

**La educación artística como plataforma dinamizadora de los tejidos comunitarios en el
C.E.R. Yarumalito**

Giohanny Orlando Restrepo Espinosa

Trabajo de grado modalidad monografía
para optar al título de:
Licenciado en Educación en Artes Plásticas

Asesor:

Astrid Yohana Parra Ospina
Magíster en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Licenciatura en Educación Artes Plásticas
Medellín
2023

Cita
Referencia
Estilo APA7 (2020)

(Restrepo Espinosa, 2023)
Restrepo Espinosa, G. O. (2023). La educación artística como plataforma dinamizadora de los tejidos comunitarios en el C.E.R. Yarumalito. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Salazar.

Jefe departamento: Julio Cesar Salazar Zapata

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A la “Escuela de la Felicidad”

A todos los colibríes que creemos en un mundo mejor y que hacemos nuestra parte

Agradecimientos

A todos los que de una u otra forma creyeron en mi corazón.
A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y mis sobrinos que son mi primera línea y esto
es por ell@s.

A esos seres de luz que el universo me regaló para cuidarme en el Camino: Nacho,
Silvana, Jorge, Marcela, Laura, Ángela, Lina, Yohana.

Contenido

Resumen	9
Abstract	10
Introducción	11
1. Descripción Del Problema	14
2. Objetivos	19
3. Marco Referencial	20
3.1 Estado Del Arte- Balance Bibliográfico	20
3.2 Referentes Conceptuales	23
3.3 Fundamentos Epistemológicos y Pedagógicos	25
3.3.1 La Educación Artística En La Ruralidad: Un Campo Por Explorar	25
4. Ruta metodológica para la construcción de la propuesta	29
4.1 Tipo de análisis	29
4.2 Diseño metodológico	30
4.3 Memoria metodológica del proceso	32
5. Proceso y análisis de resultados	35
5.1 Eje 1- Un relato autobiográfico: llegada al territorio	35
5.1.1 Las voces del territorio: ¿Qué encontré?	39
Investigación Hongos-Helechos-Musgo	52
Ecogira	52
Museo Natural	54
Proyecto especies de árboles	55

Proyecto de Flores	57
Álbum Ambiental	58
Sala de Lectura	59
5.2 Eje 2- ¿Qué co-creamos?	60
Propuestas co-creadas	64
Colores de mi Territorio	64
Gama de Color: Desde la construcción propia, ¿cómo valoramos la diversidad?	67
Sensibilización del Muro Cartográfico Expositivo a través del Álbum fotográfico	71
Contacto con un artista invitado: Edwin Monsalve	75
Muro Cartográfico Expositivo	77
Apoyos a los procesos: simbiosis creativa con la comunidad	84
Apoyo. Fotografía Macro – Investigación Flores Valentina	86
5.3 Eje 3- Lo que aprendí	88
Educación Artística en trabajo de comunidad (dinamizador comunitario o social)	89
Una experiencia que deviene ruta	91
6. Conclusiones	98
Video documental del proceso	100
7. Referencias	101
Anexos	103

Lista de tablas

Tabla 1. Trazabilidad del diseño metodológico para la sistematización

32

Lista de Figuras

Figura 1. Ejes de sistematización y nodos de análisis del problema	18
Figura 2. Collage fotográfico de la Ecogira y la actividad colores de mi territorio	65
Figura 3. Collage de registro Ecogira	67
Figura 4. Dispositivo mágico y combinación de colores	68
Figura 5. Proceso de exploración de colores con ecoline	69
Figura 6. Collage fotográfico exploración de gamas	70
Figura 7. Collage momentos de la actividad álbum fotográfico	73
Figura 8. Collage de fotografías personales utilizadas para la sensibilización	74
Figura 9. Recorrido por la exposición del artista invitado	75
Figura 10. Collage registro de la visita del artista al CER	77
Figura 11. Muro inicial CER Yarumalito	79
Figura 12. Punto de partida: Cartografías social realizada por los estudiantes del CIER 2013	80
Figura 13. Visita creación comunitaria del Muro Cartográfico Expositivo	81
Figura 14. Collage proceso Inicial del Muro Cartográfico Expositivo	82
Figura 15. Muestra de las actividades relacionadas con el apoyo al álbum ambiental	85
Figura 16. Socialización con comunidad educativa	86
Figura 17. Collage fotográfico flores	87
Figura 18. Video documental del proceso investigativo y trabajo de campo	100

Resumen

La educación artística puede llegar a ser un puente importante para la consolidación de lazos afectivos individuales y comunitarios; al mismo tiempo puede convertirse en un elemento que aporta a la construcción del tejido social en los territorios. Este trabajo es el resultado de la sistematización del proceso de intervención artística comunitaria desarrollado en el Centro Educativo Rural Yarumalito del corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, realizado en el año 2014, a través del cual los participantes experimentaron las posibilidades del arte para construir rutas de trabajo en su entorno inmediato. La reflexión que motiva el análisis parte de un recorrido personal en el cual se indaga sobre la experiencia de construir una propuesta que respetara las condiciones, sabiduría y dinámicas sociales de la escuela, los docentes y los habitantes de esta zona, de manera que estos se convirtieran en agentes creadores de las acciones. La metodología implementada consistió en la recuperación de los registros sistemáticos de la experiencia, su organización y análisis de tipo cualitativo y el cruce con categorías de tipo académicas y emergentes que llevaran a dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera puede aportar la educación artística al modelo educativo de la escuela nueva y su impacto en los procesos de tejido social comunitario? A partir de este trabajo se estructuró no solo una ruta para el arribo a nuevos territorios sino un proyecto de vida inspirado en principios de reconocimiento de los saberes locales, potenciación de los procesos locales y diálogo con las nuevas generaciones.

Palabras clave:

Educación artística, arte y comunidad, tejido social comunitario.

Abstract

Art education can become an important bridge for the consolidation of individual and community affective ties; at the same time, it can become an element that contributes to the construction of the social fabric in the territories. This work is the result of the systematization of the community artistic intervention process developed in the Yarumalito Rural Educational Center of the San Antonio de Prado district in Medellín, through which the participants experienced the possibilities of art to build work routes in their environment. immediate. The reflection that motivates the analysis starts from a personal journey in which the experience of building a proposal that respects the conditions, wisdom and social dynamics of the school, the teachers and the inhabitants of this area is inquired into, so that these become creative agents of the actions. The implemented methodology consisted of recovering the systematic records of the experience, its organization and qualitative analysis, and the intersection with academic and emerging categories that would lead to answering the question: How can artistic education contribute to the educational model of the new school and its impact on the processes of the community social fabric? Based on this work, not only a route for arrival in new territories was structured, but also a life project inspired by principles of recognition of local knowledge, empowerment of local processes and dialogue with the new generations.

Keywords:

Artistic education, art and community, community social fabric.

Introducción

Uno de los grandes retos para cualquier profesional consiste en lograr una coherencia entre sus modos de hacer y de ser en el mundo. Para aquellos que definimos como una ruta posible la formación en el arte, esta tarea se vincula también a las maneras en las que percibimos el mundo, y, desde allí, en nuestra apuesta estética frente a las complejas realidades que habitamos.

Este trabajo de grado surge de la intención por conectar aquello que pienso, siento y hago, así como de la intención de retratar de una manera reflexiva el camino que me llevó a crear lo que en el presente constituye mi proyecto de vida, razón por la cual en este recorrido académico no queda por fuera mi subjetividad, sino que se aprovecha como material fundamental para hallar otras rutas posibles al interior de lo que conozco como educación artística.

Es así como se estructura una propuesta de investigación centrada en recuperar, registrar y analizar la experiencia pedagógica y comunitaria desarrollada en el Centro Educativo Rural Yarumalito y que contó con la participación activa del docente, las personas cercanas a la institución y, por supuesto, los estudiantes, encontrando en este ejercicio un recurso valioso para reconocer los aportes que puede tener la educación artística dentro de un modelo pedagógico como lo es la escuela nueva; y, al mismo tiempo, permitirme descubrir la manera en que cualquier intervención puede detonar impactos significativos en el tejido social de un territorio.

En atención a lo anterior, la pregunta orientadora de esta monografía busca ahondar en el análisis de aquellas dinámicas que se identificaron en el centro educativo rural y que

conectaban con la educación artística, las cuales permitieron la construcción de una ruta pedagógica que motivó la participación de la comunidad. De igual manera, la sistematización de esta experiencia arrojará información relevante que permita identificar las estrategias que funcionaron en el acercamiento a las personas, su motivación y, por supuesto, su vinculación a las propuestas artísticas.

Para alcanzar dichos objetivos, se abordará una indagación de tipo cualitativo, en la cual se establecerá un diálogo entre el punto de vista del proponente en perspectiva autobiográfica y la perspectiva de la comunidad recopilada a través de entrevistas, talleres, cartografías y encuentros creativos. Es en esta medida que se considera que la sistematización se produce como una actividad posterior y el análisis se trazará sobre las categorías que emergieron del proceso.

Es importante anotar que en términos metodológicos este estudio plantea un enfoque hermenéutico ya que busca la comprensión de los elementos derivados de la experiencia. Al mismo tiempo se le otorga un alcance de tipo correlacional, entendiendo por tal la definición expuesta por Sampieri, en donde el autor plantea que “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico”. (Hernández, 2014, p. 98).

Con respecto al enfoque que sustenta el ejercicio, este proviene de la educación popular, así como de la investigación acción participante; ambas permitieron aproximaciones basadas en el respeto por la integridad, la dignidad y los procesos propios de la comunidad. Finalmente, se pretende a través de esta monografía, dar lugar tanto a la sistematización como a la construcción de una matriz analítica de los hallazgos del proceso que dio lugar a la definición final de una ruta de intervención pedagógica y comunitaria desde

la educación artística en comunidades rurales bajo principios éticos de respeto, horizontalidad y decolonización de los saberes.

El texto se estructura en dos partes: El capítulo 1 corresponde a la estructura técnica de la propuesta y agrupa la información relacionada al planteamiento, definición de objetivos, elementos teóricos y diseño metodológico, así como ejes y nodos para la sistematización. El capítulo 2 corresponde a la presentación de los hallazgos resultado del análisis y se realiza a partir de cuatro momentos privilegiando la narrativa autobiográfica: la llegada al territorio (lo que encontré), el trabajo colectivo en el Centro Educativo (lo que construimos), lo que aprendí (valoración de la experiencia) y la ruta metodológica que surge a partir del recorrido.

1. Descripción Del Problema

La pregunta con respecto a la manera en que la educación artística puede aportar al modelo educativo y al tejido social comunitario de un territorio se conecta de manera directa con mi experiencia de vida, la cual será narrada con mayor precisión en el primer capítulo que desarrolla este acercamiento. No obstante, este carácter personal de la reflexión, lo que se busca con este ejercicio es trascender la praxis e identificar en el proceso, el impacto que supone la inmersión dentro de la realidad de un contexto rural como el de Yarumalito.

En el atlas veredal construido por el municipio de Medellín, se describe la vereda Yarumalito con las siguientes características:

Esta vereda es una de las más extensas del municipio de Medellín y posiblemente la de menor densidad demográfica, ya que su población se reduce a la presencia de trabajadores de pocas fincas extensas, de las cuales sólo tres feudos abarcan 1719.64 hectáreas, es decir, el 36.63% del área en mención. Dos tercios del territorio están destinados a una gran plantación forestal de pino radiata, pino pátula, ciprés y eucalipto, presente en la divisoria de aguas de la vereda, para cuyo mantenimiento y aprovechamiento se ha establecido una red interna de carreteras privadas interconectadas con la vía que atraviesa la vereda en dirección a los municipios de Heliconia, Armenia Mantequilla.

Gran cantidad de habitantes viven en calidad de comodato, regla establecida por las empresas comerciales instaladas allí, como Porcicarnes y la Reforestadora Doña Santa María, “lo que representa un hecho poco auspicioso para la consolidación de la identidad campesina o la unificación de los lazos comunitarios, ya que, por tratarse

de población flotante y, en varios casos, de otros lugares del municipio es notoria la desvinculación con procesos sociales” (Alcaldía de Medellín, 2010, p. 108).

De acuerdo con lo mencionado en este documento, específicamente en el último párrafo se ofrece un panorama de las posibles dificultades que afronta la comunidad que se instala en este sector veredal. La ausencia de propiedad sobre la tierra llega a ser un factor determinante en el vínculo con el paisaje y en el fenómeno de territorialización que imprime la subjetividad de habitarlo.

Es a esta vereda a la cual hago mi arribo años atrás, referenciado por una amiga que había conocido el lugar por un acercamiento en una visita técnica. La impresión que me deja esta centralidad que es la escuela, es la de la existencia de una red comunitaria potente instalada como un tejido propio más allá de la tenencia de la tierra.

El C.E.R. Yarumalito es una sede del C.E. el Salado, que lleva el nombre de la vereda contigua a la vereda Yarumalito; cuenta con una planta física de un piso, dividido en dos aulas, servicios sanitarios para los niños y niñas y otro para las demás personas de la comunidad educativa, una cocina con espacio para almacenar, una oficina que está habilitada con 3 computadores para uso de los niños y material didáctico, una placa polideportiva, y una caseta para almacenar material reutilizable. La escuela linda con una cancha de grama y la caseta de la JAC de la vereda, que a su vez se está habilitando como Sala de Lectura. Los estudiantes del CE Yarumalito cuentan con un transporte que realiza un recorrido desde el parque principal del corregimiento hasta el lugar. Este recorrido en un viaje directo en carro desde el parque principal tiene una duración de 30 minutos en promedio.

El modelo pedagógico implementado por el único docente es el de escuela nueva, el cual se caracteriza, según el Ministerio de Educación Nacional, por ser un modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano - marginales. Entre sus ventajas está que permite ofrecer los cinco grados de la básica primaria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres maestros. Con su implementación se busca ofrecer primaria completa a niños de las zonas rurales del país e integrar estrategias curriculares, de capacitación docente, gestión administrativa y participación comunitaria.

Teniendo como punto de partida estas características primigenias tanto del territorio (lugar cargado procesos culturales) como de la escuela, es posible advertir que la llegada de la educación artística supone un reto que consiste en construir una percepción propia del proceso que llevase a considerar actividades resonantes y motivadoras alrededor de la sensibilidad, la apreciación y la comunicación.

Dentro de los hallazgos iniciales que también se expondrán en detalle más adelante logré compilar algunas iniciativas que representaban ejercicios de exploración o profundización plástica y apreciativa, la mayoría de ellos ligadas a la valoración del paisaje y la relación con la naturaleza.

La fotografía, la realización de mapas, la clasificación de materiales propios del entorno se había convertido en un vehículo para la sensibilidad de la comunidad educativa.

Fue a partir de estos elementos que estructuré la ruta pedagógica y definí los diferentes niveles de intervención pedagógica advirtiendo prontamente la necesidad de vincular otros actores más allá del aula.

La inquietud por estos actores, por las formas en que configuraban su comunidad y por la manera en que se entrelazaba este tejido social motivó entonces la pregunta de investigación que orienta esta monografía: **¿De qué manera puede aportar la educación artística al modelo educativo de la escuela nueva y su impacto en los procesos de tejido social comunitario vinculados al Centro Educativo Rural Yarumalito?**

Desde allí partió la experiencia desarrollada que es objeto de la presente sistematización y que derivó en una serie de reflexiones registradas con perseverancia y que serán el elemento fundamental para recuperar la memoria metodológica y epistemológica de este proceso.

El problema que constituye el foco de la reflexión constituye la experiencia pedagógica compartida con la comunidad a la cual se denominó relación educación artística-tejido social comunitario y se desarrolló a partir de tres ejes: La narrativa estructurada, el proceso de construcción comunitaria y los alcances obtenidos. Un cuarto eje corresponde a la ruta metodológica emergente y que se estructuró posterior al análisis. En estos cuatro ejes intervienen como nodos de análisis la configuración del territorio, las perspectivas pedagógicas y los intercambios dialógicos (artístico, pedagógico y comunitario).

El eje 1- Narrativa estructurada, constituye la perspectiva de llegada, intencionalidad de la experiencia y reconocimiento del territorio.

El eje 2- Construcción comunitaria, se refiere a los procesos de construcción colectiva y colaborativa desarrollados en el territorio con la participación de sus habitantes.

El eje 3- Alcances obtenidos, se relaciona con el impacto identificado y la relación entre las acciones desarrolladas y el tejido comunitario.

