

Resonancias Gráficas:

Maletas Nómadas de Creación y Aprendizaje en la escuela rural para el Tejido de los Territorios entre los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí

Susana Cárdenas Arenas

Edison Giovanni Acevedo Zapata

Alejandro Alzate García

Leonela David Vivas Rivera

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Artes Plásticas

Asesora

María Isabel Bedoya Agudelo

Especialista (Esp) en Literatura: producción de textos e hipertextos

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita

(Cárdenas Arenas et al., 2023)

Referencia

Estilo APA 7 (2020)

Cárdenas Arenas, S., Acevedo Zapata, E. G., Alzate García, A., & Vivas Rivera, L. D., (2023). *Resonancias Gráficas: Maletas Nómadas de Creación y Aprendizaje en la Escuela Rural para el Tejido de los Territorios entre los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí* [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

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

Este trabajo de investigación está dedicado a nuestras familias, quienes nos han apoyado en cada etapa de nuestras vidas y las diferentes etapas de esta Profesionalización en Artes Plásticas, orientando nuestras decisiones hacia las metas que como equipo nos trazamos. Nuestras esposas, esposo, madres, hijos y hermanos, que siempre han creído fielmente en nuestros proyectos artísticos y pedagógicos encaminados a fortalecer los territorios y el diálogo de saberes entre el artista y la comunidad.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad de Antioquia y a su convenio con la Gobernación de Antioquia con el programa de Profesionalización de Artistas en el Departamento, ya que esta iniciativa permitió que muchos artistas autodidactas y de larga trayectoria de todas las regiones de Antioquia, lograran obtener su título profesional, validando así nuestros conocimientos. También, un agradecimiento eterno a las diferentes asesoras que estuvieron acompañando este trabajo de investigación, donde nos permitieron afianzar los contenidos y la esencia de este trabajo de grado.

Tabla de contenido

Resumen	10
Abstract	11
Introducción	13
1. Planteamiento del problema	15
1.1 Antecedentes	18
2. Justificación.....	28
3. Pregunta de investigación.....	29
4. Objetivos	30
4.1. Objetivo general	30
4.2. Objetivos específicos.....	30
5. Marco teórico	31
6. Marco Conceptual	37
6.1. Educación Artística Rural	37
6.2. Experiencias artísticas en comunidades rurales	39
6.3. Aulas Creativas.....	40
7. Marco Legal	43
8. Marco contextual.....	48
8.1. Municipio de Caracolí	49
8.2. Municipio de Necoclí	52
8.3. Municipio El Carmen de Viboral	55
8.4. Municipio de Chigorodó	57
9. Metodología	59
9.1. Métodos de Recolección de la Información a utilizar	63
9.1.1. Memorias del Paisaje	64

9.1.2. Aldeas nómadas artístico/pedagógicas de creación	65
9.1.3. Construir diálogos entorno a los saberes del territorio	66
9.1.4. Maletas Nómadas.....	67
10. Resultados	69
10.1. Laboratorios Satélites	82
11. Discusión.....	85
11.1. Análisis de encuesta Material Didáctico de Apoyo para Fortalecer las Prácticas Artísticas en Espacios Rurales del Municipio	87
Conclusiones	93
Recomendaciones.....	96
Referencias	97
Anexos.....	99

Lista de tablas

Tabla 1 Acciones en el Territorio.....69

Tabla 2 Entrevistas y relatos72

Tabla 3 Categoría Poblacional79

Lista de figuras

Figura 1 Tasa de deserción.....16

Figura 2 Intervención artística C.E.R Santa Isabel21

Figura 3 Centro Educativo Rural Coronel José Domingo Gallo.....23

Figura 4 Ejercicio práctico con niños de territorios afro rurales25

Figura 5 Laboratorios Casa de la Cultura de Necoclí26

Figura 6 “Arte con reciclaje” Comfenalco.....27

Figura 7 Ubicación de la Escuela Rural Santa Isabel.....49

Figura 8 Mapa de Necoclí52

Figura 9 Ubicación Municipio El Carmen de Viboral56

Figura 10 Ubicación del municipio de Chigorodó57

Figura 11 Participación poblacional en cada uno de los laboratorios75

Figura 12 Clasificación de la población78

Figura 13 Categoría poblacional laboratorios satélites84

Figura 14 Participación comunitaria en espacios educativos87

Figura 15 Pertinencia material de apoyo89

Figura 16 Implementar capacitación89

Figura 17 Uso de los contenidos de la Maleta Nómada.....90

Figura 18 Autorización de la información para fines académicos91

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CER	Centro Educativo Rural
COREDI	Corporación Educativa para el Desarrollo Integral
ICPA	Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
JAC	Juntas de Acción Comunal
MEN	Ministerio de Educación Nacional
PEER	Plan Especial de Educación Rural
PMCu	Plan Municipal de Cultura
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SIMAT	Sistema Integrado de Matrícula
UdeA	Universidad de Antioquia

Resumen

Este es un proyecto de prácticas artísticas y pedagógicas que surge a partir de las diversas problemáticas de la enseñanza de la educación artística en la escuela rural y espacios no convencionales. Nuestro objetivo fue generar procesos de interacción pedagógica mediados por las prácticas artísticas que fortalecieran los diálogos de saberes a nivel intergeneracional con las comunidades rurales de los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí, contribuyendo a la creación de nuevos imaginarios del territorio que habitan.

La metodología de investigación acción participativa y el enfoque cualitativo de investigación a partir de la observación, los relatos de vida, diario de campo y las interacciones directas con los laboratorios artísticos realizados en cada territorio, nos permitió realizar un análisis socio-crítico sobre el presente de la educación y las prácticas artísticas en las escuelas rurales y espacios no convencionales, llevándonos a diseñar un material didáctico de apoyo denominado Maleta Nómada, donde la gráfica como medio permite el acceso de opciones educativas de modelos flexibles y de estrategias colaborativas.

Este dispositivo viajero de enseñanza, genera eco a otros territorios y es una herramienta de apoyo para los docentes rurales y artistas con procesos en estos espacios, la cual se nutre a partir de las experiencias y del material didáctico que se recolecta en las interacciones directas y el diálogo de saberes a nivel intergeneracional entre los territorios, generando un diálogo de enseñanza y creación de nuevos imaginarios y saberes, visibilizando las ideas y pensamientos de quienes participan.

Palabras clave: territorio, prácticas artísticas, diálogo de saberes, educación artística.

Abstract

This is a project of artistic and pedagogical practices that arises from the various problems of teaching artistic education in rural schools and unconventional spaces. Our objective was to generate processes of pedagogical interaction mediated by artistic practices to strengthen dialogues of knowledge at an intergenerational level with the rural communities of the municipalities of Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó and Necoclí, contributing to the creation of new imaginaries of the territory that inhabit.

Our participatory action research methodology and the qualitative research approach based on observation, life stories, field diary and direct interactions with the artistic laboratories carried out in each territory, allowed us to carry out a socio-critical analysis of the present of education and artistic practices in rural schools and unconventional spaces, which led us to design a support didactic material called Nomad Suitcase, where graphics as a medium allows access to educational options of flexible models and collaborative strategies.

This traveling teaching device generates echoes in other territories and is a support tool for rural teachers and artists with processes in these spaces, which is nourished by the experiences and teaching material that is collected in direct interactions and the dialogue of knowledge at an intergenerational level between the territories, generating a dialogue of teaching and creation of new imaginaries and knowledge, making visible the ideas and thoughts of those who participate.

Keywords: territory, artistic practices, dialogue of knowledge, artistic education.

Introducción

El proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las artes con poblaciones rurales, posibilita la ampliación del saber en la relación saber-vida en la construcción de espacios subjetivos y las interrelaciones entre lo comunitario e inédito. El diálogo de saberes representa una reconexión con la realidad en una actividad en la que emerge la intersubjetividad como expresión del intercambio entre el tiempo cultural y la necesidad de revalorizar la educación desde una perspectiva creativa. En este sentido, el arte es una herramienta de desarrollo interpersonal, en la expresión de ideas y sentimientos, de promoción de cambios sociales y culturales. Como herramienta, facilita el autoconocimiento y la autovaloración, ya que crea percepciones más amplias y analíticas de la realidad, ya que según Abad (2006):

En el ámbito educativo, las artes son favorecedoras de dinámicas de integración escolar, social y cultural, mediante propuestas relacionadas con el fomento de actitudes para la tolerancia, la solidaridad y la convivencia creativa que promuevan una conciencia crítica frente a los mecanismos de exclusión social, y convertirse, a la larga, en un proceso consciente de crecimiento individual y colectivo. Entendiendo las demandas actuales que plantean la exigencia de imaginar procesos sociales y educativos diferentes, en los que la educación artística puede realizar importantes aportaciones en todo tipo de contextos humanos, como espacio de reflexión crítica y también como territorio para el intercambio y la promoción del otro como portador de innovación, riqueza y diversidad con relación a la construcción de una identidad compartida, siempre en continuo tránsito, que no debe entenderse como competitividad, sino como colaboración en la proximidad, (p,3).

Dicho esto, podemos considerar que la presencia de las artes en la educación favorece el desarrollo pleno y completo de los estudiantes por medio de la educación artística y de la educación por el arte, la educación como acto constructivo de aprendizaje donde se implica la toma de conciencia de su cultura, la transmisión de sentimientos y saberes desde una perspectiva antropológica y participativa, entendiendo las geografías humanas de cada territorio y por ende el acto de reconstruir la realidad y la identidad que representa. Partiendo desde estas miradas del saber-vida, la herramienta gráfica se convierte en el estímulo creativo ya que esta suele habitar en

la periferia y moverse de forma nómada como herramienta de uso cotidiano y popular, para un desarrollo didáctico en las aulas y procesos no convencionales, creando espacios de aprendizaje y posibilitando un puente de diálogo de saberes determinados por procesos artísticos y creativos a nivel intergeneracional en los territorios.

Considerando lo anterior, se realiza una unión entre las artes gráficas con contenidos pedagógicos en relación al territorio, enseñados para el fortalecimiento de los procesos artísticos en el aula y por fuera de ella, surgiendo así, resonancias gráficas. Un proyecto artístico/pedagógico que surge a partir de las diversas problemáticas de la educación artística en la ruralidad, generando eco a otros territorios a partir de las experiencias y del material didáctico que se nutren en la escuela rural dentro de unos conceptos migratorios de enseñanza y aprendizaje, asociada a la memoria, los imaginarios y las formas de habitar los territorios. Estas miradas nos llevan a la creación de métodos de investigación abiertos in situ, donde se predisponen encuestas, las observaciones participativas, las entrevistas directas y la residencia prolongada con los sujetos de la investigación, características propias de la investigación acción participativa, cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción en el trabajo de campo. Los fundamentos y características de esta flexibilidad radican en que son los actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir.

Empleando este modelo procesual y colectivo desde la reinención de los territorios, al estudiante se le permite ser co-investigador, explorando las dimensiones socioculturales que implican la memoria, las formas de habitar y el fortalecimiento del pensamiento crítico desde la experimentación. En este orden de ideas, el arte se convierte en una herramienta de ideas, reflexión y expresión de la realidad, permitiendo nuevas miradas recopilatorias de información desde las concepciones de la observación. En la búsqueda de reducir la brecha con el sector rural donde es pertinente presentar un material didáctico de apoyo que pueda ser utilizado tanto por docentes como por artistas que estén desarrollando prácticas artísticas en la ruralidad, logrando crear una maleta nómada de creación y aprendizaje que orienten al artista/educador a comprender los diálogos contemporáneos del paisaje rural, la espacialidad y realidades comunitarias.

1. Planteamiento del problema

Actualmente, se piensa en la ruralidad como un sector orgánico con múltiples diversidades, y si bien cada sector rural de un país es diferente entre sí, dentro de ciertos límites, cada uno tiene similitudes con otros sectores rurales, en lo particular, cada uno de ellos lleva consigo problemáticas muy distintas, desde lo educativo y hasta lo social-cultural. Del mismo modo, las historias que conforman los territorios tienen algunos puntos en común y sólo adentrándonos en la comunidad se puede comprender la singularidad de estos espacios.

