación para la vida que cobra valor en la naturaleza del arte. Este punto de giro es contundente para la comprensión de los propósitos de una Educación Artística adscrita a los propósitos de la escuela, principalmente por que ubica el arte como un escenario para todos en el cual no cobra relevancia el tener o no habilidades especiales para el desarrollo de alguna disciplina o lenguaje del arte, sino que, por el contrario, se expone como un entorno inclusivo en que cada quien tiene un lugar y un descubrir. De otra frontera entonces estarán los procesos destinados a la formación técnica en el arte con particular acento en alguna de sus formas de manifestación.

En esta vía, encontraremos dos perspectivas de trabajo que difieren diametralmente en sus implementaciones y desarrollos, dada la distancia que existe entre sus propósitos particulares, Pimentel (2009) resalta en su estudio de aproximaciones a los enfoques de la educación artística

la importancia de distinguir la educación por el arte de aquella educación para el arte. La primera centrada en los procesos que invitan al arte para establecer un desarrollo más allá de lo disciplinar, y que fuera planteada años atrás por Herbert (1986) y cimentada en la visión platónica del arte como esencia del proceso educativo. La segunda ubicada desde los procesos que toman el arte como eje para el desarrollo de habilidades específicas, que aunque provisionen el ejercicio de aprendizaje de “otros” viáticos para el desarrollo integral, no debe perder horizonte en su finalidad técnica y formativa, citando a Eisner (1995) Giraldez (2009) afirma:

“los agrupados bajo la idea de educación para el arte se centran más en posibilitar el desarrollo técnico artístico como un fin en sí mismo. Ponen énfasis en el carácter específico de las artes en la escuela, considerando que estas pueden realizar aportaciones únicas y que, por tanto, no deben subvertirse en beneficio de otros fines” (Jimenez, Aguirre & Giraldez, 2009, p. 70)

De esta manera, La Educación Artística establece vías alternas para el desarrollo de los sujetos, partiendo de sus propios intereses pero vinculándose de una u otra forma en los propósitos de la educación integral. Ahora bien, para fines de mi obra de conocimiento, incursionaré en la modalidad de educación por el arte en cuestión de esbozar los constructos sobre los cuales se ha forjado la educación artística al interior de los procesos educativos desde una mirada integradora en sí misma y distante de alguna manera de su escenario disciplinar, con objeto de establecer cercanías al propósito fundante de esta investigación que es proponer la Educación Artística como escenario para la re/significación de las prácticas pedagógicas y los procesos educativos que cobran vida en ello, a través de las experiencias de vida de estudiantes que manifiestan gusto o habilidades para el ejercicio del arte en cualquiera de sus expresiones.

16.3 La Educación por el Arte como posibilidad para el contacto con el arte en el escenario escolar.

El M.E.N. (2000) en el marco de la serie de lineamientos curriculares, expide el documento 16, en el cual suscribe los que le son pertinentes a la Educación Artística. En su aproximación a los factores constitutivos de esta en el currículo escolar, comparte una preocupación y a la vez, una provocación a quienes forjaremos el aprendizaje en el aula a través del arte; los docentes:

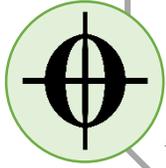
“Necesitamos reflexionar sobre el rumbo que damos a nuestra profesión de pedagogos, que no es la misma que la profesión de artistas. Reflexionar sobre algunos términos, pero no para separarnos, sino para identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. Una cosa es formar artistas y otra desarrollar seres humanos integrales.” (M.E.N., 2000, p. 22).

Entonces, es primordial ante todo, reconocer que los escenarios que nos convocan en arte al interior de la escuela no operan desde la retórica y el tecnicismo de la expresiones artísticas, sin que esto nos aleje del estudio y la apreciación del arte y sus manifestaciones, pero claramente centrado en dar un valor relevante a la obra propia, a la cosmovisión de cada sujeto, a sus posibilidades. En ello los paradigmas de lo estético y lo figurativo van a movilizarse para dar una mayor importancia a las subjetividades, a las interpretaciones de cada quien respecto a las formas, el color, el movimiento, y todos los patrones que en ello converjan. A este tipo de educación, la que tiene lugar en el currículo escolar, es a la cual Herbert (1986) denomina educación por el arte, una que más allá de la formación de habilidosos en el arte, se ocupe de educar a través de la experiencia estética, para la vida.

En consecuencia, en el marco del sistema de educación contemporáneo y las directrices establecidas por el del M.E.N. para una educación por competencias, la Educación Artística se ordena desde su naturaleza y a través del abordaje de la experiencia educativa, el alcance de tres

competencias básicas para el tránsito del sujeto en dicho campo de conocimiento. Cabe anotar que estos campos de estudio y observación presentados en la cuestión educativa como competencias no surgen del alcance de estados externos al sujeto mismo o de datos y saberes que deba adquirir para ser “competente”, realmente son facultades intrínsecas a la humanidad, fundamentalmente arraigadas a la exploración y fortalecimiento de los sentidos y a la necesidad innata de la exploración.

La primera de las competencias básicas que se propone potenciar la educación artística es *la Sensibilidad*. Más que una competencia la sensibilidad es una facultad humana, que nos es atribuida por factores biológicos. Nuestro cuerpo opera de forma sensible a través de nuestros sentidos, es mediante ellos que percibimos el mundo y todo lo que el entorno nos ofrece, por ello, la Educación Artística se ha de ocupar de brindar experiencias a través de la naturaleza exponencial del arte, para que el sujeto explore y agudice su capacidad de sentir, ver, diferenciar desde los diversos patrones la multiplicidad de contextos y entornos en los cuales transita. En la exploración de la sensibilidad, el sujeto tiene la oportunidad de conocer su propio cuerpo y las respuestas de este a los diversos estímulos, comprende en mayor medida sus habilidades, independiente de que ellas estén atadas a la producción artística; por ejemplo en la exploración y sensibilidad musical, el individuo no solo está condicionado a la comprensión de la música, realmente la interpretación y dominio del pentagrama y la métrica musical se ha de caracterizar profundamente en el manejo de una habilidad para la lógica y el pensamiento matemático. La sensibilidad es el punto de partida más importante en las configuraciones de la Educación Artística, y desde el, se adscribe y se afirma ella, en la lista de escenarios para comprender la complejidad desde el entendimiento del cuerpo como un sistema orgánico, biológico complejo, a su vez que las formas de manifestación e interpretación del entorno y de la realidad.

“Para mí el arte es una forma de expresión, una forma de liberar todos estos sentimientos que tienes dentro, la forma en la que te expresas sin decir palabras, sin decir lo que sientes, sino con algo que lo representa”

Voz Emergente 17 - ESE-EST-01 en TAB-ESE-EST-01 Nociones de Arte

La segunda competencia adscrita a la Educación Artística es *la apreciación estética*. Esta es otra facultad humana por naturaleza, puesto que todos interpretamos el mundo y lo que nos es tangible e incluso lo intangible partiendo de dos escenarios; uno el del sujeto productor en el arte. Este evoca las sensaciones, mensajes encriptados, lenguajes que el sujeto transmite a partir de su creación artística, en uso pleno de su facultad, posibilidad y comprensión de su propia obra. Otro, el del sujeto que consume el arte, el que interpreta al otro, la cuestión del otro, el que des-encripta el mensaje del otro. Ambos escenarios en los cuales nos ubicamos con frecuencia, siempre estamos apreciando, admirando, juzgando algo, a su vez que estamos produciendo, creando o diseñando algo para el juicio del otro. En ambos casos, la ciencia está en la interpretación, la interpretación de lo propio y la interpretación de lo ajeno, la cual solo podrá ser objetiva, crítica y reflexiva, solo si el sujeto adquiere conocimientos sea basado por experiencias o por métodos educativos formales el conocimiento técnico, de lo que esta percibiendo. En el caso de la escuela; la clase, el aula, son el taller para adquirir esas perspectivas que la historia nos ha dejado en su devenir, principalmente en la creación propia. La apreciación estética, al igual que la primera, es una competencia que parte desde un ejercicio infundado en el pensamiento complejo, dado que nos invita a dialogar entre las percepciones personales y las del otro para construir un concepto frente a algo.

“El arte para mi significa una posibilidad y esa posibilidad es de la individualidad frente al entorno y a los demás”

Voz Emergente 18 - GF-DOC-03 en TAB-GF-DOC 01 Nociones de arte

La tercera y última de las competencias de la Educación Artística en los contextos educativos es *la comunicación*. Al igual que las anteriores, la comunicación es una forma de manifestación intrínseca a la humanidad. Comunicar es un ejercicio que practicamos desde los principios de las sociedades, y es incluso una facultad de todo ser vivo, no solo del hombre. La Educación Artística le apuesta al fortalecimiento de la comunicación creativa, la que va más allá de la palabra, la que está en el gesto, en la obra, en el texto, en las múltiples formas que ideamos para leer el mundo. Uno de los problemas contemporáneos más relevantes, es, paradójicamente, la comunicación. Utilizo el término “paradójicamente”, pensando en que pese a ser un momento de la historia en el que estamos inundados de aparatos tecnológicos que se suponen mitigan las dificultades de comunicación, es precisamente un momento en el que más inestable se dan nuestros procesos de comunicación. Los niños con dificultad manifiestan sus emociones, a medida que pasa el tiempo, nos cuesta más tener apertura para manifestar nuestras formas de pensar, en ello la Educación Artística se propone el revelar a los sujetos la variedad de formas de expresarse, formas de comunicar; esto a través de su propia creación. Comunicar ideas, gustos, pensamientos, percepciones, temores, alegrías; son unas de las tantas cosas que el arte desde el currículo escolar se propone, así abre a su vez una ventana para entender, conocer y comprender a los sujetos que se dan cita en el salón de la clase.

De esta forma la educación artística se adscribe a la lista de escenarios que proponen el desarrollo de habilidades en el ser humano entendiéndolo no como una maquina con un funcionamiento específico, sino, como un sistema constituido por una variedad de subsistemas interconectados, interdependientes, que conectan los hemisferios de las emociones, el intelecto, la destreza física, entre otros para dar respuesta integral a sus experiencias. Tal como lo tracé en líneas anteriores, es necesario comprender que al entender el ser humano en su naturaleza compleja, es ineludible el hecho de asimilar que todos los procesos o sistemas en los que él se hace participe, adquieren características complejas; en este caso la educación, siendo un sistema no puede negarse su estado de complejidad; siempre que ubique su mirada en el sujeto como eje, lo cual es no solo lo ideal, sino lo pragmático, dado que aunque queramos rechazar y en ocasiones cuestionar el proceder de los sistemas educativos, es inminente reconocer que su eje es el factor humano representado en sus estudiantes.

“El arte es un lenguaje, una expresión, una manifestación, lo que identifica una persona, eso es arte.”

Voz Emergente 19 - GF-DOC-02 en TAB-GF-DOC Nociones de Arte

16.4 Educación Artística en clave de complejidad.

Robinson & Arónica (2015) son enfáticos al manifestar la importancia del arte en los procesos educativos estableciendo su incidencia en el desarrollo de cualidades que están más allá de la manifestación netamente representativa del arte. Desde su postura, como ya lo he manifestado antes, el escenario educativo no puede visionarse lejos de la mirada compleja, por el contrario debe comprenderse desde una postura de sistema orgánico adaptativo, que requiere

cualidades de elongación que abracen con frecuencia nuevas posibilidades para otras formas de pensamiento. En esencia “las artes cultivan las cualidades de la experiencia humana. (...) Estudiar y experimentar las artes es fundamental para el desarrollo intelectual. Ilustran la diversidad de la inteligencia y ofrecen vías prácticas para estimularla.” (Robinson & Aronica, 2015, p. 195), y comprenderlo desde esta instancia nos provoca a establecer una mirada vinculante de la educación por el arte, una que entreteje todas las formas de comprensión del ser humano, a su vez que sus capacidades comunicativas y expresivas; todas sus manifestaciones de intelecto y sus atributos humanos, para dar sentido y significado a su vida.

No obstante, no podemos catalogar el paradigma de la complejidad restringido a las urdimbres que se tejen entre la esencialidad de lo humano y todo lo que este entorno representa, como si acaso desde ello existieran verdades irrefutables, tal como lo expone Morín (1996) “la complejidad no comprende solamente cantidades de unidades e interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo; comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el azar.” (Morín, 1996, p. 59). Es por ello que los escenarios del arte y de la educación por el arte, fluye con preponderancia la manifestación creativa, que en cuestión de lo educativo será una respuesta inadvertida a las situaciones vitales de los seres humanos, y que en territorios del “azar” establecerán nuevas fronteras, otras posibilidades de comprender, de expresar, de comunicar y de adaptarse a las realidades que cada quien comprende en el transcurrir de su vida. Esto nos presenta en sí la importancia de establecer nuevas formas de leer, de establecer comunicación con los sujetos que tenemos a nuestro cargo para dar tránsito al ejercicio de enseñanza-aprendizaje, nos invita a descargar nuestras mochilas de prejuicios, dando lugar a nuevas formas que toman forma de estrategias para dotar las nuevas generaciones de viáticos para su caminar por los caminos complejos que interconectan sus vidas con el universo.

“Nosotros como personas mismas somos arte y en nuestra cotidianeidad, en las cosas más básicas que realizamos día a día hacemos arte, vivimos el arte, solo que a veces quienes no se adentran como tal en el mundo del artista no logran verlo a simple vista.”

Voz Emergente 20 - EP-OAE-02 en TAB-EP-OAE-02 Importancia del arte

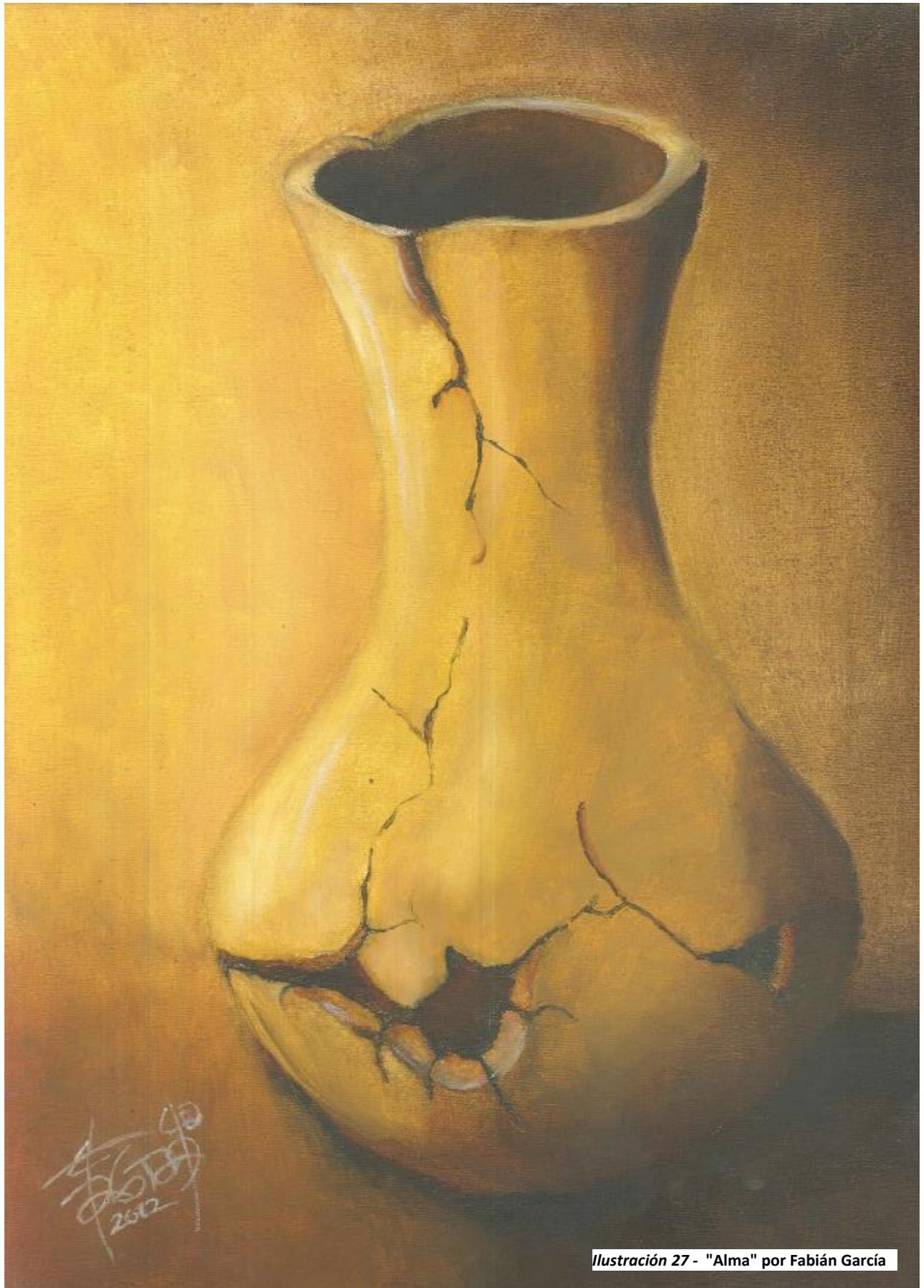

Ilustración 27 - "Alma" por Fabián García

17. A capella: Sonidos de cierre y preludeo.

Hablar de educación nos somete a incursionar en un dialogo inevitable de dos procesos tan humanos como cualquiera de nuestras extremidades así como interdependientes, que se van a justificar el uno en el otro, como también se van a construir, transformar y ante todo evolucionar. Aprender y enseñar, son procesos inherentes a nuestra humanidad, a su vez que son los principales causantes de lo que algunos llaman evolución y otros, desarrollo. Si bien a través de la enseñanza es posible estimular el sujeto para sus encuentros con el conocimiento, el que le es propio y el que ha de adquirir en la marcha, también es posible en aras de aproximarnos a la realidad, confirmar dicho conocimiento, negarlo o transformarlo; en definitiva, Enseñar y aprender son causantes de nuestra permanente interacción con el mundo y de la interpretación que hoy podamos hacer de él.

En este sendero transitado, y orquestado por la sinfonía de las voces emergentes, cobra valor quitar el velo y permitir que sean ellas, sus voces, las voces de quienes viven a diario la aventura educativa quienes definan desde sus experiencias los conceptos que han sido motivo de estudio a lo largo de la historia, entendiendo con ello, que a partir de las comprensiones que se hacen posibles desde el tejido que resulta de su interacción, se posibilita la aproximación a una realidad multidimensional de nuestra vida institucional. No será bajo ninguna circunstancia mi intención ofrecer algún tipo de conclusión al respecto, solo pretendo dejar estos sonidos bajo la armonía de realidades encontradas en un mismo escenario como melodías que preceden un final, a su vez que funcionan como preludeo para otras piezas musicales venideras, migas de pan que funcionen para orientar otras búsquedas, otras nuevas voces que dialoguen con las que emergen

de esta experiencia en función de expandir la mirada de estos fenómenos y seguir configurando la multi-dimensionalidad de las realidades que ello convoca.

Después de unas tantas cientos de tardes, noches, unas cientos tazas de café, las discusiones en el aula de maestría y la batalla diaria en el aula atrincherados entre el grito de la búsqueda de los sujetos y el sistema; ha sido posible configurar comprensiones de lo que hasta el momento hemos abordado desde una perspectiva compleja, que convoca, como lo decía desde el inicio, las voces que emergen, las voces ya dichas y las percepciones de sus encuentros; una suma de ingredientes que no nos brinda menos que la posibilidad de conocer lo que piensa la comunidad educativa entorno a conceptos y escenarios sensibles como la educación, el arte y la educación artística como eje sobre el cual se construyó esta incursión investigativa.

Para ello en un ejercicio cautelosamente dirigido y efectuado de forma artesanal, he entretejido la comprensiones de cada unidad de trabajo, grupos de sujetos; y valiéndome de los principios y métodos de la hermenéutica, pretendo entonces presentarles a ustedes las configuraciones conceptuales y nocionales de cada unidad de análisis abordada a lo largo de este trasegar, exponiendo a viva voz mis percepciones sin que ello desvíe en lo absoluto la intencionalidad natural que emerge con sus voces, pero reconociéndome en ellas como una voz que participa de forma cautelosa, reconociéndose o distanciándose en la medida de la posibilidad de los otros pensamientos.

17.1 A propósito del arte...

El primer pasaje melódico de esta pieza adquiere intensidad en el arte, primordialmente por ser el eje vital de los sujetos que nutren con sus nociones esta búsqueda. El arte visto a través

de los estudiantes se presenta como: *lenguaje que libera, que transmite, que expresa*²⁹, en este sentido los estudiantes manifiestan la virtud del arte como un lenguaje propio, un medio a través del cual sienten libertad para expresar y transmitir lo que piensan y sienten. En él, se sienten menos cohibidos y encuentran un lugar donde pueden para reconocer sus propias formas de expresar encontrando en las diversas formas de arte una representación posible de sus sentimientos y emociones. En esta concepción de arte, se reconocen atributos a su naturaleza como un medio de expresión y manifestación, pero más allá de ello de pasión y liberación del sujeto. Así mismo, los estudiantes reconocen el *sentido y significado vital del arte*³⁰ en la medida que este cobra un valor vital en su cotidianidad, encontrando sentido y significado a lo que piensan y como lo piensan. En el arte encuentran objetivos útiles para construir sus proyectos de vida; el arte les otorga color, brillo, razones a sus vidas, se convierte en una parte de sí mismos que responde a la conexión cuerpo, mente y espíritu.

Por su cuenta las voces de los docentes enuncian el *arte como entorno y lenguaje de la posibilidad*,³¹ en tanto que, mirar a través de la posibilidad, es observar a través del lente de la complejidad, lo que hace de la práctica artística un escenario complejo. Esa posibilidad se traduce en un espacio, un tiempo, una forma en la que el sujeto se manifiesta logrando con ello la potenciación de las habilidades de los sujetos desde una premisa de *arte que moviliza de forma instintiva y profunda*³². En este orden, los sujetos reconocen en el arte su posibilidad para dejar que el sujeto se exprese desde su sentir, es un lenguaje profundo y particular de sus interpretaciones del mundo.

---

²⁹ Categoría emergente del TAB-ESE-EST-01

³⁰ Categoría emergente del TAB-ESE-EST-02

³¹ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-01

³² Categoría emergente del TAB-GF-DOC-02

Para los directivos docentes: Coordinadoras y Rectora, el arte representa *la habilidad de la libre comunicación humana*³³, una donde los sujetos le otorgan nuevas categorías a este, como habilidad y actividad; en su mirada se denota la mirada de las habilidades para el lenguaje del arte en perspectiva de competencia, sin distar de la paremetrización que dispone el sistema. No obstante se vinculan desde esta mirada en representación de formas, a través de las cuales se expresan sentimientos, emociones y pensamientos. Para ellos el arte adquiere un valor innegable como *lenguaje de la identidad propia al sujeto*³⁴, en el cual el arte comunica vinculando en ello las pasiones y los elementos de valor que le dan sentido a la vida de los sujetos, les permite encontrarse con otras formas de habilidad, y moverse de forma inter y co-relacional con otros sujetos.