El eje 4- Metodología emergente, hace referencia a la estructura de la ruta obtenida a partir de la reflexión sobre la experiencia

Figura 1

Ejes de sistematización y nodos de análisis del problema

*Nota. Ejes de sistematización y nodos de análisis del problema. [Gráfico].
Elaboración propia.*

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar los aportes de la educación artística al modelo educativo escuela nueva y su impacto en los procesos de tejido social comunitario a partir de la experiencia de intervención pedagógica en el C.E. R. Yarumalito.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las dinámicas educativas y prácticas comunitarias o sociales realizadas en el centro educativo rural Yarumalito que se relacionan con la educación artística.
- Definir los ejes y nodos para la sistematización de la experiencia de intervención pedagógica comunitaria desde el arte realizada en el centro educativo rural Yarumalito.
- Construir el análisis de la información obtenida de la experiencia de acuerdo con los ejes y nodos para la sistematización.
- Diseñar una ruta de acceso y abordaje para la intervención educativa comunitaria desde las artes en contextos rurales a partir de los elementos sistematizados y analizados.
- Recuperar el registro audiovisual del proceso mediante la elaboración de un video documental.

3. Marco Referencial

3.1 Estado Del Arte- Balance Bibliográfico

Una revisión inicial de los antecedentes bibliográficos que abordaron las temáticas de este análisis permitió recuperar un total de 31 monografías con una gran diversidad en las líneas metodológicas, enfoques. Las fuentes de información para esta reconstrucción fueron principalmente los repositorios institucionales, así como centros de documentación especializados, específicamente el de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Las palabras clave utilizadas para el rastreo fueron la educación artística, la ruralidad, la escuela nueva y territorio

Una vez se seleccionaron los títulos a analizar, se procedió a seleccionar los más relevantes. En tres de las propuestas identificadas (10%) aparece una relación con el territorio a través de la cual se evidencia la necesidad de hacernos conscientes de las participaciones del entorno en nosotros y de la responsabilidad de involucrarlo más activamente en los procesos educativos desde las diferentes áreas.

Indirectamente aquellos trabajos que evidencian su interés por mejorar la relación con el medio ambiente (en total 4 que corresponden al 13%) reconocen la madre tierra como ser de cuidado y respeto, mientras que los interesados en el patrimonio (3 de ellos que corresponden al 10%), se interesan por la memoria e identidad de los habitantes de la comunidad.

En cuanto a la ruralidad, en 4 de ellos se hace evidente el modelo pedagógico de Escuela Nueva, lo que implica, además de tratar el tema de que la Educación Artística no

está contemplado formalmente en el programa, que se hace más consciente la relación de la educación con la madre tierra y el territorio.

De cuatro procesos que se realizaron en Centros Educativos Rurales solo dos hacen una relación directa con modelo pedagógico de Escuela Nueva, teniendo en cuenta que la condición de rural no hace que las dinámicas de los centros e instituciones educativas se desarrollen mediante este modelo.

En el trabajo monográfico titulado *Reconocemos el territorio a través del arte: La Educación artística en la escuela rural para la resignificación del territorio por medio de la apropiación de la cultura y el medio ambiente* confluyen cuatro de las categorías que marcan el interés de mi trabajo: Territorio, Ruralidad, Escuela Nueva y Educación Artística; además, el proceso análisis e implementación de dicha propuesta, se desarrolló en el Centro Educativo El Salado del cual es anexo el CER Yarumalito donde llevé a cabo mi propuesta. Las ideas planteadas vinculan significativamente la comunidad educativa como es el deber ser de la Escuela Nueva, en relación con su entorno ambiental, cultural, social.

En la propuesta monográfica *Educación artística en la ruralidad, una experiencia en Escuela Nueva* se transversalizó la educación artística en el proceso educativo del Centro Educativo Porcesito, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, vinculando las demás áreas y además, a varios actores de la comunidad, lo cual permite la integración paulatina de la educación en Educación artística dentro del modelo pedagógico de Escuela Nueva.

Finalmente, se observa que entre el 2009 y el 2016, cuatro proyectos apostaron al abordaje de la convivencia y paz desde la educación artística, incluyendo una articulación que con seguridad responde a las líneas temáticas que surgen bajo la mirada del conflicto armado en el país. Otra tendencia importante es aquella que vincula a la educación artística

con la conservación patrimonial y cultural de los municipios. Entretanto, algunos estudios le apuntaron a encontrar insumos y nuevos lenguajes en el material de reciclaje que a su vez afianza nuestro dialogo con la conservación del planeta

Otras propuestas desarrollaron análisis y estrategias para favorecer la inclusión de estudiantes con dificultades cognitivas o capacidades y talentos excepcionales por medio de la educación artística y otras más identificaron la potencia de las TIC como herramientas al servicio de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación artística lo cual también puede obedecer al incremento de la inserción de estos lenguajes tecnológicos en los ambientes educativos promovida por el Estado.

Es importante resaltar en esta búsqueda dos constantes significativas, la primera (8) (25%) es el interés por innovar constantemente las herramientas, didácticas y estrategias educativas haciendo evidente nuestra misión investigativa y transformadora, el 25% de los textos hallados (en total 8) corresponden a esta mirada. La segunda, es la tendencia a la que me refiero con admiración, y es la de construir, fortalecer, posibilitar espacios de convivencia y paz en los entornos educativos, que van muy de la mano con el momento histórico que pasa el país en relación con construir una paz duradera, en esta me fue posible catalogar 7 de los textos consultados que corresponden a un 22% de la producción analizada.

Como consecuencia, conviene identificar que un vacío importante consiste en la recuperación de experiencias articuladoras a través de las cuales se identifique una relación o vínculo entre el ejecutante de los proyectos y la comunidad, en este sentido una gran potencia para comprender las formas de investigar y accionar artísticamente es el territorio es identificar el impacto de nuestra presencia así como las potencialidades de los lugares de

manera que se apueste a la consolidación de estrategias y metodologías emancipadoras y cualificadoras desde el ejercicio del arte.

3.2 Referentes Conceptuales

La pregunta orientadora que fundamentó el análisis fue ¿De qué manera puede aportar la educación artística al modelo educativo de la escuela nueva y su impacto en los procesos de tejido social comunitario vinculados al Centro Educativo Rural Yarumalito?

De acuerdo con lo anterior, el proceso de sistematización se apoyó en cuatro categorías fundamentales a través de las cuales se desarrolló el abordaje. Es importante aclarar que estas categorías corresponden a una perspectiva académica y fueron punto de partida para estructurar las matrices de organización de la información; asimismo, se dio apertura a la identificación de las categorías emergentes y su correspondiente sustentación.

La primera categoría conceptual es la *educación artística*, concepto que se exploró mediante el recorrido por las tendencias y orientaciones que ha tenido este campo en los últimos años, así como las variantes que su definición ha tenido en el tiempo y que se fortalecieron mediante la realización de un balance bibliográfico.

La segunda categoría que sentó base para el análisis es la *escuela nueva*. De acuerdo con Díaz y Gutiérrez:

se plantea como un modelo didáctico y educativo distinto al tradicional que convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador del conocimiento, para convertirlo en un dinamizador de la vida en el aula, que está al servicio de los intereses y necesidades de los alumnos. (2019, p. 4)

Una de las características a las cuales se le dio mayor relevancia con respecto a este modelo es el impacto que tiene en la vida comunitaria y que se vio expuesto a lo largo del análisis, ya que corresponde a un eje importante de pregunta orientadora. Al respecto, autoras como Forero, a través de un estudio sobre un caso específico plantean que

un impacto de las escuelas sobre la familia y la comunidad (...) demuestra que a medida que aumenta el índice de implementación del modelo de Escuela Nueva, aumenta la posibilidad de que los padres reconozcan un impacto exitoso de las actividades de la escuela, sobre sus decisiones de voto en la comunidad. Igualmente, con la vinculación a este modelo educativo se incrementa la posibilidad de que los padres estimulen a los hijos a participar como líderes y ha cambiado la forma en que los niños son castigados en la casa, como resultado de lo que han aprendido en la escuela. (Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 174)

Finalmente, en el establecimiento de categorías iniciales se dio lugar al enfoque territorial, específicamente comprendido como una unidad de significaciones que se otorgan a la espacialidad física en la cual ocurre la vida. El territorio se abordó desde el planteamiento de Gerardo Ardila (2006) quien en este apartado no lo expresa desde la noción propia de territorio si no de territorialidad.

[...] hay una **TERRITORIALIDAD** inmediata que es nuestro cuerpo; un segundo nivel se define por las relaciones íntimas con nuestros allegados más cercanos a quienes, por lo general llamamos familia; un tercer nivel se define como la comunidad, esa unidad mínima con la que compartimos un universo de significados; un cuarto nivel consiste en la unidad

mayor en la que se articulan las pequeñas comunidades locales que forman una sociedad; y así continúan los circuitos de articulaciones en forma sucesiva. (p.14)

Dos subcategorías intervinieron en este concepto: la primera fue la ruralidad, que parte de la perspectiva de las *nuevas ruralidades* y su potencia para comprender al sujeto más allá de las formas tradicionales de división con lo urbano, ya que la vereda Yarumalito cuenta con una conexión vital con la ciudad.

La segunda subcategoría tuvo que ver la noción de *tejido social comunitario* con la cual se hizo alusión a la construcción de vínculos humanos y al sostenimiento de redes de tipo solidario que ocurrían en la vereda. Es decir, que más allá de la norma que rige la división espacial, se recurre a un nivel que autores como Téllez identifican como “el tejido social y los vínculos que se expresan en lo cotidiano, lo que construye proyectos comunes con capacidad de producir espacios vitales con perspectivas colectivas y formas creativas de vivir en comunidad” (Téllez, 2010, p. 14)

3.3 Fundamentos Epistemológicos y Pedagógicos

3.3.1 La Educación Artística En La Ruralidad: Un Campo Por Explorar

La educación artística es considerada en el contexto escolar institucionalizado como una simple asignatura a la que se le delega la responsabilidad de orientar el aprendizaje o desarrollo de habilidades relacionadas con la motricidad, la creatividad y la representación simbólica del mundo.

Ante las dificultades que suponía la enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta área en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación Nacional produce en el año 2010 el documento *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media* el cual definió cuatro parámetros para la articulación al trabajo formal de las artes en el aula:

1. la identificación de tres competencias que desarrolla la Educación Artística: sensibilidad, apreciación estética y comunicación;
2. los tres tipos de procesos a través de los cuales se adquieren dichas competencias: de recepción, de creación y de socialización;
3. los diferentes productos que el estudiante concreta como resultado de dichos procesos y
4. los contextos culturales y sociales con los que debe interactuar el estudiante en su desarrollo. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 11)

A pesar de los intentos por estructurar la práctica formal de la educación artística en el aula, muchas de las consideraciones y necesidades a las cuales responde la educación artística como campo del saber quedan por fuera de estos límites; así, la riqueza del arte y sus vínculos con la historia, las humanidades, la ciencia, la salud, quedan al margen de esta definición de límites, al igual que su valor como constructo social, comunitario, político y estético.

Esta versión de las artes, menos ligadas al ejercicio de la técnica y producto de la experiencia académica queda entonces relegada a la educación extracurricular y a la escasa labor que los artistas puedan realizar *para* las comunidades. La cuestión entonces sobre la

función pedagógica de las artes no resuelve por tanto su necesaria presencia asociada a las maneras de ver y percibir la realidad.

Un ejemplo claro que se contrapone a esta perspectiva puede hallarse en las comunidades originarias de América latina quienes plantean su modo de vida desde el reconocimiento de su historia, la valoración de sus ancestros y sabiduría para lo cual suelen utilizar el vehículo del arte.

Como ya se ha planteado, la ruptura entre estas formas de entender el arte parte de la disección en las funciones de este. En la actualidad el componente social y comunitario del arte se ha relegado a los artistas activistas que encuentran como fuente de inspiración las prácticas cotidianas e incluso la performatividad que implica la vida en condiciones de exclusión, marginación, pobreza, discriminación o injusticia.

Más allá de plantear una solución a esta disyuntiva, esta monografía buscó estructurar sus aportes a partir de una reflexión sistemática sobre el proceso, que ubique al artista-licenciado en un contexto al cual pretende escuchar. Es a partir de este acto de humildad y reconocimiento del otro que se fundamenta la identificación de sus necesidades expresivas, así como de sus potencialidades sensitivas y, por tanto, es desde las voces del territorio que se procura un diálogo sensible.

Este trabajo se justifica en tanto la reflexión puede motivar experiencias que reconozcan a las comunidades rurales como una fuente importante para la creación. Además, puede aportar de manera significativa a la definición de rutas posibles para la investigación-creación en las cuales el artista pase de ser un actor central para convertirse en un mediador pedagógico y permita potenciar la presencia de las artes en la ruralidad.

Finalmente, este trabajo busca ser un aporte a los estudios académicos que abordan la educación artística y que en los últimos años han ido disminuyendo su interés por preguntarse por su objeto, función, diferenciación y rol en la estructuración de sociedades más humanas y con vínculos sensibles entre las personas.

4. Ruta metodológica para la construcción de la propuesta

La metodología seleccionada para esta monografía fue la sistematización. De acuerdo Barnechea, (2010) citado en Unday y Valero (2017):

Se concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, esta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. (p. 1)

Esta visión permitió considerar que el abordaje del tema en este caso consistió más en el desarrollo de una postura y mirada crítica del investigador frente a su propia experiencia, a partir de lo cual se constituyen los avances y la profundidad de los hallazgos. Dado lo anterior, decido seleccionar esta manera de abordar la presente monografía como una manera de aterrizar el recorrido, a la construcción de las rutas y los aprendizajes obtenidos en lo que a mi modo de ver estructuró mi proyecto de vida que posteriormente se denominó Artefacto.

4.1 Tipo de análisis

Dado que con esta investigación se buscó profundizar en la experiencia co-creada con la comunidad, desde su implementación el proyecto se definió como un estudio de tipo cualitativo y se enmarcó en la Investigación Acción Participante, teniendo como eje central la motivación de acciones que consideraran a las personas como sujetos activos de la intervención.

De acuerdo con Bolaños y Pérez (2019) este tipo de investigaciones relacionadas con el arte “la investigación-acción tendría lugar dentro de la investigación en la escuela tradicional, dado que a través de la IA es posible desarrollar prácticas artísticas encaminadas a transformar la realidad escolar a través del arte en la educación” (p. 57).

La metodología que se planteó para el desarrollo de esta propuesta se orienta hacia la documentación de la experiencia desde el punto de vista autobiográfico y a un acercamiento crítico obtenido de los procesos dialógicos que se lograron con la comunidad a partir de la intervención.

Las actividades desarrolladas vincularon a la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Yarumalito, estas no solo se direccionaron para un trabajo en el aula, sino que posibilitaron la apertura del ejercicio hacia el entorno propio de la ruralidad, con lo cual fue posible identificar los elementos transformadores en la realidad.

4.2 Diseño metodológico

Se propuso un diseño en varias fases que permitiera recuperar la memoria del proceso, así como darle un sentido analítico al material recuperado mediante la conformación de un sistema categorial emergente (el cual surge de la revisión de los documentos recopilados) que permita su abordaje. De lo anterior es posible indicar en la siguiente tabla la relación entre las fases metodológicas y los objetivos a desarrollar:

Tabla 1: Trazabilidad del diseño metodológico para la sistematización

Objetivo General: <i>Analizar los aportes de la educación artística al modelo educativo escuela nueva y su impacto en los procesos de tejido social comunitario a partir de la experiencia de intervención pedagógica en el C.E. R. Yarumalito</i>			
Fase	Objetivo específico	Actividades	Métodos Técnicas e instrumentos
<p><i>Recuperación del contexto – Llegada al territorio</i></p> <p>Responde a la cuestión: ¿Qué encontré?</p> <p>Eje de sistematización 1: Narrativa estructurada</p>	<p>Identificar las dinámicas educativas y prácticas comunitarias o sociales realizadas en el centro educativo rural Yarumalito que se relacionan con la educación artística.</p>	<p>Estado del arte: balance bibliográfico para el fortalecimiento conceptual</p> <p>Creación del corpus documental</p>	<p>Balance bibliográfico</p> <p>Corpus documental</p> <p>Entrevistas</p>
<p><i>Consolidación de la experiencia</i></p> <p>Responde a la cuestión: ¿Qué propuse:</p> <p>Eje de sistematización 2: Construcción comunitaria</p>	<p>Sistematizar la experiencia de intervención pedagógica comunitaria desde el arte realizada en el centro educativo rural Yarumalito.</p>	<p>Definición de la línea base de sistematización</p> <p>Recuperación de la memoria del proceso (experiencia)</p> <p>Definición del sistema categorial emergente</p>	<p>Narrativa autobiográfica</p> <p>Talleres experienciales con la comunidad –</p> <p>Encuentros</p> <p>Muro cartográfico</p> <p>Registro audiovisual</p>

<p>Análisis de la información</p> <p>Responde a la cuestión: ¿Qué aprendí?</p> <p>Eje de sistematización 3: Alcances obtenidos</p>	<p>Construir el análisis de la información de acuerdo con los ejes de sistematización y nodos (categorías establecidas)</p>	<p>Organización de la información en el sistema de ejes y nodos de análisis.</p>	<p>Escritura y análisis de acuerdo con el sistema de ejes y nodos de análisis para la sistematización.</p>
<p>Diseño de ruta</p> <p>Responde a la cuestión: ¿Qué aporte/ transformación ocurrió en la metodología?</p> <p>Eje de sistematización 4- Metodología emergente</p>	<p>Diseñar una ruta de acceso y abordaje para la intervención educativa comunitaria desde las artes en contextos rurales a partir de los elementos sistematizados y analizados.</p>	<p>Diseñar la ruta a partir del análisis establecido</p>	<p>Narrativa autobiográfica: bases para una metodología emergente.</p>

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Memoria metodológica del proceso

El proceso se desarrolló en las tres fases mencionadas, cada una de ellas asociada a una pregunta reflexiva que motivó su registro, documentación y análisis que desembocaría en la escritura y en la estructuración del capítulo 2 de este informe. De igual manera, se dio relevancia a la articulación de cada fase con los ejes de sistematización definidos en el planteamiento del problema, de manera que estos sirvieran también como línea base de la sistematización.