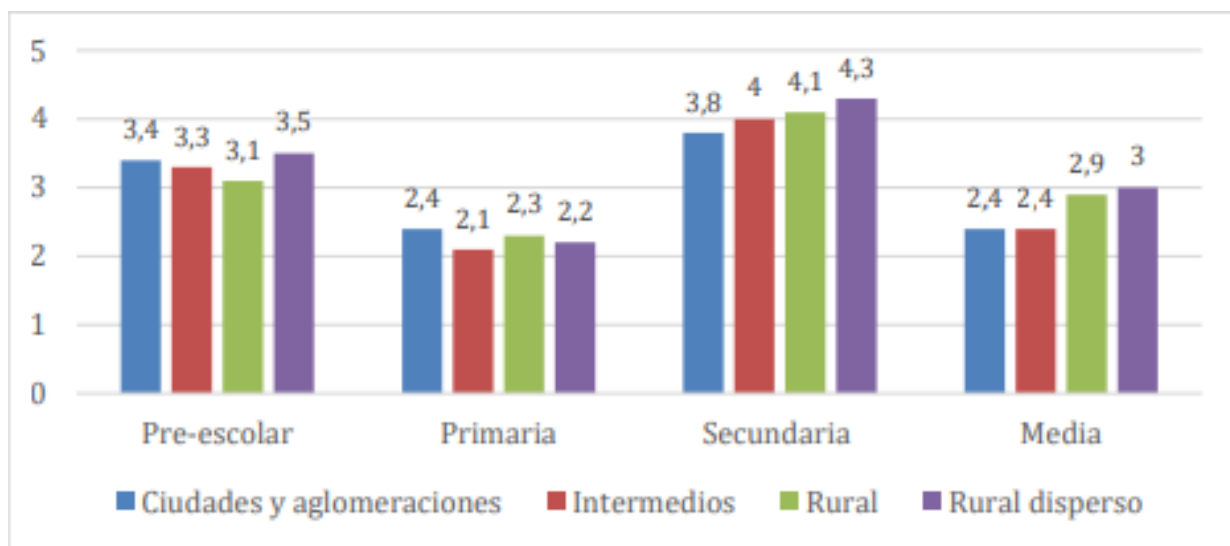
Esto ayuda a determinar en qué se diferencia el sector dentro del país de la realidad de las comunidades rurales, las geografías humanas y más aún en el sector educativo; esto se puede ver reflejado en particular en el municipio del Caracolí, Chigorodó y Necoclí, ubicados en territorios de alta complejidad social, con un índice de deserción escolar rural amplio y marginados por sus numerosas problemáticas sociales; mientras que el municipio del Carmen de Viboral, parte de un territorio más centrado, con un mayor número de colectivos y organizaciones artísticas, que han hecho transformaciones en contexto socio-cultural, afianzando su identidad patrimonial y riquezas artísticas, a través de las iniciativas y políticas culturales, permitiendo algunas alianzas estratégicas que integran la ruralidad y las formas de habitar, pero no siendo suficientes para satisfacer la demanda dentro de unos espacios subjetivos de creación en la educación artística.

En cuanto a esto, los problemas de educación del sector rural colombiano son en gran parte causados por la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación. El déficit en cobertura y la baja permanencia de las niñas, los niños y adolescentes en las instituciones educativas son problemáticas en materia de educación en las zonas rurales del país. En 2018 el número de años promedio de educación para la población de 15 a 24 años, en las zonas rurales, llegaba apenas a 8,3 años promedio, lo que corresponde a un nivel educativo entre básica primaria y secundaria 11, versus las áreas urbanas que alcanzan un resultado de 10,5 años que equivale a un nivel de educación entre secundaria y media. En la gráfica se aprecian los promedios de las tasas de deserción en todos los niveles formativos de las instituciones

educativas en los municipios discriminados por las categorías establecidas por la Misión para la Transformación del Campo.

En la encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, se evidencia que en general las tasas de deserción en los municipios rurales dispersos son más altas que en las otras categorías de municipios, a excepción del nivel formativo de primaria, considerando que estas diferencias no son significativas.

Figura 1 Tasa de deserción

Fuente: SIMAT 2018 cálculos Universidad de la Salle

Colombia es un país ampliamente rural, aun así la calidad educativa se enfoca en el sector urbano; la deserción escolar podría estar asociado a la deficiencia en el seguimiento por parte de las entidades territoriales durante la pandemia, pero a esta dificultad también se suma la débil capacidad institucional de los gobiernos locales en atender estos desafíos que requieren un cambio de modelo, teniendo en cuenta que la transición de las escuelas urbanas a las áreas rurales no siempre es exitosa. En materia educativa sigue existiendo una brecha entre lo rural y urbano, por cuanto el mayor nivel educativo alcanzado en las zonas rurales es básica primaria, seguido por el nivel ninguno. La población colombiana según el censo del 2018 llega a 48.258.494

personas, de las cuales alrededor de 11,8 millones de personas (24,52%) viven en las zonas rurales.

A lo anterior, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y otros entes nacionales, adquirieron el compromiso de formular e implementar el Plan Especial de Educación Rural (PEER), el cual tiene una vigencia hasta 2031 y hace parte de uno de los Planes Nacionales propuestos. Este Plan Especial de Educación Rural a través del objetivo 4 correspondiente a la Línea de Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos y en particular con el componente de “Más y mejor educación rural” del Pacto por la equidad del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En dicho componente se plantea la formulación de una política de educación rural que fomente el impulso regional, mejore el acceso y la calidad de la educación en las zonas más apartadas del país y reduzca las brechas entre la ciudad y el campo.

El programa promueve el desarrollo de una relación fuerte entre la escuela y la comunidad, a través tanto de la participación de los padres en la vida escolar como buscando que los niños y jóvenes apliquen lo que aprenden a su vida real y profundicen en el conocimiento de su propia cultura y productividad en el campo. La adopción de estos nuevos métodos de enseñanza que se enfocan en la participación de los niños, el nuevo rol de los docentes como guías y facilitadores del aprendizaje, y el nuevo concepto de guías de aprendizaje o textos interactivos que permiten brindar una educación integral en las pequeñas escuelas rurales, ha logrado mejorar su calidad.

Aun así, es pertinente hablar sobre las distancias entre veredas, así como la cantidad de estudiantes que existen en cada una, haciendo imposible una escuela como la urbana, con profesores y estudiantes para cada grado de la educación básica. Esto requiere un modelo de enseñanza más flexible que introduzca la organización de grupos pequeños, estrategias personalizadas y de co-enseñanza, mejores materiales didácticos que permitan el progreso gradual de los estudiantes y una conexión más estrecha con la enseñanza, así como lazos estrechos con la comunidad a través de proyectos de desarrollo local.

Dentro de este modelo de enseñanza se discrimina de manera considerable las materias de educación artística, que a veces se convierten en la cenicienta de las escuelas, casi como horas

libres institucionalizadas, donde solo son recordadas cuando hay que preparar los actos de las fiestas patrias. Los docentes de estas áreas se sienten abandonados a su propia suerte, dependen de su propio ingenio y entusiasmo; algunos desarrollan proyectos novedosos, otros se refugian en una enseñanza tradicional, que apunta a que los alumnos memoricen biografías o reproduzcan técnicas rígidas, olvidándose del eje íntimo con las artes.

Desde el punto de vista del Ministerio de cultura de Colombia en relación a la educación artística, la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, establece que la educación artística y cultural es un área fundamental del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para todas las instituciones educativas del país. Estas leyes enfrentan un gran reto al momento de su cumplimiento, porque en su práctica, la educación artística es una de las áreas menos implementadas en el currículum de las instituciones del país tanto de los sectores rurales como urbanos, (Martínez Molina O. L. 2021). Dicho esto, cuando hablamos de la mediación del arte en el medio rural, siempre encontramos grandes vacíos donde estos procesos son inaccesibles o simplemente limitados en su oferta.

1.1 Antecedentes

Tomando como punto de partida la concepción de aulas nómadas y lo experimental en el municipio de Caracolí/Magdalena Medio, El Carmen de Viboral/Oriente y el municipio de Chigorodó y Necoclí/Urabá, todos del territorio Antioqueño, donde podemos mencionar que tanto la región Urabá como el Magdalena Medio han sido marginadas por muchos años por su alto índice de violencia y problemáticas sociales, pero que a su vez, cuentan con una cultura muy marcada, una riqueza amplia paisajística, donde las memorias del contexto histórico, de impacto sociocultural y político influyen de manera directa e indirecta en el desarrollo territorial; mientras que la región Oriente ha representado un papel determinante en el desarrollo del departamento, convirtiéndose en una zona geoestratégica para múltiples proyectos, logrando también en la ruralidad la siembra de extensos cultivos, anteponiendo frente a este desarrollo el valor de sus costumbres y el fortalecimiento del patrimonio. Dado que las geografías humanas en estos cuatro municipios parten de sus costumbres, vivencias, sonidos, sabores y realidades, los convierte en

zonas estratégicas para la recopilación de la esencia cultural y la caracterización de aquellos imaginarios desde las narrativas identitarias de los habitantes.

Aquí, podemos mencionar el Plan Especial de Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional (2018), el cual nos dice que cualquier ciudadano de una zona rural, afectada por la violencia de Colombia, sin discriminación alguna, tenga las mismas oportunidades que un ciudadano de las zonas urbanas, se debe entonces garantizar que ambos cuenten con acceso a un servicio educativo incluyente y de calidad que responda de manera oportuna y pertinente a sus características individuales, culturales y contextuales en el que se desarrollan, lo cual se traducirá en mejores posibilidades de trabajo y de bienestar social. Es por eso, que se hace una fragmentación de los cuatro territorios en aras de entender la problemática de cada una de ellas y cómo se viene solucionando.

Por una parte, encontramos el municipio de Caracolí/Antioquia, Magdalena Medio, el cual, según el Censo Poblacional del 2018, tiene una proyección de habitantes de 4.537, donde 2.756 de ellos pertenecen a la cabecera municipal y 1.781 a las zonas rurales dispersas. El 61% de la población se ubica en la cabecera municipal, mientras que el 39% restante en los centros poblados y rural disperso de las veredas. Dentro de su diagnóstico sectorial cuenta con dos centros educativos en su casco urbano, la Institución Educativa Gabriel Correa Vélez de bachiller académico, como sede principal y una sede alterna, la institución Rodolfo Ceballos para básica primaria. Cuenta además, con catorce centros educativos rurales, que demandan para su correcto funcionamiento la legalización de predios, el mejoramiento de su infraestructura, la dotación educativa y tecnológica, y el acceso y tránsito a las escuelas rurales.

El municipio cuenta también con la presencia de la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral -COREDI-, institución eclesíástica que presta servicio de educación a personas pertenecientes a las zonas rurales en diferentes modalidades y ocupando eventualmente las instalaciones educativas del municipio. Aun así, existe la preocupación por la baja población estudiantil que se ha reducido en promedio en 1,7% anual desde 2015, para un acumulado de 5,12% menos estudiantes en el 2018 con respecto al año escolar 2015, esto según las cifras de la base de datos nacional DATOS ABIERTOS. A pesar de que por años se ha descentralizado la

educación a las veredas y que la casa de la cultura del municipio también hace presencia con sus talleres formativos en las algunas escuelas, no ha sido suficiente para cautivar y fortalecer la identidad cultural de cada territorio; logrando evidenciar como las entidades territoriales no han invertido lo suficiente en el fortalecimiento del sector artístico y cultural en la ruralidad, donde es pertinente llevar ofertas permanentes de las diferentes áreas para la creación de escenarios más participativos e incluyentes.

A lo anterior, se ha evidenciado también que el sistema de enseñanza frente a la educación artística, donde el arte es solo un diseño manual con material reciclado, donde se realizan planas de gráficos geométricos en un cuaderno, sin comprender aún más allá la concepción del arte y su incidencia en el desarrollo de la historia, donde un solo docente maneja grupos de múltiples grados, quedando sujetos a su ingenio para desarrollar esta materia.

La labor como artista formador con las administraciones municipales en estos espacios, ha permitido ampliar el panorama de la enseñanza del arte en la ruralidad, donde a través de proyectos artísticos se ha logrado presenciar momentos creativos y de investigación con grupos focales dentro de las aulas rurales, permitiendo la inclusión, la creación de nuevos imaginarios y de brindar herramientas al docente u otros artistas a crear y buscar los múltiples conceptos del arte dentro de las configuraciones del paisaje y sus habitantes.

Debido a la oportunidad que brinda estos espacios, se realizaron los primeros acercamiento en el año 2022 en la escuela rural del Municipio de Caracolí, donde se ejecutó el proyecto, el Centro Educativo Rural Santa Isabel, donde allí, junto a los niños y docente se desarrolló una intervención muralista con el fin de embellecer la escuela, donde comprendí el interés no solo de la docente y estudiantes, sino también de la comunidad por el tema de apropiación para el cuidado de los espacios físicos y la importancia para ellos de fortalecer el aprendizaje en el aula en torno a las dinámicas que surgen desde los oficios y tradiciones de la vereda, evidenciando la importancia de generar conexiones entre los quehaceres de la escuela y la realidad del territorio.

Figura 2 Intervención artística C.E.R Santa Isabel

Fotografía por Susana Cárdenas Arenas, 2022

No obstante, dentro de estas configuraciones se ha logrado indagar sobre la historia del municipio de Caracolí, el cual, durante los años 90's fue abatido por la guerra, donde el conflicto armado atentó contra la paz e integridad de las familias campesinas, pero que a raíz de esto, sus habitantes surgieron desde sus oficios agrícolas y productivos, que incluso llevaron a que sus hijos viajaran hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades, aun así, las problemáticas sociales en el municipio no ha logrado que sus habitantes pierdan su pujanza, la paz y la calidad de su gente amable, el cual se caracteriza por su patrimonio paisajístico bajo la añoranza de un ferrocarril que en el año 2000 dejó su última campanada en la estación para no regresar jamás. Su patrimonio e identidad cultural se nutren dentro de unos paradigmas simbólicos que a raíz del ferrocarril de Antioquia dejaron asentamientos, oficios y dinámicas culturales que giran en torno a su desarrollo.