Otros actores del proceso, en suma a esa mirada de identidad que surge del arte, la cual cobra valor en las voces que emergen de las directivas docentes, le comprenden *el arte como lenguaje identitario*³⁵; en lo cual el arte no solo es una forma de expresar, si no, la manera de expresar las cosas desde la mirada de cada sujeto en su subjetividad, desde lo que no está a la vista del otro y que lo hace inconfundible y único. Esto brinda la posibilidad de contemplar en gran medida la *autopoiesis del arte*³⁶, como una propiedad particular de este que permite al sujeto la construcción de sí mismo, la exploración de sus emociones de forma más profunda y a partir de ello le faculta en la estructuración de una forma autónoma para la comunicación de sus sentimientos y percepciones.

---

³³ Categoría emergente del TAB-EE-DD-01

³⁴ Categoría emergente del TAB-EE-DD-02

³⁵ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-01

³⁶ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-02

“Nosotros como personas mismas somos arte y en nuestra cotidianeidad, en las cosas más básicas que realizamos día a día hacemos arte, vivimos el arte, solo que a veces quienes no se adentran como tal en el mundo del artista no logran verlo a simple vista”

Voz Emergente 21 - EP-OAE-02 en TAB-EP-OAE-02 Importancia del Arte

17.2 La cuestión de la educación...

Adquiere entonces mayor intensidad como en el momento *forte* de la interpretación instrumental de mi obra, en primera medida porque se desliga de la naturalización en la que hemos incurrido como sociedad al fenómeno de cosificación que lamentablemente habita el ejercicio educativo y que ha tomado forma en el devenir de la historia. En estos tránsitos, hallo eco en esta necesidad de proyectar otra mirada en reflexiones que formulan una posibilidad de encontrar el *modelo implosivo de la educación*³⁷; uno en el cual la educación tenga la posibilidad de hallar las potencialidades del sujeto y llevarlas a su punto más elevado o visible posible, de forma que estalle desde adentro y su reflejo trascienda al exterior. De esta forma sus logros estarán ligados a sus intereses, motivaciones, y encontrara el sujeto en la educación una razón más para ser protagonista de su buen desarrollo y del progreso social en forma simultánea. Una vía para comprender y facilitar la implementación de la educación desde este modelo sería entonces fortalecer los procesos de educación por el arte, como una educación que vincule la

---

³⁷ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-03

pedagogía del arte no solo como respuesta a la demanda de entornos y experiencias que emerge de los estudiantes, sino que, permita que el conocimiento general se transforme armónicamente.

En esta medida desde la perspectiva docente es urgente volver a re-conocer la *educación como escenario de encuentro*³⁸, donde esta sea comprendida como un estadio que posibilita el encuentro del conocimiento, no obstante el ideal es que los sujetos puedan acceder a él, interactuar con él desde sus formas de ser, desde sus motivaciones, intereses y habilidades. La realidad nos muestra este escenario donde habita el conocimiento de una forma parametrizada, pre-establecida y amañada a intereses de otras esferas que ejercen dominio sobre los procesos. Le urge a la realidad educativa en aras de re-encantar sus procesos, comprender e implementar currículos que contemplen la *codificación e interpretación del conocimiento a través del arte*³⁹, ello implica asimilar que el conocimiento en sí, se faculta de múltiples posibilidades para ser comprendido y expresado. Es prudente establecer conexiones desde los epistemes de cada área de conocimiento con las formas múltiples de expresión que pueden desarrollar los sujetos, sin embargo, no es tarea fácil; los docentes manifiestan que su que -hacer es una carrera contra el tiempo que limita la posibilidad de realizar estas conexiones, ello implica un re-direccionamiento estratégico de los propósitos curriculares.

Así mismo las directivas docentes reconocen la propiedad de *polivalencia de la educación*⁴⁰, que se expresa como una educación que toma formas muy particulares. Es interesante identificar las asociaciones que se dan en esta apreciación a partir de las funciones y perfiles, por ejemplo desde la dirección (rectoría) se acentúa la mirada de competencia, un término discutido y correlacionado al sistema educativo actual desde dos fronteras, la valoración

---

³⁸ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-03

³⁹ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-05

⁴⁰ Categoría emergente del TAB-EE-DD-03

de habilidades pero, a su vez la discriminación de otras. La coordinadora académica cita una categoría desarrollada por Bordieu, al hablar de la suma de estructuras sociales que componen un entorno *el capital cultural*. La gestión de convivencia con una perspectiva aún más humana habla de la felicidad como fin último de los sujetos y como la educación debe pensarse desde este fin, mientras que el jefe de área la define como una forma de descubrir y potenciar los talentos en los sujetos.

Más no obstante de lo expresado por otros actores educativos, se reconocen los aportes que ofrece *el arte en el re-encantamiento de la educación*⁴¹. El arte proporciona entonces, oportunidades desde múltiples perspectivas para potenciar los objetivos educativos. Esto implica que los desarrollos que se hacen posibles en él, al interior de los sujetos, se vinculan a la potenciación del aprendizaje significativo, en la medida que fortalece capacidades y habilidades que resultan ser transversales en todo tipo de proceso que articule la cognición, las emociones y demás dimensiones del ser.

Pese a las desavenencias que se hacen evidentes con mayor acento entre los sujetos y los sistemas, los estudiantes reconocen la importancia de los escenarios prestos a la enseñanza-aprendizaje y demandan una *educación para el futuro*⁴², donde la educación se establezca más como una secuencia de acciones encabezadas por el enseñar y el aprender con propósito de saber, con una finalidad que se fundamente en desarrollo de mayores habilidades cognitivas en los sujetos, expresadas en saberes con los cuales se pre-alistan para los desafíos que conlleva su devenir social. Para los estudiantes sin la mediación de la educación, se dificulta el alcance de

---

⁴¹ Categoría emergente del TAB-EE-DD-05

⁴² Categoría emergente del TAB-ESE-EST-03

metas y la comunicación con el otro, en consecuencia no existiría para ellos una forma de expresar, de transmitir y de conocer.

En esta medida, a partir de sus concepciones emerge uno que para mí es de los encuentros más valiosos de este trasegar cuando afirman que *estimul-arte potencia y posibilita el aprendizaje*⁴³. Esta afirmación invita a comprender que cuando los procesos educativos son mediados por el arte, se le otorga a la experiencia de aprendizaje un valor lúdico, experiencial, que permite al sujeto liberarse de la presión que implica el rigor académico, estableciendo otras formas de disciplina frente a los objetivos que se trace el área de conocimiento. Esta perspectiva otorga un grado de interés adicional a la experiencia de aprender por parte del sujeto, quien puede ver reflejado en su interacción con el arte y el conocimiento adquirido los cambios significativos en cuanto a la forma de pensar y actuar o representar en un parámetro de tiempo. El arte entonces, faculta la didáctica del educador de dominios de otra dimensión para cumplir con su tarea de enseñanza y provee al estudiante entornos diferenciados para mediar sus aprendizajes.

“Es que nos están exigiendo... ya hemos pasado de una escuela, de una forma de escuela en la que el maestro decía que debíamos hacer, ahora el estudiante nos está pidiendo, nos están reclamando, ya el mismo en su lenguaje es artístico y está pidiendo al docente que camine por esa línea; entonces más allá de ser algo que esté ahí, es una exigencia que el mismo estudiante está haciendo ¿Por qué? porque nos estamos cerrando. A veces que pasa, el maestro hoy en día sigue empleando los mismos métodos, la misma forma de evaluación a cada uno, a todos en general, aplica lo mismo, cuando los estudiantes incluso nos están mostrando su individualidad de muchas maneras.”

⁴³ Categoría emergente del TAB-ESE-EST-04

17.3 En armonía con una educación integral...

Las practicas pedagógicas y todo el ejercicio educativo en general debería plantearse desde una perspectiva de *educación multidimensional*⁴⁴, que responda a un proceso de apropiación de conocimientos, fortalecimiento de habilidades y práctica de valores que permiten el crecimiento multidimensional de los sujetos. Esto significa sumar los esfuerzos para superar la realidad de un *PEI en doble vía: que refiere una disputa entre la calidad educativa y educación integral*⁴⁵. En esta realidad, el diseño del proyecto educativo Institucional (PEI) se edifica en un estado de crisis; por un lado se propone un ejercicio educativo que libere, personalizante, inclusivo, pero se limita al ser permeado por el paradigma de la calidad educativa, que entre otras cosas pondera el acto pedagógico en el alcance de competencias, permitiendo medir a los sujetos mediante instrumentos estandarizados, desde donde procura reflejar una integralidad de la educación que se pone en discusión.

Es urgente regresar a la *mirada holística del sujeto educable*⁴⁶, en tanto que los procesos no se queden instalados en el propósito de cumplir con determinadas tareas que sustenten a ojos de los sistemas globales la posibilidad de que los individuos se articulen funcionalmente a su contexto social; es necesario que prime el encuentro del sujeto con sus potencialidades y desde ellas se proyecte en función de la innovación social, de esta forma sería posible ser gestores de una *educación como entramado social*⁴⁷, que comprenda la educación integral como una donde los actores del proceso se inter-vinculen, de forma que mediante sus conexiones sea posible exponer y potenciar sus habilidades y potencialidades de una forma cooperativa. Cabe anotar que

---

⁴⁴ Categoría emergente del TAB-EE-DD-04

⁴⁵ Categoría emergente del TAB-EE-DD-09

⁴⁶ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-04

⁴⁷ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-09

de esta forma no solo se potencia el estudiante, sino el educador, quien en contacto con su vocación explora otras formas de dialogar con el conocimiento.

Desde esta posibilidad, sería entonces posible alejarnos del *el espejismo de la educación integral* en el cual permanece el ejercicio de la escuela. Esta reflexión eyectada desde la mirada docente alrededor de la educación integral indiscutiblemente lleva a cuestionarse sobre el cómo se hace posible en medio de un sistema basado, en primera medida en números y por otra parte sustentado o cualificado en competencias trazadas desde algunos campos de saber, el ejercicio de integralizar los procesos en pro del bien-estar de los sujetos que se dan cita en ello. Vivimos en el espejismo de una educación que queremos hacer, creemos estar haciendo pero no tenemos ni idea de lo distantes que podemos estar de ella cuando revisamos en detalle el día a día de nuestras realidades como institución educativa.

“El reconocer y estimular las habilidades del estudiante por medio de estrategias o mecanismos de motivación, son el motor en el quehacer académico, fortaleciendo así el proyecto de vida y la formación integral”

Voz Emergente 23 - EE-DD-GP en TAB-EE-DD-09 PEI y educación integral

17.4 Re-plantearnos en cuestión de nuestras prácticas pedagógicas es una posibilidad...

Que no solo abre las puertas a una resignificación de los procesos educativos que impactan la vida de nuestros estudiantes, sino que también, constituye una gran posibilidad de garantizar nuestro crecimiento personal como docentes, y como sujetos implicados en el deseo de transformación social; esto partiendo en primera medida de la re-significación del sentido que le

damos a nuestras vidas. En aras de ello, entonces retomamos las propiedades del arte, como lenguaje transformador que opera particularmente desde la emancipación. Incorporarlo, al arte, como avenida para el tránsito de los diversos saberes, permitirá la *revitalización de las prácticas pedagógicas*⁴⁸; principalmente porque el arte nutre la práctica pedagógica, revitaliza el proceso permitiendo poner en escena otras formas de aprender y de expresar el conocimiento una que entra en mayor contacto vital con el sujeto.

Esto dista diametralmente del *uso representativo del arte*⁴⁹ que se vive hoy en día y que se sustenta en una realidad en la que los lenguajes del arte, suelen ser la decoración oportuna para presentar diversos episodios de la vida escolar, infortunadamente este uso no permite nada más allá de ello, en la mayoría de los casos, de la representación; que es en sí la prisión relegada que ocupa el arte en la educación. Esto, es una consecuencia que se encuba mientras los diseños y planes de estudio, interponen diversas prioridades sobre la experiencia artística, lo cual ubica las prácticas pedagógicas en escenarios donde el arte se limita a su forma, sin adquirir un valor trascendental en los procesos de los sujetos.

Una manera eficiente de prosperar en este asunto, es reflexionar en el ¿cómo estamos evaluando a los sujetos?, esta pregunta conserva en la sencillez de su estructura un compromiso determinante en la práctica pedagógica. Ello trasladado a los estadios en los que operan los lenguajes expresivos en procura de la educación, devela los *silencios del arte en la evaluación escolar*⁵⁰. Esta realidad refleja con acento que la evaluación como mecanismo se queda corto en su propósito de diagnosticar y cualificar los sujetos, sobre todo aquellos que se comunican y expresan mediante los lenguajes del arte. Esta es otra muestra de cómo el problema de la multi-

---

⁴⁸ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-06.

⁴⁹ Categoría emergente del TAB-EE-DD-06.

⁵⁰ Categoría emergente del TAB-EE-DD-12.

disciplinaria abunda y se hace más fuerte en la medida que la calidad educativa se enfatice en señalar el fortalecimiento de procesos independientes para cumplir a planes de mejora sustentados en factores que distan unos de otros, peor aún que terminan despreciando o no reconociendo los aportes de los otros.

“En nuestro sistema de evaluación no se visualizan criterios para evaluar el gusto por el arte en los estudiantes. Aquí es necesario hablar del criterio del docente de todas las áreas frente a este tipo de manifestaciones. Los docentes son indolentes ante ello. El 100% de profesores evalúa sólo su área, no le interesa valorar la puesta artística en escena.”

Voz Emergente 24 - EE-DD-GP en TAB-EE-DD- 12 Valoración de los talentos

Una posible solución a esta problemática puntual en los sujetos con estas cualidades, pero que puede plantearse como un ejercicio transversal para invitar a la comunidad en general a una práctica fresca y diferente del ejercicio educativo, podría alojarse en la *transversalización de los lenguajes del arte como recurso pedagógico*⁵¹, esto dado que los diversos lenguajes del arte proporcionan a los docentes instrumentos, técnicas y estrategias para acompañar sus procesos educativos a su vez que facilitan la interiorización de conceptos y brindan un carácter lúdico a las clases permitiendo al estudiante establecer una permanente conexión con sus otras habilidades.

---

⁵¹ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-06

Lo anterior reconociendo que en la actualidad experimentamos una *realidad educativa multidisciplinar*⁵², lo cual se hace evidente en un diseño que propone aproximaciones a diversas fronteras de conocimiento⁵³, en esta medida, muy pocos docentes se atreven a inter-vincularse realizando trazos interdisciplinares como estrategias implementadas al interior de sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, cabe resaltar que en los hallazgos de esta travesía, encuentro que las áreas próximas al desarrollo artístico como el español y otras que operan desde las humanidades como la ética, promocionan la práctica de los lenguajes del arte, mientras para otras asignaturas es un relleno decorativo que no posee un reconocimiento tangible en sus procesos.

Esto conlleva entonces a una problemática que se hace visible tras la *subvaloración del talento*⁵⁴, en ella, la eclipsada perspectiva de determinados procesos pasa por alto la profundidad de significado de este, para los sujetos que los manifiestan, así, el talento y la valoración del mismo se restringen al utilitarismo del arte, propiamente hablando de sujetos con estas habilidades; pero no es una condición útil para demostrar aprendizaje. Pese a lo que representa para el sujeto sentirse valorado en su habilidad, el mecanismo educativo le usa bajo su beneficio propio y cuando le es oportuno, en este sentido se valora el talento cuando es útil para los propósitos institucionales pero no como condición, lenguaje o manifiesto de conocimiento en otros entornos que suscita lo académico.

---

⁵² Categoría emergente del TAB-ESE-EST-06

⁵³ Fronteras en sentido de que operan distando las unas de las otras

⁵⁴ Categoría emergente en TAB-ESE-EST-05

“Pues depende porque hay profesores que no lo toma muy en serio o personas que. Digamos que si lo o haces bien “hágame eso” pero nunca dice “uy es genial haciendo estas cosas” Entonces siempre pasa así y creo que la gente debería como ver los talentos de los demás”

Voz Emergente 25 - ESE-EST-03 en TAB-ESE-EST-06

17.5 Con todo ello, la Educación Artística...

Transita por un momento crucial, en el que tendrá que definirse como un escenario de cambio y resignificación de la labor educativa o permanecer estática en un modelo anacrónico que la subutiliza y le brinda un carácter obligatorio en el marco legal constitutivo de la educación, pero no desde su condición fundamental para el desarrollo integral del sujeto. Sin embargo, la esencia de su naturaleza es reconocida en las voces de los diversos actores de la vida institucional; los docentes por ejemplo, le categorizan como una *educación orientada al desarrollo de habilidades especiales*⁵⁵, comprendiendo que esta se configura como un escenario para “otra educación” una en la que prima el autoconocimiento de las habilidades, la potenciación de las mismas y el reconocimiento a nuestra diversidad intelectual, donde todos tenemos una forma particular de expresar, un lenguaje propio para comunicar y una percepción única para interpretar nuestro entorno.

En otro compás manteniendo la misma tonalidad, las voces de directivas docentes atribuyen a la Educación Artística su característica de *compartir conocimiento de otra forma*⁵⁶, una donde la Educación Artística confluye con la necesidad de explorar otras formas de expresar

⁵⁵ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-07

⁵⁶ Categoría emergente del TAB-EE-DD-07

no solo sentimientos sino también, conocimientos, en un lenguaje que cobra vida a partir de la forma particular que cada sujeto define y potencia; lo cual va muy acorde y en sincronía estética con el pensamiento de otros actores del proceso, cuando le atribuyen como escenario para el *dialogo bucleico entre el ser y su entorno*⁵⁷, uno en el que el sujeto interconecta, su percepción con su capacidad interpretativa para revelar su conocimiento a través de sus manifestaciones.

Ahora bien, estas frases armonizadas anteriormente se ajustan de forma casi consecuente al pensamiento del estudiantado, quien ve en la Educación Artística: *la otra educación*⁵⁸, y es precisamente porque los sujetos en el devenir de sus relatos divorcian de alguna forma los procesos de educación habitual de sus habilidades, estableciendo algunos momentos de intersección entre ambos hemisferios. Cuando se habla de Educación Artística piensan en torno a un escenario donde se hace posible poner en práctica esas habilidades, e incluso donde logran otro tipo de desarrollos y pasiones que van más allá de la representación y que se trasladan a la interiorización de los lenguajes del arte como mecanismo para encontrarse con otros y con lo otro.

“Cómo lo dije antes el arte y la educación se llevan de la mano y yo creo que la expresión de esto es la educación artística, pienso que es muy importante para la vida de todo niño (...) el momento en el que los muchachos se sientan libres o se puedan expresar 100% es en la educación artística”

Voz Emergente 26 - ESE-EST-08 en TAB-ESE-EST-07 Educación Artística

⁵⁷ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-07

⁵⁸ Categoría emergente del TAB-ESE-EST-07

Ahora bien, el panorama de realidad institucional pese a estas románticas concepciones de Educación Artística es paradójico y en algunas situaciones desolador. Partamos del análisis de las voces que emergen de los estudiantes, a partir de las cuales se hace visible el fenómeno de *utilitarismo del arte*⁵⁹, para comprender este fenómeno se requiere en primera medida reconocer que los lenguajes del arte son invitados a la cotidianidad de la escuela desde una perspectiva utilitarista. Esto significa que solo es apreciado desde sus factores representativos, pero carece de una valoración substancial en cuanto a los aportes que este otorga al aprendizaje significativo. Una de esas condiciones que acentúa el fenómeno en la realidad institucional se manifiesta en la carencia de la Educación Artística como un espacio significativo en el currículo de los grados décimo y once; en mi incursión y estudio de esta problemática, encuentro que las razones de peso que sindicaron el fenómeno se fundamentan en la necesidad del uso del tiempo para otras actividades de “mayor relevancia” que responden a la formación media técnica y el fortalecimiento de cara a las pruebas saber, mi pregunta es ¿entonces la Educación Artística no es significativa en el desarrollo de competencias cognitivas? al consultar a uno de los entrevistados, quien vive esta condición como estudiante de la media técnica recibo la siguiente percepción:

“Pienso que es algo que está totalmente mal, porque nosotros, aunque sí es cierto ya tenemos que de cierta forma mecanizarnos más, porque vamos para universidad y ese tipo de cosas y son materias que necesitan más concentración, también necesitamos un espacio donde podamos expresarnos libremente, donde podamos poner todos estos sentimientos y expresarlos” (EST-08 en TAB-ESE-EST-08 Realidad de la Educación Artística)

Esto sin mencionar otras expresiones como que “Esto responde a que para el sistema educativo es más importante desarrollar el saber que el ser” (DD-GC en TAB-EE-DD- Fenómenos en diseño).

---

⁵⁹ Categoría emergente del TAB-ESE-EST-08

Entonces nos enfrentamos a un *estado de supervivencia de la educación artística*⁶⁰, en el cual se reconoce que la Educación Artística es musa de grandes enunciados románticos en la mayoría de proyectos educativos: hablar de arte es ponerle lírica y poesía a la educación; pero la realidad es otra, una donde la Educación Artística se ve fuertemente subordinada frente a los propósitos de la institución educativa, primero porque la prelación del énfasis curricular obedece por un lado a la media técnica, por otro a los resultados de las evaluaciones estandarizadas; al Hacer. Adicionalmente porque es visto desde el utilitarismo como factor decorativo de las actividades institucionales, el arte es importante cuando necesitamos mostrar algo ¿y después o mientras?, los docentes a cargo pese a sus intentos se ven lineados y terminan cayendo en el espejismo de la realidad de la educación artística, entregando el control de sus clases a propósitos menos correlacionados con ellas.