La fase 1 denominada **recuperación del contexto** tuvo como objeto central la recuperación del contexto y se enfocó en dar respuesta a la pregunta ¿Qué encontré?, el eje desde el cual se estructuró fue la narrativa estructurada de la llegada, por lo cual se recurrió

a la narrativa autobiográfica que permitiera crear un paisaje de los hallazgos al llegar a la comunidad.

En esta fase se desarrolló la transcripción, organización y categorización de las entrevistas a las personas que habitaban el lugar y que tenían un vínculo directo con el CER, ya fuera interno o externo, este proceso permitió rescatar sus voces y sus diversas maneras de sentipensar sus vivencias del territorio, las formas de aprender y las dinámicas sociales y comunitarias.

Paralelo a ello, en esta fase también se realizó el balance documental que permitiera dar un sustento epistemológico y conceptual al análisis; dicho balance fortaleció el marco teórico y brindó las herramientas necesarias para ubicar la investigación dentro de las tendencias analíticas locales, regionales y nacionales afianzando las preguntas existentes desde la perspectiva académica. Finalmente, en esta fase se construyó el corpus documental en el cual se identificaron los tipos de fuentes utilizadas (primarias y secundarias) se organizaron en carpetas y se dispusieron para su abordaje teórico y gráfico ya que existía gran cantidad de videos y registros de la experiencia y era fundamental identificar a qué momento correspondían y que información contenían.

La segunda fase se denominó *consolidación de la experiencia* y tuvo como epicentro la cuestión: ¿Qué propuse?, esta se refería principalmente al momento de construcción comunitaria de las experiencias por lo cual el eje priorizado de sistematización fue el dos. Se procedió a realizar una revisión de la información existente y de las descripciones que contenía con respecto a talleres, encuentros, actividades y demás. Para ello se realizó un paralelo inicial sobre lo que se halló en el CER y lo que marcó a través de las conversaciones

un aprendizaje para mí. Posteriormente se diseñaron las acciones pedagógicas y se intencionaron hacia la potenciaron desde la educación artística.

Lo anterior conectó con la tercera fase denominada *análisis de la información* en la cual se empezaron a describir los hallazgos en cada eje y, por supuesto, los nodos de comprensión definidos: territorio, prácticas pedagógicas e intercambios dialógicos. Esta fase respondió a la pregunta ¿Qué aprendí? Con el fin de reconstruir unas bases desde la experiencia para proyectar tanto los alcances obtenidos con la experiencia como los elementos que podrían recuperarse para construir una ruta metodológica.

La última fase, denominada *diseño de ruta* correspondió a la recopilación de las estrategias procesos, métodos y aspectos que se pueden tener en cuenta para trazar o construir una ruta metodológica emergente; en ella se recuperan las enseñanzas, aprendizajes obtenidos y valoración cualitativa del proceso. Como resultado de este recorrido, se presenta a continuación el capítulo 2 en el cual se narran tanto el proceso como el análisis de los resultados para cada eje propuesto.

5. Proceso y análisis de resultados

A lo largo de este capítulo se documenta de manera histórica cada uno de los ejes de la sistematización. El primero de ellos corresponde a la narrativa autobiográfica estructurada a partir de la llegada al territorio, en el cual se busca dar respuesta a dos preguntas ¿Cómo llegué hasta el lugar? Y ¿Qué encontré? Este ejercicio se presenta en primera persona como una forma de reconocimiento subjetivo de los acontecimientos previos que determinaron la experiencia y que se asumieron bajo principios de respeto y horizontalidad.

A través del segundo eje se recuperan de los elementos detonadores de las propuestas, pues los encuentros con el territorio llevaron a una construcción colectiva de diferentes actividades transversalizadas por la educación artística y dados los objetivos de esta sistematización, se describirá en detalle aquello que se propuso a partir de los procesos a potenciar y las necesidades identificadas.

En el tercer eje se hará alusión a los alcances obtenidos en cuanto a la integración de las propuestas previas y construidas que bajo un fenómeno simbiótico dialogaron permanentemente con la comunidad. Finalmente, el cuarto eje recopilará algunos elementos de la metodología emergente que dio luces al fortalecimiento del proyecto social de vida denominado *Artefacto*.

5.1 Eje 1- Un relato autobiográfico: llegada al territorio

Mi primer acercamiento al mundo académico ocurrió cuando me convertí en estudiante de Ingeniería mecánica en una universidad pública. Las expectativas para mejorar las condiciones de vida personales y familiares y la estabilidad laboral fueron razones que

determinaron la elección de este pregrado en la Universidad de Antioquia. Siguiendo las recomendaciones del círculo social más próximo, esta rama de la ingeniería se avizoraba con una proyección importante por la creciente demanda de profesionales y las necesidades de investigación en el área, además de las necesarias innovaciones que emprendería esta disciplina para aportar tecnologías y maquinaria más eficiente y limpia ajustadas a las problemáticas ambientales actuales.

No obstante el interés y la búsqueda, la transición desde la intención hacia la misión de vida definieron un antes y un después en mi historia personal: un accidente de tránsito marcó un profundo cambio en la manera de ver la vida y de abordar las prioridades de la existencia ante el hecho incontrovertible de la brevedad del tiempo presente y la necesidad de encontrar un oficio, arte o profesión que permitiera un rol más transformador de la sociedad, pues dicho accidente de manera indirecta estaba asociado con el entorno del barrio y los vínculos afectivos de la época.

La posibilidad de tener una experiencia purificadora a partir del episodio traumático, me ofreció una nueva dimensión de la realidad e impulsó la urgencia de posibilitar nuevas actitudes personales, de desarrollar habilidades sociales constructivas y a la vez, motivar dinámicas más asertivas, basadas en el respeto por la diferencia, en la construcción colectiva de comunidad; ambos elementos me dirigieron a una nueva opción de pregrado que reuniera, humanidades, transformación y un nuevo enfoque caracterizado por la sensibilidad y el reconocimiento de las vivencias de cada persona; fue así como hice mi arribo a la licenciatura en artes plásticas.

Fue entonces cuando inició la ruta del arte como lectura interior por rumbos que descubrí relacionados con la catarsis y la emancipación. Por un lado, la palabra CATARSIS

fue la ventana que me asomó al arte como ruta a la sanación. La Licenciatura en educación en Artes plásticas implicó un despojo de pre-conceptualizaciones de una profesión rentable e impuesta hacia el autoconocimiento de las habilidades, búsquedas interiores y de cómo direccionar ese potencial hacia una ruta que aportara a la sociedad, pues es necesario reconocer que prepararse para ser artista implica que tu vida será el objeto de estudio y ser docente es la responsabilidad de contribuir a la proyección de los demás, orientándolos a través de los aprendizajes personales, los procesos individuales, desde el respeto y la construcción conjunta.

Los principios de esta licenciatura proponían que cada persona con la cual se estableciera contacto pudiera proyectarse desde el ser y el hacer; así empezaba otro capítulo de mi vida que implicaba una retrospectiva y una reconstrucción desde el Arte y el Amor, en una búsqueda incesante de provocar un cambio desde el escenario educativo.

La idea de la emancipación devino en relación con esta serie de descubrimientos interiores que finalmente desembocaron en mi participación en el ejercicio de la Representación Estudiantil, y en la Actividad Social y lo que implicaba estar dentro.

Explorar el arte como lenguaje me permitió nuevos caminos de sinapsis que involucraban el ser, el cuerpo, el territorio y la historia personal. En esa exploración, fui aprehendiendo saberes de grandes maestros, acercándome a realidades de entornos y maneras en las cuales el arte ofrecía un kit de herramientas para la vida, no solo de estudiantes sino de docentes. Es así como empecé a forjar mi camino hacia el debate sobre el rol del docente y el enfoque de las metodologías con base en los contextos sociales como un planteamiento que debía responder a las necesidades de una ciudad de profundas desigualdades sociales, carencias afectivas y vacíos de la educación formal tradicional.

Es por ello por lo que, desde mi punto de vista, la plataforma de cambio en la misión de la educación en artes plásticas está dada en la medida en que se propicien reflexiones académicas sobre el rumbo del programa, la orientación vocacional y las respuestas que ofrece ante el entorno específico de la educación formal en contextos problemáticos. Sumado a este camino, el trabajo con los niños y niñas, me motivó hacia el desarrollo de un proceso en el largo plazo, que podría transformar estas realidades con entornos afectivos y sociales complejos desde el arte, traduciendo este ejercicio en oportunidades de autoconocimiento, formación del carácter, resiliencia y entornos seguros donde la educación y la sensibilidad pudieran ser transversales gracias al sinnúmero de aprendizajes individuales, tejido de redes sociales, fortalecimiento de lazos identitarios y de vecindad con el territorio y su barrio.

En la licenciatura pude sanar caminos que antes no creí posibles con las directivas de la facultad y me convertí en parte constructiva de las cosas de las cuales estaba convencido; pude contribuir con ideas para las situaciones que no me convencían tanto; se me terminaron los créditos de este capítulo, y la vida supo en que cuál otro meterme: el de las poblaciones vulnerables y viviendas de emergencia.

En este nuevo capítulo, denominado voluntariado, pude conocer la organización Techo. Fue un fin de semana en el que participé de sus actividades y donde pude sentir cómo muchos seres ponen su corazón al mismo ritmo para dignificar tantos mundos como viviendas de emergencia pudieran construir. ¡uff! Esto me detuvo en el tiempo, me invitó a modificar mi paradigma y a orientarme a cambiar mundos desde la acción conjunta, no tan homogenizada y donde se recibía energía más que suficiente en cada acto para continuar.

La temporalidad de los procesos sociales, el latido de la resistencia y el golpe del tambor del Corazón unificaron su sonido para conectarme con una misión: me parecía

increíble que en un fin de semana se transformara la vida de una familia de la que seguro hacen parte niñ@s¹, que 10 voluntarios por vivienda movieran sus creencias, sus privilegios, y el valor de una sonrisa de las de verdad; logré ver que esto implicaba detener tu cerebro, abrir el corazón y poner tus manos al servicio de búsquedas comunes, en un tiempo “no-tiempo”.

La misión ahora consistía en dar de lo que tengo juntado lo que me hace feliz. Para describirla empezaría por mencionar que tus pies se enamoran de las subidas por escalas de tabla, por caños, de las caminadas en carretera destapada, de los abrazos, de un tintico, de un anhelo de un vecino que te habla mientras subís y de la sonrisa de los niñ@s. Eso te mueve toda la tripamenta y a su vez implica que tu universo se está transformando y está cambiando de nivel, de forma de observar, de entender el DAR.

Después de tanto movimiento y durante un tiempo “no- tiempo”, se me hizo muy evidente enlistar en palabras como ingredientes, lo que saca lo mejor de mí: Comunidad, Niñ@s, Arte, Territorio, Democracia, Educación. Después, de la masa que hice con estos ingredientes, salió la receta que estoy seguro es la de la FELICIDAD pues es el punto donde convergen las cosas que amo y eso se llama MISIÓN.

5.1.1 Las voces del territorio: ¿Qué encontré?

“Escuchar es viajar en la palabra del otro, es sentir su ritmo. La escucha es una disposición del ser, es una comunicación en la que se entiende (entiende y extiende) y comprenden los gestos, las miradas, las exclamaciones, las actitudes; en la escucha se perciben todos los lenguajes.

---

¹ El plural de niños y niñas, para esta monografía se usará con el distintivo de “@” como una forma inclusiva en el lenguaje.

Escuchar es un estado de disposición del espíritu para aprender y comprender, es un requisito para el aprendizaje. Escuchar es llamar, realizar un dialogo interno. Cuando me escucho y escucho al otro, escuchamos lo que en nosotros tenemos que sanar para no asumir la vida del otro y enfermarnos: escuchamos lo genérico del mal. La escucha trae el espíritu, trae conciencia, es ponerse en su punto de equilibrio. Escuchar es la base de una comunidad, es la conexión, es un movimiento en conjunto, es el crecimiento es comprensión, es confianza.”²

En estos párrafos procederé a narrar lo encontrado o más bien lo que dejé que me encontrara, en un orden que no condiciona su poder de maravillarse a quien observa con atención.

El contexto inicial de mi llegada podría mencionar que identifiqué una relación profunda de los pobladores con el lugar que habitan, al punto en que sería casi imposible describirlos por fuera de su paisaje natural; lo que en palabras de Dragow (2015) podría aludir a la cultura pues “somos el resultado tanto del ambiente como de los genes que heredamos. En nuestra personalidad es importante distinguir qué rasgos fueron influenciados por la herencia genética y cuáles por la cultura, pues la cultura es un modelador de desarrollo” (pp.17-40).

En conversaciones con Nacho, único docente del centro educativo³ y conocedor del sector, señalaba que:

---

² Fundación Carare (2010). El sendero de la eternidad. La fuente de estos conceptos es el pensamiento ancestral indígena representado en Abuelas y Abuelos de las comunidades Witoto, Siona, Muiname y Carare. Gracias a ellos por compartir de su pensamiento y su guía espiritual.

³ El centro educativo está a cargo de un docente desde el grado primero a quinto, en todas las áreas de conocimiento. Son 18 estudiantes, entre los 7 y los 15 años, divididos en grupos así: primero 2 Segundo 1 Tercero 4 Cuarto Quinto 2 Quinto 9

Una de las particularidades que tiene la vereda es que hay muy poca población y poca tenencia de tierra de los habitantes de los predios. Hay mucho comodato, gente que habita en viviendas que son de la compañía Cipreses y los pobladores nativos son pocos; lo que infla la población son las personas que llegan a trabajar en esas granjas y en las empresas de la vereda. La población del sector no supera las 20 familias. La población se ha diezmado mucho, se ha visto emigrar muchas familias de la zona porque no hay las condiciones para continuidad sobre todo en el tema de estudios y el ofrecimiento de alternativas de empleo. La población por su característica flotante es de aproximadamente 120 personas.⁴ (Entrevista profe Nacho- Diario de campo⁵ /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Con respecto a las dinámicas comunitarias y de participación Nacho también mencionó que es muy poco el interés que hay entre los habitantes en asumir liderazgos, pero los pocos que se han tenido como el de don Israel, han favorecido a la escuela en asuntos como la consecución del transporte escolar, ya que los niños previamente debían hacer largos recorridos para llegar a la institución pues desde el casco urbano a la sede hay aproximadamente 5 km de distancia.

Los programas que favorecen a la comunidad se han conservado poco y hay un déficit de ellos que también fue mencionado por el docente Nacho:

---

⁴ Esta población es flotante y estas 120 personas hacen parte de las 20 familias que habitan la vereda, que menciona Nacho en la entrevista citada.

⁵ Todas las referencias de la Monografía que hacen alusión al Diario de campo Yarumalito se encuentran en el siguiente enlace de https://drive.google.com/drive/folders/1gt6Rz89_F-5oP6OS0l41ilcMizWhyz6E

Se contaba con la atención a la primera infancia del programa de “buen comienzo”, que se acabó, según los encargados del programa por no tener un mínimo de 12 niños en atención, como si el proceso formativo de los ciudadanos no fuera de por sí un derecho. También se contaba con un programa para bachillerato que se llamaba “Cibercolegio” que igualmente se terminó. Actualmente tenemos una atención para bachillerato, a través de la modalidad SAT (sistema de aprendizaje tutorial) que atiende a población de adultos y también a los jóvenes, donde los jóvenes se juntan con los adultos y estudia solo una vez a la semana, satisfaciendo una parte de la necesidad, pero a su vez diezmando los procesos formativos, la calidad misma de la educación a la que acceden y la diversidad generacional que en parte parece desconocer las búsquedas de los jóvenes.⁶ (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

En este difícil camino por motivar la educación y la participación de los habitantes de la vereda, las organizaciones de bases social juegan un papel importante ya que actúan como promotores de la organización de los intereses:

Nosotros nos hemos reunido en ocasiones, pero no promovidas por la secretaría de educación, sino entidades que desarrollan proyectos en los corregimientos, como es el caso de la corporación “Penca de sábila”. Se hizo un intento desde la secretaría, tratando de construir una educación más contextualizada, donde se vinculan docentes

---

⁶ Nacho hace alusión a la calidad y las condiciones que necesitan los jóvenes en su formación secundaria, dista en gran proporción de la población adulta de la vereda.

de varios corregimientos, pensando la educación, compartiendo diferentes experiencias significativas que desarrollaron en algunas instituciones y poniéndolas a interactuar con los docentes, viendo otras alternativas en los procesos formativos, pero la educación básicamente se reduce y está muy orientada a la formación a través de las guías que contiene el programa de escuela nueva, no siendo avances muy trascendentales, significativos o visibles, que aporte a la transformación de los territorios y de las personas.⁷ (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Tres elementos fungen como la base de mis hallazgos iniciales en este territorio pues se convirtieron en la capacidad básica de articulación de los procesos que desarrollamos posteriormente, pero, al mismo tiempo, coexisten como recurso fundamental en el vínculo humano que permanece.