Este desarrollo dentro del mundo moderno ha hecho que las últimas generaciones, vayan perdiendo el sentido de pertenencia, los intereses van cambiando conforme pasa el tiempo, mientras las costumbres se mestizan por los fenómenos humanos del presente, y de ahí, el interés por la identidad territorial se disipa en el tiempo. Dicho esto, es pertinente el desarrollo de estrategias que conlleven a las transformaciones sociales, donde la historia se reconstruye a partir de los intereses que surgen de las necesidades del territorio; es allí, donde el ser en formación

desde su autonomía racional, debe participar y crear diálogos para el cambio social, estrechando relacionamientos desde las experiencias hacia los sentires y la afectividad, dentro de unos conceptos de memoria y formas de habitar. La educación es el pilar de estas transformaciones sociales ya que permite el fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo, la educación artística y la educación para el saber-vida son espacios que amplían la periferia de la creación y la sensibilización del ser bajo la simbiosis en temas humanísticos, pues la pedagogía artística conecta al ser a su realidad. El deambular por el territorio ha permitido identificar diversas problemáticas de la educación artística en la ruralidad del municipio de Caracolí, donde surgen preguntas que a través de acciones responden a unas necesidades, pero que se requiere dejar capacidad instalada para dar continuidad a los procesos artísticos que se ejecutan en el territorio, sin dejar de lado los diálogos de saberes y las memorias.

Ahora, nos dirigimos hacia el Oriente Antioqueño, en el municipio de El Carmen de Viboral, el cual fue fundado el 13 de abril de 1752, cuyos fundadores establecieron una hacienda de recreo o lugar de descanso que recibió el nombre de Carmen, en la que construyeron una capilla. El Carmen de las Cimarronas fue poblado por colonos, labradores, jornaleros, indígenas y esclavos que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la explotación de los bosques primitivos. Sus primitivos pobladores fueron los indígenas Tahamíes de la tribu de los indios Quiramas. En 1787 se trajo desde Quito la imagen de Nuestra Señora del Carmen y considerando el aumento de los pobladores, se solicitó la erección en la parroquia de El Carmen. En 1807 fue concedida la categoría de parroquia con el nombre de Nuestra Señora del Carmen de Viboral. Con la parroquia le fueron asignados los primeros límites; desde ahí se le reconoció un territorio propio.

El sitio donde se ubica la escuela del proceso es en la vereda El Viboral en la escuela primaria Centro Educativo Rural Coronel José Domingo Gallo. Esta vereda en sus territorios establece diversos oficios de sembrado de hortalizas, flores y otras actividades rurales, las personas que habitan la vereda son pobladores que en su mayoría trabajan en las fincas de producción y actividades de vivienda. En los últimos años se ha utilizado como espacio de vivienda permanente, el paisaje es una constante de montañas y valles, las dinámicas de la vereda han instaurado pequeños talleres de alfarería en torno a la decoración carmelitana.

Figura 3 Centro Educativo Rural Coronel José Domingo Gallo

Fotografía de Giovanni Acevedo (2023)

Desde los diversos paradigmas del territorio mediados por diseños estratégicos concebidos dentro del Plan Municipal de Cultura del Municipio del Carmen de Viboral 2016-2026, donde el objetivo es posicionar y afianzar en el territorio la cultura como factor de desarrollo, en una apuesta colectiva y un bien común como gobernanza cultural centrado en varios enfoques facilitando el diálogo para fortalecer los procesos, la infraestructura y las acciones de participación, teniendo en cuenta la diversidad del territorio, amparados en la constitución colombiana reconociendo la dignidad humana la libertad y la igualdad para esto, los ejes estratégicos para el desarrollo del PMCu son para el fortalecimiento de las capacidades y articulación de las instancias culturales, la creación de espacios de concertación y gestión social y política, la articulación interinstitucional de los procesos de planeación, financiación, la formación e información cultural y la gestión del conocimiento.

Estas miradas de los territorios dentro de unos procesos artísticos, nos permite también realizar una radiografía educativa en el Municipio de Necoclí del Urabá Antioqueño, donde la población del corregimiento de Mulatos es aproximadamente de 2500 habitantes, zona rural donde se desarrolló el proyecto.

El 90% de la población vive con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, en el campo de la salud, la educación, la recreación y pocas oportunidades laborales, solventan su

diario con el precario jornal que devengan y que no les alcanza para suplir estas necesidades. La situación de pobreza y desescolarización se agrava en los barrios conformados por las familias afectadas por las catástrofes naturales y el desplazamiento forzoso.

A pesar de los esfuerzos de la educación impartida en la educación para adultos en la jornada sabatina y las actividades que se desarrollan en los proyectos transversales de sexualidad y el apoyo del hospital San Sebastián de Urabá de Necoclí, existe un porcentaje alto de analfabetismo en la población mayor y estudiantes con alto índice de embarazo a temprana edad en las niñas y jóvenes. Además, hay una población flotante de estudiantes que van y vienen debido a algunas situaciones muy personales; esto también, ha sido motivo para que algunos padres muestren poco interés en el acompañamiento educativo de los estudiantes.

Esta radiografía del territorio, se entrelaza con las incidencias de lo industrial, es por esta razón que, un grupo de actores sociales de la región entre fundaciones, empresarios y la Gobernación de Antioquia decidieron formar en 2017 la Alianza por Urabá que articula los programas y proyectos con incidencia en educación y empleabilidad que llegan a la región para darles un norte común y organizarse mejor en el territorio. Hay un diálogo de metodologías, para implementar las más exitosas en escuelas donde otra organización tiene su operación y se gestan acciones conjuntas para trabajar en una institución programas que se complementan y trabajar en instituciones diferentes los programas similares y así aumentar la cobertura.

Desde el año 2013 se iniciaron una serie de enlaces y proyectos formativos en torno a la cultura y las áreas artísticas, que fueron generando un antecedente de alto impacto en la región ,ya que se implementaron estrategias de inclusión y fortalecimiento de las poblaciones rurales con talleres de sensibilización y creación artística con materiales del entorno, logrando consolidar grupos de niños, jóvenes y adultos que pertenecían a sectores victimizados y afectados por situaciones de precariedad económica.

Figura 4 Ejercicio práctico con niños de territorios afro rurales

Fotografía de Alejandro Alzate, 2022

El Corregimiento de Mulatos es un territorio resiliente, este lugar del municipio de Necoclí ubicado a 33 kilómetros por la vía nacional que conduce al municipio de Arboletes y así mismo conecta con el departamento de Córdoba, hoy es un territorio de reconstrucción del tejido social, ya que históricamente ha sido un territorio golpeado por los grupos subversivos y el narcotráfico, cuyos relatos yacen en la memoria de los mismos habitantes. Sin embargo, Mulatos con su ambiente pueblerino y calles empolvadas aún conserva la esencia colonial, se preservan las tradiciones y costumbres del Necoclí de hace 30 años son pocas las oportunidades que ha recibido el corregimiento por medio de la cultura manifiesta un nativo, ya que no se han implementado metodologías que permitan dinamizar las rutinas de los habitantes que circundan en la pesca, el mototaxismo, la ganadería y la agricultura.

En el año 2015 se llevó a cabo un proceso formativo urbano y rural desde la convocatoria de laboratorios artísticos escolares con la Gobernación de Antioquia y el ICPA, donde se desarrolló una propuesta pedagógica con estudiantes incluso de las comunidades indígenas, se consolidaron espacios en el que se reutilizaba las basuras de las playas del municipio para convertirlas en oportunidad generadora de ingresos, logrando así reunir un grupo de estudiantes de todo el municipio y de algunos corregimientos como El Totumo, El Mellito y Mulatos. Se ejecutaron una serie de 5 laboratorios prácticos en la Casa de la Cultura de Necoclí, trabajando

también con escenarios como las playas urbanas y rurales, finalizando con un efecto onda en los municipios de San Juan de Urabá y Carepa, donde se llevaron las réplicas formativas como medios testimoniales del desarrollo del proyecto “Huellas de Emprendimiento”.

Figura 5 Laboratorios Casa de la Cultura de Necoclí

Fotografía de Alejandro Alzate (2015)

Dentro de esta misma región, un poco más alejado del oleaje del mar, está el Municipio de Chigorodó Río de Guaduas, un municipio donde se han gestado procesos artísticos en torno a la danza, música, bullerengue teatro y la pintura. La participación de dichos procesos y la vinculación con la comunidad ha presentado cambios durante los últimos años, estos han creado brechas por factores políticos, económicos, sociales entre otros, que han dado pie a la transformación de los espacios, generando otras miradas de la comunidad hacia las artes y el intercambio de las mismas. Las agrupaciones independientes fueron de vital importancia para la continuidad del intercambio de saberes entre niños, niñas, adolescentes, adultos y comunidades rurales, involucrando a otros sectores del municipio, descentralizando los procesos artísticos, convocando a otros barrios y convirtiendo estos espacios en punto de encuentro.

Entre estas agrupaciones están Son Candela, Danzas del Ayer, Llegar Dance y la Corporación Fuera De Serie, evidenciando en su creación, puesta en escena y propuesta sonora las voces e historias de un municipio que ha atravesado por muchas aristas pero también ha creado una forma de resignificar los espacios. En el año 2019 por medio del portafolio independiente de Comfenalco, surgió en el municipio de Chigorodó, un espacio para la creación donde participaron madres y sus hijos, tanto del área rural como urbana “Arte con reciclaje”

donde ellas compartían sus experiencias y sentires a través de elementos que encontraban en casa como textiles, envases plásticos. Espacio de creación pero también de intercambio de esas historias y narrativas que conectan a muchas mujeres, madres de la subregión del Urabá.

Figura 6 “Arte con reciclaje” Comfenalco

Fotografía por Leonela David Vivas Rivera, 2019

Sin embargo, los factores políticos ciertamente afectan la continuidad de los procesos y permanencia en el Municipio de Chigorodó, las prácticas artísticas que no responden a los perfiles de arte-espectadores para ferias o fiestas municipales, algunos siguen estando al margen y ciertamente hay procesos que desaparecen, otros permanecen en el tiempo conservando el lenguaje del hacer, indagar y entender las rutas que hacen parte de un territorio culturalmente diverso, que convoca a la permanencia de la memoria sonora generacional y el intercambio de saberes.

2. Justificación

Las problemáticas emergentes de las prácticas artísticas en las aulas rurales y espacios no convencionales de creación, ocurre por la falta de cobertura de los docentes y las posibilidades de movilidad. En efecto, las escuelas rurales han sido invisibles a las posibilidades de nivelación y a las condiciones fundamentales de desarrollo y sostenibilidad, posiblemente por las condiciones vulnerables y conflictos sociales, políticos y económicos territoriales. De la misma forma, estas incertidumbres del presente nos llevan a proponer el acceso de material didáctico de la gráfica como medio para el acceso de opciones educativas con modelos más flexibles y de estrategias colaborativas, donde las gráficas nómadas crean espacios de saber, creación y aprendizaje bajo condiciones de la incertidumbre, y las derivas que nos permiten indagar las relaciones del territorio y los caminos para llegar a la escuela.

Contextualizando estas características de la escuela rural, entendiendo de forma contemporánea cómo estos espacios de aprendizaje se convierten en un sistema de intercambio de saberes artísticos dentro de los lineamientos de la ruralidad como propuesta de investigación/creación y las movilidades que permiten evidenciar un mapa de recorridos, evocando nuevas miradas de recoger fragmentos de la realidad, puesto que los estudiantes para llegar a la escuela deben de recorrer tramos extensos, recorridos que estrechan relacionamientos con el paisaje y los oficios cotidianos característicos del territorio, permitiendo diversas formas de habitar y de reinterpretar.

Es así, como la falta de identidad cultural propia en las escuelas rurales es un problema que día a día se evidencia en nuestro medio social, pero sobre todo en el medio educativo donde aún hay falencias en el tema, ya que la estructura del modelo pedagógico no le ha dado la suficiente importancia de ampliar el conocimiento para fortalecer los conceptos neo-artísticos que emergen desde el arte. Otra de las posibles causas son los constantes cambios tecnológicos, los medios masivos de comunicación, el ambiente familiar y social que regalan una mirada hostil a la identidad cultural propia y al sentido de pertenencia a las tradiciones, creencias, costumbres y valores, olvidando que como sujetos somos parte de una memoria y una historia colectiva, donde como actores activos aportamos para formar parte de una identidad.

3. Pregunta de investigación

Debido a los múltiples factores planteados en cuanto a la enseñanza de la educación artística, la educación por el arte en relación al saber-vida en la escuela rural y espacios no convencionales, surge la siguiente pregunta de investigación.

¿Cómo posibilitar las prácticas artísticas y fortalecer los diálogos de saberes a nivel intergeneracional para la creación de nuevos imaginarios entre el paisaje, las escuelas y comunidades rurales de los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí?

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Generar procesos de interacción pedagógica mediados por las prácticas artísticas, que fortalezca el diálogo de saberes a nivel intergeneracional con las comunidades rurales de los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí, contribuyendo a la creación de nuevos imaginarios del territorio que habitan.

4.2. Objetivos específicos

- Identificar los aspectos conceptuales y metodológicos relativos a las prácticas artísticas y diálogo de saberes en la ruralidad.
- Establecer aldeas nómadas de creación desarrollando laboratorios artísticos/pedagógicos donde la gráfica posibilita la concepción de los espacios periféricos de las escuelas rurales del territorio.
- Crear maletas nómadas, como herramienta de aprendizaje de la gráfica y sus posibilidades estéticas, para el fortalecimiento de los procesos artísticos en la escuela rural y fuera de ella en relación con el territorio.