Es un panorama en el que vivimos *la educación que nos toca enfrentada a la que queremos*⁶¹, en la que la Educación Artística sufre el embate de la priorización de otros componentes “más” importantes para la gestión académica y termina siendo sacrificada en cuestión de la intensidad con la cual se le brinda como posibilidad de experiencia a los sujetos, *una vía aún en construcción*⁶², un atajo con aciertos y desaciertos en mayor medida que dejan escapar los intereses vitales de algunos sujetos al interior de su esencia educativa y que debe fortalecerse con todas las mediaciones posibles reconociéndole su valor como *educación fundamental para el ser*⁶³, una que más allá de ser una directriz legal de las políticas educativas, es una oportunidad de entrar en contacto con la esencia de los sujetos, en la cual es posible desde la sensibilidad, y otros atributos como la percepción, potenciarlo y contribuir en su formación

---

⁶⁰ Categoría emergente del TAB-EE-DD-10

⁶¹ Categoría emergente del TAB-GF-DOC-08

⁶² Categoría emergente del TAB-EP-OAE-10

⁶³ Categoría emergente del TAB-EE-DD-08

integral, estimulando su capacidad de aprendizaje de una forma significativa; una que adquiere *relevancia vital en los procesos de los sujetos*⁶⁴, indispensable para permear la vida de los sujetos de entornos que le brinden la oportunidad de mejorar su capacidad asociativa, su expresión de sentimientos y apropiación de los mismos, y con ello combatir los embates que genera el estrés social y el caos que se respira en una realidad globalizada y apresurada.

“La veo cómo la posibilidad ayudar al estudiante a descubrir Su riqueza y al mismo tiempo potencial o pero como al mismo tiempo esa educación artística lo va a ayudar a que su formación sea holística a que su formación sea en los diferentes niveles de su vida en el cual ellos pueden sentirse en importantes no porque brillen con una luz de protagonismo en el sentido fuerte y rechinante digámoslo así ,si no en la capacidad que ellos tienen para entregar lo que habitan en ellos ,para poder expresar más allá con fuerza ,con motivación, con entusiasmo darle un toque diferente a sus clases sea cual sea”

Voz Emergente 27 - EP-OAE-01 en TAB-EP-OAE-08 Importancia de la Educación Artística

En estos encuentros y desencuentros, levanto mis manos en un gesto de satisfacción mientras la armonía de las voces permanece en mis oídos, esta sensación placentera de reconocermé y de mirar al espejo de una realidad que clama por el fortalecimiento de los lenguajes expresivos; los lenguajes del arte al interior de la partitura curricular, en una obra inacabada que ha sembrado posibilidades de construir en una comunidad educativa una cultura apasionada e intervinclada con algunas formas de arte y que hoy, en el tránsito de un mundo cambiante y bajo la

⁶⁴ Categoría emergente del TAB-EP-OAE-08

demanda cada vez más fuerte de sujetos que claman nuevas formas de educar y que se enamoran con mayor fuerza de las posibilidades del arte se ve en vía de re-configurarse, re-significarse, finalmente re-encantarse. He aquí la sinfonía, la armonía de nuestras voces que emergen.

Por último, deseo dejar a manera de recado, el clamor de estas voces en su tonalidad original y natural, deseo compartir y permitir que al igual que yo, dejes que las palabras se incorporen lo más adentro posible y con ello puedas sentir la magia del arte y lo que una Educación Artística centrada en el sujeto como posibilidad de re-significación curricular en el proyecto educativo podría propiciar.

17.6 Voces que emergen a Capella.

“a los docentes yo les quisiera como decir que nos dejen expresar más ,que no siempre es teoría no siempre es lo mismo una clase, la otra ejercicio, ejercicios no siempre es eso ,nosotros también tenemos habilidades y como a nosotros no nos dan arte nosotros también nos queremos expresar ,por eso es que usted le pregunta a muchas personas de 11 y ya están cansados el otro día y es algo personal pero lo voy a contar, el otro día una amiga se puso a llorar porque estaba muy estresada y no sabía cómo soltar ese enojo que tenía por tantas cosas porque no le dejaban hacer lo que ella le gustaba se puso a llorar .Entonces es lo que yo le digo a los docentes , yo sé que ellos tienen que rendir cuentas a otras personas de lo que han hecho en su clase, pero yo creo que la educación sólo se basa en escritura y en saber y saber ;no también se basa en hacer, en expresar ,en plasmar lo que sentimos en dar más que solamente teoría y teoría y exámenes, también podemos salir a mirar árboles, dibujar, una hora libre para ver una película no le va a quitar a nadie ,no sé muchas cosas a veces siento que necesitamos más lúdica, necesitamos más expresión no sólo teoría, eso es tan aburrido” (EST-01).

“sigan valorando lo que tienen y que muchos tenemos diferentes talentos y tienen que apoyarnos (...) También quisiera decir que aparte del dibujo también me gusta la danza, yo estoy en baile por allá en el rodeo y yo bailo puedo hacer por ejemplos básicos y todas esas cosas”(EST-02).

“deberían hacer más actividades lúdicas, respecto a los talentos porque hay gente que sabe hacer muchas cosas, pero no lo ponen en práctica si no es en arte, porque solamente vemos una hora de música a la semana, pero de resto dónde queda lo otro, ósea solamente nos fortalecemos en esa hora y el resto de la semana no hacemos nada respecto a eso. Entonces yo creo que deberían de tratar de hacer más actividades lúdicas y tratar de valorar mejor eso y dale una importancia y un reconocimiento a esa persona” (EST03).

“Hay que tener más en cuenta el arte pues para poder dar, explicar mejor, dar una mejor clase, expresarse mejor, sentir la música, sentir el arte dentro de uno mismo” (EST-04).

“recomendaría pues primero que todo, que si los estudiantes tienen el talento, dejar que desarrollen ese talento en su debido momento, no necesariamente tiene que ser en estos espacios porque de pronto matemática y música que tiene que ver ahí, entonces, pero si pueden darte el espacio para trabajar en eso que te den el espacio” (EST-05)

“creo que ellos deberían esforzarse más para que nosotros sigamos esa carrera, porque a mí chicos que me dicen ,” oye a mí me encantaría aprender a dibujar como tú “pero creo que no tienen esa misma emoción con la que yo siento , entonces yo creo que deberían incentivarlos ,motivarlos a que

lleguen a eso que quieren, a que aprendan que el dibujo ,las artes no solamente es una materia , que aprendan qué es un estilo de vida en la que pueden hacer, en lo que está en sus manos ,en sus habilidades, que todo lo pueden lograr así sea por algo pequeño y que gracias a eso pueden triunfar con otras cosas” (EST-06)

“Pienso que muchas veces como ya dije antes, el arte no es tan valorado como debería serlo, muchas personas piensan que porque no es una carrera Universitaria, porque no es matemáticas puras, o algo parecido, no tiene su cierta importancia ,pero la verdad uno gasta tiempo y gasta esfuerzo y plata de uno tratando de mejorar y de ser mejor cada día siempre, pienso que el mensaje es que me gustaría que las exposiciones fuera más didácticas ,porque uno sabe que por cada profesor la exposición tiene que ser así, sino tiene menos un punto o algo parecido , o lo mismo que pasa con las presentaciones si tu no lleva esos zapatos, pues tienes una multa o algo parecido, entonces pues yo pensaría que quisiéramos que los profesores de afuera, dibujo y música reconocieran un poco más ese talento, y que por qué no sea una carrera Universitaria no es importante” (EST-07).

“es ponerse en el lugar del niño que necesita al arte, es como un profesor que vea talento, no sé cómo una profesora de matemática que vea talento de actuar en un niño, como decir uno venga hágame una obra de Pitágoras, hágame una obra de tal cosa, donde se plantee la matemática donde se pueda unir lo que es el arte y la matemática yo creo que sería perfecto eso.” (EST-08)

“Esta reflexión, es una repetición del sinsabor que traemos hace muchos años los maestros que estamos interesados en el estudiante como ser humano capaz de buscar su felicidad más que estar lleno de conocimientos y que para alcanzar su título de bachiller deba cumplir con la solución de una evaluación en vez de lograr experimentar su primer etapa de su proyecto de vida.” (DD-GC).

“Somos una expresión del arte de Dios. Somos arte, somos creatividad, innovación. Eso está en el fondo de nuestro corazón. Mi sugerencia va dirigida al docente. No a los estamentos. Se emiten directrices, se cambian, llegan otras, ajustan y el proceso educativo continúa. Soy yo como docente, creativo, el que va proponiendo las estrategias para lograr en nuestros estudiantes expresiones que nos sorprenden cada día. Es el docente. Él es quién pone en práctica las directrices que en muchos casos son muy flexibles y se pueden adaptar de acuerdo a los contextos. En nuestro colegio, buscamos que el docente pueda desarrollar en los estudiantes las competencias deseadas. Se llega al docente, se motiva al docente, se sugiere, se dialoga para que continuamente los estudiantes sean felices en nuestro colegio y puedan alcanzar sus metas.” (DD-GD)

“En Colombia la incidencia de legislaciones impartidas por despachos ministeriales y no por consenso directo de personal adscrito al contexto de la educación, hace que éstas se solapen y no logren la efectividad esperada. Esto da lugar a que en el sistema educativo colombiano, unos estudian la educación, otros deciden la educación y otros la realizan.” (DD-GP).

“como educadores artísticos el lema de nosotros tiene que ser sembrar en cada persona, en tratar de descubrirlos en su mayor esplendor de cada estudiante, cada persona debe descubrirlo en su ser” (DD-JAEA)

18. Referencias

Abramoff, E. & Regatky, M. (2011). Reflexiones sobre la educación artística en las escuelas primarias públicas: Sistemas de apoyo y formación de subjetividad. *Anuario de investigaciones UBA*, (18), 127-132.

Álvarez, J. (2003). *Análisis de un modelo de educación integral*. (Tesis doctoral). Facultad de ciencias de la educación – Universidad de Granada, España.

Amador Pineda, Luis Hernando. Arias Arteaga, Gustavo. Cardona González, Silvio. García García, Luz Helena. Tobón Vázquez, Gloria del Carmen. (2004). El Método de Investigación: Un Desafío de Organización del Conocimiento. En L. García (Ed.), *Educación, Sociedad y Cultura. Lecturas abiertas, críticas y complejas* (pp. 41-54). Manizales, Colombia: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales.

Amador Pineda, Luis Hernando. Arias Arteaga, Gustavo. Cardona González, Silvio. García García, Luz Helena. Tobón Vázquez, Gloria del Carmen. (2004). Ruta de posibilidad de conocimiento de la Maestría en Educación. En L. García (Ed.), *Educación, sociedad y cultura. Lecturas abiertas, críticas y complejas* (pp. 23-37). Manizales, Colombia: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales.

Arheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Paidós.

Baptista, L., Collado, C., & Sampieri, R. (2010). *Metodología de la investigación*. México. McGraw-Hill.

Barron, F. (1969). *Creative person and creative process*. Oxford, England: Holt, Rinehart, & Winston.

Bauman, Zygmunt (2007), *Los retos de la educación en la modernidad líquida*, Barcelona, Gedisa.

- Bautista, C. (2011). *Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, metodología y aplicaciones*. Manual Moderno.
- Bolívar, A. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación enfoque y metodología*. España. Ed. Muralla.
- Bolívar, A., & Porta, L. (2010). “La investigación biográfico narrativa en educación: entrevista a Antonio Bolívar”. *Revista de Educación* [en línea], 1 [citado 2017-05-25]. Disponible en Internet: http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/14. ISSN 1853–1326.
- Cálix Vallecillo, L. S. (2013). *Los imaginarios sociales en la educación artística*. Tesis para optar al título de Doctor, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Calzadilla, B. (2000). *Práctica artística y educación*. *Revista Candidus: la revista educativa para el debate y la transformación*. [Versión electrónica]. Extraído el 16 de enero, de 2017 de: http://mail.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/candidus/candidus2/practica.do
- Caride, J.; Gradaílle, R. & Belén, M. (2015). De la pedagogía social como educación, a la educación social como Pedagogía. *Perfiles Educativos* 38(148), 4-11.
- Corbella, M.; Martín, A. & Cano, M. (2015). La consolidación del perfil profesional del educador social. Respuesta al derecho para la ciudadanía. *Perfiles Educativos* 38(148), 12-19.
- D'Aloisio, F. (2009). Aportes de las teorías hermenéutica y semiótica en la investigación sobre sentidos sociales. In II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, 2009).
- Efland, A. D. (2004) *Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum*, Barcelona, Octaedro.
- Eisner, E. W. (1985). *The educational imagination*. New York: Macmillan.

- Eisner, E. W. (1979). The use of qualitative forms of evaluation for improving educational practice. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 1(6), 11-19.
- Escobar, Arturo (2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Daniel Mato (Coord.), *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.
- Freire, P. (2011). *La educación como práctica de la libertad*. México: Siglo XXI.
- Garcés, A., García, F. & Sánchez, W. (2015). *Liderazgo transformacional, clave para el desarrollo comunitario un aporte desde la pedagogía social, el arte y la educación*. (Tesis de pregrado), Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en convenio con Corporación Universitaria Minuto de Dios, Cali, Colombia.
- García Gallego, A. C. & García Quiroz, C. (2011). *La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución educativa “mundo nuevo” de la ciudad de Pereira*. Tesis para optar al título de Maestro en Educación, Facultad de Educación, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.
- García, S. (2011). El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 20(1), 269-291.
- García, M., Lubián, P., & Moreno, A. (2010). La investigación biográfico narrativa en educación. Obtenido de [https://www. uam. es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/IBN_Trabajo. pdf](https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/IBN_Trabajo.pdf).
- Gardner, H. (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós.
- Goleman, D. (2012). *La inteligencia emocional*. España: Kairós.

- Guijarro, R. (2012). En busca del concepto musical: tres conceptos clave y una cuestión de misterio. *Teorema*, 31(3), 237 – 252.
- Guilford, J. (1977) *La naturaleza de la inteligencia humana*. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- Herbert, R. (1986). *Educación por el arte*. Barcelona. Ed. Paidós.
- Innerarity, D. (2013). *Un mundo de todos y de nadie: piratas, riesgos y redes en el nuevo desorden global*, Barcelona, Paidós.
- Jiménez, L., Aguirre, I. & Pimentel, L. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*, Madrid: Fundación Santillana - OEI.
- Lacasa, P. (1994). *Aprender en la escuela, aprender en la calle*. Madrid: Visor.
- Arnal, J.; del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). *Investigación educativa. Metodologías de investigación educativa*. Barcelona: Labor.
- Maldonado, C. (2003). Marco teórico del trabajo en ciencias de la complejidad y siete tesis sobre la complejidad. *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, 4(9), 139-154.
- Marín, M. (2016). *El desarrollo profesional del profesorado. Experiencias desde la investigación acción*. Manizales: Centro de ediciones UCM.
- Martín, I. & Martín, L. (2013). Creatividad y educación. El desarrollo de la creatividad como herramienta para la transformación social. *Revista de ciencias sociales*, 9(9), 311-351.
- Martínez, A. (2003). La educación en América Latina: de políticas expansivas a estrategias competitivas. *Red Académica*, Volumen (44).
- Martínez, M. (2003). Transdisciplinariedad un enfoque para la complejidad del mundo, En: *Revista Visión docente con-ciencia*, No. 1 Julio. Extraído el 15 de junio de 2017 de: <http://www.concienciactiva.org>
- Matussek, P. (1984). *La creatividad. Desde una perspectiva psicodinámica*. Herder.
- Maturana, H. R., & Melero, M. L. (2003). *Conversando con Maturana de educación*. Aljibe.

- Mejia, C. (2013). *Reencantar la educación: un asunto urgente de humanidad* (Tesis de maestría). Universidad de San Buenaventura, Cali.
- MEN. (2000). *Lineamientos Curriculares para la Educación Artística*. MEN–Magisterio. Bogotá.
- MEN. (2008). *Arte, cultura y patrimonio*. Orientaciones pedagógicas para la educación artística y cultural educación preescolar, básica y media. Recuperado el 07 de Noviembre de 2017, de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-172594_archivo_pdf.pdf
- MEN. (2011). *Decreto 1290 de 2009*. Recuperado el 07 de Noviembre de 2017, de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
- Morín, E. (1996). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona. Gedisa.
- Morín, E. (2002). *La Educación del Futuro* (Traducción de A. Rota, Bogotá). Paris: UNESCO.
- Morín, E. (2003) *El Método V: La humanidad de la humanidad. La identidad humana*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Natorp, P. (1913). *Pedagogía social: teoría de la educación de la voluntad sobre la base de la comunidad*, Madrid, Ediciones de La Lectura.
- Ochoa, A. (2014). Ciudadanos del mundo. *Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia*, 19(2), 0077-100.
- Osorio, S. (2012). El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad. *Rev.fac.econ.*, 20(1), 269-291.
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro*, 46, 2-22.
- Pérez Herrera, M. A. (2013). *Sistematización comprensiva y recorrido histórico de la educación artística en Colombia*. Propuesta presentada en los estudios doctorales realizados en RUDECOLOMBIA - CADE Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

- Pérez, G. (2004). *Pedagogía social – Educación social. Construcción científica e intervención práctica*. Madrid: Narcea.
- Pérez, G. (1987). *La animación sociocultural*. Tomo I. Madrid: UNED.
- Piaget, J. (1983). *El Criterio Moral en el Niño*. Barcelona: Editorial Fontanella.
- Posner, G. J. (2001). *Análisis de currículo*. Bogotá: McGraw-Hill.
- Reyes, S. (2013). Desarrollo multidimensional del ser como base para su crecimiento personal. *Revista Corporeizando, 1, 12, 135 – 151*.
- Robinson, K. (2009). *El elemento*. Barcelona: Grijalbo.
- Robinson, K. (2011). *Out of our minds: Learning to be creative*. John Wiley & Sons.
- Robinson, K. (2013). “*How to escape education’s death valley*”. Ponencia presentada en Ted talk Education, New York, EE.UU.
- Robinson, K. & Aronica, L. (2015). *Escuelas creativas*. Barcelona: Grijalbo.
- Santomé, J. T. (1994). *Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado*. España: Ediciones Morata.
- Sánchez, L. (2016). *Cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio*.
Extraído el 10 de noviembre, de 2016 de: <http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/educacion-en-colombia-aumenta-la-desercion-en-colegios/16483261>.
- Sarrate, Mª Luisa & Hernando, Mª Ángeles (2009): *Intervención en pedagogía social, Espacios y Metodologías*. Narcea S.A. Ediciones. Madrid, España.
- Schutz, A. (2003). *La fenomenología y las ciencias sociales, en el problema de la realidad social. Escritos I*, editado por Maurice Natanson. Buenos Aires: Amorrortu editores, pp. 126-150.
- Silva, M. (2002) *Conceptos y orientaciones del currículum*, Santiago de Chile: FACSO, Universidad de Chile.

- Suárez, O. J. (2014). Concepciones, artefactos culturales y objetos de aprendizaje. En Andrade, A. (Ed.) *Enseñanza de las ciencias y cultura: múltiples aproximaciones*, (pp. 61-81). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Trigo, Eugenia. Gil da Costa, Helena. Pazos, José M. (2013). Fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos en la investigación cualitativa. En E. Trigo (Ed.), *Procesos creativos en investigación cualitativa I* (pp. 22-67). España – Colombia – Portugal: Fundación Naturaleza, Planeta y Vida. Instituto Internacional del Saber.
- Trilla, J. (1993). *La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social*. Barcelona: Ariel.
- Triviño López, J. A. (2014). *Teoría y práctica de una propuesta artística para la educación básica y media*. Tesis para optar al título de Maestro en Educación, Facultad de Educación, Universidad ICESI - CREA, Cali, Colombia.
- UNESCO (2004). Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. UNESCO, París, p. 32.
- UNESCO (2006). *Hoja de ruta para la educación artística*. Lisboa.
- Villalba Jiménez, S. (1999). *Arte, ética y educación*. Tesis para optar al título de Doctor, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Warlerstein, Inmanuel. (Coordinador). (2006). *Abrir las Ciencias Sociales. Informe de la Comisión Gulbekian para la reestructuración de las ciencias sociales*. Título original: N/D, (1995). México: Editorial Siglo XXI.
- Vélez de la Calle, C. (2010). *Pedagogía social en Colombia Literatura y experiencias educativas diversas en educación-sociedad. 1982-2000*. Cali: Universidad de San Buenaventura.

Ilustración 28 - "El Lenguaje del Arte" - Fabian García/2018

19. Anexos

19.1 Antecedentes que orientaron la investigación

Partiendo de la perspectiva que caracteriza el campo de pedagogía y currículo al cual se adscribe mi investigación y de la oportunidad de ampliar la visión de la problemática en él, incursionaré en un ejercicio de rastreo de experiencias que se identifiquen de forma directa con los intereses de esta investigación o que abren puertas para el encuentro de insumos que nutran y solidifiquen los propósitos de la misma. De esta forma se procede a enlazar las experiencias significativas y hallazgos producto de estudios de orden internacional, en primera medida, pasando por los abordajes de orden nacional, hasta llegar a proyectos de investigación que emergen del ámbito local donde se ubica la institución educativa en la cual se dará lugar a esta investigación.

No obstante, en esta parte del camino es fundamental reconocer ante todo, que la problemática que se suscita aquí, no es ajena a la realidad universal, que hay otros caminos iniciados en la búsqueda de soluciones o nuevos horizontes que posiblemente doten a la Educación Artística de alternativas, para entretelar nodos desde la conformación de un escenario curricular que vincule los intereses de los sujetos aprendientes, con los propósitos del sujeto educador; a fin de diseñar un sendero de mutuo crecimiento y aprendizaje, en consecuencia se abordaron aportes investigativos que mantuvieran relación de forma directa con la temática que convoca esta Obra de Conocimiento, formulando una secuencialidad desde la postulación de categorías y subcategorías, para la comprensión y entramado de teorías que den soporte y plataforma a la proyección de la investigación.

19.1.1 Pedagogía y educación: Pedagogía social, pedagogía crítica y educación social.

La naturaleza de esta indagación sugiere la incursión, en primera medida, de hallazgos relacionados con la pedagogía y la educación desde miradas centradas en los procesos sociales que se dan cita en ambas y sobre los cuales se entretajan y materializan los escenarios y metodologías en los que se llevan a cabo las prácticas educativas, en particular, aquellas que puedan develar las realidades socio-culturales que particularizan la población y espacio geográfico sobre el cual se dan encuentro los intereses investigativos, en ello, y considerando las lecturas de las sociedades, en mayor medida, que habitan Latinoamérica, es necesario establecer trazos entre las pedagogías social y crítica y la educación social las cuales enmarcan las características fundamentales de las prácticas educativas que surgen en estas latitudes.

Caride, Gradañlle & Belén (2015) parafraseando a Innerariry (2013), se aproximan al concepto de la pedagogía social como una alternativa para repensar la educación desde escenarios congruentes con las realidades de sociedades que han sido violentadas por las condiciones impuestas por los modelos de consumo y producción, particularmente en los estados iberoamericanos, y plantean desde la voz de Bauman (2007) la necesidad de no solo afrontar estas realidades desde el arte de aprender a vivir, sino que es necesario considerar el cómo preparar a las futuras generaciones para esta tarea desde la perspectiva que dio luz al concepto en Nartop (1913) cuando se refiere a la necesidad de pensar lo social en la educación no desde el individuo, por el contrario desde la noción de comunidad.