El primero son los pilares y la perspectiva de una Escuela Nueva que va más allá de un modelo, de unas guías y una estrategia a implementar para convertirse en una motivación hacia la transformación de las prácticas educativas en el contexto; el segundo son los grupos organizados que actúan como una familia expandida; el tercero es la comunidad educativa como un ente que tiene vida propia a partir del reconocimiento de los actores sociales que lo componen.

---

⁷ El profe le hace una crítica a lo caduco de las guías y sus contenidos, para lo comunitario territorial y para la educación de los niños en la básica primaria.

a. La escuela nueva

El CER Yarumalito responde a un modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano - marginales. Al interior de él se permite ofrecer los cinco grados de la básica primaria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres maestros.

Teóricamente este modelo busca ofrecer primaria completa a niños y niñas de las zonas rurales del país e integra estrategias curriculares, de capacitación docente, gestión administrativa y participación comunitaria (Mineducación, 2021).

Desde lo práctico, este modelo ha tenido implicaciones en la vida cotidiana escolar del Centro Educativo como lo plantea el profe Nacho al explicar cómo opera:

Los niñ@s se dividen de acuerdo con el RITMO en que avancen, teniendo como guía la cartilla que acompañan este modelo educativo-(Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lenguaje)...y compartiendo con ellos lo transversal del ARTE como ruta para llegar a la comprensión de otras áreas; el tema se abre a los animales y la vereda. Desde lo visual reconocer, entender, representar etc. (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Tal como se observa el modelo tiene además la facultad de permitirle a los niños estimular otros aprendizajes, por lo cual este hallazgo fue determinante a la hora de plantear actividades basadas en el asombro, la experimentación y su relación con el territorio. En este

camino, la perspectiva crítica del profe Nacho fue una fuente nutritiva en tanto me permitió establecer un punto en común entre nuestros planteamientos: la autonomía.

La escuela funciona opuestamente a como la vida se desarrolla, el hecho de nombrar las cosas por partecitas no deja a los niñ@ encontrar relaciones, la mirada es fragmentada. Y esto le parece a Nacho que se debe repensar y ellos la integran teniendo en cuenta las historias de los habitantes de la vereda. En el Ce se le apuesta a la autonomía de los niñ@s y de la constante interacción con los visitantes. (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Con respecto a esto, una revisión de literatura desarrollada sobre la Escuela Nueva me llevó a identificar los resultados o efectos que puede tener este modelo en temas como la convivencia y la democracia, puesto que su tendencia es hacia facilitar el aprendizaje colaborativo, potenciar la interacción personal y desarrollar a través de las guías la construcción de conocimiento en grupo y a las preguntas abiertas. Fue mayor mi sorpresa cuando descubrí “un fuerte énfasis en desarrollar autoestima, autonomía personal ligada a la cooperación y al enriquecimiento de los gobiernos estudiantiles.” (Mineducación, 2003, p. 173)

Otro de los elementos motivadores identificados a mi llegada en el modelo Escuela Nueva eran las experiencias convertidas en rutas para el aprendizaje integrado. Entre ellas se encontraba el “*Museo natural de la vereda Yarumalito*” en el cual “Hay insectos, reptiles, aves, mamíferos, anfibios que los niñ@s encuentran en los caminos,

muertos o alguna de sus partes. Animales de pelo que sobreviven aun estando en un bosque maderable que a veces no cumple con sus necesidades a cabalidad y eso implica estar en un proceso de extinción y un proceso para generar pasión por el conocimiento. Animales exóticos. Ellos hacen todo el proceso “de puro en carrete” despiertan ideas y experimentan buscando los resultados requeridos y encontrando el deseo”. (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Una reflexión sobre estas iniciativas también involucra a las artes y su potencia para explorar la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación, aspectos que se convirtieron en competencias a alcanzar en el área pero que se suman al desarrollo del interés, la curiosidad y la cercanía con el contexto. Bien fuera en el hábitat (agua, montaña, árboles, animales, historias, abuelos, vecinos) o en los libros, la cualidad articuladora de la educación artística se convierte en una herramienta para transitar vario lenguajes de aprendizaje en los cuales se despiertan las pasiones si se entiende que “la escuela es una fábrica de generar pasión por el conocimiento. No es una fábrica de reproducir información quieta, información hueca, fría, ¡no!” (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014)

Finalmente, encontré en el discurso del profe Nacho una preocupación sentida y compartida por vincular contenidos globales y potenciar los locales, de manera que se comprendiera la profundidad de estos recursos; sus palabras movilizaron mi reflexión en cuanto a la dimensión política de habitar la escuela al afirmar que: “No

hay computadores, no hay cartillas de inglés. La educación nos está demandando lo global, pero también tenemos una apuesta local, la defensa de nuestro territorio, la defensa de la cultura campesina, la defensa de la diversidad”. (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

b. Grupos organizados

Considero importante hacer esta reseña sobre las entidades o grupos que hacen parte de la familia expandida que habita el territorio y que son agentes importantísimos en las sinergias que vitalizan la vereda, entre los cuales se destaca la presencia de:

- Asociación de padres de familia: hace parte reglamentada de CE y en Yarumalito tiene la bella característica que en un gran porcentaje son exalumnos.
- **CIER Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional:** encargado de prestar el servicio de validación del bachillerato en jornadas sabatinas, para esos habitantes de la comunidad adultos o jóvenes que trabajan y no tienen la posibilidad de bajar hasta las instituciones del casco urbano del corregimiento.
- JAC de la vereda Yarumalito con Adriana Duque desempeñando el rol de secretaria y con don Israel Alonso Monsalve como presidente, además de tener la sede comunal vecina al CER, entienden la importancia de la Escuela en la comunidad y están atentos a los procesos conjuntos.
- Empresa privada: Reforestadora Cipreses y Porcicarnes. Además de ser la fuente de empleo de la mayoría de los acudientes de los estudiantes de la

escuela y vecinos, están prestos a la escucha, para asumir su responsabilidad con el desarrollo integral de la vereda que la que hacen parte.

- INDER (Instituto de Deporte y Recreación de Medellín) su misión es fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en diferentes zonas de la ciudad de Medellín.

En el campo de la educación artística el profe Nacho mencionó el acompañamiento de Corcasap- Corporación casa de la cultura de San Antonio de Prado, que a través del programa de presupuesto participativo ha logrado acceder a unos recursos y difícilmente se ha logrado que esos presupuestos lleguen a las comunidades más distantes, a las más rurales. El panorama sobre estas acciones se amplifica desde la experiencia narrada por el docente en la cual se refleja su interés, estrategias y acciones desarrolladas:

Hemos tenido talleres significativos de danza (...) de la mano de estudiantes que lideraron grupos antes de tener acercamiento a personas más capacitadas. Un proceso autogestionado y contando con los recursos de la escuela. Los niñ@s son muy ágiles en el desempeño con el cuerpo. El año pasado montaron una obra de teatro “Las Lágrimas de la Madre Tierra” con el apoyo de una tallerista desde la casa de la cultura con el PP. (...) Se piensa las jornadas complementarias para la música, para el arte; explorar otras dinámicas que no están incluidas, y con la total idoneidad de los profesores y ampliarles el mundo desde la diversidad del arte a nivel mundial e histórico. (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Finalmente, existen también algunos aliados que vale la pena mencionar, aunque no intervengan directamente en procesos de largo aliento. El profe Nacho y los niñ@s me contaron sobre una Instalación en una de las paredes del CER. Fue un material de ambientación donado por el Parque Explora, que está compuesto por figuras de árboles hechas en hierro forjado e instaladas por el profe y los padres en una de las paredes de la escuela.

Cuenta con un paisaje pintado hace varios años. Es un paisaje enmarcado en un rectángulo de aproximadamente 3 por 1.5 metros, en estado de deterioro y también se encuentra en varias escuelas del corregimiento, los niños no tienen mucha recordación de la imagen, sin embargo, ayudaron a instalar las figuras en hierro forjado en la pared, con taladro, tapas de gaseosa y clavos. Me queda la sensación de que a los niñ@s les gusta las figuras en hierro, les gusta la interacción, algo que sea más que plano o bidimensional y salga de la pared en otro material.

c. Comunidad educativa

“La comunidad es una unidad, una común unidad donde cada uno de sus miembros representa un órgano de su cuerpo, donde cada uno recrea un rol de acuerdo con sus aptitudes y talentos, como fichas de un rompecabezas. En la comunidad hay una correlación donde cada uno necesita del otro para llevar a cabo su función, pero sin reemplazarlo. Por tanto, no se compite, se comparte para construirse internamente. En este sentido la comunidad es un universo, una humanidad de un solo cuerpo que conforma un Abuelo que está en el centro. Él es la delicadeza, el espíritu, la semilla.

La comunidad es un cuerpo y cada persona representa la comunidad entera. La comunidad se construye en un gran tejido de pensamiento donde cada miembro se teje en y con el otro, se reconoce y se hace en el otro para sanarse y crecer. En esa medida el que hace daño a otro se hace daño a sí mismo porque en ese tejido se comparten las mismas fibras.”

El Sendero de la Eternidad. Fundación Carare, 2010

Defino la comunidad educativa desde la propuesta del Ministerio de Educación nacional: “aquella conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo”. (Mineducación, s.f.)

Dadas las particularidades del Centro Educativo, las partes que componen la comunidad educativa tenían nombres y rostros precisos entre los cuales pude encontrar a 11 niñas y 7 niños, a Nacho (Luis Ignacio Lopera) único docente, a doña Doralba (manipuladora de alimentos), a Monchito (Ramón), a Julio y a Cristóbal (vigilantes), a la Tata Luz Aleider Gil Torres – Encargada del Aseo-oficios varios, a unos padres de familia y exalumnos muy activos, egresados muy presentes en la escuela, procesos complementarios de organizaciones, instituciones privadas y del estado (biblioteca, INDER, CIER, casa de la cultura)

El proceso que se lleva con la comunidad desde la escuela Yarumalito, me dejó observar enlaces fuertes y de confianza. Aunque no podemos olvidar que la oferta educativa de la zona, esta soportada sobre las instalaciones de la escuela, el vínculo continuo con las familias de la zona también esta mediado por un recorrido generacional por la escuela: (Monchito) vigilante, (doña Alba) manipuladora de alimentos, (la Tata) fueron estudiantes del CER y además sus hijos y hasta los nietos.

Enlazar los hilos que estimulan el desarrollo de las zonas rurales, nos obliga a potenciar los lugares que en su creación misional tiene como objetivo entender y enlazar las diferencias del otro, valorar la otredad de sus habitantes (tradiciones, historias, visiones) y

encontrar los puntos comunes que son semilla inequívoca del florecer de los territorios rurales.

Observé que un enlace cariñoso con las personas que habitan la vereda, como lo hace el profe Nacho, donde los discursos de poder no sean los que vinculen, permite que sigan emergiendo estados vinculantes y lo convierte como líder en un enlazador de posibilidades/necesidades.

Otro elemento fundamental es entender el valor de los recursos que existen (mano de obra, conocimientos ancestrales, biodiversidad, herramientas pedagógicas, tecnologías, espacio de reunión etc.) para así encontrar posibilidades en lugar de problemas, lo que legitima el trabajo de las comunidades que han habitado el territorio por años y seguro han sembrado mucho en estas tierras; esto no es una invitación a desconocer sus dificultades y de seguro los propósitos que año a año, enmarcar el plan de acción de las JAC y grupos organizados de las comunidades, sino tener una consciencia más activa frente a lo que tenemos, para encaminarnos a lo que necesitamos. De cara a la infancia, noté que muchos de quienes habitan el día a día en la escuela reconocen la importancia de estas relaciones para cuidar la infancia, como lo aseguró en un diálogo una de las entrevistadas: “Que la niñez de la vereda todavía es niñez, no como llegar a unas escuelas que niñas de diez once años ya no son niñas, sino que ya quieren ser más que niñas” (Entrevista Deisy Jamile Echavarría – Madre de Estefanía- Diario de campo /3era visita al CER Yarumalito, 04 de septiembre del 2014.)

d. Las propuestas existentes

En este apartado describiré brevemente las propuestas que se encontraban en marcha y lo que ellas me permitieron descubrir en el camino del respeto por sus construcciones. Adicional a ello me di a la tarea de analizar las implicaciones de cada uno con relación a las competencias dispuestas en las orientaciones para la enseñanza de la Educación artística propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, a saber: sensibilidad, apreciación estética y comunicación.

Investigación Hongos-Helechos-Musgo

Encontré: Unos niñ@s muy apropiados de los lugares cercanos a su escuela y que además ya se habían acercado mucho más a sus vecinos los hongos, los helechos y los musgos. El origen de esta propuesta fue que cuando caminaban rumbo a la escuela, los niños encontraban formas y llegaban con preguntas. Decidieron entonces explorar los espacios y construir ellos mismos con sus palabras descripciones de este nuevo mundo.

Descubrí: a través de dibujos, collage, pinturas y escritos, debidamente conservados en carpetas, me acercaron a ese mundo que los rodea y que viene plasmando gráfica y estéticamente por varios años. La capacidad de los niños de crear narraciones, desde variadas herramientas plásticas y hacerlo parte de su diario vivir.

Ecogira

Encontré: Un recorrido por los alrededores donde los niños son los anfitriones de los visitantes mientras el profesor adelanta procesos con los demás niños. Y en este recorrido tiene muy claras cuatro bases, Bosque Nativo, Bosque de Pino (mono cultivo), Nacimiento de agua y la Escuela. Esta propuesta se construye por la búsqueda de un espacio para

socializar los procesos que se llevaban a cabo en la escuela y generar actitudes éticas con respecto al territorio. Se generaron las siguientes bases:

- 1) Con respecto al agua: el tema del agua, su importancia estratégica
- 2) Comparando lo que es un bosque nativo con la biodiversidad presente
- 3) Bosque de pino, que es un bosque, un bosque homogéneo, industrial, con la biodiversidad ausente
- 4) La escuela donde se mostraban los diferentes animalitos, animalitos muertos, colectados en caminadas. Donde se hablaba de esa muestra de la biodiversidad

La Ecogira pretende generar acciones educativas hacia afuera de la escuela, con información recolectada por los niños y también contada por los propios niños, en el doble propósito de que los niños generaran mayor identidad y que se apersonaran de su lugar protagónico en el territorio.

Descubrí: Un empoderamiento de diferentes fenómenos que ocurren en su territorio que lo pueden ir contando mientras aprenden y entre ellos van construyendo sus propias conclusiones. (construcción dialógica del conocimiento) enlazando desde sus propios relatos compartidos un conocimiento de la naturaleza y ambiente como tercer maestro, dejándose permear conscientemente por su contexto y la incidencia que este tiene en su aprendizaje tanto académico como social-comunitario.

Desde la educación artística Sternberg sostiene que la inteligencia se expresa en el individuo, el ambiente y la interacción de ambos, y se combinan factores cognitivos y contextuales en la amplia variedad de habilidades que son necesarias para actuar exitosamente en la vida cotidiana. En este sentido, me impactó lo completo de esta acción

educativa en la trazabilidad de las competencias, desde la sensibilidad al entender lo que sucede en su entorno y lo que nos afecta, la apreciación estética al entender la composición- instalación de 4 espacios dentro de su territorio, interrelacionados y cargados de vida, emotividad y propósito; y desde la comunicación al disponer de otra construcción artística como es la narración para recibir a los visitantes de su escuela con una aproximación vivencial de su hábitat.