5. Marco teórico

Este proyecto parte de un conjunto de autores de diferentes disciplinas que aportan a la consecución del objetivo; la selección de autores estructuran la mirada al objeto de estudio que nos permite identificar los aspectos conceptuales y metodológicos relativo a las prácticas artísticas y los diálogos de saberes en la ruralidad, tomando el arte como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de laboratorios artísticos/pedagógicos donde la gráfica y otras áreas artísticas posibilitan la concepción de los espacios periféricos de las escuelas rurales del territorio.

Los referentes, son modelos de desarrollo de expresiones artísticas para la educación rural donde el artista como mediador, brinda herramientas para afrontar temas y didácticas en la educación artística, creando espacios donde al estudiante se le permite expresar más libremente su sentir dentro de la escuela y reflexionar desde las acciones propias y de los demás, logrando resignificar los entornos de interacción y aprendizaje.

Contemplado desde las experiencias, “Cuento con la Vereda” es un proyecto ganador del Portafolio de Estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2022-2 por la categoría de Biblioteca al campo, presentado por el Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral, cuyo objetivo es servir de medio para mitigar la enorme brecha que presentan los procesos educativos y la oferta cultural en la zona rural comparada con la zona urbana; donde se fomenta la lectura y la escritura, favoreciendo los procesos de reconocimiento de la ruralidad por medio de la recolección de misivas entre dos veredas del municipio generando diálogos de mutuo reconocimiento comunitario. Este proyecto además, utilizó espacios abiertos para desarrollar los encuentros (espacios no convencionales) para compartir experiencias del territorio y la identidad que supone hablar del habitar el hogar, logrando reconocer las capacidades de las mujeres de la vereda en temas de escritura y lectura, reforzando la capacidad oral que existe en el territorio rural; apreciando pensamientos herbarios, conocimientos en medicina ancestral y anécdotas de tiempos pasados.

La metodología del proyecto Cuento con la Vereda nos llevó a entender las dinámicas rurales desde la escritura, pero también las vivencias y sentires de los habitantes de la ruralidad,

ampliando el concepto de intervención sociocultural, reforzando actitudes colectivas y aprendizaje en comunidad.

Empleando estos modelos de enseñanza creativa en comunidad rural, Martínez Molina Óscar Leonardo (2021), presenta un artículo titulado El juego en las veredas. experiencias artísticas en la ruralidad, resultado que vincula la práctica pedagógica de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y el proceso investigativo realizado desde el año 2019 hasta el 2020 en la Institución Educativa Distrital de la vereda Romeral (Sibaté, Cundinamarca). La Metodología aplicada para el proceso de investigación y creación del material didáctico se denominó Al Pie de la Vereda donde representa la esencia del proyecto, la cual se centra en el trabajo con comunidad, involucrándose en las actividades planteadas para las sesiones de clase, además, con un rol de coinvestigadores. Por otra parte, desde los aportes sobre el conocimiento previo que posee cada uno sobre el territorio, ayudó a la identificación de los posibles contenidos a enseñar alrededor de la historia, de esta manera, las decisiones tomadas en conjunto afectaron directamente al material didáctico, que se le denominó Al pie de la vereda: Creando personajes.

A partir de la observación, de convivencia por medio de la exploración investigativa, de las experiencias, intereses y diálogos, logró llegar a poblaciones que tienen su primer acercamiento al mundo de las artes, de la mano de procesos guiados y pensados para el disfrute, ya que el aprendizaje de nuevos contenidos y de distintas maneras de enseñar en el ámbito rural, llevan a la culminación de un proceso que deja consigo un aporte desde las artes en la ruralidad. En relación al material didáctico y la investigación, logró encontrar un rumbo para un proyecto pensado originalmente en encaminar y convivir en lo rural con la población, al llevarlo a una virtualidad itinerante, con el máximo provecho de las herramientas tecnológicas a la mano.

El artículo, nos brinda herramientas para afrontar temas y didácticas en la educación artística, consolidando los espacios donde el estudiante se le permite expresar más libremente su sentir dentro de la escuela y reflexionar desde las acciones propias y la de los demás. Igualmente, los métodos de enseñanza son primordiales para la ejecución exitosa de todo proyecto, y más cuando son proyectos encaminados a la integración de niños, jóvenes y comunidad rural y su

bienestar en el aprendizaje desde el arte. El texto también nos comparte actividades donde se evidencia lo exitoso que puede llegar hacer la enseñanza del arte y el acercamiento a las comunidades rurales por medio del juego, este, permite resignificar lo que pasa en el momento y con las personas que hacen parte de las acciones, donde también, se puede observar las relaciones que tienen los niños en el sector rural con el ambiente, las personas y demás factores que los rodean en su diario vivir, debido a las acciones que suelen reproducir al momento de jugar, a su vez muestran un poco más dicha relación dentro y fuera de la escuela.

Dentro de estos procesos de enseñanza, Álvarez Castro, Sonia & Domínguez Lacayo María del Carmen (2012), realizaron un estudio tipo ensayo llamado La expresión artística: Otro desafío para la educación rural, de la Revista Electrónica Educare de Costa Rica; donde el objetivo es establecer parámetros sobre la necesidad de buscar espacios que fortalecen el tejido social y promuevan el desarrollo integral, a través de la expresión artística como metodología de expresión de sentires y construcción de las identidades tanto culturales y sociales como individuales, las cuales en nuestra coyuntura globalizada, han sido desgastadas mediante la homogeneización de las vivencias. Un estudio que plantea la presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y de la educación por el arte, donde se asiste al desarrollo integral y pleno de las niñas, de los niños, de las jóvenes y los jóvenes, de las adultas y los adultos. Una educación como acto de construir aprendizajes incluyendo el reconocimiento de su cultura, la comunicación de sentires y pensares desde perspectivas antropológicas y etnográficas. Se analiza cómo podría la educación gestionar, en la expresión artística, la esperanza de la formación integral para el desarrollo sostenible y sustentable que beneficie al ser humano y su entorno.

Dicho esto, se configura el reto de asumir los compromisos que la educación y las comunidades rurales nos delegan, ampliando el concepto de utilizar la educación como instrumento liberador, y centrándonos en la esperanza del cambio en una educación que contemple, en su totalidad, al ser en formación, desde sus inicios de vida y durante su desarrollo. Una educación apoyado en la expresión artística, que beneficie integralmente a una comunidad intergeneracional rural: una educación centralizada en la expresión de sentires; que le permita a los seres humanos socializar, dialogar, tomar acuerdos en los que se valoren a sí mismos y los demás, desde una conciencia crítica y analítica, donde se involucre la expresión de sentires desde

las artes y se tome en cuenta la relación del ser humano y el medio cultural y ambiental en el que está inmerso. Este estudio, nos brindó pautas muy puntuales para la ejecución del proyecto.

El objetivo como colectivo, a partir de estos referentes, quienes nos brindan modelos de desarrollo en estrategias de educación artística en la ruralidad desde nuestro que hacer como artistas-educadores, es acercar algunas estrategias del arte contemporáneo a la comunidad rural y, de manera recíproca, aprehendiendo de los saberes y conocimientos que las personas nos transmiten. El interés de esta interacción a las escuelas rurales parte de la creencia de que en el campo, en los pueblos y en la vida en comunidad nacen alternativas concretas y posibles para encontrar nuevos modelos de desarrollo. En el medio rural se pueden encontrar instrumentos para desarrollar procesos creativos y hallar una nueva conciencia reflexionando sobre la esencia misma de la producción artística. En las sociedades rurales se desarrolla un arte que nace de una necesidad de manifestarse de forma más libre y espontánea que el que surge en la sociedad urbana que insiste en crear obra o producto dirigido a los circuitos cerrados. Por ello, uno de nuestros principales propósitos es fomentar espacios de encuentro y actividades culturales fundamentadas en la creación y el trabajo colectivo.

De igual manera, hablamos sobre La Mediación Artística como el Arte para la Transformación Social, y la Inclusión Social y el Desarrollo Comunitario donde Eveline Chagas Lemos (2017) del departamento social y desarrollo comunitario de Ascensión Moreno González de la Revista de Treball Social de Barcelona, España; nos plantea el desarrollo del concepto de mediación artística, que nace del cruce de caminos entre la educación social, la educación artística y la arte terapia, que según la autora, en la mediación artística, esta actividad actúa como mediador y herramienta utilizada por los profesionales con el fin de promover mejoras en situaciones personales, grupales y comunitarias. Aquí, su propuesta parte de tres bloques: el primero, la planificación de los talleres y actividades; el segundo, su desarrollo; y por último, la intervención educativa y el rol del mediador artístico. Dentro de los contextos, nos comparte cómo los procesos de mediación artística, las personas son protagonistas y participan en la planificación de los talleres. El profesional ha de asegurar el material, organizar los tiempos, el procedimiento y principalmente, generar un espacio facilitador de procesos imaginativos y creativos, el acceso al mundo simbólico, el juego y la recreación de la realidad.

Es imprescindible una actitud de observación, escucha activa y colaboración, a partir de esto, cada persona es responsable de encontrar significados para sus producciones y vivencias. Ya que para el éxito del objetivo los escenarios de participación deben garantizar que los talleres tengan continuidad y ser espacios de relaciones horizontales, donde se valore la diversidad y se faciliten procesos de conexión con uno mismo, con las capacidades y creatividad, incidiendo en el desarrollo personal, grupal y comunitario, y promoviendo un entorno de mayor calidad y un compromiso con la transformación social. Uno de los factores que implica la mediación artística para la transformación social y desarrollo comunitario, es la convivencia y socialización entre los alumnos, ya que muchas ocasiones las variables de edades generan disfunciones de aprendizaje, la facilidad de crear vínculos desde el arte y otras plataformas del pensamiento social, crea sistemas de reflexiones mutuas, el desarrollo personal es fundamental ya que la ruralidad está en desventaja en la nutrición y procesos sociales de continuidades y observación, el interés fue fortalecer la creación artística por medio de aportes y crear espacios de investigación, donde se observa los fenómenos que posibilitan una educación más integral.

Partiendo del pensamiento social, reflexiones y la creación de espacios de investigación mediados por los conceptos artísticos, nos adentramos en la noción del arte relacional, ya que lo relacional insta una mediación y el aporte es repensar los procesos artísticos contemporáneos y de una experiencia, llevarlos a otros campos del conocimiento, la educación artística en un enfoque rural entabla procesos orgánicos de comunicación, de creación con los procesos de enseñanza, estableciendo nuevas fronteras, permitiendo observar el mundo como medio y las posibilidades de generar puentes de formación en los diversos espacios mediando los contextos sociopolíticos y culturales, reflexionando los territorios y el paisaje de la escuela como epicentro de conocimiento del arte creando un modelo contextual de diálogos y saberes comunes de la ruralidad.

En adición a esto, nos referimos al teórico y crítico Nicolás Bourriaud (1965), con su libro *La Estética Relacional*, donde sostiene que el arte es el estado organizado entre los objetos, las imágenes y la gente, que se transforma en un laboratorio de formas vivas que cualquiera se puede apropiar, donde a partir de esto nos define que el arte es un modo de encuentro, pero también de una imperiosa necesidad de animar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del arte en el seno de nuestra actual sociedad, donde considera pertinente

proponer nuevos discursos teóricos en tanto el escenario ha sido modificado tan radicalmente que se requieren otras categorías para pensar las prácticas artísticas.

Para este proyecto de las resonancias gráficas es un punto de partida en los procesos creativos por medio de la enseñanza y el aprendizaje, creando espacios de participación social y de construcción, para que el espacio de la obra de arte sea expandida en sus disciplinas y que permita un diálogo de saberes, en diferentes grupos sociales y posturas socioculturales, posibilitando un desarrollo permanente entre arte y sociedad.

6. Marco Conceptual

6.1. Educación Artística Rural

Todo tipo de enseñanza es fundamental para el buen desarrollo del Sistema Educativo, en especial la educación rural. Es por eso, que es importante considerar que la educación en espacios rurales, deben de responder a unas realidades socioculturales, puesto que en algunos casos, los niños y jóvenes no pueden trasladarse a la cabecera municipal, y en muchas ocasiones, esta es la única educación que pueden recibir, pero también, hablamos de una educación incluyente, donde la institución sea un espacio generador de cambios verdaderos en las estructuras sociales de las comunidades en las cuales hacen parte. A partir de esto, la educación en Colombia ha sido definida como un derecho constitucional, en la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, en el artículo 1 se menciona que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Esta concepción puede ser entendida como la enseñanza pedagógica orientada a niños y jóvenes que habitan lugares alejados de la ciudad, hijos de campesinos movilizados por las prácticas agropecuarias, pero que a raíz de la enseñanza se promueven actividades que favorecen la integración social, brindando oportunidades de progreso a quienes residen en regiones alejadas. No obstante, la intervención en educación rural es indulgente cuando integra estrategias de acceso y permanencia orientadas al mejoramiento de la calidad, de manera tal que permite a los niños, niñas y jóvenes desarrollarse integralmente apoyados en una trayectoria educativa completa que estimule el conocimiento y permita a las personas construir proyectos de vida personales y colectivos.