Entendida esta relación intrínseca que surge entre la pedagogía social y la educación social, que va desde la conceptualización y expresión científica del pensamiento pedagógico a la naturaleza práctica de la educación, Corbella, Martín & Cano (2015) centran su atención en la clarificación y reconocimiento del perfil profesional del educador social, en primera medida por

la urgencia que atañe a la realidad educativa de orden global, con mayor urgencia en los denominados países del tercer mundo, pero comprendiendo su naturaleza como oportuna en cualquier entorno que convoca la práctica educativa, dada la cualidad de aprehensión que supone está, a dar soluciones efectivas a los problemas reales de las diversas sociedades, en ello que el educador, independientemente de los rasgos o modos pedagógicos que determinen su práctica, deberá reconocerse como un actor de la transformación socioeducativa que surge en su entorno.

19.1.2 Currículo: tipología, desde la Educación Artística, educación intercultural.

En continuidad con los planteamientos y trazos que dicta la anterior incursión, es preciso ahondar en las implicaciones que sugiere la implementación del currículo como eje fundamental de la metodología educativa; en ello resaltar que el elemento currículo adquiere diversas formas de lectura, práctica e implementación por lo que este estudio resalta los planteamientos del currículo desde su estructura formal, oculta, y otro termino que adquiere fuerza dentro de las apuestas que hace esta producción y cobra nombre de extra-curriculum. García & García (2011) en su investigación “La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución educativa “Mundo Nuevo” de la ciudad de Pereira; manifiestan que en su indagación se “evidencia la desarticulación entre el mundo de la vida cotidiana y las prácticas curriculares escolares, dado que persiste en el sentir de las comunidades un reduccionismo frente al papel de la educación artística en la formación humana.” (García & García, 2011, p.169). Para ello las autoras incursionan en un análisis en materia de currículo hallando en su estudio la materialización de esta brecha entre la esencia humana del currículo y la tarea superficial que le ha impuesto el sistema, a través de un ejercicio que se propone el diseño de una propuesta curricular innovadora en el área de Educación Artística.

En su indagación, las autoras citan a Posner (2001) para exponer cinco formas simultáneas a saber del currículo entre las cuales se ubica, el currículo oficial o escrito, el operacional, el oculto, el nulo y el extra-curriculum, el cual tomaré en cuenta para el interés de mi Obra de Conocimiento, y del cual afirman “Contrasta con el currículo oficial en virtud de su naturaleza voluntaria y de su capacidad de respuesta a los intereses de los estudiantes” (Posner, 2001, citado por García & García, 2011, p. 153). Hago énfasis en esta aproximación, principalmente por la significación que adquiere el currículo en lo extra, que me remite a algo fuera de, o algo adicional a lo que encierran los muros de la escuela, es una puerta abierta para reconocer que el currículo no puede quedarse dentro de la institución, de sus reglas, de sus visiones del universo y peor aún de sus verdades. En este orden de ideas, y coincidiendo con la poca visión y lugar que obtienen estas lecturas extra, concluyen las autoras: “(...) se extrapolan a una condición marginal que no permite visualizar la grandeza de las artes (...) como eslabón fundamental en la escolaridad, relegándose en tanto a accesorio innecesario e intrascendente en los currículos institucionales” (García & García, 2011, p. 168).

Posterior Pérez (2013) en su artículo “Visión holística de un estado del arte de la Educación Artística”, afirma que estamos desligando la vida escolar de la vida real de los estudiantes, por lo cual, se da origen a lecturas curriculares ajenas a sus intereses, a las necesidades propias que ellos reclaman resolver, y las que la escuela debería estar preparada para abordar en su misión de construcción social. Otra razón consecuente, es el desinterés del docente que también ha perdido la motivación en la práctica de su profesión y que se sujeta al cumplimiento estricto de este currículo de naturaleza descontextualizada que sacrifica, sin que esto cause ruido en su labor, el rol que se atribuye la Educación Artística en el proyecto educativo integral; con el que se abre puertas para pensarla de forma inclusiva, desligada de la formación de

habilidosos y que se comprenda desde su carácter universal como lenguaje educativo, que trascienda de la formación en la disciplina artística, a una formación para la vida.

19.1.3 Educación integral: lo inter y trans-disciplinar, lo transversal, educación para la vida.

Convocar el análisis de prácticas en torno a la educación integral desde un currículo transversal, es otro escenario de comprensión posible para este inter-diálogo académico. En diálogo sostenido con Pérez (2013) surgen cuestionamientos respecto al concepto reducido que adolece la Educación Artística cuando manifiesta la urgencia de establecer un lenguaje del arte integral e integrador, dirigido a la materialización de un currículo útil para los intereses vitales del estudiante. Pérez (2013) afirma que, “La descontextualización curricular que presentan diversos programas de Educación Artística contradice el fomento de una educación de calidad que tribute en los educandos las capacidades cognoscitivas, emocionales, actitudinales, conceptuales y competencias sociales, con identidad personal y su contexto social.” (Pérez, 2013, p.4).

Osorio (2012) propone desde “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad”, dirigir la mirada de la práctica educativa desde el pensamiento complejo para comprender las urgencias que fluctúan en relación a una comprensión de lo diversa y en-redada que se presenta la realidad para las sociedades.

En diálogo con Morín (2003) y Martínez (2003) entre otros, Osorio (2012) despliega la idea de imposibilidad del entendimiento de la realidad en forma fragmentada, consecuente al reconocimiento de las interconexiones que surgen de todos los ámbitos que comprende lo humano para dar respuesta integral a la misma, y propone abordarla desde tres enfoques particulares, el experimental, el fenomenológico y el complejo. Desde esta perspectiva examina, el autor, en términos de disciplinariedad, multi-poli-pluridisciplinariedad, inter y

transdisciplinariedad a la luz de Basarab Nicolescu las urgencias de la práctica pedagógica consienten, que correlaciona, entreteje y se dota de posibilidad para la comprensión de las realidades sociales.

19.1.4 Educación Artística: imaginarios sociales, implicaciones, lenguaje del arte en la educación.

En este sentido es imprescindible comprender la Educación Artística desde los procesos educativos que en ella se dan lugar, comprendiéndola desde los imaginarios que surgen en sus entrañas para visibilizar sus actores, reconocer sus funcionalidades e implicaciones en el ámbito educativo y establecer las cualidades de su lenguaje educativo expresado desde el arte. Para Cáliz (2013) en su tesis doctoral “Los imaginarios sociales en la Educación Artística”, existe una necesidad de rupturar paradigmas que han enmarcado la imposibilidad de emancipación a los pensamientos que surgen en el sujeto y que se hacen posibles en el arte, por las condiciones que formula el entorno y la aceptación de estas que son impuestas en su proceso natural de vinculación y transformación de individuo a sociedad. Cuestión que se hace posible solo a partir de la lectura y comprensión de los imaginarios sociales que dan cuenta de los diferentes actores en la práctica de la Educación Artística; puesto que la inmersión en este escenario posibilita la reflexión crítica de las tensiones que resultan en la interacción de los sujetos situados en este entorno educativo.

En ello detona la urgencia de establecer alternativas que se hacen posibles desde el arte para responder a la sociedad, de la que el individuo participa, sin que se pierda la versión de él mismo; que se planteen rupturas de paradigmas y en consecuencia se movilice la significación de estos imaginarios y convoque entre otras cosas, que las sociedades sean construidas bajo el concepto de respeto y aceptación de la otredad, centrando de forma contundente la necesidad de

comprender la finalidad de la Educación Artística en vía del reconocimiento de la singularidad y cosmovisión del sujeto.

Villalba (1999), plantea en su obra “Arte, ética y educación”, resultante de una apuesta investigativa centrada en el estudio de los artistas en Sevilla, España; un panorama más amplio de las actuaciones y posibles movi­lidades de la educación artística en planos determinantes para la interrelación humana. El autor incursiona en una ambiciosa búsqueda que pretende “identificar y analizar la problemática de carácter ético del artista y su obra, en relación a la dimensión social y profesional que adquiere. En ello concluye que el arte desde su carácter intrínseco a la humanidad adquiera su lugar como lenguaje, expresión y manifestación de las lecturas que el sujeto hace de su entorno, postulando la obra artística como una pieza singular imposible de desligar a la crudeza del entorno, sentimiento, emoción forma de comprender el universo de su autor por una parte, lo que daría sentido al nacimiento y configuración de la Educación Artística en el currículo escolar, y por otra plantea la enfermedad de la dominación de los estamentos políticos y económicos sobre la educación, planteándola desde su reducida versión utilitaria y donde pese al mal uso que la sociedad aplica de ella, es un escenario donde se moviliza la construcción ética y la transmisión cultural que atañe a la primera categoría en mención.

Desde este ámbito, se posibilitan valiosos rescates en torno al reconocimiento de las consecuencias que resultan de mantener la mirada reducida a los procesos que se propone la Educación Artística en la formación escolar, como provocadora para el aprendizaje por el arte en edades tempranas del sujeto; a través de prácticas que lo conduzcan al auto-conocimiento y potenciación de sus habilidades, el fortalecimiento del pensamiento crítico y desarrollo de liderazgo transformacional. No obstante, en relación con esta investigación, esta percepción amplía la perspectiva de la problemática; como efecto dominó, que se centra en la inconformidad

en cuanto al lugar que la sociedad otorga al arte, reducido a su uso; y en pocas palabras afirmando que el menosprecio que se le atribuye a la obra artística y al artista, parece corresponder al mismo que adolece la Educación Artística en el plan curricular que se rige en las entrañas del sistema educativo. De otro lado retomando a Pérez (2013), se hace posible ubicar la atención en las movilizaciones que ha tenido la Educación Artística en Latinoamérica, particularmente en Colombia. Para lo cual presenta un rastreo histórico de la misma y establece una mirada desde su estado del arte, donde se hace relevante el reconocimiento de la realidad de que esta no es ajena a la problemática global.

Otros estudios recientes relacionados con esta problemática como el de Triviño (2014) en su tesis para optar al título de Maestro en Educación, titulada “Teoría y práctica de una propuesta artística para la educación básica y media”, establece un espacio para la reflexión del quehacer del docente de educación artística. En su investigación, que tiene como objetivo determinar el proceso que sigue el maestro para planear y ejecutar una propuesta artística como respuesta a las exigencias de una estructura teórica planteada en el Proyecto Integrado del Área de Educación Artística del colegio Berchmans de Cali, Triviño, (2014) destaca elementos significativos que emergen del modelo de enseñanza y la investigación de la praxis del docente de educación artística, entre otras, afirma lo que antes otros autores manifiestan y que se ha recolectado como ruta investigativa para el desarrollo de la investigación cuando afirma que “La educación artística que trasciende el hacer (...) realiza aportes significativos a la formación integral de los estudiantes y es una oportunidad para que los sujetos, contemplen la posibilidad de construir un proyecto de vida en las artes.” (Triviño, 2014, p. 14).

Lo anterior encaja perfectamente en las postulaciones que nutren esta investigación y responde a categorías antes mencionadas en las que se suscribe la problemática como lenguaje

curricular de la Educación Artística de cara al desarrollo social, consolidando la importancia que puede representar una sana y adecuada orientación de la Educación Artística en el proyecto social educativo; que no es indiferente al propósito de “orientar una práctica pedagógica que relacione la escuela y el ámbito artístico como posibilidades de leer, interpretar, representar y transformar los contextos sociales y culturales donde habitan nuestros estudiantes.”(Triviño, 2014, p. 15).

Así mismo, Pérez (2013) partiendo desde lo antes dicho, se propone sustentar la problemática de la des-contextualización de la Educación Artística desde dos aspectos; el primero por el desconocimiento conceptual del currículo, de sus implicaciones y de sus necesidades operadas desde el escenario del arte, por una parte, y por otra la utilitariedad al que se somete la educación artística en las cuestiones políticas y gubernamentales. El segundo, que bien podría servirse como consecuencia de lo anterior, es el predominio de un discurso pedagógico erróneo sobre la naturaleza de la Educación Artística, con una limitación en aspectos de interdisciplinariedad al interior del área, y prácticas del arte que auspician la segmentación y desmembramiento de este como disciplinas aisladas sin lograr presentar propuestas que contemplen la unificación del discurso del arte de forma integral que a su vez integre otras formas de pensar y racionalizar al interior del proyecto educativo, que se nutra no solo de los aspectos materializados del arte en el fomento del entretenimiento, y que profundicen en la educación integral.

19.1.5 La creatividad: Identidad e innovación, sensibilidad artística, creatividad educativa.

A la creatividad entonces desde siempre se le ha reconocido como una cualidad indispensable para establecer interpretaciones de las diversas realidades y formas posibles de incorporarse en ellas mediante el exponencial desarrollo de la identidad, el espíritu emprendedor y el deseo de

innovación. Calzadilla (2000) postula en “Práctica artística y educación” la importancia del estímulo a la creatividad desde la educación escolar, a fin de desarrollar cualidades con características que den vida al pensamiento divergente en el estudiante, de tal forma que pueda liberar su riqueza existencial y con ello potenciar sus aptitudes expreso-creativas a fin de interactuar con fluidez en todos los aspectos de su humanidad. En su postura, la autora invita a dialogar a Matussek (1984) con su obra “La Creatividad”, en la cual referencia en palabras de J.P. Guilford las cualidades básicas del ser creador; entre las que ubica la fluidez de las ideas, la flexibilidad, la originalidad, la capacidad de originar nuevas definiciones y la sensibilidad, considerándolas como las aptitudes que deberán ser objetivadas por la Educación Artística en función de contribuir en la “mágica misión de formar sin padecimiento un hombre expresivo, crítico, participativo, imaginativo, creativo, integral y ético” (Calzadilla, 2000, p. 3).

Por su cuenta Abramoff, E. & Regatky, M. (2011) afirma en “Reflexiones sobre la educación artística en las escuelas primarias públicas: sistemas de apoyo y formación de subjetividad”, la necesidad de “revalorizar los aprendizajes artísticos que tienen lugar en la experiencia escolar tomando en cuenta que estos tienden a favorecer el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la sensibilidad estética, la expresión, las potencialidades y la integración de dimensiones cognitivo-emocionales.” (Elichiry, Arrúe, Regatky, Abramoff, 2009), con lo cual se sustenta la importancia de los desarrollos posibles a través de la práctica artística que no cohibe la expresión propia del individuo a fin de lograr en él, condiciones para interactuar con su realidad, y empoderarse de su capacidad para emprender transformaciones al interior de la misma.

19.1.6 Inteligencia Emocional: la motivación, el placer y las emociones.

Hasta el momento, la ruta que configuran los hallazgos de la indagación alrededor de procesos investigativos en el marco de las categorías sobre las cuales giran los intereses de esta apuesta académica, encuentran lugar en una idea fuerza fundamental para el desenvolvimiento metodológico de la propuesta; y que a su vez, va dando forma al cuerpo de las búsquedas que esta pretende. Pensar en educación y pedagogía centrada en las realidades sociales, soportadas sobre estructuras curriculares móviles y flexibles, integrales e integradoras, que favorezcan la implicación de los atributos de las artes en la práctica educativa a través de vectores que definan sus potencialidades en el desarrollo de características que estimulen la creatividad, la invención, la seguridad de sí mismo; convocan en el diálogo los aportes e implicaciones de la inteligencia emocional; un concepto que toma forma en la obra de Goleman (2012), en el propósito de re-significar la práctica pedagógica desde los dominios de la Educación Artística. Comprender el cómo las emociones, las sensaciones, las percepciones, las motivaciones y el placer cobran sentido y significado en el desarrollo humano en general, desde lo espiritual hasta lo cognitivo, es un punto en el cual cobra mayor importancia la necesidad de promover transformaciones al sistema en el cual se educa.

Para Palacios (2006) en su aproximación “El valor del arte en el proceso educativo” es relevante reconocer los aportes de la estimulación de los atributos que logra conectar la práctica del arte con la sensibilidad humana en el plano de la cognición. Para la autora, promocionar prácticas que garanticen el bien-estar del individuo, representan avances significativos en su capacidad de razonar; y en este sentido de forma implícita, revertir los imaginarios del individuo respecto a la práctica educativa. Apoyada en Arheim (1993), afirma que el desarrollo de los sentidos representa un papel crucial de la vida cognitiva, al igual que resalta las vertientes de la

educación por el arte como el factor adecuado para tal desarrollo, que transita de lo humano a lo individual, para traducirse en posibilidad de transformación en el escenario social.

Esta aproximación afirma que la poiesis del arte se alberga en un factor humano que conocemos bajo el nombre de creatividad y es exclusivamente a través de ella que podemos transformar el mundo, puesto que se requieren precisamente nuevas formas de percibir, interpretar y dar respuesta a las realidades que afrontamos, en consecuencia, es necesario concebir la posibilidad transformadora del arte mediante una práctica que estimule el desarrollo de la creatividad, más que para producir en el arte, para comprenderse y comprender a los otros a través de la liberación individual, la inter-conexión de los entornos que constituyen el universo del sujeto y el desarrollo de las habilidades personales, al establecer vínculos fortalecidos entre dicho entorno y los propósitos vitales del sujeto.

19.2 Cuadros de tabulado para el análisis e interpretación de datos

Tal como fue descrito en el título seis (6) de esta travesía, la investigación se encausó en el encuentro y desencuentro de las comprensiones expuestas por los diferentes actores del proceso. Ello infirió un proceso de corte hermenéutico que se fundamentó en el ejercicio de triangulación de la información, desde donde fue posible identificar las nociones que tiene cada sujeto con relación a las categorías de análisis, y posterior, la interpretación de sus inter-relaciones mediante una categoría emergente que da cuenta de una mirada multidimensional de cada una de ellas y que presentaré a continuación. Antes de relacionar los tabulados que resultaron de este ejercicio realizado con todo el detalle que infiere su forma artesanal, me permitiré relacionar las denominaciones utilizadas para codificar tanto a los sujetos, los instrumentos y el documento final de hallazgo que resulto del proceso.

CODIFICACIÓN SUJETOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN
EST	Estudiante
DOC	Docente
DD	Directivo docente
OAE	Otros actores educativos
CODIFICACIÓN INSTRUMENTOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN
EE	Entrevista estructurada
ESE	Entrevista <u>semi</u> -estructurada
EP	Entrevista a profundidad
GF	Grupo focal
CODIFICACIÓN TABULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN
TAB-EE-DD	Tabulado Entrevista Estructurada a Directivas Docentes
TAB-ESE-EST	Entrevista <u>Semi</u> -Estructurada a Estudiantes
TAB-EP-OAE	Entrevista a Profundidad a Otros Actores Educativos
TAB-GF-DOC	Grupo Focal Docentes

Tabla 1 - Codificación de sujetos, instrumentos y tabulados

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	Para mí el arte es una forma muy característica para expresar, para <u>transmitir</u> lo que queremos; o sea para transmitir lo que sentimos, para transmitir nuestra experiencia sentimientos, para hacerle sentir a la persona lo que en realidad nosotros queremos hacerle sentir	arte que transmite sentimientos	<p>ARTE: LENGUAJE QUE LIBERA, QUE TRANSMITE, QUE EXPRESA.</p> <p>Frente a esta noción los estudiantes manifiestan la virtud del arte como un lenguaje propio, un medio a través del cual sienten libertad para expresar y transmitir lo que piensan y sienten. En él, se sienten menos cohibidos y encuentran un lugar donde pueden para reconocer sus propias formas de expresar encontrando en las diversas formas de arte una representación posible de sus sentimientos y emociones.</p>
ESE-EST-02	Para mí es pasión, amor, tranquilidad todas esas cosas	arte es pasión	
ESE-EST-03	El arte es como una forma de expresión no sé		
ESE-EST-04	Para mí el arte es una manera de expresarse, <u>de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos</u> , por ejemplo, si estás triste como que tocas una canción y lo dejas todo ahí	Arte como expresión de sentimientos	
ESE-EST-05	El arte para mí es la manera como nosotros expresamos sentimientos que las palabras no pueden expresar		
ESE-EST-06	Para mí el arte es una forma de expresión, <u>una forma de liberar todos estos sentimientos que tienes dentro</u> , la forma en la que te expresas sin decir palabras, sin decir lo que sientes, sino con algo que lo <u>representa</u>	Arte que libera y representa sentimientos y emociones	
ESE-EST-07	El arte para mí es una forma de expresar mi felicidad, lo que me gusta hacer		
ESE-EST-08	<u>Para mí el arte es como la forma más pura de que el humano se puede expresar</u> , es como que; no hay como una palabra para explicar, el arte es como belleza, si es eso es belleza, es expresión, es amor, es odio, es todos los sentimientos recopilados en una sola cosa es eso	Arte forma pura que expresa sentimientos y emociones	

Tabla 2 - TAB-ESE-EST-01: Nociones sobre Arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	Que es una forma de aprender además de todo concientizarse y saber cómo lo que es en sí cada cosa, no porque yo pensé que esto era tal cosa, educarse es saber a lo que vamos, saber lo que tenemos que hacer, saber por lo menos que significa esta mesa, que podemos hacer con ella por lo menos así	Forma de aprender para tener un saber	EDUCACIÓN PARA EL FUTURO. La educación se establece como una secuencia de acciones encabezadas por el enseñar y el aprender con propósito de saber. Su finalidad e fundamenta en que los sujetos desarrollen mayores habilidades cognitivas, expresadas en saberes con los cuales se pre-alistan para los desafíos que conlleva su devenir social.
ESE-EST-02	Pues educar a los niños...Puede ser por ejemplo matemáticas, inglés, artes plásticas, son todas esas cosas y si yo pudiera ser profesora yo elegiría cualquiera de esos depende y les enseñaría para que estuvieran ya preparados	Preparar	
ESE-EST-03	Es como un privilegio que tenemos ...No sé Enseñanza no sé ... Pues es algo muy importante porque a través de la educación podemos obtener varias cosas	Es un privilegio y un medio.	
ESE-EST-04	Educación es una forma en la que otras personas te enseñan cosas matemáticas, español cosas así.	La forma en que otros te enseñan	
ESE-EST-05	Educación viene amarrado como a la disciplina porque sin disciplina, si tú no tienes disciplina por ejemplo para dedicarte algo, pues no pasa nada La educación para mí es cómo Investigar sobre algo o descubrir algún tema y llenarse de eso y dejar que eso te invada	Es disciplina, investigar, dejar que algo te invada.	
ESE-EST-06	La educación es importante para mí, yo creo que es muy importante porque sin la educación como podríamos expresar lo que sentimos ahora, cómo podríamos utilizar estas mismas palabras para poder decir lo que sentimos, para poder decir lo que sabemos, para entender las cosas que vemos. Yo creo que es muy importante en la vida de	Es indispensable para comunicarnos y alcanzar metas.	Sin la mediación de la educación, se dificulta el alcance de metas y la comunicación con el otro, en consecuencia no existiría para ellos una forma de expresar,