Museo Natural

Encontré: En los anaqueles de una de las aulas de la Escuela de la Felicidad, un montón de frascos de diferentes tipos y con diferentes tapas; además estaban habitados por seres de variadas formas, colores y en diferentes disposiciones. Pájaros, serpientes, cucarrones, animales de pelo, reptiles, partes de cuerpos de otros animales. Los niños que me guían en el recorrido me cuentan que son animales que se encuentran muertos por los caminos, o cerca a sus casas y los traen y hablan un rato sobre él, su especie y después los conservan en esos frascos. El profe Nacho me cuenta de lo empíricamente que los conservan con formol de una forma muy autodidacta. Me dice que los niños encuentran los animalitos muertos por diferentes motivos y esta es su sorpresa, y el conservarlos en la escuela es aprovechar para tener un conocimiento más amplio de las especies con las que conviven en el territorio, de sus costumbres, de sus especies, de su comida, de porque habitan en la vereda etc. es una forma de abordar la diversidad desde lo que ellos viven en su cotidianidad y lo pueden mostrar a los niños de otras escuelas y a los visitantes.

Descubrí: la forma en que lo museístico habita en la comunidad de la escuela, una forma de mostrar de que están hechos, de su historia, y de las narraciones como un

potencial a tener muy en cuenta, de acuerdo con el testimonio del profe: “Vamos muy mal. En poco tiempo no vamos a ver estas especies, quedaran en estos frasquitos” (Entrevista profe Nacho- Diario de campo /1era Visita al CER Yarumalito, 02 de septiembre del 2014.)

Mi reflexión desde la educación artística es que con esta estrategia se logra aportar al desarrollo de la sensibilidad en el reconocimiento de sus vecinos los animales, de la importancia de su existencia; para la apreciación estética esta es una oportunidad desde la disposición expositiva de las especies encontradas, conservadas y clasificadas con mucho respeto, y además, la cercanía con la animalidad de las especies encontradas, cuántas enseñanzas nos deja en la vida artística, el análisis de los animales y sus comportamientos. Finalmente, en el caso de la competencia comunicativa por disponerlas de una forma tan bella para compartir con respeto los hallazgos encontrados sobre sus especies vecinas del territorio.

Proyecto especies de árboles

Encontré: En el recorrido en moto que hacía con el profe Nacho desde el parque de San Antonio de Prado hasta llegar a la escuela, se podía apreciar mucha naturaleza, algunas casas, dos empresas grandes, uno que otro vecino, dos arroyos y mucha naturaleza entre flora y fauna, que la reconocía más por lo sonidos diversos. Entre las historias de la escuela, me cuenta Nacho de un niño, Alejandro, un egresado de la escuela que estaba muy “encarretaíto” explorando las especies de árboles que habitaban la vereda y que había encontrado hasta unas que no estaban registradas y hasta lo habían reconocido en un concurso. Esto se convirtió en un proyecto de

investigación que se llama: *Los árboles, arbustos y palmas de la vereda Yarumalito 2014*. Según el testimonio de Alejandro: “Yo lo estoy haciendo desde el 2007. Yo desde un principio lo estaba haciendo con la idea de esto, con la idea de ayudar a la escuela, por medio de ese proyecto ayudó mucho a ganar 5 computadores” (Entrevista a Alejandro Echavarría- Diario de campo Yarumalito /3era visita 04 de septiembre del 2014.)

Descubrí: Conocer a Alejandro y que me mostrara en su computador como llevaba un proceso investigativo, de recorrido, muy estético y visual, desde la fotografía de las especies de árboles y en una presentación en power point, con las características que definían cada especie, muy convencido de la riqueza del material que tenía recolectado me dejó impactado. Descripciones de cómo se ven esos vecinos que tenemos que ya hemos ido “naturalizando” y que con su proceso estaba resaltando la belleza y diversidad de su territorio (la investigación como camino).

Desde la educación artística la competencia de la Sensibilidad se encuentra en la oportunidad de reconocer los árboles como actores de vida del territorio, además de su belleza. La apreciación estética ocurre desde la recolección de imágenes de las especies de árboles que resaltan la biodiversidad y majestuosidad de la naturaleza en la vereda. Finalmente, la forma de comunicar sus hallazgos mediante fotografías, práctica que lo invitó primero a escuchar su territorio y después a reconstruir los relatos desde su propia narrativa y percepción del otro, en este caso los árboles que habitan la vereda.

Proyecto de Flores

Encontré: Así como Alejandro, que ya es un egresado de la escuela, pero aún muy cercano, me contaron la historia de Valentina, que también tenía una ruta de exploración en la naturaleza, con las flores. Valentina recoge información desde las casas de señoras de la vereda que tenían bellos jardines y le van contando sobre las flores, sus colores, sus nombres, usos y beneficios. A Valentina le gusta investigar y tiene varias preguntas sobre fauna y flora, además de lo mucho que conoce los procesos de su escuela.

Descubrí: El color, las formas y además las narraciones intergeneracionales que construyen las historias de una comunidad. A Valentina le gusta la fotografía. En conversaciones con ella evidencié que usaba la Tablet como una herramienta para capturar imágenes. Esta es una posibilidad de acercar a los estudiantes el mejor desempeño de sus dispositivos fotográficos, que facilitarían la recolección de información visual y audiovisual para nutrir de otra forma sus investigaciones:

¿Qué flor es esta?

“Un novio”. A mí me gustan mucho porque crecen muy juntas y las flores dicen que también se casan, ¿¡Si entiende!?, si se casa un novio blanco con un novio rosado, sale un novio blanco con rosado, yo tengo uno ahí...por ejemplo este, se ve el novio blanco con rosado, entonces nació, como que se casan.

¿Conoces los colores y las combinaciones, los colores primarios?

Valentina- ¡No!

(Entrevista a la estudiante Valentina, Diario de campo /3ra visita al CER Yarumalito, 04 de septiembre del 2014.)

A partir de esto, es posible reconocer el origen de los colores primarios, secundarios y terciarios, tiene gran pertinencia en un territorio lleno de naturaleza y colores, y sobre todo cuando hace parte de una de las investigaciones de los niñ@s. Para la educación artística en este ejercicio se involucra la sensibilidad de visitar y escuchar a vecinas de su vereda y comprender el conocimiento que hay en los habitantes de la comunidad. La apreciación estética cuando se piensa en mejorar la forma de capturar las imágenes de las flores. La Comunicación desde el diálogo de saberes con mujeres de la comunidad y la investigación que viene desarrollando, desde la fotografía, creando un documento de identidad del territorio.

Álbum Ambiental

Encontré: La escuela llevaba un proceso que realizan entre escuelas del corregimiento, donde se estimulan propuestas desde cada una de los CE y la escuela de Yarumalito quería presentar un álbum. Creado con fotografías que tenían enmarcadas en 4 temáticas, se quería mostrar cuatro formas de ver las veredas que conforman a San Antonio de Prado, Territorio, Fauna, Flores, Cultura.

Descubrí: Me gustó mucho poder aportar desde un diseño que enriqueciera más la idea que se venía desarrollando en la escuela y que seguro se podría replicar en el resto de las escuelas. Desde la educación artística se dispone la sensibilidad al pensar en temáticas comunes a las veredas, las cuales se pueden representar a través de las fotografías. La apreciación estética se potencia encontrando en el “Álbum” un dispositivo tradicional, familiar a la comunidad y que junte historias para compartir. Por su parte, la comunicación

se logra al proponer compartir con la comunidad educativa de otros CE su percepción del Territorio, Fauna, Flora y Cultura.

Sala de Lectura

Encontré: en el primer acercamiento que tuve con la escuela, se desarrollaba un proyecto en el que participaban en una construcción colectiva, varias organizaciones para posibilitar una biblioteca cercana a la escuela y a la comunidad de Yarumalito. Se pensó con el parque biblioteca José Horacio Betancur, de San Antonio de Prado, hacer una biblioteca para la escuela y su comunidad. Se invitó a varios actores que hacen presencia en la vereda (empresa privada, JAC, junta de padres de familia, CIER, organizaciones que visitan el CE etc.) y se acordó que se llamaría *Sala de Lectura el saber de Yarumalito: un encuentro con el futuro* y se adecuaría en la sede de la junta de la JAC que queda en la entrada de la escuela.

Descubrí: La posibilidad de co-crear entre estado, empresa privada y comunidad, actores del territorio, que no necesariamente parecen afines y encontrar un fin común. El proyecto está en proceso, por adecuaciones que necesita para su utilización. Desde la educación artística se explora el vínculo entre Estado, empresa privada y comunidad por el bien común de la comunidad, una acción 100% educativa y creando un espacio de compartir en torno a los libros, el conocimiento, la investigación y el esparcimiento. La Apreciación estética en esta estrategia ocurre cuando se acerca a la comunidad un espacio cargado de cultura y con exposiciones itinerantes con obras del parque biblioteca de San Antonio de Prado. La Comunicación acontece cuando se crean espacios de interlocución de necesidades de conocimiento, investigación y diversión.

5.2 Eje 2- ¿Qué co-creamos?

“La vida es un arte. El arte es armonía, sinfonía, ritmo; el arte es sincronía. El arte es el hacer del espíritu, es la imagen del pensamiento, es el lenguaje de la vida, es el hacer permanente. En el arte hay visión para la comunicación: se transmite información y genera enseñanza. En el arte lo tenemos todo, hay tiempo para extasiarse, para visualizar. El arte nos refleja, es un espejo y trae sanación. El arte de vivir es el hacer en el ejercicio de la vida. El arte son las máscaras de la vida en la tierra. En la espiritualidad nos encontramos con el arte en todo su esplendor, vamos desde el pensamiento ancestral hacia recrear el arte de vivir en comunidad.”

“El arte es el lenguaje de la vida”

“El arte es el lenguaje del espíritu”⁸

En este eje pretendo describir el proceso de co-creación derivado del encuentro con la comunidad educativa de Yarumalito. Para abrir su descripción, considero fundamental presentar lo que considero que define el trabajo en la educación artística, razón por la cual me es indispensable poner las intenciones que parten desde lo visto y vivido en el flujo de los lenguajes que la educación artística facilita (o posibilita) como un acto respetuoso que dinamiza el tejido en constante proceso y que con sus propuestas no pretende perturbar o llevar banderas que no le corresponden.

Desde la perspectiva del profe Nacho, el Centro Educativo carece del arte en los procesos formativos; no obstante, él desde su formación en la carpintería trata de involucrar a los estudiantes con elementos pequeños; es así como en el plantel tienen una caladora y “hacen cositas” vinculando la matemática, la estética, la creatividad, la sensibilidad de los sentidos, aprovechando esas cualidades sin dejarlas morir con la escolarización; en sus

---

⁸ Fundación Carare (2010). El sendero de la eternidad. La fuente de estos conceptos es el pensamiento ancestral indígena representado en Abuelas y Abuelos de las comunidades Witoto, Siona, Muiname y Carare. Gracias a ellos por compartir de su pensamiento y su guía espiritual. Pág. 49.

palabras: “las aproximaciones son un poco, no muy fuertes, porque no es de uno como la formación, pero sí sé que es una de las apuestas que debe tener la educación también; es aportar a nuevas formas de crear frente a los trabajos, indagar con ayuda del arte”. De acuerdo con esto, la escuela funciona opuestamente a como la vida se desarrolla, el hecho de nombrar las cosas por partecitas no deja a los niñ@ encontrar relaciones, la mirada es fragmentada, es por esto por lo que para el profe Nacho el trabajo con la comunidad implica una mayor integración de los procesos educativos.

Al respecto, conviene visitar la reflexión propuesta en las orientaciones pedagógicas para la Educación Artística dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional (2010) en la cual se propone expandir la perspectiva de las artes y considerarlas no como una práctica sino como un campo; la concepción de “campo”, aplicada a las artes, amplía el concepto de Educación Artística como área de conocimiento y la vincula con el ámbito de la cultura. Al articular el aprendizaje de las artes con sus contextos culturales, se expande la visión y el ámbito de su enseñanza. En consecuencia,

el campo de la Educación Artística abarca un número plural de personas e instituciones que intervienen desde lugares diversos en las artes, en la Educación Artística y en la cultura. Por lo tanto, incluye a las comunidades de docentes, estudiantes, directivos y familiares de instituciones educativas formales y a aquellas que prestan el servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano; a los artistas; a las instituciones y públicos oferentes y receptores de bienes y servicios artísticos y culturales; a las industrias culturales y al sector laboral de las artes y la cultura. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 14)

La relación de las artes con los tejidos sociales permite una mirada más amplia y una capacidad de registro histórico que trasciende los tiempos. El arte posee códigos que pueden tener diferentes interpretaciones y esto aporta a la capacidad de expresar y narrar diferentes acontecimientos históricos comunitarios, desde perspectivas muy particulares que aportan a una construcción de memoria, más plural e inclusiva.

En el proceso de integración de las diferentes áreas de la formación escolar, podemos encontrar caminos que tejen en las propuestas por las orientaciones pedagógicas, que acogen la definición de la Unesco de la educación artística en el aporte a la formación integral del individuo, al proceso de las escuelas y por ende del fortalecimiento de la comunidad a través de las competencias en la sensibilidad, apreciación estética y comunicación como hilos que aporta la escuela a este tejido comunitario, teniendo en cuenta “la comprensión de la Educación Artística escolar como parte esencial de un universo que la vincula con el desarrollo de competencias básicas, con otras áreas del conocimiento (ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje), con el hacer artístico profesional y con el patrimonio cultural local, nacional y universal. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, Pág. 16). Es un paso que comienza desde la escuela e involucra el Arte como la amalgama universal que involucra las demás áreas básicas y al mismo territorio como un paso en el tejido.

A veces nos preguntamos, por qué hay circunstancias que parecen invisibles (invisibilizadas) en un momento histórico de un territorio. Pero el arte es un documento que está impregnado de muchos relatos que trascienden tabúes; es así como, en la construcción comunitaria, se encuentran contantemente obstáculos en la diversidad de sus habitantes (raza,

tradiciones, idiosincrasia, gustos etc.). La educación artística logra que las personas desarrollen una alta capacidad de escucha a su propio ser, a la escucha al otro y a su entorno. Esto estimula la comprensión de diferentes narrativas, que se desarrollan en el territorio que pueden tener temas comunes con diferentes formas de interpretarlo, que atañe a la comunidad educativa y que puede facilitar encontrar hilos comunes para un tejido que plasma la relación entre Educación-Arte-Comunidad.

En esta posibilidad que tiene la escuela de aportar en la construcción comunitaria a través de las artes, como lo plantea Goodman (1995) citado en Ministerio de Educación Nacional, (2010) refiriéndose a ampliar y enriquecer el significado de la experiencia de la realidad en el territorio desde el aprendizaje del arte: “La comprensión y la creación en las artes, al igual que toda especie de conocimiento y de descubrimiento –desde la percepción más simple hasta el patrón de descubrimiento más sutil y la clarificación conceptual más compleja– no son cuestiones ni de contemplación pasiva ni de pura inspiración, sino que implican procesos activos, constructivos, de discriminación, interrelación y organización” (p. 20).

En todo tipo de comunidad se encuentran principios (urdimbre), habitantes (hilos), temas comunes (nodos/nudos), objetivos a desarrollar (propósito del tejido) y formas de caminar las necesidades y dificultades (tramas/Rutas). Desde esta perspectiva, la educación artística se propone como un facilitador de rutas, haciendo emerger potenciales que se vienen desarrollando en la comunidad y que pueden encontrar espacios de expresión en procesos que contribuyan a un tejido más amable, comprometido y creativo con la vecindad.

Armonizando la riqueza que hay en la diferencia. La ruralidad, la comunidad educativa, los vecinos, la escuela, las historias amalgamadas por las artes de la mano de la

cultura, posibilitan un tejido de convivencia, fuerte y flexible y además duradero. Procurando así una integración de los actores que habitan las vecindades de la escuela y que son maestros al igual que la familia.

Propuestas co-creadas

“En la comunicación se teje el lenguaje de la vida, es transmisión de información, de mensajes, construcción de redes. La comunicación está hecha escucha, espera, paciencia, entendimiento, comprensión, intención correcta, pensamiento limpio, correspondencia entre pensamiento palabra y acción. Debe haber un estado emocional, un espacio y un tiempo para escuchar y para saber manejar la información. Cuando se genera comunicación desde el espíritu se puede leer las conexiones entre los seres existentes, humanos y no humanos. Así nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y actitudes transmiten mensajes que expresan, transforman y sanan. La comunicación es el lenguaje de la enseñanza. La comunicación es una red, en la que todo lo que estamos pensando, diciendo y haciendo, tiene efectos en todos.”⁹

Colores de mi Territorio

Teniendo en cuenta los procesos que viene desarrollando la comunidad educativa desde hace algunos años en y con su territorio, se planteó un recorrido por los alrededores de la escuela, o ruta de la “ECOGIRA” que consta de un tránsito por el bosque nativo, bosque de pinos, nacimiento de agua y la escuela como ecosistema. En este recorrido se recogieron muestras de diferentes colores del entorno, que se obtuvieron de la pigmentación de flores, hojas, hongos, musgos, tierras etc. que los participantes iban encontrando en el camino.

---

⁹ Fundación Carare (2010). El sendero de la eternidad. La fuente de estos conceptos es el pensamiento ancestral indígena representado en Abuelas y Abuelos de las comunidades Witoto, Siona, Muiname y Carare. Gracias a ellos por compartir de su pensamiento y su guía espiritual. Pág. 86.