Como lo plantea el Plan Nacional de Educación Artística en el convenio 455 celebrado entre los Ministerios de Cultura y de Educación de Colombia (2007), la educación artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo

sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio.

Desde hace unos años para acá, en muchos rincones del planeta se está apostando por fortalecer el valor de la educación artística rural de diversas maneras, por ejemplo, para conseguir mantener tradiciones y costumbres de identidades rurales, donde se busca desarrollar distintas iniciativas en ese aspecto. Los proyectos artísticos y otros programas culturales permiten fomentar iniciativas de conservación y fortalecimiento del sector rural, construyendo con la población joven principios que direccionan el sentido de pertenencia y paz colectiva; el arte, brinda rutas y crea oportunidades de transformación hacia la reinención y las aulas nómadas expanden la movilidad de los diferentes dispositivos artísticos.

Es por eso que la ruralidad se interpreta como un territorio en donde se dan formas particulares de utilización del espacio y de las relaciones sociales determinadas por la interrelación con la tierra, los cultivos y con la naturaleza, es su medio de expresión y de convivencia con los demás pobladores. Avanzando con la idea, la ruralidad se entiende como la conexión que establece una comunidad con un entorno rural, a través de esta relación se produce la construcción de un sentido social. Es por eso que, el desarrollo de espacios creativos dentro de las aulas y espacios no convencionales para la comprensión de la educación artística, crean relación con el ser humano dentro de una valoración y apropiación de carácter simbólico de sus territorios, estas representaciones aportan significado a sus recursos y a su historia.

Aquí, es importante mencionar los modelos de enseñanza que se manejan en el país en cuanto a la ruralidad, donde el Ministerio de Educación Nacional implementó en 1975 el modelo de Escuela Nueva, un modelo educativo que permite ofrecer primaria completa en escuelas multigrado con uno o dos maestros, donde se promueve el aprendizaje activo, participativo y cooperativo y se fortalece la relación entre la escuela y la comunidad. Es sin duda alguna, un modelo que nos brinda la ruta de promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de vida de los niños campesinos y a sus proyectos pedagógicos productivos, la cual permite que los alumnos avancen de un grado a otro y desarrollen a plenitud unidades académicas a su propio ritmo, donde partir de estos encuentros, el proyecto pone nuevas miradas de entender las

realidades rurales sujetas a la contemporaneidad del paisaje y el ritmo académico de cada territorio, entendiendo que es un solo docente en un aula multigrado, y que requiere de apoyo de material didáctico para sus prácticas, lo que permite un desarrollo completo y más dinámico de la educación artística, ya que es fundamental para el fortalecimiento de las habilidades cognitivas y de creación en los niños y jóvenes en relación al saber-vida de sus territorios.

6.2. Experiencias artísticas en comunidades rurales

El profesor de neurociencia, psicología y filosofía Damasio (2013), nos dice que la experiencia artística es un modo de percibir propio de los seres humanos, una manera de interpretar los fenómenos que nos rodean, de adquirir conocimiento y de vincular percepción con emoción. Este profesor ha hecho aportaciones fundamentales sobre los procesos cerebrales y su relación con las emociones, los sentimientos y la conciencia, considerado como uno de los psicólogos más eminentes de nuestra época. Estos fundamentos sobre los modos de percibir desde las experiencias, nos permiten el encuentro con el pensamiento, emociones e ideas, estímulos que nos llevan a un acercamiento de las percepciones creativas y desde lo sensorial.

Para el proyecto estos modos de percibir en espacios pedagógicos y rurales, nos invita a ser conscientes de que el impacto allí, no está meramente en la cantidad de niños y jóvenes atendidos, sino en los procesos que se generan alrededor del acercamiento de estos estudiantes con la gráfica y los modos de pensar dentro de las dinámicas rurales. Estamos convencidos que lo más importante es que estos encuentros de manera recurrente, generan un proceso y un reconocimiento mutuo entre estudiantes, comunidad y artistas/investigadores, sembrando a través de las experiencias artísticas nuevas posibilidades de vivir su entorno de manera creativa y entendiendo desde una conciencia más amplia las realidades en su contexto.

Es fundamental seguir estrechando vínculos y fortalecer diálogos entre territorios y escuelas rurales, donde el contacto con el otro y la palabra son vitales para construir comunidad, donde la exploración desde el arte dentro de la educación artística nos permite percibir y conocer de forma nueva el entorno y sus problemas socio-culturales. La mirada artística nos lleva a descubrir nuevos elementos e integrar otros puntos de vista y es aquí donde el artista Paul Klee

(1920) decía que “el arte hace visible lo invisible”. Este pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo varía entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción, nos invita a reflexionar que no necesitamos el arte para que nos muestre el mundo que podemos ver a simple vista, lo necesitamos para que nos enriquezca la mirada y entonces veamos otras cosas, y a su vez, para que nos muestre otros universos, otras bellezas y otras verdades. El artista nos muestra otras perspectivas, a la hora de observar, y nos devuelve esa capacidad de asombro.

Es así, como la capacidad de asombro se fortalece con el proyecto en cada uno de los estudiantes y habitantes de los territorios, que el deambular por aquellos senderos, resignificando la cotidianidad, permite observar realidades y acontecimientos que se dejaron de ver por el simple hecho de que se volvió algo normal para ellos; además, entienden las miradas en el paisaje, considerando el potencial de insumo que encontramos en espacios abiertos y más en espacios rurales, periféricos a la escuela. El adentrarnos con la educación en estos espacios, nos lleva a reflexionar sobre cómo integrar la naturaleza como método de apoyo a la enseñanza de la educación artística con materiales del entorno de fácil acceso sin disponer de mucho recurso, al contrario, esto implica la recursividad en el espacio, fortaleciendo la creatividad en los participantes y otras maneras de comprender lo amplio de las artes en juego con el paisaje. Y es así, como la mirada artística es una mirada apasionada, y es la pasión la que nos hace reconectarnos e implicarnos con nuestro paisaje y nuestra comunidad.

6.3. Aulas Creativas

Según el modelo de aulas del futuro de Future Classroom Lab de la European SchoolNet, aulas creativas es un modelo de aula o espacio escolar versátil y reconfigurable que organiza distintas zonas de aprendizaje: de interacción, de investigación, de desarrollo, de intercambio, de creación y de presentación. En este modelo de aula se concede un papel relevante a la pedagogía y a la integración curricular de la tecnología y la creatividad. Estos modelos como el que maneja el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en España, el cual cuenta con un centro artístico que utiliza el modelo de Aula del Futuro, donde el objetivo principal es ofrecer una educación y formación del XXI, para conseguir un alumnado más humano, donde este pueda aprender y aprehender de sí mismos. Una segunda casa, un refugio,

donde la confianza mutua entre profesorado y alumnado es el eje transversal para conseguir un cambio en la sociedad. Es por eso, que este Instituto cuenta con unas aulas físicas que disponen de material para realizar actividades propias de cada una de las 6 zonas del Aula del Futuro, en función de la programación didáctica. Estas zonas se predisponen para actividades que involucran la investigación, desarrollo, creación, exploración e intercambios, desde una metodología dialógica.

Estos tipos de espacios que fomentan la innovación pedagógica mediante la puesta en práctica de nuevas metodologías en la educación, permiten modernizar los procesos de enseñanza y que el alumnado pueda vivenciar múltiples y diversas experiencias de aprendizaje que le permita desarrollar las habilidades, impulsando la transformación del aula tradicional en un espacio flexible, que se convierten en centros educativos con espacios abiertos a la participación, involucrando a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Es así, como estos espacios creativos de exploración (ensayo/error) de autodescubrimiento y reflexiones, favorecen el desarrollo del proyecto investigativo “Resonancias Gráficas” dentro de las aulas, ya que este modelo nos permite potenciar las destrezas y habilidades manuales e intelectuales de los niños y jóvenes, fomentando la capacidad creadora, el desarrollo personal dentro de sus procesos de socialización, integrando a los padres de familia en el mundo del aprendizaje de sus hijos. Podemos decir entonces, que un ambiente creativo para el aprendizaje, desde la perspectiva pedagógica ha considerado como fundamental encontrar estrategias didácticas que puedan potenciar aprendizajes más significativos, más procesuales, más efectivos y más contextualizados, para el desempeño sociocultural de los estudiantes de cualquier nivel de escolaridad (León y Calderón, 2004).

En su configuración, el proyecto Resonancias Gráficas se estructura en fases que particularizan roles, responsabilidades, acciones, métodos, estrategias, todos en función del logro del propósito del proyecto. Dejando visible las comprensiones sobre las relaciones didácticas y generando criterios para regular esas acciones en función de la relación profesor y estudiante, para el saber. Se identifica aquí la responsabilidad e importancia que asume el artista/docente en este tipo de proyectos y el papel destacado que juegan los estudiantes en la formulación, investigación y el desarrollo de las propuestas que surgen en el proyecto.

Estos métodos didácticos manejan un conjunto de campos relacionados, el taller como dispositivo didáctico, que comprende la organización de un conjunto de elementos para facilitar un proceso de aprendizaje; el filósofo educacional Freinet (1993), emplea el taller en la escuela libre experimental, en donde se privilegia la acción educativa bajo el criterio del conocimiento, la manipulación y la exploración directa del entorno que rodea al estudiante. Así, el taller es la base de la educación, como herramientas básicas para la presentación y construcción del conocimiento. Freinet propuso una clasificación de la categoría taller, ligada al trabajo manual (artes manuales) y la segunda, a la actividad intelectual, la evolución y socialización del conocimiento. Así, en la perspectiva de taller, se recogen múltiples trabajos generados en el aula, tales como: el análisis de textos, aplicando saberes anteriores o investigación al respecto, la observación del entorno (experimentaciones), la creación de periódicos escolares, las actividades artísticas como la danza y el teatro, la creación artística (experimentación, elaboración de murales, etc.). En todo caso, esta multiplicidad de actividades realizadas como talleres se convierten en factores del desarrollo cognitivo, afectivo, social y cultural de los estudiantes, el cual contribuye a la elaboración significativa del conocimiento, en tanto que se caracterizan por involucrar las actividades con el entorno sociocultural del estudiante.

A lo anterior, el juego como dispositivo didáctico también se considera dentro de estos campos, ya que según la Psicopedagoga y Dra. en Psicología Educacional M, Öfele, (1999), el juego es el primer lenguaje y una de las primeras actividades que realiza el niño, donde a partir de este, empieza a conocer el mundo que le rodea, incluyendo a las personas y sus comportamientos, a los objetos y su funciones en el medio. Es por eso que, considerar el juego como un método didáctico en las aulas creativas se convierte en un insumo fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de los laboratorios artísticos/pedagógicos planteados en la fase metodológica, ya que éste ha sido un tema ampliamente estudiado por psicólogos, antropólogos y educadores, dado su papel, ya sea en el desarrollo del sujeto, en la configuración socio-cultural, en la educación, la pedagogía o la didáctica. Con el juego se crean y fortalecen estímulos que permiten potenciar en los niños habilidades innatas que con el tiempo se va acabando en ellos, desde la espontaneidad como parte fundamental del niño, hasta la capacidad de asombro e imaginación; esto se puede definir como una de las características que componen el juego en los niños. De esta manera, la función del juego en los procesos educativos se convierte en un gran aliado.

7. Marco Legal

Es importante en temas educativos conocer las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan los caminos estipulados, donde a partir de las normas jurídicas se sustenta y se comprenden unas reglas de derecho las cuales tienen un carácter descriptivo, de allí, la sociedad en conjunto vinculando el ámbito educativo propone garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y jóvenes y el cumplimiento de los deberes de manera autónoma y responsable. En la Constitución Política de Colombia (1991) artículo 67, se habla de la educación como:

Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (p.11)

Cabe resaltar también los temas culturales y artísticos desde la educación, por eso, la constitución señala en el artículo 70, que el estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es parte de la nacionalidad. Donde el estado también reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país, promoviendo la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

El proyecto se enmarca en un sistema de intercambio de saberes artísticos en los lineamientos de la ruralidad desde la investigación/creación para la funcionalidad en los territorios, propuestas que el estado reconoce como estrategia para el fortalecimiento de la educación.

Además, la ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación, dispone en el artículo 1o. Objeto de la Ley. La educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Donde fundamenta los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Por lo tanto, esta ley además señala en el artículo 92 que la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.

Donde los establecimientos educativos incorporen en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación, (Ley 115 de 1994, p.20).

De ahí, el alcance del proyecto Resonancias Gráficas en alianza con las instituciones educativas rurales, para la construcción y diálogos de saberes que fomenten el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los estudiantes en sus entornos de aprendizaje. Dentro de los lineamientos curriculares de la educación artística se contempla el arte como un orientador hacia la canalización de talentos y al desarrollo de la comunicación interior del niño, permitiendo animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo de creación y desarrollo espiritual.