Tabla 3 - TAB-ESE-EST-03: Nociones de Educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	Pues la verdad tiene mucha importancia, porque uno se expresa y se desahoga haciendo arte yo me desahogo mucho dibujando. Entonces es muy importante porque sin él estaría como estresada casi siempre	Arte que desahoga	SENTIDO Y SIGNIFICADO VITAL DEL ARTE.
ESE-EST-02	Pues que yo pueda expresarme a través de él	expresión	
ESE-EST-03	es lo mejor que puedo hacer, cada una tiene sus propios talentos y pues Dios me dio ese a mí y creo que tengo que aprovecharlo al máximo	Lo mejor que puede hacer	Para los sujetos que reflejan su gusto o habilidad para el arte, este cobra un valor vital en su cotidianidad.
ESE-EST-04	Para mí es muy importante, porque he crecido con el arte desde muy pequeña me han inculcado eso de la música de todo eso, entonces es muy importante para mi vida	ha crecido con el	Encuentran sentido y significado a lo que piensan y como lo piensan, en el encuentran objetivos útiles para construir sus proyectos de vida.
ESE-EST-05	Pues para mí es todo, porque yo prácticamente no podría vivir sin música yo desde chiquito he visto a mi papá tocar la guitarra, entonces yo estoy en la música gracias a él	Es todo	Para ellos/as, el arte otorga color, brillo, razones a sus vidas, se convierte en una parte de sí mismos que responde a la conexión cuerpo, mente y espíritu.
ESE-EST-06	A mí me ha ayudado mucho el arte a expresar las cosas que me gustan, a contar a los demás lo que significa para mí los dibujos que hago, a darle importancia, a eso a que tomen en cuenta que el dibujo no solamente es algo hecho en un papel o hecho en un lugar, sino que expresa algo que te ha pasado a Ti.	Expresar y dar significado a lo que soy y lo que hago	
ESE-EST-07	El arte de mi vida es muy importante desde pequeño me ha gustado mucho tener un deporte o un arte porque siempre me he determinado y como ya dije antes es algo que me gusta mucho y me hace feliz	determinación	
ESE-EST-08	Para mí el arte es muy importante, porque sin el arte la vida perdiera un poco de brillo, o sea que yo entiendo que todo lo mecánico matemáticas, ese tipo de cosas son importantes para para tu mente, pero yo creo que el arte trabaja en la mente y en el alma de la persona, entonces para mí el arte es cómo eso a lo que yo quiero dedicarme, es como vida	Arte es la vida misma	

Tabla 4 - TAB-ESE-EST-02: Importancia del Arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	No, la verdad no, porque cuando nosotros entramos a bachillerato unifican arte, ósea unifican la materia una cosa es dibujo y otra cosa es calculo, pero son cosas diferentes, hay unas personas buenas para arte y otras son buenas para calculo, cuando entramos a bachillerato nos unifican, unifican ósea toda la palabra de arte la unifican entonces solamente un profesor nos da arte, por lo menos hay personas que no son buenas bailando pero son muy buenas con las artes plásticas, con el dibujo pero como solamente hay un profesor y es de danza, entonces ella no se va a poder expresar lo mismo que lo va a hacer con un profesor de artística, de dibujo entonces en bachillerato unifican esa área, cuando entramos a decimo nos quitaron arte, así que solamente veíamos las materias principales y mercadeo todo eso, nos quitaron arte y la verdad no estamos totalmente de acuerdo con eso y peleamos mucho por eso	El diseño curricular de la educación artística limita la posibilidad de expresión de algunas formas de arte.	SUBVALORACIÓN DEL TALENTO. La eclipsada perspectiva de determinados procesos pasa por alto la profundidad de significado de estos para los sujetos que los manifiestan. El Talento y la valoración del mismo se restringen al utilitarismo del arte, pero no es una condición útil para demostrar aprendizaje. Pese a lo que representa para el sujeto sentirse valorado en su habilidad, el mecanismo educativo opera con ella bajo su beneficio propio, en este sentido se valora el talento cuando es útil para los propósitos institucionales pero no como condición, lenguaje o manifiesto de conocimiento.
ESE-EST-02	Sí porque mis amigos muchas veces me apoyan y dicen "Ay qué lindo dibujo que tienes ahí" y los profesores también por ejemplo cuando yo estaba en segundo la profesora me ponía a dibujar en el tablero. Entonces él valora mucho esa parte, esa partecita que yo tengo	Si, los profesores valoran la habilidad y la explotan en sus clases.	
ESE-EST-03	Algunas. El piano sí, cantar no creo no lo considero porque han pasado muchas cosas a través de eso, pero digamos que la gente como que no le gusta de a mucho, Es que hay gente que es mejor que yo, entonces yo considero eso, y los toman en cuenta más a ellos que a mí	Algunas veces, principalmente porque hay medición de calidad y rendimiento y se siente excluida por tener menor habilidad.	
ESE-EST-04	Pues es como que no lo sacó mucho a flote acá, No sé es como pena pero tampoco he tenido oportunidad, ya que como no me han notado, porque yo tampoco me he hecho notar	Tiene habilidad pero no le han brindado oportunidad de mostrar	
ESE-EST-05	Sí he recibido bastante reconocimiento de parte del colegio y eso es bueno	Sí, el reconocimiento es muy bueno.	
ESE-EST-06	Sí varias veces, cuando me piden que haga murales, cuando me da medallas y trofeos por eso siento que el arte me ha ayudado mucho a sentirme valorada, y cómo avanzar en ese proceso que yo quiero Pues mis padres siempre que unos familiares llegan me ven a veces dibujando y dicen que es muy bueno y mi mamá dice "o es que ella lo sacó el don al hermano porque él también le gustaba mucho dibujar", o también tú cuando me pides que haga murales para el colegio, o cuando los profesores dicen que les gustaría mucho que yo dibujara algunas cosas, siento que lo que hago es especial y es necesitado para la gente	SE relaciona con méritos, medallas y trofeos y reconocimientos públicos y particulares sobre su talento	
ESE-EST-07	Sí señor y mucho porque cuando tenemos izadas, cuando viene diciembre a todos los grados se les tienen como deber o o... propósito bailar para poder mostrar el talento a los demás, lo que más le gusta a uno	Sí desde el uso representacional	
ESE-EST-08	Sí y no. Sí porque por ejemplo una de mis clases favoritas es el español y la profesora de siempre nos exige, nos pide hacer obras y escritos y ese tipo de cosas en música todo ese tipo de cosas y es mucho mucho drama como la actuación, en filosofía hace poquito la profesora estuvo tomando unas notas básicamente de conversaciones actuadas que hacíamos, entonces por esa parte sí creo que lo apoyan mucho pero más institucionalmente, ya como trabajos no sé quizás izadas de banderas, ese tipo de cosas; hacen obras es cierto, pero como que no le da la misma importancia que le dan a otras áreas del arte	No en todo momento y no en todas las áreas hay un reconocimiento.	

Tabla 6 - TAB-ESE-EST-05: Valoración de talentos

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	La verdad mucha porque como yo lo de decía en la primera pregunta uno mantiene más que todo en que uno se estresa muchísimo, muchísimo con todo lo que hay hacer, entonces es una forma de calmar ese stress y es dibujando también por medio de las tareas que nos mandan, también nos ponen mucho por lo menos dibujo, entonces uno como se esmera realizar un dibujo y que diga está en 11, tenemos que hacer algo chévere que se note que estas en 11, entonces uno se esmera para que se muestre que uno está en un nivel superior	Permite disipar las tensiones de la presión académica.	ESTIMUL-ARTE POTENCIA Y POSIBILITA EL APRENDIZAJE. Cuando los procesos educativos son mediados por el arte, se le otorga a la experiencia de aprendizaje un valor lúdico, experiencial, permitiendo al sujeto liberarse de la presión que implica el rigor académico, estableciendo otras formas de disciplina frente a los objetivos que se trace el área de conocimiento. Esto, otorga un grado de interés adicional a la experiencia de aprender por parte del sujeto, quien puede ver reflejado en su interacción con el arte y el conocimiento adquirido los cambios significativos en cuanto a la forma de pensar y actuar o representar en un parámetro de tiempo. El arte faculta la didáctica del educador de otra dimensión para cumplir con su tarea de enseñanza y provee al estudiante de entornos diferenciados para mediar sus aprendizajes.
ESE-EST-02	Expresarme más con una idea y hablar sobre eso	Potenciar las ideas	
ESE-EST-03	Los dos ayudan demasiado, digamos debemos de tener disciplina sobre todo en eso, porque el arte es como otra materia digamos así, entonces tenemos siempre que buscar alguien que nos eduque los que somos buenos	Otorga disciplina, rigor	
ESE-EST-04	Pues el arte es importante, como decía es una forma de expresarse, también sería con la educación sería un poco más didáctico meter el arte en las clases, como que no sé una manera de integrar el arte en las clases, para que no sea todo muy teórico muy así Siento que le falta la educación de ahora para que sea más didáctica, para que los estudiantes, por decirlo así aprendan jugando o aprendan divirtiéndose	Faculta de lúdica la didáctica de cualquier área de conocimiento.	
ESE-EST-05	En este colegio se abre muchos espacios para eso el profesor de música de aquí nos dio un espacio de lunes a jueves en las horas 0 para nosotros hacer nuestro trabajo en la música podemos trabajar en la música	Otorga espacios de encuentro con el talento	
ESE-EST-06	Pues a nosotros nos enseñan mucho el léxico y también nos enseñan los poemas, la historia antigua e incluso creo que en tu clase tú nos enseñas historia del arte, entonces a nosotros eso nos enseña a expresarnos de esa manera para que podamos entender más lo que éramos antes y lo que queremos ser ahora	Comprender los cambios y evoluciones de la humanidad, empezando por sí mismo.	
ESE-EST-07	Mucho porque si uno ve educación con lo que a uno más le gusta, yo pienso que es mucho más fácil y me gusta demasiado aprender	Genera mayor interés para el aprendizaje.	
ESE-EST-08	Creo que el arte también es una forma de educar, es una forma como dije de enseñar valores y diferentes tipos de cosas, yo creo que el arte y la educación van de la mano, aunque muchas veces la gente olvida el arte lo dejan de un lado, pero yo creo que el arte es exactamente tiene la misma importancia	Arte es una forma de educar.	

Tabla 5 - TAB-ESE-EST-04: Relación arte-educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	Tiene un significado como de aprender que podemos hacer con nuestras manos con nuestro conocimiento, aprender que habilidades tenemos como las podemos hacer físicas , ósea como las podemos plasmar y aprender a dibujar, ósea un nivel más allá de lo que ya sabemos, educación del arte para mí significa eso	Encuentro con nuestras habilidades, aprender a usarlas.	LA OTRA EDUCACIÓN Los sujetos en el devenir de sus relatos divorcian de alguna forma los procesos de educación <i>habitual</i> de sus habilidades, estableciendo algunos momentos de intersección entre ambos hemisferios. Cuando se habla de Educación Artística piensan en torno a un escenario donde se hace posible poner en práctica esas habilidades, e incluso donde logran otro tipo de desarrollos y pasiones que van más allá de la representación y que se trasladan a la interiorización de los lenguajes del arte como mecanismo para encontrarse con otros y con lo otro.
ESE-EST-02	Pues cuando usted me nombra eso yo pienso en por ejemplo o en dibujar en expresarme y dibujar lo que a mí se me viene, pues dibujar entonces yo pienso en eso	Es el momento para expresarme.	
ESE-EST-03	Que es donde te van a enseñar el arte solo que es el arte	Es un momento único para el arte	
ESE-EST-04	Educación artística es donde te enseñan arte , danzas, música te enseñan a hacer eso	El lugar donde te enseñan arte	
ESE-EST-05	Pues educación como yo te dije disciplina para un tema y artística del arte	Disciplina del arte.	
ESE-EST-06	Creo que es una enseñanza que nosotros nos dan del arte , de las artes plásticas, de todo lo que podemos expresar a través de un solo papel o de un Lienzo o de cualquier cosa, es la historia de artistas que han logrado ser grandes a través de lo que nosotros estamos haciendo ahora	La enseñanza que recibimos del arte.	
ESE-EST-07	Educación artística pienso que es una materia que nos ayuda a elevar nuestra autoestima , porque podemos pasar de una persona tímida que le da miedo bailar, a una persona súper extrovertida, que dice bailemos, entonces pienso que es una materia que apoya al arte	Es un espacio para el crecimiento personal	
ESE-EST-08	Cómo lo dije antes el arte y la educación se llevan de la mano y yo creo que la expresión de esto es la educación artística , pienso que es muy importante para la vida de todo niño, porque si se quitara la educación artística yo creo que los niños serían más, como les inculcaría más como tipo mecanismos que la matemática aunque es muy importante sin desvalorizar la matemática, u otras materias se les pone mucha fuerza, pero entonces el momento en el que los muchachos se sientan libres o se puedan expresar 100% es en la educación artística	Es el lugar para el encuentro de la educación y el arte, donde podemos sentir libertad y expresarnos en total plenitud.	

Tabla 7 - TAB-ESE-EST-P07: Noción educación artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
ESE-EST-01	Hay algunas asignaturas que lo vinculan un poco , pero en general ninguna por lo menos ética lo hace pero siempre enfocado en la ética y es obvio porque es la materia, pero no porque no nos dejan expresarnos tanto como quisiéramos, no nos dejan como que si hacemos hoy un trabajo de arte tenemos que presentar al otro día un trabajo muy largo, es como que si hacemos lo que nos gusta tenemos que hacer otra cosa como que lo balancee, entonces no nos dejan expresarnos como nosotros quisiéramos, no nos dejan hacer más arte plástica , no	Los ejercicios y tareas de otro corte diferente a los que implican el uso de lenguajes del arte se priorizan por encima aquellos que si los inter-vinculan.	REALIDAD EDUCATIVA MULTIDISCIPLINAR
ESE-EST-02	Por ejemplo, en español puede ser porque ese día la profesora nos puso hacer una marioneta la profesora se llama Andrea. Entonces ella nos puso hacer una marioneta y ahí fue cuando yo me inspiré hacer mi personaje favorito en esa marioneta cuando yo las demuestro mucha gente me dice si Juliana es muy buena dibujando a veces les dicen a los profesores "vea que Juliana dibuje tal cosa por ejemplo" ese día en inglés ese día yo le dije profesora "ese dibujito lo puedo hacer yo" y ella me eligió y ella me dio el marcador, y yo empecé a hacer los dibujos ahí y la conversación	Hay profesores que reconocen y vinculan en sus procesos nuestras habilidades, nos agravian.	El diseño propone aproximaciones a diversas fronteras de conocimiento. Fronteras en sentido de que operan distando las unas de las otras, muy pocos docentes se atreven a
ESE-EST-03	Pues depende porque hay profesores que no lo toma muy en serio o personas que. Digamos que si lo o haces bien "hágame eso" pero nunca dice "¡¡¡ es genial haciendo estas cosas!!" Entonces siempre pasa así y creo que la gente debería como ver los talentos de los demás	No es valorado a plenitud, y se atiende más desde el uso de la habilidad.	intervincularse, y realizar trazos interdisciplinarios como estrategias
ESE-EST-04	Actividades que dejan los profesores, por ejemplo, pueda ser con dibujo por ejemplo en español digamos dejan una actividad de hacer un dibujo sobre no sé un texto o algo así, es la única manera. Muy pocas veces si le dan una nota al dibujo o algo así, pero muy pocas veces	Se vincula pero no tiene un reconocimiento en la evaluación.	implementadas al interior de sus prácticas pedagógicas.
ESE-EST-05	Pues algunos profesores son muy estrictos en eso, no sé no hacen que como que inhiben el arte como que aquí no se puede, sólo esa materia y el arte por fuera, en cambio hay otros que si que les gusta "ah si tienes que ensayar anda pues y anda hace lo tuyo" dan ese espacio	Hay docentes que limitan la forma de expresar en el lenguaje del arte otros que discriminan.	Las áreas próximas al desarrollo artístico como el español y otras que operan desde las humanidades como la ética, promocionan las lecturas de los lenguajes del arte, para otras
ESE-EST-06	Probablemente literatura o español donde nos enseñan a expresarnos con poemas, que hagamos dibujos de lo que sentimos y también pues es que la mayoría de las asignaturas tiene un proyecto en el cual nosotros nos piden o nos dejan expresar lo que queremos, lo que sentimos pero en la que más creo que me identifico es en español ,porque allí nos dejan usar todo lo que nosotros sabemos o también ética y valores, que hacemos un proyecto de vida y la profesora nos deja expresar todos nuestros sentimientos ,lo que sabemos ,lo que queremos ser	Español se inter-vincula con la expresión artística, en ella se posibilita la expresión de emociones y sentimientos.	asignaturas es un "relleno" decorativo que no posee un reconocimiento tangible en sus procesos.
ESE-EST-07	La verdad, la verdad muy poco porque muchas veces los profesores te piden exposiciones o algo lo por lo pareció, pero muy reglamentario, por ejemplo, cartelera misión, visión, objetivos, como lo vio, como lo hizo, qué hizo, a qué horas. Entonces no le da muchas veces a uno la oportunidad de expresar lo que uno más quiere	Monotonía en los diseños, no permitan que haya otras formas como el arte para manifestar.	
ESE-EST-08	Como dije español, filosofía el arte relativamente en la matemática también he visto, porque yo soy de las personas que creo que en todo hay una pequeña pizca de arte una pequeña parte de tu ser, en matemática hace poquito estábamos hablando de la arquitectura entonces uno veía esos edificios y relativamente también es arte , porque son culturas majestuosas, son cosas grandes, son cosas que inspiran de cierta forma y yo creo que ahí también se ve reflejado mucho el arte	Todas de alguna forma están permeadas por el arte.	

Tabla 8 - TAB-ESE-EST-06: Transversalización lenguajes del arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	El arte es una forma de expresión de cada persona	Forma de expresión	ARTE: ENTORNO Y LENGUAJE DE LA POSIBILIDAD. Mirar a través de la posibilidad es observar a través del lente de la complejidad. Esa posibilidad se traduce en un espacio, un tiempo, una forma en la que el sujeto se manifiesta.
GF-DOC-02	El arte es un lenguaje, una expresión, una manifestación, lo que identifica una persona, eso es arte.	Es un lenguaje - manifestación	
GF-DOC-03	El arte para mí significa una posibilidad y esa posibilidad es de la individualidad frente al entorno y a los demás	Es una posibilidad para la individualidad	
GF-DOC-04	Para mí el arte como lo dicen mis compañeros es una forma de expresar lo que siente, lo que piensa, en si es un lenguaje.	Es un lenguaje	
GF-DOC-05	Para mí también el arte es una forma de expresar lo que se siente, <u>sentimientos todo.</u>	Forma de expresar	
GF-DOC-06	Para mí el arte el arte es un lugar donde se puede manifestar las habilidades y las capacidades sobre todo creativas	Es un lugar donde el sujeto se manifiesta con la creatividad	
GF-DOC-07	Para mí el arte es una manifestación es la forma como yo puedo manifestar lo que siento puedo expresar lo que pienso también	Es una manifestación del ser.	

Tabla 9 - TAB-GF-DOC-01: Nociones de arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	Supe que desde hace muchos años <u>cada vez que quiero expresar algo lo escribo, lo dibujo lo plasmó, hago algo, la forma de expresión puede ser la que sea escribir, dibujar, hablar y trato de hacerlo frecuentemente yo creo que lo hago a diario</u>	Expreso lo que siento	ARTE QUE MOVILIZA DE FORMA INSTINTIVA Y PROFUNDA. Los sujetos reconocen en el arte su posibilidad para dejar que el sujeto se exprese desde su sentir, es un lenguaje profundo y particular de sus interpretaciones del mundo.
GF-DOC-02	<u>Yo me siento movilizada por el arte cuando bailo, cuando escribo, cuando dibujo incluso hasta cuando uno se viste,</u> porque siempre está buscando una forma de verse bien.	Me moviliza en todo momento	
GF-DOC-03	Cuando hablamos desde el área de humanidades <u>el arte se moviliza todos los días en la cotidianidad, de todas las formas habidas,</u> cuando: todos los días desde que se organiza con la intención de que a través de todas sus sensibilidades puedan entender lo que uno les trae a enseñar, sea pinturas, <u>grafittis</u> sea color	Es parte de la cotidianidad humana	
GF-DOC-04	<u>en mi caso puedo hablar de dos formas en la que entiendo me siento movilizada porque me encanta la música, me encanta cantar, entonces allí hay arte y expreso lo que siento</u> cuando canto y en cuanto a mi parte laboral cuando se va a trabajar sobre todo en geometría uno piensa en cosas que a través de la construcción se pueden asimilar del que ha hecho un autor y que tiene que ver con el arte.	Expreso lo que siento	
GF-DOC-05	Pues para mí, pues me gusta mucho observar las cosas, me gusta mucho el color, qué color tiene algo especial y me gusta mucho dibujar dar la esencia de algo es para mí es el arte, <u>significa como me siento hoy,</u> de acuerdo a eso yo dibujo, en todo momento dibujo, pues cuando tengo tiempo <u>¿y cómo?</u> Cuando planeo mis clases porque sé que ahí hay alumnos que les gusta dibujar y escuchar música que los despierte y anime a entender lo que estoy dando o que les guste lo que estoy dando	Expreso como me siento	
GF-DOC-06	Bueno, pues <u>el arte es como la voz del alma,</u> y cuando yo estoy dibujando o escuchando algo que me motive, la pintura, la fotografía inclusive la música, <u>nos nutre el alma</u> y pues yo trato de vincular algunas cosas del arte sobre todo la pintura que me gusta, y que hagan <u>algun monachito,</u> o una poesía como reflexión, me parece una buena forma de variar.	Es la voz del alma	
GF-DOC-07	: A mí me gusta mucho el baile, me gustaría poder expresarme de esa manera de pronto no movilizada por ello porque yo soy más bien un poco tímida y siento que es un limitante para expresarlo, de pronto me he sentido movilizada cuando tuve la experiencia estar en transición porque <u>a los niños se les puede llegar más fácil a través de la lúdica, a través de generar espacios que ellos puedan cantar o puedan expresarse a través de pintura</u>	Me moviliza mediante la experiencia educativa.	