Para almacenar las muestras de color y sus respectivas descripciones, se coleccionaron distintos datos tales como el lugar donde se encontraron, características físicas, olor, tamaño, forma etc., contaron con un librito de 18 páginas de color blanco, elaborado con hojas media carta y dos plantillas en positivo y negativo, para dibujar rectángulos en cada hoja, con la intención de depositar ahí el contenido, diferenciando entre muestra de pigmento y descripción, sin que esto implicara un orden predeterminado.

La recolección de información sobre su territorio fue una constante en la construcción de aprendizajes sensibles de los integrantes de la comunidad educativa, que contaron con una relación directa con la fauna, flora y minerales. Es en este sentido que la riqueza del contexto fue el punto de partida para la exploración desde la educación artística que sumó elementos como el color y las pigmentaciones, recordando aquellos tiempos en que las expediciones botánicas recolectaban información de muchos territorios y despertando en la comunidad educativa un interés más enrutado hacia la relación ecosistémica con su entorno.

Figura 2

Collage fotográfico de la Ecogira y la actividad colores de mi territorio

Nota. [Fotografías]. Registro personal. Diario de campo /6ta visita al CER Yarumalito, 21 de octubre del 2014. Elaboración propia.

La sensibilidad frente a la magia del color y el proceso comunicativo de sus hallazgos estuvo presente en la libreta/diario de campo que registró/plasmó/trasladó la fantasía del color a sus apuntes. Estos libritos pasaron a ser parte de los trabajos artísticos/documentos que registraron sus percepciones sobre el hábitat.

Adicional a ello, realizar este acercamiento en el espacio abierto y natural que rodea la escuela equivalió a entrar en sus zapatos, en las dinámicas que como niños han estado tejiendo en interacción con el territorio. Al finalizar se obtuvo la construcción de documentos que hablan de lugares, de memoria, de posibilidades, de hábitat, de arte y de educación.

El recorrido fue propiciando sus propias preguntas a través de la exploración en el espacio que los rodea, indagando por ejemplo en ¿qué colores veo? ¿Qué características tiene? ¿A qué huele? ¿Cómo la llamaría?

Finalmente, encontrar a padres, niños, al mismo profe, curioso por un espacio por el cual transitaban diariamente me hizo cuestionar mi verdadero objeto de estudio con relación a mi misión como ser vivo, que a su vez convive, y que pervive o sobrevive.

Figura 3*Collage de registro Ecogira*

Nota. [Fotografías]. Registro personal. Diario de campo /6ta visita al CER Yarumalito, 21 de octubre; 8va visita, 13 de noviembre y 9na visita, 14 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

Gama de Color: Desde la construcción propia, ¿cómo valoramos la diversidad?

En una entrevista con Valentina, de 10 años y que se encontraba en grado quinto en el CER ella se refirió a los Novios, un tipo de flor que crece en la vereda.: *“Los novios... crecen muy juntas (las flores). Y las flores dicen que también se casan. ¿¡Si entiende!?! Si se casan un novio blanco con un novio rosado, sale un novio blanco con un novio rosado”* (Entrevista a la estudiante Valentina, Diario de campo /3ra visita al CER Yarumalito, 04 de septiembre del 2014.)

En este tipo de conversaciones con los niños, hablando de los colores me di cuenta de que no tenían mucha proximidad con la gama de color. Me pareció que, desde este tema, habría una especial forma de mostrarles la magia de la naturaleza y la proyección de la luz.

A su vez mis reflexiones me llevaron a considerar que en comunidad esa cercanía entre unos y otros dejaban ver con mayor claridad las cosas en común que las diferencias, y al mismo tiempo, una relación de simbiosis entre nosotros, pues, aunque somos independientes existen muchos elementos que nos unen.

En un encuentro anterior habíamos hecho el ejercicio de la moneda: con dos colores primarios diferentes (con plastilina) por cada cara de la moneda, al ponerla a girar nos acercábamos a la pregunta por la magia del color. En este caso, utilizamos como “dispositivo mágico” la moneda para hacerla girar y así encontrar el resultado de la combinación de los colores primarios; por su parte, la plastilina la poníamos a cada lado con un color diferente y ¡a girar! Tal como se observa en las fotografías de la imagen 3

Figura 4

Dispositivo mágico y combinación de colores

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /4ta visita al CER Yarumalito, 15 de octubre del 2014. Elaboración propia.

A partir de estas preguntas, motivaciones y experiencias, empezamos a co-crear actividades que permitieran mayores acercamientos basados en el asombro y el compartir.

Fue así como desarrollamos una actividad con el uso de ecoline (gotas de pintura acuarelable).

Varios niños asistieron a la actividad, llenaron alrededor de 20 copas con un poco de agua para optimizar el uso de los pigmentos; con la ayuda de Juan Pablo y Andrés, estudiantes del CER, se repartieron cuadraditos hechos en cartón paja a cada uno. Empezamos a dar color con los colores primarios, la pregunta a continuación fue por los colores secundarios y su composición, y además recordando las posibles variables de acuerdo con las cantidades.

Cada niño fue invitado a la mesa donde se dispusieron los colores, cada uno usó dos de ellos y escoger las cantidades. Con este color creado por cada uno, se pintaba su cuadrado de cartón paja y volvían a sus sillas; en este momento se escuchaban muchos comentarios sobre los colores verde, azul, morado, negro etc.

Figura 5

Proceso de exploración de colores con ecoline

Nota. [Fotografías]. Registro personal. Diario de campo /7ma visita al CER Yarumalito, 30 de octubre del 2014. Elaboración propia.

Para reafirmar la experiencia visual con los colores y las gamas, se dispusieron con una distancia (lineal) los tres colores primarios, se invitó de nuevo a cada niño a que pasara a la mesa, escogiera uno de los colores creados con los pigmentos en las copas y que lo ubicara dependiendo de su imagen (tono) (color) y por ende de su composición; por ejemplo, si escogía uno de los naranjados, si estaba más claro...¿de cuál componente-pigmento tenía más? y ¿de cuál menos?...eso definiría su ubicación. Un naranja claro, estaría más cerca del amarillo...y así sucesivamente.

Figura 6

Collage fotográfico exploración de gamas

Nota. [Fotografías]. Registro personal. Diario de campo /7ma visita al CER Yarumalito, 30 de octubre del 2014. Elaboración propia.

Los niños encontraban fácilmente la lógica entre la composición con un color más oscuro que otro. Después de ubicar todas las variaciones secundarias, entre los colores primarios, les hablé de la composición de cada uno de nosotros, de la *personalidad*, de que cada uno tiene una forma de ser que está compuesta por gotitas de muchas cosas, lo cual nos hace diferentes, únicos, irrepetibles e indispensables. Posteriormente, modifiqué la

disposición lineal de las creaciones de color (en las copas) por una circular, como una forma de invitarles a la equidad y a la armonía.

Después llevaron sus cuadrados llenos de colores en gamas muy cercanas y reconocieron en este ejercicio que lo que aparentemente eran colores iguales en las copas, pintaban la vida de un color diferente. En este momento también recordaron aquello que ya habían experimentado con los colores que encontraron en la naturaleza...

A partir de la actividad anterior, llegué a la conclusión de que explorar con antelación el territorio, con un tema específico, sin antes abordarlo en el aula, puede ser una estrategia que atrape su atención porque la experiencia supera los ejemplos y dicha experiencia se puede utilizar para llevar a los niños y niñas al abordaje de temas como los colores, la combinación y la polinización entre otros temas de color y naturaleza. En este caso, pude evidenciar que la sensibilización en la Educación Artística va de la mano con procurar otra forma de observar los lenguajes plásticos que ellos ya manejan, los colores en el análisis de plantas, hongos, helechos, aves, reptiles etc. la comunicación como una impronta propia para contar las historias de su comunidad.

Sensibilización del Muro Cartográfico Expositivo a través del Álbum fotográfico

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, es posible destacar la sensibilización como un elemento importante en los procesos educativos y comunitarios que nos invita al respeto, la inclusión y el tejido comunitario activo, donde la escuela es un nodo neurálgico en la concreción comunitaria. Sensibilizar es mostrar los hilos que la comunidad viene tejiendo y que se puede, a través de otras tramas, potenciar diferentes aspectos de las

búsquedas locales y de los potenciales de comunidad, en este caso de los niños en los procesos que se vienen desarrollando y que, si se logra vincular con el arte a nivel expositivo, mejorará la capacidad comunicativa de los logros del CER.

A través de mis fotografías procedí a invitarlos a entender con amor lo diverso, lo diferentes, lo que iríamos aprendiendo en el camino y en nuestros viajes. Haciendo de toda nuestra vida un acontecimiento digno de ser contado. Un referente importante para este ejercicio fue Noemí Durán (2017) quien en su texto *Reescribir entre cuerpo caminos posibles* hace alusión a la metáfora de “el habitante y el viajero” y utiliza el teatro de los sentidos, donde una persona se considera habitante cuando reconoce el lugar que habita “El habitante ensaya maneras de invitar a otras personas a viajar por el terreno que él ya ha explorado, pero que redescubre cada vez de nuevo al disponerse a caminar junto a otro estando a la escucha.” (Durán, 2017, p. 78)

A lo largo de la lectura de esta autora, logré concluir que ser viajero te propone estar muy abierto de corazón para entender las culturas que se está por conocer y a su vez, afianza también el ser habitante, en lo cual la comunidad educativa está muy adelantada, y ese recibir con el amor a flor de piel por su territorio.

Dentro de nuestra cultura, el álbum fotográfico es utilizado como un bello y artístico dispositivo histórico, de la familia, de la comunidad, de mi historia y del territorio. Casi que todas las historias y trabajos artísticos e investigativos, que me mostraron en la escuela, los sentí como un álbum de fotos de una familia. La actividad propuesta se desarrolló en 2 encuentros, uno con los padres (trabajadores y cercanos, comunidad educativa) y otro con los niños y el profe Nacho.

Figura 7

Collage momentos de la actividad álbum fotográfico

Nota. [Fotografías]. Registro personal. Diario de campo /3era visita al CER Yarumalito, 04 de septiembre y 4ta visita, 15 de octubre del 2014. Elaboración propia.

Momento Sensibilización comunidad educativa. Empezamos hablando de mi propósito de proponer alternativas que fortalecieran los vínculos, para que el arte hiciera parte de las dinámicas de la escuela. Los felicité por el avance de los niñ@s en el ámbito investigativo y hablamos de los proyectos ejecutados, los que estaban en desarrollo y los pendientes, ya que la idea era que trascendieran en el tiempo de los niños en la escuela y que ellos siguieran con ese interés por estos temas. Utilicé tres dispositivos que dinamizarán la sensibilización en cuanto habitante y viajero.

- Fotografías de viajes y haceres (desde el Facebook)
- El Mate. Compartí, una bebida, infusión de la yerba mate y que comparten en la zona sur de américa que a su vez hizo parte significativa del viaje que evocaremos con las imágenes.
- Un mapamundi, ayuda didáctica de CER y me ayudaba a contextualizar los lugares de los que hablaríamos.

Figura 8

Collage de fotografías personales utilizadas para la sensibilización

Nota. [Fotografías]. Archivo personal del autor.

El proceso consistió en narrar, a través de las fotografías una historia de vida, de viaje, una historia digna de ser compartida. A su vez, entregando el Mate que trae consigo un ritual del compartir con los amigos y además ubicar en una esfera a escala del mundo, los lugares que por unas imágenes podíamos reconocer. Dichas imágenes evocan monumentos, mosaicos, vida de un artista, la mágica naturaleza y la historia.

El relato, las imágenes y el compartir son prácticas que el CER Yarumalito viene tejiendo y la posibilidad del muro cartográfico expositivo dio matices estéticos-artísticos-históricos-comunitarios-comunicativos que podían enriquecer a habitantes y visitantes.

Los niños hablaron de la emoción que les producía exponer las imágenes, tenían propuestas, como las flores, las fotografías de ellos mismos y relacionaron el ejercicio con el muro del Facebook. A este punto de la sensibilización identifiqué que la comunidad educativa es consciente de sus logros y reconoce el valor de poder mostrar esas huellas que dejan los procesos educativos, investigativos y estéticos en la comunidad.

Contacto con un artista invitado: Edwin Monsalve

Otra de las competencias a fortalecer durante el proceso fue la apreciación estética. Para ello, se propició un encuentro con el artista Edwin Monsalve, quien además de ser un compañero de la universidad y docente, tiene un interés particular en estudiar el arte, la ciencia y la biología y como lo argumentaría una nota periodística del museo de Antioquia, se centra en “la relación con los pigmentos que hacen de la obra algo efímero” en su obra *Expedición Extinción*, que tuve el placer de visitar cuando estuvo expuesta, encontré gran afinidad entre sus estudios y los del CER.

Figura 9

Recorrido por la exposición del artista invitado

Nota. Expedición Extinción. [Fotografías] Exhibición en el Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2011. Museo de Antioquia. <https://www.behance.net/gallery/790907/Expedicion-Extincion>

En palabras del autor “*Cada planta está reproducida con clorofila, motivo por el cual en un periodo de 15 años aproximadamente la imagen se desvanecerá del soporte.*” (Monsalve, 2011) Monsalve incorpora elementos orgánicos en sus dibujos, instalaciones y vídeos para reflexionar sobre la representación y catalogación de la naturaleza, así como el empleo y la sobreexplotación de sus recursos. El artista, después de hacer un recorrido por el

CER con el acompañamiento de algunos niños, nos compartió un recuento de varias de sus obras, en las que utilizaba la naturaleza como temática y la forma de pintarla (pictórica) haciendo uso de la investigación de la clorofila de las plantas para después utilizarla como pigmento para representarlas, para transmutarla.

En proceso educativo del CER Yarumalito vienen creado unos diálogos muy potentes entre los estudiantes y el territorio, que dan como resultado productos muy creativos que pueden y requieren ser visibilizados para no caer en lo que nos manifiesta Goodman (1995) citado por el Ministerio de Educación Nacional (2010): “abandonada en un cajón, la pintura amontonada en una despensa, y la obra interpretada en un teatro vacío, no cumplen su función. Pese a haber sido ejecutadas, requieren de la publicación, exhibición y representación, como formas a través de las cuales los productos artísticos se vinculan con la cultura e inciden en ella”. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 42). Los diálogos que los niños tienen en la escuela con los visitantes, en su rol de anfitriones es un potencial que puede ser mucho más potente.

La visión del artista me dio pistas significativas en la comprensión de la apreciación estética desde los mismos elementos (materiales) que componen el territorio del CER y con hilos muy cercanos, así las preguntas no sean las mismas. Asimismo, el hecho que la comunidad pueda compartir con otros procesos, de otras personas, profesionales, expertos, apasionados, empíricos, encarretados de hilos parecidos, abre la posibilidad del imaginario colectivo; también puede afianzar las rutas que se vienen planteando y fortalecer algunas variables que enriquezcan sus propósitos frente a sus preguntas y también vocacionales.

En este sentido, cobra relevancia la pregunta construida por Monsalve a partir de esta experiencia y que en conversaciones con el profe Nacho logramos definir así: *¿De qué*

manera los procesos artísticos pueden enriquecer esos otros procesos que ya realmente vienen en formación desde muy pequeños? Este nuevo rasgo reflexivo nos condujo a los tres a cuestionarnos sobre el lugar que tiene la investigación como parte del proceso creativo y sensible.

Figura 10

Collage registro de la visita del artista al CER

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /9na visita al CER Yarumalito, 14 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

La investigación sobre el moho y musgo, los hongos, los árboles, las flores, *colores de mi territorio*(pag.50) es un encuentro de los niños y la comunidad educativa con los colores que rodean su entorno, que reconocen otros lenguajes del propio territorio que nos invitan a utilizarlos y conservarlos, así como con la fauna y las tradiciones que aún existen en la comunidad.

Muro Cartográfico Expositivo

La propuesta de visibilizar las exploraciones que viene fomentando el CER entre su comunidad, puede facilitar el RE-cordar (volver a pasar por el corazón) de habitantes y visitantes, mostrando el tejido comunitario que está en constante elaboración y transformación consiente, que vincula a mucho de los habitantes de la comunidad.

En el papel de la escuela dentro del trabajo comunitario es muy importante integrar lo que nos propone Oscar Henao Mejía (2011) en el libro *Educación “en” y “para” la democracia*, y que es una de las apuestas con el muro cartográfico expositivo al sostener que:

La dimensión social es la que incorpora el sentido de lo público. Entonces, el “aprender a aprender” no se da en la senda solitaria de la individualidad, sino en la perspectiva del diálogo, del cruce de saberes, de la generosidad cognitiva, de la solidaridad. Eso es humanizarse. Se trata, entonces, de construir, a través de la educación, una identidad, no individual, sino susceptible de tener sensaciones de identidad colectiva; Formar, no sujetos solitarios, individualidades brillantes, sino sujetos de corazón y brazos abiertos, involucrados en el dolor de otros capaces de contaminarse de la alegría de otros, de la persistencia de otros, de la fatiga de otros, de la esperanza de otros.” (Henao, 2011, p.16)

Es lo relacional del arte tejiendo historia que vinculan para seguir reescribiéndonos entre todos.