En cuanto a esto, la Ley General de Educación (MEN, 1994). Ley que promulga la educación artística como un área obligatoria del currículo para la educación básica, asignando como propósitos específicos el desarrollo de la apreciación artística, la profundización de la reflexión estética, el aumento de la creatividad, la exploración de diferentes medios de expresión artística y la valoración equilibrada de obras artísticas y folclóricas que hacen parte nuestro patrimonio cultural. Más adelante, con la elaboración de los Lineamientos Curriculares en Educación Artística (MEN, 2000), se generó un importante contexto pedagógico en el cual, se otorga una mayor importancia a esta área del conocimiento en el ámbito escolar.

Estos lineamientos permite que el aprendizaje de las artes en la escuela tenga resultados cognitivos que preparan a los alumnos para la vida, es decir, el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que llamamos el pensamiento holístico; precisamente es lo que determinan los requerimientos del siglo XXI. Estas competencias de desarrollo cognitivo, permite que los estudiantes como co-investigadores en sus territorios, encuentren significados a la historia local, oficios, etc; donde la imaginación sea la fuente de contenido, y donde se le permita al estudiante adentrarse en la búsqueda constante en la investigación permanente de nuevas formas de expresiones, elementos y conceptos que fortalecerá su pensamiento crítico.

En esta búsqueda, las orientaciones de la educación artística nos llevan a la pregunta ¿Qué aprendemos en la Educación Artística? aclarando antes la diferencia entre los actos que nos proveen conocimiento del mundo y el conocimiento, el cual, a partir de operaciones mentales, valoraciones y acciones, se aplica a la realidad y la resignifican para “producir mundos”. La sociedad genera transformaciones a partir de estos dos enfoques del conocimiento, por cuanto el pensamiento, la acción productiva y los afectos del ser humano se desenvuelven tanto en el escenario de lo real como en el de lo posible. Como señala Innerarity en su introducción a la Pequeña Apología de la experiencia estética de Jauss (2002).

Que el arte sea un lugar de experiencia significa que los seres humanos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, además de estremecerse y gozar, que del encuentro logrado con el arte nadie vuelve sin alguna ganancia, también cognoscitiva. (p.14)

La Educación Artística, nos permite percibir, comprender y crear otros mundos en virtud de los cuales construimos el sentido y logrando la apropiación de la realidad, movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades que son objeto de aprendizajes no solamente aplicables dentro del campo artístico. Esto nos lleva a pensar el arte no solo como transformador en el contexto social y educativo, sino también, como catalizador de significados, y de reinención de los territorios, desde la creación de mundos posibles, ampliando el concepto del arte en los estudiantes y la población rural. Por otra parte, el Plan Especial de Educación Rural, busca garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.

Este plan, constituye una herramienta que orienta la planeación a corto, mediano y largo plazo a través de lineamientos y estrategias que serán implementadas durante el presente periodo de gobierno y hasta el año 2031 en torno a la educación, la atención integral de la primera infancia y algunos aspectos relacionados con el deporte y la cultura en zonas rurales bajo un enfoque de inclusión e integralidad que contribuya al disfrute pleno de los derechos asociados a estos temas por parte de la ciudadanía en el campo, al aseguramiento de una trayectoria educativa completa durante el curso de la vida, a la integración de las regiones, a la superación de la pobreza y la desigualdad y al cierre de las brechas entre el campo y la ciudad.

A esto se le suma la educación de calidad asociado a los temas culturales planteado en el Plan de Desarrollo Antioquia 2020-2023, que busca garantizar para las diferentes poblaciones, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, donde se promuevan las oportunidades de aprendizaje durante la vida. Donde a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) busca promover la creación, continuidad y producción artística de nuevos conocimientos, que aporte al capital cultural de la región, para la consolidación de sus expresiones y el fomento de manifestaciones propias del Departamento, a través de estrategias que aporten al desarrollo de la economía creativa, y la sostenibilidad de prácticas culturales. Esto por medio de convocatorias y estímulos que apoyan procesos de investigación/ creación, divulgación, etc, en el departamento en sus 9 regiones.

Convocatorias en las que nuestro proyecto podría aplicar para el fortalecimiento de los recursos y el seguimiento a indicadores con base en el impacto a las poblaciones del territorio donde se desarrolla la propuesta. Ya que estas convocatorias departamentales, como las nacionales con el Ministerio de Cultura, ofrecen estímulos con programas que integran poblaciones y territorios específicos, los cuales buscan que iniciativas como este proyecto obtengan recursos para fortalecer la ejecución de sus objetivos, generando mayor impacto en lugares con poblaciones que han estado marginadas por múltiples factores y atendiendo a las necesidades que como artistas/investigadores estamos inmersos en realidades que sólo como habitantes y desde la trayectoria logramos entender.

8. Marco contextual

La preocupación del hombre por indagar las características del mundo que habita, es un pensamiento geográfico muy antiguo, pensadores de la vieja India y Persia, los astrólogos egipcios, los sabios de la antigua China, pensadores medievales y numerosos tratadistas contemporáneos se empeñaron en indagar los efectos que las condiciones del entorno geográfico, telúrico y cósmico tienen sobre la manera de ser y la conducta de los hombres y, por consiguiente, sobre los procesos sociales de los diversos pueblos.

Probablemente, el geógrafo y pensador Alemán Friedrich Ratzel (1844-1904), fue quien sentó los principios de la geografía humana actual, adoptando una visión antro-po-geográfica del mundo, donde pone en evidencia las relaciones entre el hombre y el entorno físico en que vive. En cuanto a esto, la geografía humana es el estudio de los lugares de la Tierra en relación con el hombre, analizando la influencia que ejerce el medio ambiente sobre el hombre y la sociedad y también la capacidad de éstos para modificar el entorno y alterar el paisaje, esos sitios geográficos, son en sí, obras humanas, pero en relación a esto el hombre es también un producto de la naturaleza. Estos tipos de interacciones son el campo de estudio de la geografía humana, es decir, la manera cómo el entorno físico afecta la vida social, la distribución de la población sobre el suelo, las formas culturales, el lenguaje, las religiones, los regímenes alimenticios, los procesos productivos y sus oficios.

Esta manera de entender el entorno dentro de unas geografías humanas, nos permite la descripción del territorio desde sus memorias y costumbres socio-culturales, el cual se vuelve un tema obligado para alinear nuestro proyecto con las realidades del territorio. Las geografías humanas, implica estar en una construcción conjunta de caminos con las comunidades y el paisaje que habitan, dominando los saberes simbólicos y lugares por los que se desplazan. Es así, como esta comprensión nos devela las diferencias topográficas y sociales de los cuatro municipios bases del proyecto, cuyas escuelas rurales nos evocan realidades socio-culturales de acuerdo a sus memorias y a las topografías.

A lo anterior, partimos con encuentros in situ, donde la observación y las entrevistas nos ubican en la periferia de la escuela rural, cuyos oficios y devenires van desde cultivos,

producción ganadera, reservas forestales, pesca deportiva, etc. A continuación, se socializa la descripción de los territorios y sus geografías humanas, dentro de una metodología de investigación acción participativa:

8.1. Municipio de Caracolí

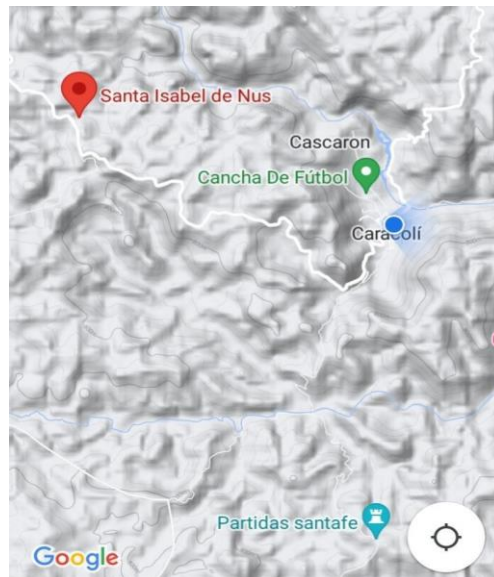
Ubicación: Caracolí, región Magdalena Medio Antioqueño

Centro Educativo Rural: Santa Isabel

Población: Estudiantes multigrado, artistas/docentes y comunidad

Artista/docente investigador del proyecto: Susana Cárdenas Arenas - Artista Plástica y Visual, gestora cultural y Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UdeA.

Figura 7 Ubicación de la Escuela Rural Santa Isabel

Tomada de (Google Maps 2023)

En el municipio de Caracolí, situándonos en la vereda de Santa Isabel, ubicada al noroccidente del municipio, lugar donde se desarrolló el proyecto artístico/pedagógico, encontramos que la actividad económica surge de la ganadería, pero también existen grandes zonas boscosas, permitiendo que varios afluentes crucen por la zona. En este lugar también se encuentran dos imponentes árboles que según sus habitantes tienen más de 100 años, ubicados a

borde de la quebrada principal de la vereda, estos árboles son los llamados Caracolí, y son quienes le dan el nombre al municipio, ya que ante la llegada de los primeros pobladores en 1876, iniciaron sus asentamientos construyendo chozas con esta especie de árbol, pues habían muchos en la zona en esa época. Cabe resaltar que aunque este municipio fue fundado en 1876, no se decretó municipio hasta 1963, donde antes fue corregimiento del municipio de San Roque.

Este municipio cuenta con varias vías rurales pavimentadas pero en su mayoría son carretera destapada, incluyendo la vereda Santa Isabel, la cual por fortuna cuenta con dos rutas de acceso, la primera y la más usual es por la línea férrea, antigua ruta del ferrocarril de Antioquia, donde la comunidad y los niños de la escuela, viajan en un medio de transporte llamado “motorodillo” o motomesa, que de manera práctica viajan entre 10 a 12 personas impulsadas por una moto, estas son creaciones de movilidad que sus habitantes diseñaron a raíz de la desaparición del tren en el año 2000; y la otra opción de llegar es a través de la carretera, no está en muy buen estado, pero aun así se convierte en otra opción de movilidad para sus habitantes que viven más alejados de la vía férrea.

El paisaje rural se entrelaza con las memorias de sus habitantes o de aquellas personas que algunas vez habitaron en ellos, es aquí donde algunos habitantes nos cuentan las historias de tradiciones y como era el paisaje hace 50 años atrás, donde el cultivo de café y caña eran los productos sobresalientes en ese entonces, cuyas familias se sostenían de la producción de panela con el trapiche hidráulico comunitario que por décadas hubo en la vereda. Las oportunidades se desvanecen y con ello la tierra productiva se acabó, no hubo quién cultivará más y poco a poco la naturaleza fue recuperando lo suyo, luego, las familias con fincas más extensas en la vereda, optaron por la ganadería, pues era más rentable dada la situación. A esto se le suma, el camino real que alguna vez comunicó el tránsito y desarrollo de Antioquia, desde el Río Magdalena hacia el centro del país, caminos forjados por campesinos y sus mulas, llenos de carga e historias, donde a raíz de estas rutas se crearon varios asentamientos, incluyendo este municipio, que nace de estas prácticas nómadas y de desarrollo, transformando el territorio y sus costumbres. A hoy, estas costumbres se mestizan y dialogan con sus habitantes partiendo de sus propias necesidades.

En esta vereda, aún este sendero se encuentra activo, ya que una parte del camino real se convierte es una ruta obligada de los campesinos para llegar a sus hogares, donde el deambular se

convierte en sentires de su historia y quienes la narran y la escuchan forman parte de ella. A borde de camino solo se evidencia casas abandonadas entre las montañas, no hay rastro del trapiche panelero, no hay cultivos extensivos agrícolas, no hay familias numerosas, solo entre memorias y montañas se puede permitir sentir y escuchar el canto de las aves, y el recorrido del agua.

En el centro de toda esta historia se ubica la Escuela Rural Santa Isabel, aquí la señora Presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) nos cuenta que, esta escuela fue fundada en el año 1963, por iniciativa de su tía, quien a su vez fue la primer docente, esto debido a que en la vereda habían familias numerosas en esa época, donde muchos niños y niñas estaban frente a la necesidad de contar con un espacio para el aprendizaje; esta escuela permitió que niños de veredas cercanas también se beneficiarán de la iniciativa, pero también lo ha sido para otros niños que por años y hasta el día de hoy han transitado por este lugar, hijos de campesinos con opciones de ampliar sus conocimientos y fortalecer lazos sociales, estas historias de niño y docentes que han transitado por la escuela van quedando guardadas en un álbum de fotos que guarda con gran devoción la presidenta de la JAC, guardiana de las memorias de la escuela de la vereda Santa Isabel.

Pero también, como nos narra la docente actual de la escuela, en cuanto a los conceptos y métodos de enseñanza de la educación artística, nos cuenta que no tiene los suficientes insumos para estas prácticas artísticas, más que lo tradicional con manualidades y taller de pintura, sin ampliar tanto en cada concepto. Debido a esto, la docente se dispone a recibir el proyecto de Resonancias Gráficas como método de apoyo para la enseñanza y práctica de la educación artística y cómo estos métodos pedagógicos pueden trabajar de manera transversal con otras materias de la educación, considerando pertinente el proyecto porque es una manera de afianzar los trabajos que se vienen desarrollando en la escuela y de ampliar las nuevas miradas hacia el arte.

8.2. Municipio de Necoclí

Ubicación: Necoclí, región Urabá Antioqueño

Centro Educativo Rural: Mulatos

Población: Estudiantes multigrado, artistas/docentes y habitantes aledaños.