Tabla 10 - TAB-GF-DOC-02: Importancia del arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	Estoy de acuerdo con la compañera en la parte de desarrollar habilidades, no imponer sino desarrollar lo que él quiere para aportar . No todos somos fuertes en un campo y lo hablo desde la parte de la física, no todos somos fuertes en física pero de pronto en la parte de lenguaje somos muy buenos, y me parece que por ese lado podría desarrollar competencias en el ser humano , aprendo esto, chévere porque lo debo conocer, me puedo desarrollar en este campo y puedo ser de esa forma	Es Desarrollar habilidades sin imponer cuales.	EDUCACION ESCENARIO DE ENCUENTRO
GF-DOC-02	Creo que es formar para la vida, es darle a los estudiantes una cantidad de conocimientos para que ellos se defiendan y se puedan desarrollar y convivir en su realidad.	Es formar para la vida	La educación es comprendida como un escenario que posibilita el encuentro del conocimiento, no obstante el ideal es que los sujetos puedan acceder a él, interactuar con él desde sus formas de ser, desde sus motivaciones, intereses y habilidades.
GF-DOC-03	Yo creo que desde nuestro sistema educativo ha sido un tema álgido y es despertar la capacidad crítica de los estudiantes y la capacidad de discernimiento para poder desarrollar esas habilidades . Y esas actitudes que el estudiante que yo como docente guíe para saber cuáles son esas capacidades en las que se debe enfocar y de pronto no enfocarse en lo que no puedo hacer o en lo que se me dificulta hacer, sino al contrario desarrollar y dedicar más tiempo en esas cosas que para él son más agradables y le resultan más comunes .	Es despertar capacidad crítica para el desarrollo de sus habilidades	LA realidad nos muestra este escenario donde habita el conocimiento de una forma parametrizada , pre establecida y amañada a intereses de otras esferas que ejercen dominio sobre los procesos.
GF-DOC-04	Pues para mí pienso que es formar personas de tal forma que puedan servir a la sociedad pero que puedan desarrollar sus habilidades . Hay que apoyar a los chicos a que desarrollen sus habilidades.	Formar personas útiles a la sociedad	
GF-DOC-05	Yo pienso que el significado para mí la educación podría tener dos miradas, una cuando uno lo mira de manera personal uno quisiera que los estudiantes se gozaran de estudiar, gozarán de escenarios donde pudieran interactuar donde pudieron descubrir ellos muchas cosas de las que ellos les gusta hacer , pero por el sistema muchas veces no lo pueden hacer pero a veces uno saca esos espacios y se puede descubrir en ellos que unos tienen habilidad para dibujar, otros para escribir, otros para interactuar, entonces para mí la educación es un escenario de interacción donde uno puede descubrir muchos campos o niveles de habilidades y talentos que tienen ellos	Es lograr que el estudiante goce mientras aprende, aunque el sistema dificulte este proceso.	
GF-DOC-06	Básicamente es que aprendan y queden con un conocimiento que puedan aplicar mediante una forma particular .	Es aprender de una forma particular	
GF-DOC-07	Yo pienso que el objetivo de la educación es crear escenarios donde los estudiantes puedan desarrollar y donde puedan potencializar todas las capacidades que ellos tienen para poder que ellos se puedan desenvolver en una sociedad	Es crear escenarios para el encuentro de los sujetos con sus habilidades en pro de una futura participación social.	

Tabla 11 - TAB-GF-DOC-03: Nociones educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	En Colombia digámoslo así, pienso trabajamos por un estudiante y a ese estudiante hay que formarlo en ciencias, religión, español a diferentes áreas y además de eso los valores y dice que es estudiante está educándose de forma integral, para mí esa vaina es compleja porque dice más de uno este personaje es diferente a ese otro personaje que está al lado de aquí y como vamos a hacer para que ese personaje que usted está educando integralmente que dice que tiene valores y todo eso pero este personaje que está aquí vive bajo unas condiciones diferentes a las que puede vivir él, entonces como escuche por aquí como dijo la compañera Karen es que para mí es difícil pensar una clase para 30 personas diferentes pero alguien dijo, pero debería hacerlo Pero a veces el contexto es complicado porque aquí nos dicen señor cumpla, cumpla con un currículo, cumpla con un tiempo de 45 minutos y volemos, entonces eso que está entre comillas que es educación integral no me aplica por ahora en Colombia	Es complejo, no es posible mirar desde la integralidad a fondo. Los parámetros del sistema son estrictos en tiempo y tareas específicas .	
GF-DOC-02	Mira que yo pienso que sí, en mi afán como maestra y de aplicar estas cosas uno si se da cuenta que le cuesta que tiene que andar mucho camino pero hay momentos donde esa persona se inquieta, le pide más, de manera ocasional estas de repente en cualquier escenario de tu vida en un contexto normal en tu casa, pero yo pienso que un maestro de educación cumple de hacer la tarea de llevar a cabo su proceso pero cuando uno lo lleva a dentro uno si busca esa educación integral porque se niño que molesta, ese niño que de pronto no hace las cosas, uno trata de nivelar las cosas buenas que él como ser humano tienen y trata de nivelarle eso cuantitativo que llama el ministerio que debe pasar como dice el ministerio a otro grado, yo siento que nosotros los maestros lo hacemos desde la mirada de la psicología, desde la mirada de la perspectiva donde uno descubre quien es realmente quien en su esencia y en sus talentos, yo pienso que si se hace lo que pase es que si nos colocamos a contar todas las experiencias de lo que es ser un maestro de todas las tareas que hacemos, uno dice eso no se da, pero desde su singularidad pienso que si se da cuando uno descubre que le pasa, porque le pasa y demás.	Es posible si el maestro se involucra realmente en su misión educativa.	EL ESPEJISMO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Reflexionando desde la mirada docente alrededor del a educación integral indiscutiblemente lleva a cuestionarse sobre el cómo se hace posible en medio de un sistema basado, en primera medida en números y por otra parte sustentado o cualificado en competencias trazadas desde algunos campos de saber.
GF-DOC-03	La educación integral está basada en lo que es el ser humano como tal, en lo que yo hago y como lo hago, que es lo que realmente debo llevar, que hago yo con el conocimiento y cómo lo aplico y como lo llevo a la realidad, pero realmente la educación integral siempre ha sido un mito , teniendo en cuenta que nosotros en el afán de llevar minuciosamente unos estándares y unos lineamientos que son exigentes la educación integral siempre va a estar un poquito aislada, porque para ser una educación integral hay que verlo desde el individuo como tal desde su necesidad mínima desde ese contexto inmediato, y si hablamos de contexto inmediato no lo da el individuo completo Entonces la educación integral todos sabemos cómo que es el concepto pero realmente no sabemos si lo estamos aplicando.	Es un mito, en la necesidad de cumplir con las exigencias institucionales se sacrifica estas aproximaciones y espacios de interacción a profundidad. La mirada del individuo.	Vivimos en el espejismo de una educación que queremos hacer, creemos estar haciendo pero no tenemos ni idea de lo distantes que podemos estar de ella cuando revisamos en detalle el día a día de la institución educativa.
GF-DOC-04	Yo también estoy de acuerdo, uno debe pensar en el estudiante en todo el ser en lo que ellos son y allí entra lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les apasiona y también tratar esa parte de problemas y de situaciones que realmente les impiden que ellos hagan tales cosas, entonces pienso en la educación integral en ese sentido que uno porque cada uno es un ser particular que tiene sus conocimientos, sus metas, su forma de pensar, y ahí está el punto complicado, porque no puedo pensar mi clase para 30 niños, pensando en cada cabezita, tengo que planear mi clase en general, pero también tengo que intentar impactar a cada niño.	Involucrar sus intereses y motivaciones.	
GF-DOC-05	Educación integral es muy difícil porque no se presta el sistema para eso.	El sistema no se presta para tal fin.	
GF-DOC-06	Yo creo que en Colombia, incluso Latinoamérica o en el mundo entero es un tema muy complejo porque, pienso que estamos muy atrasados, me parece que los estudios deberían ser más afines a lo que en realidad quiere la persona, creo que hay que hacer un cambio general en el sistema para poder hablar de educación integral. Yo pienso que para trabajar la integralidad se debe trabajar desde la individualidad porque todos somos seres diferentes y tratar de estandarizar eso en aula de clase es muy complejo.	Hay un atraso con relación a la perspectiva educativa, deben haber cambios en el sistema para que cobre vida real.	
GF-DOC-07	Educación integral para mí es donde veo ese individuo dentro de todas las dimensiones : como persona, como contexto social donde lo miro el ser sin dejar de lado lo que es como sujeto. Sin dejar de mirar de pronto ese niño que está tímido que tiene esos problemas, y yo me centro solamente en querer que ese niño aprenda que use la temática que yo estoy dando, sin tener en cuenta que toda esa área emocional lo está afectando, allí yo podría hablar de educación integral donde yo lo miro más que como una caneca donde estoy dejando y llenando de conocimientos, más bien cuando miro todo lo que conforma a él, como su contexto social su familia, las habilidades que él tiene, allí estaría hablando de educación integral	Multidimensionalidad del sujeto.	

Tabla 12 - TAB-GF-DOC-04: Educación integral

GF-DOC-01	Cuando con los estudiantes trabajamos el lenguaje como tal a expresar por ejemplo el lenguaje matemático yo les pido a ellos primero dibujemos esa situación que están viendo en ese enunciado y plásmelo en un dibujo, que usted puede ver de eso y empiece a dibujarlo, el muchacho empieza a hacer sus dibujitos, sus cosas su garabatos, sus expresiones de arte geniales, porque cada uno tiene sus herramientas para dibujar ese enunciado, cuando ellos realizan ese dibujo les digo miren la facilidad que ya puede existir después de ese enunciado ya nuestro dibujo vamos a mirar que está pasando con la situación matemáticamente, yo creo que allí a l estudian se te le vuelve un poco más fácil de ver la situación es la aplicabilidad que yo le veo al arte	A través de los lenguajes del arte es posible configurar el razonamiento matemático desde lo figurativo.	CODIFICACIÓN E INTERPRETACION DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ARTE. El conocimiento en si parte de múltiples posibilidades para ser comprendido y expresado. Es prudente establecer conexiones desde los epistemes de cada área de conocimiento con las formas múltiples de expresión que pueden desarrollar los sujetos, sin embargo, no es tarea fácil; los docentes manifiestan que su que - hacer es una carrera contra el tiempo que limita la posibilidad de realizar etas conexiones.
GF-DOC-02	Al final yo pienso que es importante en la formación integral porque el arte es una forma de manifestar eso es u lenguaje y que tiene que ver el arte con la formación integral, pienso que es la esencia que cautiva al niño o a la persona como tal es capaz de expresar su autonomía, su individualidad, es capaz de expresar su sensibilidad lo que hace, sus gustos, ose porque es importante la formación integral, porque le da seguridad a uno porque le da expresión, le da autonomía porque es una manera de poder decir aquí estoy yo, esta soy yo, esto me define	En el lenguaje el arte permite trabajar la seguridad, y la forma propia de expresar el conocimiento.	
GF-DOC-03	Si hablamos de la educación integral pues vemos que arte está completamente ligado a las posibilidades de la educación integral y si hablamos que la educación integral es individual, o es respecto al individualismo es la capacidad que se le otorga al estudiante de manifestar sus expresiones, su opinión, sus sentimientos y digamos incluso hasta sus dudas, a través de lo que es el arte que nosotros lo presentamos de diferente posibilidades, entonces hay la posibilidad artística, entonces cuando se le da la posibilidad a un estudiante que no es tan artístico tenga una capacidad de expresarse nosotros realmente le apoyamos entonces el arte está netamente ligado a eso, a la expresión de cada ser humano de comunicar lo que necesita desde su propia esencia y su propio estilo.	El arte permite establecer una conexión entre el pensamiento del estudiante, sus opiniones de la forma que el interpreta el conocimiento.	
GF-DOC-04	desde la definición que yo di antes, que para mí es tratar de sensibilizar o expresar lo que sentía, yo busco que los estudiantes se expresen y ahí es donde está el poder del arte, para permitir que saquen cosas que a veces les es difícil decir. Por eso digo yo que tiene que ver mucho la parte artística con la educación integral	Exponer cuestiones que a veces son imperceptibles a la mirada cotidiana.	
GF-DOC-05	Pues yo creo que sería como lo dice la profe Emilia, cada uno es diferente cada uno tiene diferentes cualidades o diferentes contextos, por ejemplo hay un niño que le gusta la música, entonces usted hace una clase basada en la música y recibe el agravo del niño porque le gusta porque se siente bien, y otro día de pronto hay varios niños que les guste dibujar, por ejemplo en mi clase que vemos rutinas diarias en el cuaderno, hacerlo por medio de la música, que pueda dibujar, que pueda relacionar, porque hay muchachos que son muy visuales entonces les gusta la música pero las letras van apareciendo entonces puede que atraigan la atención de cada niño desde sus gusto, entonces yo si creo que el arte es indispensable a la formación integral.	Es indispensable para la formación integral	
GF-DOC-06	el arte enlance el espíritu donde usted pudiera trabajarlo todo con arte, sería mucho más enriquecido.	Enriquece el proceso de aprendizaje	
GF-DOC-07	Yo pienso que si miramos al ser como ser individual, estaríamos como dice Daniel es cuando yo descubro en ese niño cual es la capacidad que él tiene y cuál es la habilidad que tiene para aprender o para expresarse, yo pienso que el arte juega un papel importante aquí, y que dependería mucho del docente también porque si en mí está en crear ese escenario, o en crear esa actividad para que esa capacidad que ese niño tiene no aprende de esta o de otra para que el la desarrolle, pero si yo como docente no genero ese espacio ese permiso para que si el exprese esos sentimiento sea bailando y como a través del baile él pueda cumplir con esa exigencia que le estoy haciendo, sino lo hago como docente y no doy ese espacio no le estoy dando lugar a esa educación integral, y yo creo que es muy difícil porque nosotros los docentes a veces nos centramos mucho en el corre corre, en otras temáticas más como en lo tradicional, como lo que cuesta trabajo que es la pintura en desarrollar esta actividad donde tenga que bailar y me tenga que desacomodar, donde eso que me cuesta un poco más de	Brinda oportunidades para re-significar el escenario educativo, pero es difícil por las carreras en las que mantiene el docente.	

Tabla 13 - TAB-GF-DOC-05: Relación arte-educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	hay cosas hay contenido hay competencias, temáticas en las cuales llevo a un salón y yo soy como un contador de la historia, y por cultura y uno empieza a atrapar su atención, pero no siempre es posible, hay temas que no van ligados al arte. Si lo ideal es que todo se haga por medio de expresiones artísticas porque sería mucho mejor lo digo porque lo he expresado si todo fuera así que bacano, pero es complicado.	En la forma de crear el discurso uso la interpretación para ganar su atención.	TRANSVERSALIZACION DE LOS LENGUAJES DEL ARTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO. Los diversos lenguajes del arte proporcionan a los docentes instrumentos, técnicas y estrategias para acompañar sus procesos educativos. Facilitan la interiorización de conceptos y brindar carácter lúdico a las clases permitiendo al estudiante establecer una permanente conexión con sus otras habilidades.
GF-DOC-02	Yo lo hago por medio de la obras de arte, desde los géneros literarios y además el estilo cuando nosotros los colocamos en esas épocas antiguas entonces desde allí parte la construcción de ellos en una obra de arte, en la poesía en trasportarse a esa época antigua, pero poneindola en contexto con sus realidades.	A través del lenguaje escénico, los dramatizados se hacen conexiones entre los significados del lenguaje y una trasposición a sus realidades.	
GF-DOC-03	digamos desde los movimientos literarios, desde las apariciones antiguas hasta las nuevas es la posibilidad de plantearle a los muchachos como ha ido creciendo el arte y la literatura en todos los tiempo, entonces la obra de teatro, la comedia, la copla, la poesía, muchas maneras de expresarse, eso es lo bonito de la lengua, del lenguaje. El lenguaje el arte ha sido un movimiento que ha marcado diferencia, y vemos que en este momento el arte toma mucha prioridad en las posibilidades que tienen de expresarse, a comparación de la literatura pasadas, de eso podemos pasar a lengua castellana que los muchachos propongan, cuando ellos tiene su propio estilo para escribir su propia manera de expresarse, no siempre uno les pone las pautas, sino que se les da la libertad que ellos escojan y realmente hacen cosas muy de ellos muy independientes, muy personales	El lenguaje se conecta con el arte de múltiples formas, y proporciona un estilo propio.	
GF-DOC-04	En matemáticas Yo lo que he usado es el dibujo, colorear, el compás y la creación de figuras geométricas, y la lectura de problemas y que hagan dibujos de eso que leen.	El dibujo para relacionar e interpretar el problema matemático	
GF-DOC-05	Con el dibujo, los comics, música hoy en día a los muchachos les gusta mucho la música y es uno de los medios que más uso	La música y el dibujo son factores lúdicos que siempre uso	
GF-DOC-06	A ellos les gusta mucho el dibujo, y he encontrado que la mejor manera de explicar es a través de los monachitos, así comprenden	La comprensión se facilita mediante el dibujo	
GF-DOC-07	Bueno español como decía es muy fácil porque a través de cuentos, de historietas, de secuencias donde dibujan y en ética valores y religión, yo creo que los espacios son a través de las canciones y también me gusta mucho que ellos expresen su opinión a través de dramatizados, que expresen el sentido que piensan	La lectura de cuentos, los dramatizados en los que involucren historias alrededor de sus sentimientos y pensamientos	

Tabla 14 - TAB-GF-DOC-06: Arte en prácticas pedagógicas

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	Es un espacio minúsculo que le brindan a estas formas de expresarse en el arte, he visto el dibujo, la música y la danza, pero me parece que hace falta tiempos y espacios dedicados a profundizar en estas habilidades, es un espacio pequeño para practicar el arte que no resulta ser suficiente, de hecho hablar de arte es hacer cosas del arte pidiendo horas de otras asignaturas pero para hacer mas no para reflexionar a través del proceso del arte.	Espacio reducido para la reflexión del arte	EDUCACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIALES. La educación artística se configura como un escenario para "otra educación" una en la que prima el autoconocimiento de las habilidades, la potenciación de las mismas y el reconocimiento a nuestra diversidad intelectual, donde todos tenemos una forma particular de expresar, un lenguaje propio para comunicar y una percepción única para interpretar nuestro entorno.
GF-DOC-02	Es una expresión donde se transmiten emociones, gustos, donde se da el placer del sentimiento y donde se manifiesta un estado emocional además de ser un talento.	Escenario para la manifestación de talentos y emociones	
GF-DOC-03	Es una orientación hacia el arte, hacia las figuras, hacia el color, hacia la tendencia eso no lo sabemos todos entonces debe haber una orientación, me imagino que esa orientación, por ejemplo un caso particular yo estoy estudiando maquillaje, entonces estoy viendo al teoría del color, yo nunca recuerdo a ver visto la teoría del color en artística, entonces para mí eso es educación artística a mí me están enseñando como si yo estuviera en la escuela cuales son los colores primarios, cuales los secundario, cuales los terciarios par mí eso es educación artística.	Orientación hacia el arte	
GF-DOC-04	Es la enseñanza del arte. Es la forma en la que se puede despertar y desarrollar habilidades artísticas en una o varias personas y de enseñarles a expresar lo que sienten, piensan y desean.	Enseñanza del arte	
GF-DOC-05			
GF-DOC-06	Como ninguna otra área del conocimiento agrupa la mayor cantidad de inteligencias según lo dicho por Gardner, en su tesis de inteligencias múltiples, está incluida la musical que es en esencia la naturaleza del arte puro, también se puede relacionar la kinestésica que es el movimiento en el baile o en varias manifestaciones, también la naturalista, también la intra e interpersonal, yo diría que casi todas, e inclusive se le podría dar aplicación en el resto de materias porque no he incluido la lógica matemática ni la espacial entonces me parece que sí que es un área muy completa.	Un escenario de desarrollo integral de las inteligencias	
GF-DOC-07	Yo pienso que ahí ya viene de lo general, ya a lo particular., hablamos de la expresión, hablamos del lenguaje del arte que yo puedo expresar, pero cuando hablamos de educación artística ya voy a mirar la técnica, entonces si hablo de dibujo allí estoy mirando que tipo de figura quiero, la técnica, pero si me voy hacia el lado de la música ya me voy hacia el ritmo, como expresar a través del cuerpo.	Un espacio de crecimiento particularizado para el sujeto donde desarrolla las habilidades que le son innatas	

Tabla 15 - TAB-GF-DOC-07: Noción sobre educación artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
GF-DOC-01	Es la pedagogía que usan las diferentes artes a partir de sus modalidades, la danza, la música, el dibujo, el teatro.		LA EDUCACIÓN QUE NOS TOCA ENFRENTADA A LA QUE QUEREMOS. La educación artística sufre el embate de la priorización de otros componentes "más" importantes para la gestión académica y termina siendo sacrificada en cuestión de la intensidad con la cual se le brinda como posibilidad de experiencia a los sujetos.
GF-DOC-02	Me parece que no le dan el espacio necesario ni la libertad necesaria para hacer un enfoque de manera lúdico-creativa. Es limitada y reducida, no le dan demasiada importancia como institución, no tiene la prioridad necesaria sabiendo que tiene diferentes formas de manifestarse por ejemplo en diferentes estados emocionales y sobre todo en la participación y el descubrir talentos.	Carece de espacio y libertad	
GF-DOC-03			
GF-DOC-04	la realidad es que a la educación artística no se le dedica el tiempo necesario para abordarla. Sin embargo se brindan espacios, como las izadas, para evidenciar algunas habilidades de los estudiantes en esta área, principalmente las relacionadas con bailes y música.	No se le dedica el tiempo necesario	
GF-DOC-05			
GF-DOC-06	En la institución hay una saturación de materias, hay muchísimas, y el estudiante que está interesado en el arte ve pocas horas, de pronto ve una sola en la semana, para mí quedaría iniciado y por el contrario al que no le gusta se ve aún más saturado. Me parece que se hace énfasis en otras cosas en especial lo religioso aunque sabemos que es la línea del colegio, pero diría que es una materia algo olvidada.	Hay saturación de otras prioridades académicas	
GF-DOC-07	Es limitada, se basa en el uso de un libro que cohibe la posibilidad de creación del estudiante. Pienso que en esto es fundamental repensar el método para brindarle a los niños una verdadera experiencia significativa.	Es limitada se restringe a manuales que atropellan el desarrollo creativo	

Tabla 16 - TAB-GF-DOC-08: Realidad educación artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Soy muy respetuosa del arte. Admiro cada puesta en escena por parte de nuestros estudiantes. Valoro el trabajo que el docente realiza para que los estudiantes se expresen a través de diferentes formas, todo lo que viven permanentemente, lo que sufren, sus alegrías, etc. Considero que es una hermosa habilidad que yo no poseo, pero que trato de fortalecer ante las situaciones que la vida nos va presentando.	Al Arte es una Habilidad	<p>HABILIDAD DE LA LIBRE COMUNICACIÓN HUMANA.</p> <p>Los sujetos otorgan nuevas categorías como habilidad y actividad, lo cual denota la mirada en perspectiva de competencia. No obstante se vincula desde esta mirada a estas formas a través de sal cuales se expresan sentimientos, emociones y pensamientos.</p>
EE-DD-GP	El arte es una expresión de las emociones. Es un espacio para afianzar el tiempo libre y las sanas costumbres.	Es expresión pero también es actividad sana.	
EE-DD-GC	El arte para mí, desde lo personal es una forma de expresión donde cada ser humano puede evidenciar lo que siente o lo que quiere y desde lo profesional lo percibo como un intento fallido de expresión.	Forma de expresión	
EE-DD-JAEA	Es la comunicación que utiliza el ser humano para expresar y representar sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, sus vivencias y donde tiene la libertad de desarrollar su creatividad. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos y sentimientos por el <u>mas</u> sencillo camino.	Es Libre comunicación del pensamiento y de las emociones.	