Este mural como nos contaba el profe Nacho, lo pintaron hace unos años, además trajeron una pieza de escultura, en hierro, que tenían en el Parque Explora; esta es su descripción histórica. Al observarlo, me pareció que tenía mucho potencial como un lugar expositivo, contando con todo el proceso investigativo que tienen los niñ@s, nos propusimos junto con la comunidad educativa que fuera un espacio (dispositivo) que evidenciara más ese tipo de procesos del CER; que se convirtiera en “la cara de bienvenida del CER”.

El retomar el mural permitió que la comunidad pudiera exponer lo que ya poseían, dibujos hechos por los niñ@s sobre el territorio, fotografías de especies de ave, etc. También se incluyeron las imágenes que desarrollaron de los hongos que están en dibujo y las fotografías. Entonces dispusimos 9 espacios que permitieran exponer sus fotografías u otras técnicas artísticas representativas de los procesos que se iban desarrollando.

El complemento que le dio la cartografía que se desarrolló con la comunidad educativa, le permitió tener una ubicación en el espacio, en el tiempo y en la memoria, para muchos de sus habitantes y visitantes esto significó ser los protagonistas de este espacio, del CER, de la vereda, del territorio.

Figura 11

Muro inicial CER Yarumalito

Nota. [Fotografía]. Registro personal- Diario de campo /2da visita al CER Yarumalito, 03 de septiembre del 2014. Elaboración propia.

Como actividad, el mural se realizó el 22 de noviembre. Ese día asistieron niños y niñas, el profe nacho, el docente del CIER (validación de bachillerato), los padres de familia y la policía.

El camino/mapa de la vereda se realizó partiendo de procesos de cartografías que se habían desarrollado por los integrantes de la comunidad que hacen parte del grupo de validación del bachillerato CIER. Desarrollaron dos cartografías teniendo como punto de referencia el CE Yarumalito, la parte de arriba de la vereda y otra la parte de abajo.

Así anudamos la mayor cantidad de proyectos desarrollados en la escuela: investigación de especies de árboles (Alejandro), registro y descripción de algunas de las especies de setas y mohos (estudiantes Ce Yarumalito), Cartografía social del territorio de la vereda Yarumalito (estudiantes del CIER), Esculturas de árboles en hierro (Parque Explora).

Figura 12

Punto de partida: Cartografías social realizada por los estudiantes del CIER 2013

Nota. Registro fotográfico personal- Diario de campo /10ma visita al CER Yarumalito, 22 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

Los estudiantes y el profesor Rigoberto del CIER, nos contaron sobre proyectos realizados y en proceso. Toda la comunidad nos contó sobre las instituciones y organizaciones que hacen presencia en el CER. Después de compartir varias experiencias, realizamos unos ejercicios para reconocer las proporciones(distancias) del dibujo del camino/mapa de la vereda en el muro y lo importante de ubicar el CER en la vereda. Y a dibujar/pintar.

Figura 13

Visita creación comunitaria del Muro Cartográfico Expositivo.

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /10ma visita al CER Yarumalito, 22 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

Después de dibujar el camino desde la entrada “La Cabaña” hasta el final de la vereda, procedimos a pintar la carretera con una combinación de tierra (de la escuela) y acronal, las quebradas con pigmento obtenido de macerar flores del entorno. Involucrar la comunidad educativa, sus ejercicios, su mano de obra, su creatividad a través del arte y la naturaleza despierta juntanzas, sensibilidades, memoria, arraigo, comunica y expande a través del arte la posibilidad de apropiamiento del espacio escolar y comunitario.

Figura 14*Collage proceso Inicial del Muro Cartográfico Expositivo*

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /10ma visita al CER Yarumalito, 22 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

Los lugares representativos como la escuela, casas y empresas se representaron con palitos, haciendo techitos y figuras en forma de casa.

Instalamos las abrazaderas que sostendrán las 9 imágenes superiores y la inferior izquierda que tendrá la ficha técnica de la exposición. Montamos las imágenes de la

exposición de árboles de Alejandro; por último, dispusimos los árboles (las esculturas de hierro) que enmarcaran y protegieran la cartografía y exposición, tal como hacen los árboles en nuestro ecosistema.

Deconstruir la historia del CER a través de historias de sus propios habitantes, de la comunidad educativa hace parte de encontrar un propósito común que aproveche las energías de las personas que llegan hasta la escuela con el ánimo de poyar el proceso. Esto se traduce en encontrar las partes que se pueden vincular formando un todo, concertar la amalgama que junte estas piezas y vincular en la acción artística a la mayor cantidad de actores del territorio, eso se llama Comunidad/Arte/Escuela.

Como lo plantean las orientaciones pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, al hablarnos de la interpretación extratextual, se requiere situar al arte como producto histórico donde tienen lugar los sistemas de significados. El Muro Cartográfico permite plasmar la huella histórica, de una forma estética, de significantes y significados a través de la experiencia viva del estudiante en la realización de diversos procesos pedagógicos (de recepción, creación o socialización), en la generación de productos y en su interacción con los contextos que son propios de las artes y la cultura. Estimulando la Socialización de los procesos de experiencias vivas e investigativas de su entorno local.

De esta manera, en coherencia con lo planteado por la *Pedagogía del Oprimido* cuando nos invita a entender el sentido más exacto de la alfabetización, esta consiste en que el sujeto pueda “aprender a escribir su vida, como autor y como testigo de su historia-biografiarse, existenciarse, historizarse.” Lo cual me lleva a considerar la construcción de un conocimiento y una educación de forma dialéctica con la familia, la escuela y el territorio.

*Apoyos a los procesos: simbiosis creativa con la comunidad***Diseño del álbum de Fauna, Flora, Territorio, Cultura.**

Vincularme a un proyecto en proceso me dio la oportunidad de hacer evidente lo oportuno de la educación artística en muchas propuestas que se presentan en la escuela nueva y en la comunidad. Fue también la oportunidad de observar cómo la fotografía, el video, la pintura etc. pueden ser grandes aliados del registro de la historia de una comunidad sin perder su carácter sublime, filosófico y estético. Además, en la ruta educativa es menester del educador afianzar iniciativas que se vengan desempeñando en el territorio, desde las herramientas que trae consigo o desde la mano de obra de ser humano que es acogido por una comunidad.

Los cuatro centros educativos (Quebrada larga, Potrerito, Astillero y Yarumalito) del corregimiento de San Antonio de Prado, venían realizando una propuesta de *Álbum Ambiental Veredal* con cuatro temáticas, fauna, flora, territorio y cultura donde cada CE presentó imágenes relacionadas con estos temas. La propuesta estimulaba el trabajo investigativo frente a las veredas, desde las propuestas escolares; así, la asesoría y apoyo que realicé con esta propuesta fue dar un toque estético desde un programa tecnológico que ellos tenían a su alcance como es el power point y que tuvo como resultado unas plantillas del álbum donde se podrán descargar las imágenes propuestas y poder de una forma más práctica, seguir descargando los datos con una presentación más estética. Se utilizaron imágenes que tenían en sus carpetas, para dejar un fondo monocromático y cuatro cuadros por hoja para descargar imagen e información de ella.

Figura 15

Muestra de las actividades relacionadas con el apoyo al álbum ambiental

Nota. Realización de los CE Quebrada larga, Potrerito, Astillero y Yaramalito. [Fotografías]. Diario de campo – Álbum Ambiental Veredal. Elaboración propia.

Tejiendo iniciativas que siguen vinculando más hilos, como en este caso son tres CE del corregimiento, que aportan su visión de lo que viven en cada sector, encontrando puntos comunes (nodos/nudos) en el proceso educativo y comunitario que las escuelas deben incentivar en estos tiempos de lo individual. El álbum sigue siendo un dispositivo que es importante tener en cuenta, sobre todo en zonas rurales, donde parte de su historia reposa en fotografías impresas que algunos de sus habitantes atesoran.

Figura 16

Socialización con comunidad educativa

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /10ma visita al CER Yarumalito, 22 de noviembre del 2014. Elaboración propia.

Convidar a otras escuelas a que se animen y levantar una información de lo local que no la tienen en el momento_y de la mano de esta idea se desarrolla un álbum por cada escuela llamado, *Álbum Ambiental Veredal de San Antonio de Prado*.

Apoyo. Fotografía Macro – Investigación Flores Valentina

Valentina es una niña curiosa y dedicada, que tiene un lazo fuerte con la naturaleza y su vereda. En otra vista al CER me hablo mucho sobre la mitología y en esta oportunidad

está muy encarretada con las flores. Una de sus herramientas de investigación es la Tablet, que le permite capturar imágenes para adelantar su proceso investigativo.

Hay una frase que considero debería acompañar todos los procesos educativos y es “de lo que tengo, a lo que necesito”; esta nos permite valorar nuestro entorno y encauzar rutas posibles. En este caso posibilitaremos más el uso de su Tablet, acercándola al zoom que puede ampliar su perspectiva de la imagen como recolectora de información además de otras formas estéticas que las flores nos pueden brindar. En palabras de Valentina la fotografía como registro de investigación es: “...la investigo, la describo, miro cuales animalitos, cómo se llama, en qué partes se encuentra” (Registro personal- Diario de campo /3era visita al CER Yarumalito, 04 de septiembre del 2014. Valentina Echavarría)

La composición fotográfica a través de la ley de los tercios puede enriquecer su apreciación estética, la riqueza comunicativa de las imágenes que capture y podrá acercar más, a los espectadores, a las vivencias estéticas de su investigación.

Figura 17

Collage fotográfico flores

Nota. [Fotografías]. Registro personal- Diario de campo /4ta visita al CER Yarumalito, 15 de octubre del 2014. Elaboración propia.

Finalmente, y a partir de todo este recorrido, es posible para mí afirmar que el encuentro co-creador me permitió afirmar la idea de que la educación artística en los procesos comunitarios no se ve sublevada a solo los haceres, sino que se ve potenciada a entender la educación por proyectos, a integrar el territorio en la construcción de conocimiento desde la primaria, a valorar la naturaleza como madre del arte y de la convivencia. Para favorecer esta mirada, mi lectura del entorno educativo facilitó involucrar el color y la fotografía a otros lenguajes, como la investigación, la historia, patrimonio, ciencias naturales etc.

Normalmente tenemos propuestas que ya están escritas y libros de texto para las escuelas, pero la verdadera aventura está en explorar el territorio, desde la observación, desde las herramientas con las que contamos, desde las que creamos, desde la misma pregunta como herramienta que vincula al abuelo de la vereda, al obrero, a la trabajadora del aseo, al que nos visita. La educación artística es una actividad que involucra aventuras en constante co-creación, analizando dudas, pulsiones, visitas, vinculaciones, contrapropuestas que integren la posición del OTRO que soy yo también. Aproximarme a esta experiencia estimuló mi creatividad, recreado entre historias de lo cercano, de los niños escalonando el conocimiento cuando entre todos se teje una respuesta, con muchas preguntas.

5.3 Eje 3- Lo que aprendí

“Enseñar es hacerse en el otro, es transmitir desde el ser. Se enseña de dos maneras: una es desde el hacer cotidiano, la práctica, el ejemplo y la tradición, para hacer entender lo esencial y lo aplicable para la vida. La otra manera es desde la visión, ésta consiste en encontrarnos en lo que somos, en lo que queremos ser y en lo que el maestro nos da; en la enseñanza hay acuerdo. El maestro es el territorio. Al territorio se le entrega y se le pide información para el aprendizaje y la enseñanza, se aprende de todo lo existente en él; en las distintas partes del territorio el

pensamiento se abre, el espíritu se inspira y el alma se recrea. Hay que darse el tiempo para escuchar la palabra del territorio, aprender y recrearse en el sentir.

En la enseñanza y el aprendizaje hay un estado emocional de entrega, de enamoramiento, para poder hacerse, recibir y recrearse con el otro. La enseñanza llega, se graba en el espíritu, se queda de por vida. No estamos aprendiendo nada nuevo porque todo ya está dentro de nosotros, todos lo sabemos; estamos recordando y recreando. En la enseñanza nos buscamos y encontramos a nosotros mismos”¹⁰

Si en los párrafos anteriores me ocupo de entretelar los relatos de mi experiencia en el fortalecimiento de procesos comunitarios y artísticos del CER Yarumalito, en este subcapítulo me encargo de desentramar aquellos aspectos determinantes y los alcances obtenidos con mi participación en el territorio. Continuando con la metáfora del tejido, este no es más que un intento por hilar el hilo del discurso con el único fin de observar sus pliegues y cómo a través de estos dobleces es posible identificar unas maneras del hacer, que, aunque no implicarán una réplica absoluta en un nuevo telar, si me llevó a identificar los aspectos puntuales que definieron posteriormente mi proyecto de vida con *Artefacto*.

Educación Artística en trabajo de comunidad (dinamizador comunitario o social)

La primera de mis reflexiones consiste en la necesidad de explorar los nodos de la educación artística con el eje de sus intereses más explícitos, lo cual me invitó a la participación activa y protagónica del núcleo comunitario; este puede tomarse desde sus relatos, historias familiares, desde su madre, padre, hermano, hasta una abuela lejana, o al pueblo donde van sagradamente una vez al año, o un alimento tradicional que nunca dejan

---

¹⁰ Fundación Carare (2010). El sendero de la eternidad. La fuente de estos conceptos es el pensamiento ancestral indígena representado en Abuelas y Abuelos de las comunidades Witoto, Siona, Muiname y Carare. Gracias a ellos por compartir de su pensamiento y su guía espiritual. Pág. 77.

de preparar o el mito de un río cercano. Nutrirnos de estos hilos fuertes para luego disponernos a tejer con él (ellos). Y ¿Dónde tejemos con él (ellos)? sobre los ejes(principios) que se van describiendo en el escuchar, en sus potenciales, en sus necesidades, en sus propósitos comunitarios próximos y de largo aliento, y así direccionamos amorosamente esos hilos de varios colores que se irán deslizando sobre urdimbres y descubriendo la trama, que es la que nos puede proporcionar el arte.

Desde esta experiencia de trabajo en el CER Yarumalito, se evidencia que la relación de las artes con los tejidos sociales permite una mirada más amplia y una capacidad de registro histórico que trasciende los tiempos. El arte posee códigos que pueden tener diferentes interpretaciones y esto aporta a la capacidad de expresar y narrar diferentes acontecimientos históricos comunitarios, desde perspectivas muy particulares que aportan a una construcción de memoria, más plural e inclusiva.

Los tejidos permiten la opción de siempre estar en proceso. Ver esto más como un excelente logro y potenciador de la continuidad como universidad de la vida. No es un principio y un final cortos, que los acercan más a la competencia y los puede alejar de sus reales ritmos que hace evidente y potente su valor individual para desde ahí poder aprovechar los puntos que tiene en común.

Asimismo, la historia que compone nuestras vidas es el sustrato donde nacen los hilos para continuar entramando nuestro existir. Un abuelo, un pueblo, una comida, un baile, un deporte, un género musical pueden encarnar toda la riqueza gráfica y estética que necesitamos para comenzar un camino que nos permita transitar por sus conocimientos previos, atendiendo al ritmo de su paso, y afianzar su capacidad de comunicar, uno de los grandes (enfoques) ejes de la educación y la formación.

Una experiencia que deviene ruta

A partir de la experiencia inmersiva en la comunidad del CER Yarumalito y de la recuperación de los hilos, la trama y la urdimbre, y en el acto del destejer, me fue posible identificar unos puntos fundamentales sobre los cuales se estructuró el proceso: el fenómeno del acercamiento, los diálogos y el intercambio con los habitantes, la comprensión de los actores y su relacionamiento y, finalmente el trazado de la ruta. A continuación, expongo las particularidades de cada uno de ellos.

a) Acercamiento (visitante)

Requiere del respeto del viajero que visita, que entiende las dinámicas establecidas en un hogar y dispone de su escucha para tejer lo relacional. El arte relacional lo defino como la aguda escucha y potente creatividad en la puesta en escena de los procesos como parte integral (columna vertebral) de la obra (exposición) puesta en escena. En este inicio el visitante, ósea tú, también tiene una historia que contar, un “álbum” que cuente de vos, que, de muestra de tus procesos anteriores, ayuda a facilitar la credibilidad y confianza de los habitantes del territorio.

Aproximarse a las comunidades suele tener tintes colonialistas, donde el profesional o el candidato a profesional llega con preguntas y con ánimo de aportar. En este paisaje, lo que es importante tener en cuenta son las jerarquías, donde nosotros reconocemos las comunidades como un hogar, que tiene una existencia propia y constituida, y por eso sabemos que “no llegamos a una casa a abrir la nevera”, por tanto, llegamos con respeto, mucha gratitud por que nos abrieron las puertas y con la escucha muy activa.