Artista/docente investigador del proyecto: Alejandro Álzate García - Artista Plástico, diseñador gráfico, gestor cultural y Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UdeA.

La Institución Educativa Rural Mulatos está ubicada en el corregimiento de Mulatos, jurisdicción del municipio de Necoclí, región de Urabá, departamento de Antioquia. Conformada actualmente por seis sedes distribuidas geográficamente, cuya sede principal está localizada en el corregimiento de Mulatos a 32 kilómetros del casco urbano en la vía a San Juan de Urabá. En la actualidad consta de 13 aulas de clase, incluida la de preescolar, una sala de informática, una biblioteca, un restaurante, una sede administrativa, una bodega de implementos deportivos, una tienda escolar, unidad sanitaria de alumnos y profesores, una cancha de microfútbol, tres kioscos, un rancho de palma y en proyecto se encuentra la construcción de un polideportivo. La Institución se encuentra debidamente demarcada y cercada a su alrededor, donde se atiende una población de 720 estudiantes según el SIMAT (2020), bajo la modalidad escuela graduada y programas adicionales como: Aceleración del aprendizaje, Caminar en secundaria y educación para adultos, este último, con una población de 96 estudiantes e incorporando también, la modalidad de media técnica en convenio con el SENA.

Figura 8 Mapa de Necoclí

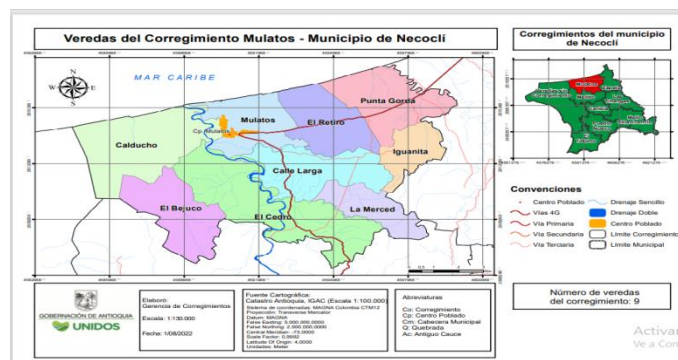

Imagen tomada de Gerencia de Corregimiento Gobernación de Antioquia (2022)

Esta Institución Educativa Rural, cuenta con dos proyectos banderas “justamente aprendiendo sobre justicia y restauración” y “Anfibios en acción”, Mulatos escuela protectora de flora y fauna a través del semillero de artes plásticas y el enfoque artístico del municipio, la institución quiere consolidar estos proyectos en pro de la promoción de la justicia, reparación, restauración social y reconciliación con la biodiversidad tan importantes para la región del Urabá.

Estos proyectos surgen de las dinámicas sociales del territorio, donde es importante mencionar una parte de la historia de este corregimiento de Necoclí y el nacimiento de una escuela para el beneficio de sus habitantes. El cual, en el año 1929 y por la creciente población Mulatense demandaba la preciada educación, es por esto que el cura Párroco de ese entonces contrató a la maestra de la región de Urabá; quien llegó a dar clases a una casa donada por el turco Elías Eljash quien la dotó con los materiales necesarios para su funcionamiento. Después, para los años de 1937 y 1938, atiende los grupos de primero a segundo elemental la maestra Juana Barrios Correa. Este hogar educativo fue arrasado en su totalidad por una inundación en el corregimiento. Más tarde, en el año 1942, se oficializa la educación en Mulatos, el municipio de Turbo Antioquia envía a la maestra Eligia Maturana de Potro, quien atiende el grado primero de básica primaria. En 1951, el señor Pedro Erazo dona un lote de terreno, donde se construye la primera sección de la escuela, prefabricada en material de zinc, años más tarde, fue reemplazada por otra construida en material de bloque y cemento, y como techo se utilizó la misma lámina de zinc que tenía. En 1962 es creada la escuela urbana Mulatos, con la gestión del párroco Padre Rafael Ospina, dando inicio con los grados primero y segundo de primaria, mediante la ordenanza departamental N°23 y en el año 1979 se da inicio a la Educación Básica Secundaria.

Dentro de su contexto sociocultural la población de Mulatos que en su mayoría es afrodescendientes se origina principalmente por la llegada de personas provenientes del Chocó, Sucre, Córdoba y Bolívar, destacándose los señores José María León y Antonio Mirando. Topográficamente Mulatos es de relieve plano por la cercanía al mar Caribe y gran parte de su población se encuentra en las zonas inundables del río que lleva su nombre. Mulatos es un corregimiento con un alto potencial económico, dada sus riquezas naturales, pueden ser explotados técnicamente los sectores agropecuarios, piscícolas y turísticos, que no se han desarrollado a pesar de su cercanía a las capitales de Córdoba y Sucre entre otras. El sector

agrícola es explotado por cultivos de plátano, arroz, cacao, coco, maíz, noni, yuca, aguacate, entre otros; y la selvicultura, con la explotación indiscriminada de madera sin reforestación alguna. El sector pecuario es explotado con la ganadería con doble propósito comercial. La avicultura está representada con gallinas ponedoras, pollos de engorde, pero actualmente este sector está totalmente deteriorado. El sector de la pesca, es la principal fuente de ingresos económicos de la población por contar con una alta diversidad de especies marinas y la cercanía del Río Mulatos.

Mulatos es famoso por la alta comercialización de pescado en grandes cantidades cuando está la temporada alta (septiembre-noviembre), además de la comercialización de camarones y cangrejos (cangrejo azul) apetecidos por las personas foráneas y locales. El sector turístico del corregimiento, posee un alto potencial por la ubicación cercana al Mar Caribe. Sin embargo, por problemas sociopolíticos que afrontan la zona, y la poca promoción del sector, éste no ha sido explotado.

Las dinámicas periféricas de la escuela la convierten en un epicentro de actividades que se mestizan con las experiencias pedagógicas, el cual, la Institución Educativa Rural Mulatos está enfocada al mejoramiento constante de la calidad educativa y al desarrollo de las habilidades y competencias en el estudiante, desarrollando en el estudiante todas las habilidades de aprendizaje necesarias para el éxito escolar y haciendo que su desempeño sea de alta competitividad, priorizando el trabajo en equipo, juego de roles, las lluvias de ideas, los estudios de casos, etc. En este sentido, el enfoque es activo y reflexivo. De igual manera, el objetivo principal es la calidad, contribuyendo a la formación de un ser humano como sujeto activo, constructor de saberes mediante el lenguaje, implicando una concepción particular de la educación y particularmente de los modos en los que se enseña y se aprende.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar el modelo educativo de Escuela Nueva, dirigido principalmente a la escuela multigrado de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje. En la Institución Educativa Rural Mulatos, las sedes que cuentan con este modelo son las siguientes: El Pensamiento, La Yaya, La Gran Colombia, Iguanita Bijao y el Indio Bijao.

Este programa ha desarrollado un proceso de capacitación tanto para maestros y administradores, así como una estructura administrativa coherente con la filosofía del programa, de manera que el conjunto de componentes (curricular, relaciones con la comunidad, capacitación y administración) forman un todo relacionado que hacen de Escuela Nueva un modelo de reforma sistémica. (Citado de El programa de Escuela Nueva, p 362).

Estructura organizacional: El modelo tiene un componente administrativo y comunitario que busca la integración y participación de todos los agentes interesados en la acción educativa. Para tal propósito, este sugiere la creación de espacios específicos como la escuela de padres. Fomentar relaciones horizontales entre todos los actores involucrados en el proceso educativo es una prioridad.

Formación de docentes: La capacitación se realiza a través de talleres participativos y vivenciales que replican la metodología misma y que buscan lograr un cambio en la actitud de los docentes. Esta capacitación inicial se complementa con el apoyo de microcentros locales y regionales y a través del portal virtual Renueva. Estos modelos de escuela nueva, nos permite el diálogo directo con las poblaciones rurales, cuyo objetivo de este modelo se enmarca con el objetivo del proyecto, donde es pertinente vincular la presencia de los padres de familia y a la comunidad a los espacios de aprendizaje dentro del aula y por fuera de ella, apoyando desde la didáctica a la docente actual de la institución para la enseñanza de la educación artística de esta localidad.

8.3. Municipio El Carmen de Viboral

Ubicación: El Carmen de Viboral, región Oriente Antioqueño

Centro Educativo Rural: Coronel José Domingo Gallo Preescolar, Básica Primaria ubicado en la vereda Viboral.

Aliado: Instituto de Cultura del Carmen de Viboral

Población: Estudiantes multigrado, artistas/docentes y habitantes aledaños.

Artista/docente investigador del proyecto: Edison Giovanni Acevedo Zapata - Artista Plástico, Ceramista y Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UdeA.

Estos centros están ubicados en zona rural del municipio del Carmen de Viboral, en la zona oriental departamento de Antioquia. Conformada actualmente por 4 sedes geográficamente, cuya sede está a 10 kilómetros del casco urbano en la vía que comunica del municipio del Carmen al municipio del Santuario. En la actualidad consta de convenios con el instituto de cultura en el área de escuela de artes que a su vez está en relación de procesos artísticos con las instituciones tiene aulas de clase, incluida la de preescolar, una sala de informática, una biblioteca, restaurante, una sede administrativa que está ubicada en la vereda Viboral.

Figura 9 Ubicación Municipio El Carmen de Viboral

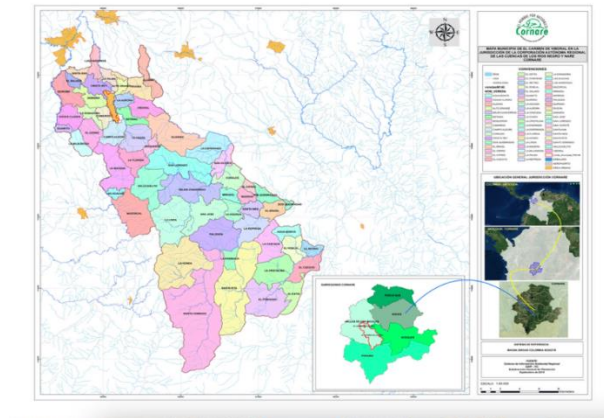

Imagen tomada de la Corporación Autónoma de CORNARE (2018)

El Carmen de Viboral es un municipio al oriente del departamento de Antioquia, fundado el 13 de abril de 1752 está ubicado en el valle de San Nicolás, el municipio posee 3 pisos térmicos está entre 800 y 300 mil metros de altura, esto posibilita el cultivo de maíz, papa, aguacate, tomate de árbol, mora, legumbres, hortalizas, plantas aromáticas y flores, en sus procesos culturales están varios festivales de gran renombre, como El Gesto Noble (teatro), El Festival Viboral Rock y El Festival Carnavalito, que retoma las músicas andinas y comparsas étnicas. Anteriormente, la industria de la cerámica era la principal fuente de empleo en el municipio. Sin embargo, tras un periodo de crisis la cerámica se ha convertido en un producto representativo de las tradiciones y de la cultura carmelitana, llegando al punto de ser reconocida como una artesanía colombiana, que es consumida por muchos de los habitantes de El Carmen y

por algunos de los visitantes, logrando darle un reconocimiento a nivel nacional e internacional y promoviendo el renacimiento de la demanda y por lo tal, el de la producción de cerámica en el municipio.

8.4. Municipio de Chigorodó

Ubicación: Chigorodó Antioquia - Urabá

Centro Educativo: Escuela de Danza Legar Dance

Población: 20 niñas entre los 6 y 16 años

Artista/docente investigador:

Leonela David Vivas Rivera Artista Plástica y Visual, Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UdeA.

Chigorodó es un municipio ubicado en la subregión de Urabá Antioqueño, fundado el 28 de febrero por José de los Santos Zúñiga, María Paredes, Celestino Díaz y Manuel Correa. Chigorodó en lengua Embera Katío significa “Río de guaduas”, municipio de nombre indígena, que alberga una gran diversidad cultural que aporta a sus procesos artísticos y culturales, donde se vincula la danza, el teatro, música, el bullerengue, siendo la casa de la cultura y el parque principal como uno de los puntos de encuentro e intercambio de la comunidad, esto hasta que surgiera una transformación en los espacios y se movilizarán estos procesos a otros lugares.

Figura 10 Ubicación del municipio de Chigorodó

Imagen tomada de Wikipedia (2010)

La transformación de los espacios como el caso del parque principal, con su gran árbol de caucho, donde se solían generar procesos de intercambio artístico y cultural, generó nuevas miradas de la población hacia estos procesos, también a los acercamientos con esas memorias sonoras y la relación que ésta tenía entre el espacio-cuerpo, generando una ruptura. Factores políticos, económicos, sociales y la aparición del comercio y locales en el parque principal, llevó a que los artistas que lideran estos procesos se desplazaran a otros espacios, involucrando a otros sectores del municipio y también dando pie a la conformación de nuevos colectivos que generan conversaciones entre un territorio, sus lenguajes, expresiones y el intercambio de este como formas de enseñanza y aprendizaje.