Tabla 17 - TAB-EE-DD-01: Nociones sobre arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	En muchos momentos, en mi trabajo, en mi familia, me he movilizado en el teatro. Me gusta, tengo buena memoria, me gusta improvisar y me defiendo en el escenario.	Movilización del sujeto en su cotidianidad	<p>LENGUAJE DE LA IDENTIDAD PROPIA AL SUJETO.</p> <p>El arte comunica vinculando en ello las pasiones, los elementos de valor que le dan sentido a la vida de los sujetos, les permite encontrarse con otras formas de habilidad, y moverse de forma inter y <u>co</u>-relacional con otros sujetos.</p>
EE-DD-GP	Sí. Me apasiona la música salsa desde niña. Es un estilo de vida que acostumbro cultivar. Suelo leer mucho sobre este género musical. Me apasiona las grandes orquestas musicales de salsa y de otros ritmos no menos importantes. Me encanta el baile, apreciarlo y ejecutarlo son dos de mis grandes pasiones.	Genera pasión hacia otros estilos particulares de entender y vivir.	
EE-DD-GC	Siendo coherente con mi percepción de arte, creo que en todos los momentos de mi vida me ha movido, desde mi niñez cuando ensayaba muchas veces para que la danza me saliera hermosa y mi madre me aplaudiera sintiéndome realmente plena o las veces que borraba y volvía a colorear mi dibujo porque no lo veía como quería, dependiendo del estado de ánimo con el que me encontraba.	Vinculación humana mediante la representación que manifiesta los estados de ánimo.	
EE-DD-JAEA	Experiencia como artista fue un cacharro yo estaba estudiando en el Santa librada Y yo no pensaba ser músico en ninguna época de mi vida tenía 16 años y una vez en iniciar clase de guitarras gratis hagámosle y descubrí que era habilidoso para eso y por ahí me picó el bicho del arte y por aquí estoy todavía	Encuentro con habilidades innatas y particulares.	

Tabla 18 - TAB-EE-DD-02: Importancia del arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	El objetivo primordial en la educación es desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan su formación integral , el desarrollo de su personalidad, la adquisición de conocimientos, el desarrollo del sentido crítico, reflexivo y analítico por las situaciones que se presentan en su entorno, fortaleciendo de esta forma los valores como el respeto, el trabajo, la honestidad, cuidado del medio ambiente.	Desarrollar competencias	POLIVALENCIA DE LA EDUCACIÓN. La educación vista a través de los ojos de los actores del proceso, toma formas muy particulares. Es interesante las asociaciones que se dan aquí a partir de las funciones y perfiles vs la noción, por ejemplo desde la dirección (rectoría) hablamos de competencias, un término discutido y correlacionado al sistema educativo actual desde dos fronteras, la valoración de habilidades pero, a su vez la discriminación de otras. La coordinadora académica cita una categoría desarrollada por Bourdieu , al hablar de la suma de estructuras sociales que componen un entorno. La gestión de convivencia con una perspectiva aún más humana habla de la felicidad y como la educación debe pensarse desde este fin, mientras que el jefe de área la define como una forma de descubrir y potenciar los talentos en los sujetos.
EE-DD-GP	La educación es la adquisición de un capital cultural representado en conocimientos y reconocimientos . Estos últimos vistos en todo el sentido de la palabra. La educación exige bases sólidas curriculares de enseñanza y de compromiso social por parte del profesorado, por cuanto los aprendizajes que se originen en el aula, van a contribuir a la formación integral de la persona y la mejora de la sociedad para enfrentar los fenómenos de la post-globalización . Así la persona logrará desempeñarse con éxito ante las tendencias mediáticas actuales, la economía, los cambios políticos y ambientales y los demás retos que le impone el mundo.	Capital Cultural (P. Bourdieu)	
EE-DD-GC	El objetivo primordial de la educación debe ser apoyar el proceso de formación de los seres humanos para desenvolverse en el mundo actual , con una buena calidad de vida que sobreponga ante todo su felicidad .	Formación para la felicidad	
EE-DD-JAEA	El objetivo primordial es sembrar en un estudiante es descubrir sus talentos sus habilidades es poder hacer de ese ser humano o una cosecha de muchos talentos de muchas disciplinas que el arte nos presenta	Descubrir y potenciar talentos.	

Tabla 19 - TAB-EE-DD-03: Objetivo de la educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Para mí, la educación integral es aquella que responde a las necesidades y expectativas de los estudiantes . Cuando la educación es capaz de responder al campo del conocimiento, de la voluntad y de la conducta, podemos decir que se está trabajando en una educación integral. El aspecto de la espiritualidad tiene un espacio bien importante en la educación integral .	Responde a las necesidades, intereses del sujeto a su vez que el fortalecimiento de su conocimiento.	
EE-DD-GP	La educación es la adquisición de un capital cultural representado en conocimientos y reconocimientos. Estos últimos vistos en todo el sentido de la palabra. La educación exige bases sólidas curriculares de enseñanza y de compromiso social por parte del profesorado, por cuanto los aprendizajes que se originen en el aula, van a contribuir a la formación integral de la persona y la mejora de la sociedad para enfrentar los fenómenos de la post-globalización. Así la persona logrará desempeñarse con éxito ante las tendencias mediáticas actuales, la economía, los cambios políticos y ambientales y los demás retos que le impone el mundo.	Formación Integral	EDUCACIÓN MULTIDIIMENSIONAL. La educación integral responde a un proceso de apropiación de conocimientos, fortalecimiento de habilidades y práctica de valores que permiten el crecimiento multidimensional de los sujetos.
EE-DD-GC	Educación integral es el conjunto total de características especiales que permitan al estudiante obtener y compartir conocimientos que le fortalezcan el saber, pero también desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan el hacer , acompañado de algo no menos importante como son los valores humanos, que sean las bases para las relaciones armónicas consigo mismo y con la demás personas.	Conocimientos, habilidades e interrelaciones armónicas.	
EE-DD-JAEA	Educación integral es cuando tratamos la parte cognoscitiva, la parte Social, la valores la parte psicológica toda esa integral todos solamente dedicarnos al artístico sino crear una persona en todo el esplendor de la palabra en sus valores en su comportamiento como ser humano como Ciudadano como hijo	Multi - dimensión del sujeto.	

Tabla 20 - TAB-EE-DD-04: Educación integral

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	El arte es muy importante en los estudiantes porque desarrolla en ellos la creatividad, la innovación, la intuición, la imaginación y la inteligencia emocional. La danza promueve el trabajo en equipo y la consecuente toma de conciencia para la asimilación de valores como la solidaridad, el respeto por la diversidad, la tolerancia. El teatro, permite desarrollar la creatividad personal. El dibujo y la pintura permiten que el estudiante pueda desarrollar procesos como el de seleccionar, interpretar, crear, etc. La literatura desarrolla el pensamiento, el lenguaje. La música desarrolla la atención, concentración y el sentido del oído.	El arte desarrolla habilidades importantes para el aprendizaje significativo.	EL ARTE EN EL RE-ENCANTAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. El Arte proporciona oportunidades desde múltiples perspectivas para potenciar los objetivos educativos.
EE-DD-GP	Hoy en día mucha importancia. Los jóvenes tienen variados talentos en arte que no logran explorar por la escases de tiempo y de espacios para ello en la escuela. El arte sería propicio para ejecutarse desde el proyecto de aprovechamiento de tiempo libre o de un colegio con modalidad en arte. Siendo así, las drogas y otros flagelos que aquejan a la niñez y la juventud no tendría cabida en la vida de un niño o joven.	El arte posibilita un mejor aprovechamiento del tiempo.	Los desarrollos que se hacen posibles en él, al interior de los sujetos, se vinculan a la potenciación del aprendizaje significativo, en la medida que fortalece capacidades y habilidades que resultan ser transversales en todo tipo de proceso que articule la cognición, las emociones y demás dimensiones del ser.
EE-DD-GC	Si pensamos el arte como una forma de expresión de emociones y sentimientos, tiene la mayor importancia para lograr una educación integral.	El Arte posibilita la educación Integral	
EE-DD-JAEA	En la parte del arte en la educación integral es importante porque cuando uno desarrolla la parte artística en un estudiante su desarrollo cognitivo en otras asignaturas sube, cuando un niño desarrolla su parte artística tiene otro pensamiento, más libre es un auto crítico, entra a nivelar mejores sus asignaturas fundamentales, digamos que nivela a la par con su parte artística va nivelando su parte académica	El arte proporciona libertad y desarrollo de pensamiento crítico.	

Tabla 21 - TAB-EE-DD-05: Relación arte educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Nuestra institución tiene un énfasis comercial y el plan de estudios va dirigido a este objetivo, pero en cada práctica pedagógica el docente busca cautivar y enamorar a sus estudiantes de su área a través de estrategias lúdicas y artísticas. Y es allí donde cobra mucho valor el arte. Siempre en cada actividad se incluye alguna expresión del arte: música, literatura, teatro, dibujo, pintura, danza. En las actividades institucionales, el arte siempre cobra vida a través de la música, el teatro. Yo digo que el arte impacta en la educación porque las estrategias que se utilizan son prácticas y lúdicas.	La institución tiene énfasis comercial y su diseño está orientado a ello, no obstante los docentes vinculan en arte de forma aleatoria, y este cobra vida en los proyectos institucionales.	USO REPRESENTATIVO DEL ARTE. Los lenguajes del arte suelen ser la decoración oportuna para presentar diversos episodios de la vida escolar, infortunadamente su uso no va más allá, en la mayoría de los casos, de la representación; que es en sí la prisión relegada que ocupa el arte en la educación.
EE-DD-GP	Se disfrutan mucho a pesar del escaso tiempo con que cuenta la ed. artística en el plan de estudios en la institución. Los niños conciben espacios para explorar esos talentos. Se observa con detenimiento diferentes habilidades para el dibujo y las artes plásticas en los estudiantes representadas en maquetas, diseño de bosquejos, letreros, pendones, afiches, memes, productos innovadores en el proyecto de emprendimiento, coreografías musicales autóctonas y modernas para las izadas de bandera, obras de teatro, poesías, mimos, configuración de elementos en papel reciclaje, maquillaje para niños y jóvenes. En fin todo un talento puesto en escena para dejar en alto las tareas y el rendimiento académico. Todo este material es producto de la orientación de los docentes en las diferentes áreas.	El arte se manifiesta a través de las representaciones, los productos que emergen en forma de tareas y que aportan en el rendimiento académico, pese al poco tiempo con el cual cuenta la E. A. en el plan de estudios.	Los diseños y planes de estudio, interponen diversas "prioridades" sobre la experiencia artística, lo cual ubica las prácticas pedagógicas en escenarios donde el arte se limita a su forma sin adquirir valores trascendentales en los procesos de los sujetos.
EE-DD-GC	Pienso que son muy reducidas, puesto que las prácticas pedagógicas son pensadas y diseñadas por los maestros, quienes la mayoría de veces se olvidan de este lenguaje, porque no le dan la importancia que este tiene.	Es reducido, los docentes no le dan el valor suficiente ni la importancia y en ello se pierde la práctica de estos lenguajes.	
EE-DD-JAEA	Cobran vida cuando en realidad se les brinda el apoyo grande cuando se permite Cuando hacemos un acto cultural no se mire como una pérdida de tiempo sino como una formación la parte artística muchas veces se cómo que estamos perdiendo clase, cuando estamos educando artísticamente ;estamos educando y en la parte artística no solamente es el bailar y cantar, es trabajar en grupo ,es compartir como equipo ,es llevar un liderazgo muchas veces , entonces eso es lenguaje que muchas veces el acto se ve como el uso del tiempo libre y eso no es así, debe verse como una asignatura como cualquiera	Hay que romper el paradigma de que la práctica de arte es una pérdida del tiempo, no debe tampoco verse como recurso para usar el tiempo libre, debe tener el mismo peso de relevancia que cualquier asignatura.	

Tabla 22 - TAB-EE-DD-06: Arte en prácticas pedagógicas

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	La Educación Artística es la que permite al ser humano, expresar sus emociones, alegrías, tristezas, por diferentes expresiones y formas.	Permite expresar emociones	<p>COMPARTIR CONOCIMIENTO DE OTRA FORMA.</p> <p>La Educación Artística confluye con la necesidad de explorar otras formas de expresar no solo sentimientos sino también, conocimientos, en un lenguaje que cobra vida a partir de la forma particular que cada sujeto define y potencia.</p>
EE-DD-GP	Según la ley 115 es un área fundamental que tiene el propósito un formativo y debe ofrecerse de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. En la institución se ofrece artística en el plan de estudios en un 83%, es decir hasta grado 9º tal como la ley lo permite.	Es una cuestión fundamental exigida por la ley.	
EE-DD-GC	Educación artística es la forma de compartir conocimientos que ayuden al ser humano a expresar sus emociones a través del arte.	Es compartir conocimientos	
EE-DD-JAEA	La educación artística ,yo creo que es la parte como decías ahora es cómo explorar los otros saberes de las personas ,nosotros siempre tratamos de mirar lo académica ,pero la educación artística trata de mirar ya fondos y talentos ocultos como lo llamamos , donde ser educador artístico descubrir aquello donde es poca la oportunidad ,donde todo mundo de matemática ,español se ve ciencias; pero no se ve el arte, esa parte de educación artística es descubrir esos talentos ocultos que todos tenemos que muchas veces no hay oportunidad descubrir.	Es un escenario para ver el sujeto en profundidad.	

Tabla 23 - TAB-EE-DD-07: Educación Artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Yo considero que la educación artística es importante en los procesos educativos porque permite despertar en los estudiantes su sensibilidad, su aprecio por los detalles, por las cosas de la vida cotidiana, por la sencillez, por los colores, por las formas, por los seres vivos por sus características. Desde el arte se construyen puentes de comunicación y diálogo entre las personas, la sociedad y es posible llegar a la paz y a la armonía. Pero creo que más que una asignatura es un proceso que se debe desarrollar en todas las situaciones de nuestra vida. En todas las clases que se desarrollen en el proceso educativo.	Sensibilidad y atención al detalle.	<p>EDUCACIÓN FUNDAMENTAL PARA EL SER.</p> <p>La Educación Artística, mas allá de ser una directriz legal de la educación, es una oportunidad de entrar en contacto con la esencia de los sujetos, en la cual es posible desde la sensibilidad, y otros atributos como la percepción, potenciarlo y contribuir en su formación integral, estimulando su capacidad de aprendizaje de una forma significativa.</p>
EE-DD-GP	Sí. Es obligatoria y fundamental. Porque en los procesos de desarrollo del niño, el arte cobra vida al ser una expresión de las emociones. Siendo así, el niño y el joven aprenden a convivir manejando esas emociones y poniéndolas al servicio de los otros. También, es una riqueza que el niño y el joven tengan la libertad para elegir lo que les gusta o no. Igualmente el manejo del arte estimula en el estudiante la innovación, la atención, la comunicación y muchas habilidades que no recuerdo en este momento. Por eso es fuente fundamental.	Obligatoria y fundamental por su importancia en la expresión	
EE-DD-GC	Debe ser fundamental y obligatoria, porque en el proceso formativo debe primar el ser como generados de expresiones y sentimientos.	Fundamental para potenciar seres generadores de expresiones y sentimientos	
EE-DD-JAEA	Es fundamental usted se imagina educador artístico dando matemática, dando español qué ilógico sería, yo creo que aprendería mucho mejor, yo creo que en la educación artística en x docente de X materia sería importante, porque a través del arte llevar la matemática, llevar el español pues para mí sería fundamental la parte artística en cualquier docente	Fundamental por la asequibilidad que brinda al aprendizaje.	

Tabla 24 - TAB-EE-DD-08: Importancia de la Educación Artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Desde el Proyecto Educativo institucional se propone responder a las necesidades y expectativas de padres y estudiantes. Se cuenta con una encuesta que se hace a final del año lectivo y a partir de esta y otros documentos se realiza la planeación para el año siguiente. La institución es un lugar de evangelización, se vive la fe y la caridad en la práctica. Se promueve el perdón, se abren caminos de diálogos y una nueva mirada sobre la vida. Se tiene un plan de estudios que se adecua a estas necesidades, se realiza un buen manejo de los conflictos. Hay exigencia para que los estudiantes fortalezcan los valores de responsabilidad, trabajo, puntualidad, respeto, honestidad. Trabajamos cada día para mejorar y responder a las necesidades del entorno.	Satisfacción al cliente, el proyecto educativo responde a las necesidades del cliente en sus diversas dimensiones.	<p>PEI EN DOBLE VÍA: CALIDAD EDUCATIVA VS EDUCACIÓN INTEGRAL.</p> <p>El diseño del proyecto educativo Institucional (PEI) se edifica en un estado de "Crisis"; por un lado se propone un ejercicio educativo que libere, personalizante, inclusivo, pero se limita al ser permeado por el paradigma de la calidad educativa, que entre otras cosas pondera el acto pedagógico en el alcance de competencias, permitiendo medir a los sujetos mediante instrumentos estandarizados, desde donde procura reflejar una integralidad de la educación que se pone en discusión.</p>
EE-DD-GP	Organizar el currículo es una tarea de mucha responsabilidad. El plan de estudios es la estructura del conocimiento. Está constituido por las áreas fundamentales tal como lo establece la normativa colombiana. Esta estructura contiene además un propósito importantísimo, que para los estudiantes es una necesidad: "formar en valores" y esto debe trascender en las asignaturas no sólo de ética y valores y religión, sino también en matemáticas, química, dibujo, español...en todas. Las competencias están estrechamente relacionadas con la visión de cada estudiante, porque a partir de las habilidades individuales surge la interacción con el ámbito personal y profesional". Ser competente es ser hábil para algo y a eso le apuntamos en el colegio, a que los estudiantes logren ser competentes para la vida. La unidad didáctica facilita el aprendizaje en los estudiantes. Nace a partir del modelo pedagógico que maneja la institución -educación personalizada por procesos y competencias. Los docentes trabajan arduo en el diseño de las unidades didácticas y esa es mi exigencia. Una unidad didáctica que le permita al estudiante profundizar en el conocimiento cultural. La unidad didáctica contiene la secuencia del aprendizaje. En ella se crean actividades lúdicas, teóricas, unas sencillas, otras complejas. En estos momentos la evaluación del colegio por parte de entidades externas como el ICFES, ha dado óptimos resultados en las pruebas saber. Entender los fines con los cuales la institución quiere formar en valores, así como fortalecer sus métodos, complementan el currículo.	<p>El plan de estudios responde a la normativa de educación colombiana y se proyecta desde la competitividad para la vida.</p> <p>Modelo pedagógico personalizado por procesos y competencias.</p> <p>La evaluación mejora en la medida que existan menos experiencias de fracaso.</p> <p>Reconocer las habilidades del estudiante es el motor del quehacer educativo.</p> <p>Los efectos de la educación integral se reflejan en los resultados de las pruebas saber.</p>	
EE-DD-GC	El PEI, propone diferentes cosas dentro de cada Gestión, donde se favorece la educación integral, pero atado a unas exigencias legales que muchas veces detienen o retrasan, e incluso eliminan la posibilidad de ejecutar experiencias realmente significativas para los estudiantes. Dentro de lo que favorece la educación integral, está la planeación, ejecución y evaluación de cada una de las asignaturas que se trabajan diariamente con los estudiantes para desarrollar su saber, aunque no podemos ser ajenos a una realidad como lo es algunas prácticas desarrolladas por cumplir más que por lograr un objetivo. Por otra parte está la posibilidad de proponer estrategias o metodologías para el desarrollo de los saberes y así facilitar el hacer. En cuanto a la parte humana y formación de relaciones interpersonales, se evidencia un apoyo con buen porcentaje, al ser una institución de carácter católico, guiada por la luz del evangelio.	<p>El PEI está atado a las exigencias legales de la educación y resta en ocasiones la oportunidad de brindar experiencias más significativas a los sujetos.</p> <p>Desarrollar saberes para el hacer.</p>	
EE-DD-JAEA	Bueno aquí trabajamos mucho .....donde el énfasis fuerte son los valores, se trabaja mucho el ser humano también, además de las asignaturas crear en ellos grandes personas	Trabajar en el SER humano	

Tabla 25 - TAB-EE-DD-09: PEI y educación integral

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Yo considero que en nuestra institución la Educación Artística es valorada. Dentro del Plan de estudios, se tienen destinadas unas horas para esta asignatura, de acuerdo al tiempo que nos lo permite el énfasis comercial. Pero para valorar el arte, cada asignatura aplica estrategias donde los estudiantes pueden mostrar sus habilidades por el arte. Las actividades institucionales siempre están marcadas por estrategias artísticas de mucho impacto como la danza, la música, la pintura, el dibujo, las artes plásticas, el canto. Los docentes de arte descubren continuamente en los estudiantes muchas habilidades a través de la oportunidad que se da en cada asignatura y en cada actividad que se planea en la institución. Se descubren muchos estudiantes con unas hermosas habilidades no solo en la Educación Artística sino a través de las actividades planeadas por las diferentes asignaturas y en las actividades institucionales.	Se le brindan las horas que permite el propósito de educación media técnica comercial.	<p>ESTADO DE SUPERVIVENCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.</p> <p>La Educación Artística es musa de grandes enunciados románticos en la mayoría de proyectos educativos: hablar de arte es ponerle lírica y poesía a la educación; pero la realidad es otra.</p>
EE-DD-GP	Es un panorama amplio y diverso dado el contexto. Es un estilo que han logrado consolidar los profesionales a cargo del área. Es el no querer perder la clase que tanto ansía el niño y joven (música) toda la semana. Las artes plásticas han ido de más a menos. Siento que el estudiante en esta asignatura lleva a cabo una instrucción más no una necesidad.	Hay un estilo consolidado con unas curvas positivas y negativas con relación a las dinámicas que se dan al interior de su cátedra.	La Educación Artística se ve fuertemente subordinada frente a los propósitos de la institución educativa, primero porque la prelación del énfasis curricular obedece por un lado a la media técnica, por otro a los resultados de las evaluaciones estandarizadas; al Hacer. Por otro lado porque es visto desde el utilitarismo como factor decorativo de las actividades institucionales, el arte es importante cuando necesitamos mostrar algo ¿y después?
EE-DD-GC	Desde los maestros de Educación Artística percibo que hay muchas expectativas por el logro de los objetivos fundamentales de su asignatura, aunque a veces se dejan contagiar de las prácticas pedagógicas monótonas impidiendo realmente que se pueda apoyar las expresiones de lo que viven y sienten los estudiantes.	Los docentes de artística en ocasiones se dejan contagiar de la monotonía y pierden el sentido promotor de su esencia.	Los docentes a cargo pese a sus intentos se ven lineados y terminan cayendo en el espejismo de la realidad de la educación artística, entregando el control de sus clases a propósitos menos correlacionados con ellas.
EE-DD-JAEA	Pues acá nos brindan unos espacios pero nos restringen en otros, realmente s más lo que nos restringen porque siempre se trabaja bajo presión y bajo la demanda de lo que exige el colegio pero el tiempo es muy escaso. Pero vuelvo y te repito, aunque le dan ese espacio, el arte muchas veces no se toma en serio, cómo se toma una asignatura de ciencias naturales y sería muy bacano, que el énfasis de este colegio fuera de Educación artística porque hemos descubierto que muchísimo talento hay aquí, pero siempre el problema es el espacio el tiempo entonces sería grandioso que se le diera mayor interés	Hay espacios restringidos, se opera bajo demanda.	