Abrir la nevera equivale a emitir críticas, juicios o condenas frente a comportamientos de la propia comunidad, que pueden ser acciones que van en contravía de lo que aprendí en

la academia, pero que requieren de una escucha activa, antes de encontrar posibles carencias, que es donde nos enseñan que esta nuestra pertinencia como profesionales al llegar a una comunidad. Entiéndase por comunidad una Institución Educativa, un grupo organizado, un barrio, un asentamiento, una familia, etc.

No se trata entonces de crear luchas con lo aprendido en los años en la academia, sino de reconocer el respeto de lo construido en la universidad de la vida por los integrantes de la comunidad que nos abren la puerta y sentir las comunidades como grandes maestros, que hay que escuchar antes de proponer.

En este camino, recibir un tintico, escuchar una historia por varias horas, pelar las papas, estar de acuerdo con la receta que ell@s nos quieren compartir, es un muy buen inicio para relacionarnos en un tejido de mutua admiración, de coraje y disposición real. Seguro el tiempo será irreal cuando estemos en la comunidad, los apuntes muchas veces no se permitirán, y tampoco una grabadora en el lugar, pero ahí está la magia: en esa otredad, en lo que sucede conmigo y mi propósito cuando me sacan de mi zona de confort y me instalan en unas nuevas dinámicas de hogar que me acercan más, mucho más, a la verdadera esencia de lo que me van a mostrar.

El extractivismo cognitivo es uno de los causantes de la prevención de las comunidades, pero también nos habla de este presente de comunicaciones instantáneas, donde un audio de 2 minutos se denuncia como eterno y en 15 segundos de un vídeo sentimos tener la información necesaria.

Por otra parte, el acercamiento a la comunidad normalmente es una *Invitación* de un habitante de la comunidad, de un líder comunitario de la zona, otra organización o grupo organizado que ve la pertinencia de nuestro aporte en el sector, un Centro Educativo o

Institución Educativa que requiere un apoyo en el área o un tema específico. Y es ahí donde comienza la aventura de viajar a un nuevo territorio.

b) Diálogos (escucha a los habitantes)

Los encuentros asamblearios serían un excelente escenario para compartir la palabra con la comunidad. Presentarse con respeto y contarles sobre la trayectoria de lo que haces (tu Álbum) y los lazos de amor que tejen tu propósito. Tratar de llegar a las motivaciones sobre el porqué es importante invertir en procesos con los niños, cual es el propósito en la comunidad de las estrategias que implementamos y ser muy sincero en el compromiso que sabemos que adquirimos cuando llegamos a un barrio.

Los representantes de la comunidad pondrán la palabra con largas y enriquecedoras conversaciones con los líderes y gestores de la comunidad, que hacen presencia en mesas de trabajo, Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acción Local, maestros de las Instituciones Educativas, juntas de padres de familia, jóvenes de grupos conformados y facilitadores de procesos con los niñ@s de la comunidad. Todo esto te ayuda a comprender las necesidades que ell@s perciben, los procesos (exitosos y sus dificultades) para plantear apoyo a las propuestas existente o propuestas alternativas en alguno de los ejes.

Es necesario recalcar que las juntanzas tienen un nivel político profundo y cotidiano, y en este sentido, a veces pueden nacer de una abuela de la comunidad, un joven líder de algún proyecto cultural y/o un representante de los liderazgos de la comunidad. Estas personas tienen toda la pertinencia para el propósito de los diálogos, teniendo como premisa que se necesita un acompañamiento seguro y constante por parte de un habitante de la comunidad que sea nuestro enlace directo con la comunidad y sus diferentes dinámicas,

además de que este grupo de representantes de la comunidad nos ayuden a identificar los *actores y lenguajes* del territorio.

c) Actores (pregunta, roles, visitantes)

Reconocer los actores presentes en el territorio nos permite entender los hilos con que se viene desarrollando el tejido social. Una parte importante de esto consiste en identificar a través de preguntas, qué población está siendo participe en los procesos y por ende atender en la oferta, cuál es la disponibilidad del grupo poblacional que tienes la intención de apoyar, qué habitantes de la comunidad liderar los procesos desarrollados y en desarrollo. Esto te puede dar un panorama más claro frente a recursos, estrategias (realizadas y por realizar) y posibilidades.

De igual manera, entender las estrategias (tramas) que se viene implementando, con un ánimo de aportar a dichos procesos. El respeto y reconocimiento a la trayectoria de las personas, grupos u organizaciones que con su constancia tiene la cercanía y la confianza de la comunidad, nos facilitara considerablemente el apoyo conjunto (sinergias) que favorezcan al tejido bonito de la comunidad.

Los actores son organizaciones, el estado, pueden ser particulares, grupos conformados, personas naturales que hacen presencia en la comunidad desde procesos artísticos, educativos, comunitarios con la comunidad. Las preguntas a continuación nos pueden servir para identificar los *Actores* en el desarrollo de los *Diálogos* facilitando así, abrir el panorama de hilos de muchos colores para tejer:

-¿Qué organizaciones tienen sede dentro de la comunidad? (Escuelas, grupos constituidos, experimentales, de hobby, ONG, bibliotecas, fundaciones, corporaciones, empresa privada etc.)

-¿Qué proyectos están desarrollando? (artísticos, culturales, de emprendimiento, sensibilización, tradicionales, talleres lúdicos, lectura etc.)

-¿Con qué grupos etarios están desarrollando los proyectos?

-¿Qué organizaciones hacen presencia en la comunidad? (ONG, Comedores comunitarios, fundaciones, estado, corporaciones etc.)

-¿Qué proyectos están desarrollando?

d) Lenguajes: las herramientas, las formas, y el ¿cómo?

En todo este proceso hemos venido resaltando insistentemente la *Escucha* y para escucharnos necesitamos entender los lenguajes que se viene desarrollando en el territorio, desde el área de las artes y educativas, que son las que nos acercaron a esta comunidad. En la propuesta de las orientaciones pedagógicas para la educación artística nos proponen una forma de nombrarla, que se acerca a la propuesta acá planteada para acercarse a los lenguajes y es *transformación simbólica* “en el campo de la Educación Artística, por transformación simbólica se entiende un proceso comunicativo de manipulación y modificación de los distintos lenguajes artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, Pág. 45) que van a permitir fluir en el tejido de escucha e integración de la Educación Artística.

Después identificar los *Actores* y *Procesos* que se vienen desarrollando o ya se realizaron en la comunidad y sus cercanías, procedemos a identificar los *Lenguajes* que son las técnicas artísticas o educativas que son utilizadas por ellos. Algunas de las preguntas que pueden realizarse sobre los lenguajes en la comunidad son:

-¿Qué lenguajes o prácticas artísticas desarrollan los *Actores* que hacen presencia en la comunidad?

-¿Qué prácticas artísticas y educativas hacen parte del barrio? (escultura, grafiti, mural, collage, museística, danza, talleres, artesanías, música, teatro)

-¿Qué celebraciones se llevan a cabo en la comunidad? (día de la tierra, de la cosecha, día de la virgen, de la familia, día del banano etc.)

e) Rutas (elementos vinculantes, hijo tejedor-dispositivos)

La Ruta es la estrategia creativa, artística e investigativa que vincula la mayor cantidad de actores del territorio. Es el grupo de caminos compuestos de estrategias, dispositivos, actores de la comunidad, continuidad en procesos y que se plantean con base y apoyo de lo ya realizado, sumando un aporte desde la disciplina que sientes que será tu lenguaje durante el desarrollo de la propuesta.

Esta brújula es el resultado de una aguda escucha, de lazos de fraternidad y la convicción de querer aportar realmente a la comunidad. Es a su vez, la trama que propones para encaminar los hilos y los colores encontrados en la comunidad, pero con una intención muy clara, que está sentada en la Urdimbre, en los pilares que tiene edificados la comunidad.

Por ejemplo: si el tema de este año en la comunidad será la autonomía alimentaria, de seguro tendrán la disponibilidad de crear huertas de varios tipos, vincular a la comunidad campesina que ya sabe sobre cultivos, habrá organizaciones apoyando con capacitaciones, insumos, semillas, entre otros.

Desde mis lenguajes propondría hacer recorridos con el grupo de niños y niñas por el territorio, averiguando y aprendiendo sobre lo que algunos de los vecinos tienen sembrado con antelación. De estos recorridos podemos hacer dibujos, pinturas, profundizar en lo que

nos alimenta y como ser más conscientes. Programar entrevistas a abuelos que en su juventud tenían casas con autonomía alimentaria, con profesionales en la utilización de abonos que salgan de los mismos “desechos de los hogares”, con especialistas sobre la importancia de las líneas del reciclaje a la hora de una autonomía alimentaria y responsabilidades con el medio ambiente.

Además, propondría un producto artístico de cada uno de los encuentros o también de cada bloque temático; collage, grabados, estampar camisetas, tejidos. Al mismo tiempo, los llevaría a recordar qué personas o instituciones hay dentro del territorio que podamos vincular en el diálogo de saberes o desde los conocimientos previos. Esto no implica que los invitados no tendrán remuneración si el proyecto lo permite, es dignificar lo que ya se viene tejiendo en comunidad. Y por último se podrían vincular las instituciones como espacios de exposición, socialización y compartir de tertulias frente a los temas, donde la vocería de los temas la asumirían los habitantes del territorio y desde ellos un tejido de posibilidades que permitieran las proyecciones y continuidad de las temáticas propuestas tejidas con otras en simultánea.

Esta es una invitación a entender la cultura como ese tejido social que integra y te apropia de la construcción de significantes y significados, que nos hace parte de un dialogo constante con temas que van surgiendo y que en muchas ocasiones son la chispa que despierta nuestra creatividad que es más bella cuando es en conjunto, en comunidad, siempre con la escuela, como una forma de seguirnos educando juntos y hacer del propio vivir una obra de arte.

6. Conclusiones

Tres elementos fungen como la base de mis hallazgos iniciales en este territorio pues se convirtieron en la capacidad básica de articulación de los procesos que desarrollamos posteriormente, pero, al mismo tiempo, coexisten como recurso fundamental en el vínculo humano que permanece.

El primero consiste en la necesidad de enlazar los hilos que estimulan el desarrollo de las zonas rurales (Escuela Nueva), nos obliga a potenciar los lugares que en su creación misional tiene como objetivo entender y enlazar las diferencias del otro, valorar la otredad de sus habitantes (tradiciones, historias, visiones) y encontrar los puntos comunes que son semilla inequívoca del florecer de los territorios rurales.

El segundo, advierte que un enlace cariñoso con las personas que habitan la vereda, como lo hace el profe Nacho, donde los discursos de poder no sean los que vinculen, permite que sigan emergiendo estados vinculantes y lo convierte como líder en un enlazador de posibilidades/necesidades.

El tercero consiste en entender el valor de los recursos que existen (mano de obra, conocimientos ancestrales, biodiversidad, herramientas pedagógicas, tecnologías, espacio de reunión etc.) para así encontrar posibilidades en lugar de problemas, lo que legitima el trabajo de las comunidades que han habitado el territorio por años y seguro han sembrado mucho en estas tierras; esto no es una invitación a desconocer sus dificultades y de seguro los propósitos que año a año, enmarcar el plan de acción de las JAC y grupos organizados de las comunidades, sino tener una consciencia más activa frente a lo que tenemos, para encaminarnos a lo que necesitamos.

Lo expuesto anteriormente permite concluir que, el tejido entre las dinámicas educativas y las prácticas comunitarias desde la Educación Artística requiere de analizar con paciencia los pasos dados, desde antes, con las propuestas del presente, en consecuencia, se puede gestar una creativa propuesta vinculante entre el CER y la comunidad.

Después de lo vivido en Yarumalito, identifiqué la capacidad que tiene la Educación Artística para enlazar diferentes temáticas que se vengán desarrollando en la comunidad educativa, lo que, en consecuencia, puede fortalecer los hilos entre las diferentes áreas de la básica primaria.

Por otra parte, darles su lugar a las diferentes formas de relato de las comunidades fortalece la pertenencia y el largo aliento de los propósitos concertados en comunidad. En este sentido, propongo una ruta que se lleve a cabo con el arte en un bolsillo y la investigación en otro, con la mochila casi vacía y la escucha siempre atenta, para ir llenando la mochila. Esto nos permite ser actores potenciadores de historias, propósitos, lenguajes y actores a través de las líneas más afines a todos los involucrados.

Es necesario un acompañamiento al proceso, de al menos un año, que permite entender las posibles variables, el debido desarrollo de lo planeado conjuntamente y entender cómo evoluciona de la mano de las nuevas propuestas tanto de la escuela y su comunidad educativa, como las comunitarias (vecindades y veredas).

El tejido de palabra, de saberes, de historias, de proyectos desarrollados son el insumo más creativo (fecundo) que podemos encontrar en las comunidades y hacer de las relaciones humanas y con el hábitat una obra de arte; es por ello por lo que, poner la atención y la pasión en lo que escogimos hacer, cómo en este caso es ser artista y docente, nos abre el

corazón a las posibilidades y la potencia de lo que podemos desde y con la comunidad que habitamos y así nutrimos, si o si, nuestro proyecto de vida.

Figura 18

Video documental del proceso investigativo y trabajo de campo

Nota. ArteFacto Fundación. (2022, 23 septiembre). *De la Escuela Yarumalito a mi proyecto de Vida - 2022* [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=HNzxdHooa0s>

Como producto final de la sistematización reflexiva que comprende esta monografía, se desprende esta creación audiovisual, desde una mirada documental, que pretende dar cuenta del trabajo de grado como el inicio de un proyecto de vida que se fue materializando en las comunidades a través de la Fundación ARTEFACTO. En este documental, se abordan elementos que no alcanzaron a ser materializados en esta sistematización reflexiva, pero que hacen parte de algunas aristas pedagógicas y didácticas a las que se enfrentan los docentes de escuela nueva.

7. Referencias

- Alcaldía de Medellín, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. (2010). *Atlas veredal de Medellín*. Oficina de comunicaciones, Alcaldía de Medellín. Recuperado: <https://rbmam.janium.net/janium/Portadas/510045SG.pdf>
- Ardila G. (2006) *Cultura y desarrollo territorial y construcción de lo público*. Instituto Distrital de Cultura y Trismo. Diplomada gestión de procesos culturales y construcción de lo público. Recuperado: <https://www.scribd.com/document/281284941/Cultura-y-Territorio-Gerardo-Ardila-doc>
- Bolaños Motta, J. I., & Pérez Rodríguez, M. A. (2019). Propuestas para la investigación cualitativa en educación artística. *Educación Y Educadores*, 22(1).
<https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.1.3>
- Duran Salvadó, N. (2017). Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa. *Revista Educación Y Pedagogía*, 25(65-66), 79–105. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328770>
- Dragow A. Fundacion Mundo Mejor. (2015, 13 octubre). *Ponentes Anna Dragow - Movimiento Crecer en Libertad* [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=01DA-wSrbwE>
- Diaz Pedrozo, A. N., & Gutiérrez Guerra, N. E. (2019). Historia y evolución de la Escuela Nueva como modelo educativo en Colombia. Recuperado: <https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/223>
- Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Henao Mejía, O. (2011). Educación “en” y “para” la democracia. Secretaría de Educación de Medellín. Medellín.

Herner, M. T. (2017). Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze y Guattari.

Fundación Carare (2010). El sendero de la Eternidad. Fundación Carare. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Bogotá.

Primer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas. (2003). En *Escuela Normal Superior del Quindío*. Primer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas, Armenia, Quindío, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional (21 de octubre de 2021). *Escuela nueva: Modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano - marginales*. Recuperado:

<https://www.mineduccion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340089:Escuela-Nueva>

Monsalve, E. (2011) *Expedición Extinción*. [Pieza gráfica] Exhibición en el Encuentro Internacional de Arte de Medellín. Museo de Antioquia. Recuperado: <https://www.behance.net/gallery/790907/Expedicion-Extincion>

Museo de Antioquia. (2014) *Sala de Rehabilitación* [Obra piezas gráficas]. Sala temporal

Téllez Murcia, E. I. (2013). El sentido del tejido social en la construcción de comunidad. P, 6(10), 9–23. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.6.10.2010.9-23>

Unday, D. E., & Valero, J. A. G. (2017). Sistematización de experiencias como método de investigación. *Gaceta Médica Espirituana*, 19(2).

8. Anexos

- Diario de campo Yarumalito (videos y texto). 10 visitas. (Carpeta).
https://drive.google.com/drive/folders/1gt6Rz89_F-5oP60S0l41ilcMizWhyz6E
- De la Escuela Yarumalito a mi proyecto de Vida – 2022. Video entrevista – documental <https://youtu.be/HNzxdHoaoos>