Tabla 26 - TAB-EE-DD-10: Realidad educación artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Lo acabo de explicar en la anterior pregunta. Nuestro énfasis es Comercial y debemos responder a esta necesidad y expectativa que nuestros clientes nos piden a través de las encuestas realizadas. Esa es la necesidad que el entorno nos demanda. El Plan de estudios se construye para que responda a estos requerimientos. La Jornada es corta y se debe organizar de tal manera que se responda a las necesidades del entorno, sin olvidar en este caso el espacio para el desarrollo del arte. Se tienen espacios de 3 y 4 horas semanales en arte, como también en otras asignaturas como <u>Matemáticas</u> y <u>Lenguaje</u> se tienen 4 ó 5 horas. Por eso es importante que desde cualquier asignatura se pueda desarrollar en los estudiantes las competencias artísticas.	La Ausencia de la E.A. en 10° y 11° responde a factores estructurales en cuestión de la oferta educativa y la media técnica.	<p>EL SECUESTRO DE LA EDUCACION ARTÍSTICA EN LA MEDIA VOCACIONAL</p> <p>En respuesta a lo antes descrito en cuestión de cómo para la E.A. al interior del diseño, se obtiene que la media vocacional de la institución carece de un espacio físico y tangible para la práctica de la educación artística. Si bien desde la transversalidad operan las provocaciones de participar en cuestiones representativas, no existe como tal un encuentro con el arte desde su factor pedagógico; se restringe netamente a la producción y representación del arte, un arte que divierte, pero no un arte que educa.</p>
EE-DD-GP	En 10 y 11° hay ausencia como hora cátedra. Sin embargo, la artística permea el currículo en estos grados. El proyecto de innovación es un ejemplo claro de ello. La institución tiene una modalidad comercial y para este caso la normativa colombiana estipula que el currículo debe estructurarse en un 20% de áreas con fines de la modalidad. Esta es la razón de ser de la ausencia de la hora cátedra de artística en 10 y 11. Los procesos del desarrollo del niño exigen que para los grados 1° a 3° se cuente con una intensidad horaria alta tanto para la artística como para la ed. física.	El diseño curricular de estos grados obedece a lo estipulado por la ley, se busca de forma alterna un contacto con el arte.	
EE-DD-GC	Esto responde a que para el sistema educativo es más importante desarrollar el saber que el ser.	SABER sobre el SER	
EE-DD-JAEA	Bueno no sé ve educación artística de pronto son estrategias que toman las directivas para darle más énfasis de pronto al Icfes, he hablado con las coordinadoras, rectoras no estamos de acuerdo , pero mi parte , para mí es importantísimo que un estudiantes tenga su parte artística como decía anteriormente que se descubra ; ellos necesitan de ese espacio también, no solamente esa parte académica pupitre/ tablero es que ellos se manifiesten a través de un musical, de danza, de pintar ,de dibujar . Entonces llegan con esa necesidad porque vienen de terminar un noveno con artística y llegan un décimo y un once donde les hace mucha falta y el estudiante lo pide entonces de pronto son las estrategias de cada colegio que se dé o no sé de en x grado artística		

Tabla 27 - TAB-EE-DD-11: Fenómenos en el diseño curricular

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EE-DD-GD	Desde la Gestión Pedagógica siempre se ha enfatizado en una evaluación integral, es decir apropiar conocimientos, desarrollar competencias y actitudes y desarrollar valores. Por eso la evaluación por competencias y estándares implica evaluar tanto las habilidades intelectuales como los dominios conceptuales y temáticos alcanzados por los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Desde lo anterior, el docente de artística o de otra asignatura debe responder de manera interesante, lúdica, creativa a lo establecido en el decreto 1290. Solo de esta manera podrá desarrollar en los estudiantes las competencias y actitudes que se requieren. Es allí en la propuesta del docente, donde el estudiante podrá expresar de manera muy creativa ante los requerimientos que se le hacen.	La evaluación de los sujetos se supedita a lo reglamentado por la Ley desde los estándares prediseñados con los que se opera y una educación por competencias.	<p>SILENCIOS DEL ARTE EN LA EVALUACION ESCOLAR.</p> <p>La evaluación como mecanismo se queda corto en su propósito de diagnosticar y cualificar los sujetos, sobre todo aquellos que se comunican y expresan mediante los lenguajes del arte.</p>
EE-DD-GP	En nuestro sistema de evaluación no se visualizan criterios para evaluar el gusto por el arte en los estudiantes. Aquí es necesario hablar del criterio del docente de todas las áreas frente a este tipo de manifestaciones. Los docentes son indolentes ante ello. El 100% de profesores evalúa sólo su área, no le interesa valorar la puesta artística en escena.	No cobra valor significativo en la evaluación, los docentes son indiferentes en un 100%.	El problema de la <u>multidisciplinariedad</u> abunda y se hace más fuerte en la medida que la calidad educativa se enfoca en señalar el fortalecimiento de procesos independientes para cumplir a planes de mejora sustentados en factores que distan unos de otros.
EE-DD-GC	Prefiero no responder esta pregunta.	Se abstiene	
EE-DD-JAEA	No yo no creo que el diseño esté plasmado eso, como te decía la educación artística se da como una asignatura porque el Ministerio de Educación lo exige, más cuando se hace un diseño no creo que se tenga en cuenta eso, porque si fueran énfasis creo que sí; pero como no es énfasis, no creo que en el diseño está inmerso eso no creo	La educación artística se da porque lo exige la ley de lo contrario, no existiría en muchos colegios.	

Tabla 28 - TAB-EE-DD-12: Valoración de los talentos al interior del diseño de evaluación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Arte: la liberación del alma más que formas de expresión que lo son, es la forma en la que el alma puede decir lo que las palabras no van a lograr expresarlo.	Liberación del alma	EL ARTE COMO LENGUAJE IDENTITARIO. El arte no solo es una forma de expresar, es la manera de expresar las cosas desde la mirada de cada uno, desde lo que no está a la vista del otro y que lo hace inconfundible y único.
EP-OAE-02	Personalmente hoy día veo el arte como un estilo de vida , totalmente respetable y digno, como el de cualquier otra profesión, porque además de permitir el desarrollo económico y personal del ser humano que lo vive, permite también adentrarse en un infinito mundo de sensaciones, sentimientos y experiencias que solo conoce y disfruta quien sea da el alarde de llamarse artista.	Estilo de vida	
EP-OAE-03	El arte es la forma de expresar el interior de una persona.	Expresión del interior	

Tabla 29 - TAB-EP-OAE-01: Nociones sobre arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Si es libertad, la libertad tiene que ser parte de la búsqueda del ser humano y de los Sueños por tanto el arte de mi vida es fundamental ¿Por qué? porque es lo que me transmite expresar más allá de palabras es como poder decir <i>“mira existe Dios, pero no puedo abarcar a Dios con mis palabras, pero si puedo manifestarlo y revelarlo con la música”</i>	Es búsqueda en sí mismo	AUTOPOIESIS DEL ARTE. El arte es un agente que permite la construcción de sí mismo, la exploración de las emociones de forma más profunda y la estructuración de una forma autónoma para la comunicación de los sentimientos y percepciones de los sujetos.
EP-OAE-02	Nosotros como personas mismas somos arte y en nuestra cotidianidad, en las cosas más básicas que realizamos día a día hacemos arte, vivimos el arte , solo que a veces quienes no se adentran como tal en el mundo del artista no logran verlo a simple vista.	Somos, hacemos y vivimos arte.	
EP-OAE-03	Mucha importancia ya que a través de el se expresen sentimientos y emociones, entonces es vital para poder expresar el interior de las personas , cuando alguien da a conocer una idea, a veces las personas no usan las palabras pero usan el arte.	Es vital para expresar.	

Tabla 30 - TAB-EP-OAE-02: Importancia del arte

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Educación es como tomar un cincel en la mano y entregárselo a la persona, acompañar a la persona a descubrir lo que debería llegar a hacer, lo que debería llegar a descubrir de su propia vida para poder potenciarlo , la educación no puede ser el yo descargar sobre otro lo que se y de imponerle mis conocimientos sino acompañar al otro en el aventura de aprender, en la apertura y en la aventura a descubrir nuevos mundos, a construir sus propios mundos a partir de lo que él va recibiendo y de lo que él mismo se vaya haciendo consciente de esa riqueza que lo sigue	Descubrirse y potenciarse	MODELO IMPLOSIVO DE LA EDUCACIÓN. La educación debe proyectarse como un modelo que tenga la posibilidad de hallar las potencialidades del sujeto y llevarlas a su punto más elevado o visible posible, de forma que estalle desde adentro y su reflejo trascienda al exterior. De esta forma sus logros estarán ligados a sus intereses, motivaciones, y encontrara el sujeto en la educación una razón más para ser participe de su evolución y del progreso social de manera simultánea.
EP-OAE-02	Educación es enseñar de una manera organizada un conocimiento.	Es enseñar	
EP-OAE-03	Educación es algo que se va aprendiendo con el tiempo, donde se van adquiriendo valores , compromisos ya que como decía cantinflas “ la forma como tratas a las personas, no las dicta un documento o un papel pegado en la pared”, ósea que la forma como tratas a la personas es como defines la educación	Adquirir valores	

Tabla 31 - TAB-EP-OAE-03: Nociones sobre educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Como la capacidad digámoslo así ,una capacidad , una habilidad de no ver a la persona como partes sueltas ,como su mente aquí ,su corazón aquí , su espíritu, aquí o ver por ejemplo la dimensión humana aquí, la dimensión espiritual , aquí no cosas sueltas no ,somos seres interconectados, somos seres que cuando se toca una dimensión obligatoriamente usted va a hacer eco en otra dimensión , y en otra dimensión, en otra dimensión , y esa educación integral esa educación de yo tener presente eso, somos un todo nosotros somos cuerpo y alma y espíritu , esa ahí desaparece .Nosotros somos cuerpo alma y Espíritu somos un todo una totalidad , y eso es como debe mirarse una educación integral es un todo, es como yo impacto el ser de la persona que genera cambio en todos los aspectos de su vida, no madura sólo su parte intelectual o su parte científica o teórica	Somos seres interconectados en nuestras dimensiones.	MIRADA HOLÍSTICA DEL SUJETO EDUCABLE, En tanto que los procesos no se queden instalados en el propósito de cumplir con determinadas tareas que sustenten a ojos de los sistemas globales la posibilidad de que los individuos se articulen funcionalmente a su contexto social; es necesario que prime el encuentro del sujeto con sus potencialidades y desde ellas se proyecte en función de la innovación social.
EP-OAE-02	-		
EP-OAE-03	Es cuando la persona se le inculcan no solamente el conocimiento a través de los estudios sino que se le inculcan valores, de familia de sociedad de ser humano, van ligadas a la parte educativa, a lo que recibe en un colegio o en la universidad	La incorporación de otros aprendizajes más allá de los saberes.	

Tabla 32 - TAB-EP-OAE-04: Noción educación integral

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Es que nos están exigiendo... ya hemos pasado de una escuela ,de una forma de escuela en la que el maestro decía que debíamos hacer, ahora el estudiante nos está pidiendo ,nos está reclamando , ya el mismo en su lenguaje ya es artístico y está pidiendo al docente que camine por esa línea ,entonces Más allá de ser algo que esté ahí ,es una exigencia que el mismo estudiante está haciendo ¿Por qué? porque nos estamos cerrando a veces que pasa el maestro hoy en día sigue empleando los mismos métodos ,la misma forma evaluación a cada uno a todos en general aplica lo mismo, cuando los estudiantes incluso nos están mostrando su individualidad de muchas maneras.		EDUCACIÓN POR EL ARTE Una educación que vincule la pedagogía del arte no solo responde a la demanda de entornos y experiencias que emerge de los estudiantes, sino que, permite que el conocimiento se transforme en armonía.
EP-OAE-02	-	-	
EP-OAE-03	El Arte ayuda a formar a las personas, he conocido personas que no tienen mucha educación pero son unos artistas tenaces. Entonces el arte a veces educa por sí mismo, porque ayuda a explorar al sujeto en su interior.		

Tabla 33 - TAB-EP-OAE-05: Relación arte - educación

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Siento que sí hemos iniciado pienso que no es un proceso acabado pero tampoco es un proceso que se ha dejado atrás es un proceso que va en camino ,los maestros nos vamos cuenta de la importancia de eso; de que la educación artística incluso la pastoral sea algo transversal, algo que alimenta; alimenta los conocimientos ,alimenta la teoría de cada asignatura ,pero que no se puede quedar algo simplemente estático y aburrido sino que debe convertirse en una manifestación más allá de un conocimiento que ya se da y que ya está organizado, sino que también el estudiante puede asimilar de acuerdo a su persona y a su singularidad.	Los lenguajes del arte alimentan las prácticas pedagógicas de otras áreas de conocimiento.	REVITALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. El arte nutre la <u>practica</u> pedagógica, revitaliza el proceso permitiendo poner en escena otras formas de aprender y de expresar el conocimiento una que entra en mayor contacto vital con el sujeto.
EP-OAE-02	Pienso que tal vez hacen falta más oportunidades, propuestas que engrandezcan el arte en la institución y por ende a la institución como tal, si el artista crece a partir del apoyo brindado por la institución, es un logro tanto para la persona como para toda la institución que será reconocida por aquello que realizó aquella persona. Además de ello también la seguridad y convicción en las personas que se desarrollan en el ámbito tal vez escuchar más y ser más proactivos para con las distintas propuestas que se presenten.	Aún falta más respaldo para que el arte tome un lugar relevante de manera institucional.	
EP-OAE-03	Yo creo que en algunas materias si los motivan y algunos profesores se esmeran porque ellos se expresen con arte, pero es como nulo, porque siempre les exigen es como lo que son los conocimientos de cada materia y dejan a un lado esa otra manera de mostrar el conocimiento.	Debería motivarse más estas otras formas de demostrar el conocimiento.	

Tabla 34 - TAB-EP-OAE-06: Arte en la P - Pedagógicas

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Bastante importante porque ya lo he dicho es el alma del que se libera, es la profundidad del ser de la persona la que se expresa por medio del arte y es por eso que esos espacios en la educación o en centros educativos es tan importante que se propicie porque es como el ser humano logra expresar lo indescible	el ser expresado a través del arte	DIALOGO BUCLEICO ENTRE EL SER Y SU ENTORNO.
EP-OAE-02	Es poner los métodos de educación al servicio del arte y viceversa, de tal forma que los estudiantes podamos experimentar mientras aprendemos.	Educación al servicio del arte y viceversa	La educación artística es el escenario en el que el sujeto interconecta, su percepción con su capacidad interpretativa para revelar su conocimiento a través de sus manifestaciones.
EP-OAE-03	Es cuando a una persona se le invita a descubrir un don para el arte y se empiezan a pulir esos dones para que se enfoque en lo que realmente le gusta. Ese sentimiento o afinidad que tiene por el arte, sea música, danza o la que sea, es pulirle ese talento, no solo la teoría, sino también la parte humana para que la persona se desarrolle plenamente en esa habilidad natural.	Descubrir dones y potenciar su desarrollo desde sus motivaciones.	

Tabla 35 - TAB-EP-OAE-07: Educación Artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	La veo cómo la posibilidad ayudar al estudiante a descubrir Su riqueza y al mismo tiempo potencial o pero como al mismo tiempo esa educación artística lo va a ayudar a que su formación sea holística a que su formación sea en los diferentes niveles de su vida en el cual ellos pueden sentirse en importantes no porque brillen con una luz de protagonismo en el sentido fuerte y rechinante digámoslo así ,si no en la capacidad que ellos tienen para entregar lo que habitan en ellos ,para poder expresar más allá con fuerza ,con motivación, con entusiasmo darle un toque diferente a sus clases sea cual sea	Posibilidad de Apoyo al descubrimiento de riquezas	RELEVANCIA VITAL EN LOS PROCESOS DE LOS SUJETOS Es indispensable permear la vida de los sujetos de entornos que le brinden la oportunidad de mejorar su capacidad asociativa, su expresión de sentimientos y apropiación de los mismos, y con ello combatir los embates que genera el estrés social y el caos que se respira en una realidad globalizada y apresurada.
EP-OAE-02			
EP-OAE-03	Es importante porque puede mejorar la calidad de vida de los muchachos. Por ejemplo los conflictos de un salón, trabajarlos con el arte puede darle opciones para resolver conflictos, formas diferentes de pensar algo mas allá algo nuevo, algo que no han descubierto o que no han podido explotar. Siempre he sido amigo del arte no desde lo artístico sino por cómo se puede aprender a tratar a las personas, porque se transmiten cosas agradables.	Mejora la calidad de vida de los sujetos	

Tabla 36 - TAB-EP-OAE-08: Importancia E-Artística

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	La educación que ofrece la comunidad es una educación integral no educación que no se queda solamente en lo académico en cuanto a estándares y competencias, sino que acompaña al estudiante en los descubrimientos de sus riquezas para potenciarlos, quizá nos falta, nos faltan espacios para eso, pero también los tenemos hay una educación que es espiritual, que es emocional, que es de cercanía de apertura. Sin embargo, decir sí rotundo a que el PEI en la realidad provoque educación integral no se vale, decir no rotundo tampoco se vale, ahí vamos en el camino hay unos docentes que han logrado comprenderlo de mejor manera ¿Por qué? porque su educación o su acompañamiento con el estudiante ha dejado de ser yo maestro el estudiante, sino de que él necesita de mí, en que yo puedo apoyarlo, en que yo debo caminar junto a él y cuando usted ve la educación como la oportunidad de ir de la mano con otro, ahí obligatoriamente en ese punto se puede dar eso	La educación integral refiere al involucrarse con el sueño de vida del otro.	EDUCACIÓN COMO ENTRAMADO SOCIAL. La educación integral deberá comprenderse como una donde los actores del proceso se intervinquen, de forma que mediante sus conexiones sea posible exponer y potenciar sus habilidades y potencialidades de una forma cooperativa. De esta forma no solo se potencia el estudiante, sino el educador, quien en contacto con su vocación explora otras formas de dialogar con el conocimiento.
EP-OAE-02	-		
EP-OAE-03	Yo si he visto que el colegio transmite esa idea de educación integral pero a veces pierde el impulso, a veces se centran en solo lo que saben los muchachos. A veces parece colegio público "uno más del montón", porque pasan situaciones y no se toman acciones en cuestión de que los muchachos se formen digamos que con sus valores y compromisos, o sea que vayan más de escribirlo y de la palabra a que lo practiquen pero sobre todo a que los motiven desde la cotidianidad lo que hacen a diario.	Educación integral debe trascender del cuanto saben los muchachos sobre algo.	

Tabla 37 - TAB-EP-OAE-9: PEI Y E- Integral

CODIGO	RELATO	NOCION	CATEGORIA EMERGENTE
EP-OAE-01	Siento que sí hemos iniciado unas transformaciones, pienso que no es un proceso acabado pero tampoco es un proceso que se ha dejado atrás es un proceso que va en camino ,los maestros nos vamos cuenta de la importancia de eso; de que la educación artística incluso la pastoral sea algo transversal, algo que alimenta; alimenta los conocimientos ,alimenta la teoría de cada asignatura ,pero que no se puede quedar algo simplemente estático y aburrido sino que debe convertirse en una manifestación más allá de un conocimiento que ya se da y que ya está organizado, sino que también el estudiante puede asimilar de acuerdo a su persona y a su singularidad	Es un proceso inacabado pero en marcha, el reconocimiento del potencial de la educación artística en la realidad educativa.	UNA VÍA AUN EN CONSTRUCCIÓN
EP-OAE-02	Pienso tal vez faltan más oportunidades, propuestas que engrandezcan el arte en la institución y por ende a la institución como tal, si el artista crece a partir del apoyo brindado por la institución, es un logro tanto para la persona como para toda la institución que será reconocida por aquello que realizó aquella persona. Además de ello también la seguridad y convicción en las personas que se desarrollan en el ámbito tal vez escuchar más y ser más proactivos para con las distintas propuestas que se presenten.	Faltan oportunidades y propuestas que visibilicen l educación artística	Un atajo con aciertos y desaciertos en mayor medida que dejan escapar los intereses vitales de algunos sujetos al interior de su esencia educativa
EP-OAE-03	La verdad, la educación artística se limita a la hora pero nada más, por ejemplo mi hijo estaba motivado con la banda de guerra, pero luego se acabó... y pues ahí quedo la frustración, igual después que a practicar piano y una orquesta y paso lo mismo, osea para mi es nulo lo dejan solo como a enseñar la teoría y peor aún ahora que ni clase tienen.	Es limitada, no trasciende de una clase.	

Tabla 38 - TAB-EP-OAE-10: Realidad E- Artística