Siendo el caso de Legar dance, proceso liderado por una artista danzante Chigorodoseña, quien ha estado vinculada desde muy pequeña en los procesos artísticos de la casa de la cultura, habitando por muchos años esos espacios, donde se generaron memorias de creación entorno a la danza, las artes plásticas, el bullerengue y el teatro. Vincular el territorio generando nociones de relación entre espacio y el cuerpo, siempre fue un punto de partida para generar herramientas en torno a la enseñanza de la danza, que dieran paso a la exploración, la convivencia, el empoderamiento y el fortalecimiento de las relaciones humanas, dándole la posibilidad a niños, niñas, jóvenes y adultos de resignificar los vínculos entre la danza, territorio, sonido.

A partir de esas relaciones entre cuerpo y territorio, vincular estos tipos de proyectos como el de “Resonancias Gráficas” resulta pertinente para la escuela Legar Dance, ya que su directora, manifestó entablar diálogo de saberes y un relacionamiento entre el cuerpo, las artes plásticas (Arte textil, pintura) para generar herramientas que fortalezcan las formas de intercambiar un saber con la comunidad y así entender la importancia de los espacios de intercambio artístico. En este espacio se establecen unas dinámicas de intercambio “todos aprendemos todo”. Para las niñas es importante que las personas que llegan a visitar y conocer su proceso también se vinculen y bailen, esta es su forma de entender lo que hace parte y habitan dentro de cada uno y genera cercanía y confianza.

9. Metodología

Este proyecto investigativo parte desde unas miradas descriptivas sobre las geografías humanas, sobre sus diálogos y devenires, promoviendo unas transformaciones en el contexto social, para la reinención de los territorios dentro del diálogo de saberes, conociendo y comprendiendo la realidad de estos espacios rurales, considerados como escenarios importantes para los procesos comunitarios y de participación, es por eso que nos situamos dentro de un paradigma socio-crítico.

El paradigma socio-crítico según Alvarado, L & García, M. (2008) tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros, (p.190). Pero también se basa en una crítica social con un carácter de autorreflexión, donde se cree que el conocimiento se reconstruye siempre a raíz de los intereses que surgen de las necesidades de la comunidad, donde se consigue la autonomía humana racional y liberadora, mediante la formación de sujetos para la participación y el cambio social.

Este cambio se realiza desde una realidad subjetiva, la inmersión en los escenarios rurales nos permite un enfoque cualitativo de investigación donde a partir de la observación y relatos de vida de los estudiantes de las instituciones educativas de los 4 municipios de impacto y su comunidad, se evidencian varios factores y realidades del territorio que surgieron a raíz de esas memorias y sus formas de habitar. El enfoque cualitativo más que un conjunto de técnicas para recoger información es una manera de encarar el mundo de la interioridad de la comunidad y de las relaciones que se establecieron en el contexto y con los otros agentes del sector; a raíz de esto, se utilizaron técnicas interactivas de recolección de información como entrevistas, laboratorios a grupos focales y con los grupos de diálogos teniendo en cuenta la perspectiva metodológica.

Más allá de esto y replanteando las técnicas de recolección de la información se pudo incluir lo que Galeano (2004) nos argumentaba sobre la investigación social cualitativa, que apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y

particularidad. Hace especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de la investigación.

Desde una perspectiva teórica este proyecto Resonancias Gráficas se sitúa dentro de un método de investigación acción participativa, la cual, según Greenwood (1998), hace referencia a un conjunto de corrientes y aproximaciones a la investigación que tienen creencia en el valor y el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas expresiones y maneras de producirlo; enfatizando los valores democráticos y el derecho a que las personas controlen sus propias situaciones y destacando la importancia de una relación horizontal entre los investigadores y los miembros de una comunidad; donde dice también que la observación participante se basa en vivir o estar cerca con un grupo de informantes durante un período extendido de tiempo, durante el cual se mantienen conversaciones largas con ellos y se participa en algún grado en la vida local, esto, en la búsqueda de un cambio que mejore la situación de la comunidad involucrada. Así, la Investigación Acción Participativa (IAP) incluye varias maneras de hacer investigación para el cambio social con la participación de la comunidad y tiene diversos desarrollos en el mundo.

Entendiendo entonces que la investigación acción participativa del proyecto parte de un problema concreto de una zona o población local, donde a partir de esto, se realiza una investigación de tipo constructivo hacia nuevos conocimientos, un proceso donde los investigadores y la comunidad local desde el diálogo, acordaron los pasos para llevar a cabo la ejecución del proyecto, entendiendo en igualdad la definición del problema y la evaluación del mismo, compartiendo la producción de conocimientos y hallazgos y de la interpretación de los resultados del proceso.

Las técnicas de recolección de datos desde la acción participativa, nos permitió efectuar este pasaje hacia la comunicación entre distintas reflexividades, como la participación colaborativa, mediante el intercambio de conocimientos, interpretando los fenómenos socioculturales, donde cada gesto cogió sentido más allá de su apariencia física, esto se obtiene experimentando las vivencias en carne propia; las herramientas utilizadas son la experiencia directa, los sentires y la afectividad. Se procede entonces a la inmersión subjetiva pues esta sólo se comprende desde adentro.

En cuanto a esto, el sentido de la vida social se expresa particularmente a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria, de manera informal por comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones, los investigadores sociales han transformado y reunido varias de estas instancias en un artefacto técnico. Logrando así, discursos que emergieron de las entrevistas, que es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. Según Spradley (1979:9), la entrevista es una situación en la cual una persona (el investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, respóndeme, informante). Esta información suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, los sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o estándares de acción, y a los valores o conductas ideales.

No es posible un adecuado trabajo en el campo sin un registro de notas completo y detallado. Donde se incluyen descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, acciones, conductas, sentimientos o las hipótesis que van surgiendo en el proceso. Estas se representan con escritos, dibujos a lápiz y a color, incluso, en audio. Las anotaciones se realizan lo antes posible tras la observación, así como lo plantea Atencio, Gouveia & Lozada (2011) donde describe la importancia del trabajo de campo como estrategia desde un ejercicio motivador entre los docentes, estudiantes y comunidad, quienes experimentan el campo como un laboratorio nutrido por las vivencias cotidianas, despertando inquietudes, descubriendo las huellas impresas en el paisaje natural y cultural.

La pasividad prevalece en los primeros días hasta que se conoce a la gente y al escenario en sí, dado que la ruralidad permite una amplia periferia de escenarios de interacción, desde tránsitos por senderos históricos concurridos que llevan a las escuelas, casetas comunales o fincas aledañas de estos espacios, donde tienes que aprender a moverte en ellos, y entender sus geografías humanas. La actitud es la de una interacción social natural, haciendo que las personas se sientan cómodas en la presencialidad, teniendo en cuenta que en la inmersión, en el trabajo de campo es ideal que la comunidad se olvide que el observador se propone a investigar. Al cabo de unos días, la distancia entre el sujeto y los investigadores se reduce por la propia interacción social.

Es aquí, donde el territorio se convierte es un concepto que nos permite mirar, andar y cartografiar el paisaje, donde se engloban gestos que las artes plásticas y gráficas estudia desde procesos de observación y devenir en el entorno. Exploraciones que se derivan del paisaje así como las interacciones artísticas que involucran a la comunidad y las conexiones que se establecen en espacios determinados. Los procesos creativos sobre el territorio como eje conceptual implican reflexionar sobre la mirada.

Es por eso que, el territorio implica pensar la tierra y lo que nos rodea, pero además, pensar la tierra implica pensar en el terreno, dibujar mapas, explorar el lugar que ocupamos, estableciendo un diálogo entre la mirada y reconociendo está cruzada por la fuerte relación entre el arte y la vida, el deambular es una forma de pensar el dibujo en el territorio, de ver los límites mediados por los conceptos del tiempo. El tiempo no solo como manifiesto de las transformaciones del paisaje, sino desde un repensar el territorio, caminando sobre los pasajes de la memoria.

Flores, L.M del Colectivo Desván (2012), nos cuenta que en “la teoría y la práctica, ese volver a ver, ese re-visitar, son herramientas indispensables en muchos laboratorios para establecer el dónde estamos y hacia a dónde nos dirigimos desde la óptica del lugar que se habita o lo que nos habita, desde la identidad de lo individual hacia una idea de identidad expandida”, (p.16). Del mismo modo, se permite crear nuevas miradas desde la interrelación de la cultura, sociedad, política y desarrollo, las conexiones con los paisajes naturales, los espacios culturales y sus relaciones con las demás actividades que desarrollan sus habitantes, oficios y costumbres.

Pero dentro de las generalidades del arte, el territorio no es más que senderos vivos, trazados de memoria, con cicatrices e indicios de límites invisibles. Una vez desarrollado el trabajo de campo, se realizan las interacciones en el contexto a través de laboratorios artísticos/pedagógicos, que tienen como finalidad emprender un estudio de las geografías humanas, el contexto histórico y socio-cultural de la comunidades rurales de los municipios de Caracolí, Carmen del Viboral, Chigorodó y Necoclí, donde a raíz de unas limitaciones geográficas se predisponen algunas escuelas rurales, para levantar información y croquis desde el recorrido perceptivo, utilizando los cinco sentidos, reconociendo las características y referentes

de los escenarios rurales. Estos laboratorios se estructuran en diferentes fases de programación, los diagnósticos en contextos del territorio y sus problemáticas, orientados con los siguientes métodos de recolección de la información.

9.1. Métodos de Recolección de la Información a utilizar

TÉCNICAS	FUENTES
Observación participante desde el trabajo de campo	Describir los grupos socio-culturales, describiendo sus modos de vida, vivencias y tradiciones, valores y costumbres. Maneras de ser y hacer.
Entrevistas semiestructuradas	Realizar entrevistas flexibles, nutriendo el proyecto con información basada en lo que es importante para sus habitantes. Interacciones entre investigador y habitante.
Interacciones directas	Desarrollar interacciones en el contexto artístico/pedagógico mediados por los laboratorios de investigación, formación y creación con los estudiantes y comunidad.
Grupos de discusión	Diálogo de saberes a través de relatos y ejercicios realizados, consignados en fotografías y videos.
Análisis documental	Materiales escritos como informes, bitácoras creativas y de seguimiento, fotografías y videos.
INSTRUMENTOS	
Diario de Campo (bitácoras creativas con escritos y gráficas) Lista de cotejo Formatos bitácora de seguimiento y videos con las entrevistas Relatorías y laboratorios Video/documental, página web	

Las técnicas, fuentes e instrumentos fueron las herramientas para las fases metodológicas, que se comprendieron en 6 laboratorios artísticos/pedagógicos en cada escuela identificada en los 4 municipios de impacto. Estos encuentros están subdivididos en cuatro fases.

9.1.1. Memorias del Paisaje

Desde la comprensión de las geografías humanas, esta fase se basa en la inmersión desde el trabajo de campo, identificando la población y diferenciando las comunidades según su actividad predominante, sus líderes u oficios, elaborando material de apoyo desde las relatorías con entrevistas semi-estructuradas. Además, desde el material gráfico de las cartografías del paisaje, volvemos a la palabra a través de cartas y el dibujo personal, esto como un acto de la intimidad del otro hacia los otros permitiendo describir sus realidades y contarle al otro de sus mundos y sus cotidianidades; sus paisajes viajan en una resonancia de un lugar a otro, recreando una sinopsis de los lugares visitados, costumbres, gastronomía típica; donde también se elaboran croquis de sus comunidades en los cuales, se resaltan elementos dinamizadores del espacio como escuelas, fincas de producción, cultivos, tiendas, rutas históricas como el camino real, etc.

En el desarrollo de la experiencia los estudiantes y los investigadores, preparan las bitácoras con los trabajos de campo, desde las concepciones nuevas del paisaje del lugar y la mirada, creando espacios de diálogos de saberes en relación y discusión a la memoria del territorio, problemáticas sociales, reflexionando desde aquellos imaginarios. Es aquí donde la gráfica no solo se usa como herramienta de representación, sino también de pensamientos, esta experiencia se lleva a trabajar desde el espacio, el cuerpo, y los objetos; donde se evocan también las experiencias físicas, emocionales y cognitivas.

Los procesos creativos sobre el territorio como eje conceptual implican reflexionar sobre la mirada. El observar es una revisión que permite elaborar y pensar el lugar que se habita en contextos que, pese a estar presentes y ser habitados, no necesariamente son reconocidos, pues estos son periferia, son lejanía. En la teoría y la práctica, ese volver a ver y ese visitar, son herramientas indispensables en muchos laboratorios para establecer el dónde estamos y hacia a

dónde nos dirigimos desde la óptica del lugar que se habita o lo que nos habita, desde la identidad de lo individual hacia una idea de identidad expandida. Durante el proceso creativo se implementan varias herramientas en los recorridos, como la fotografía, el dibujo, el video, el collage, técnicas mixtas, intervenciones con la tierra (instalación, land art), mapeando todo rastro en busca de llegar a esa idea de identidad revisitada.

En cada fase se realiza la sistematización de la información recolectada incluyendo aquellos hallazgos que surgieron dentro de cada laboratorio, dentro de un formato de bitácora de seguimiento.

9.1.2. Aldeas nómadas artístico/pedagógicas de creación

A raíz del diagnóstico dentro de la concepción de las geografías humanas y como parte de los laboratorios de investigación/creación durante los recorridos, surgen las aldeas nómadas, cuyo propósito consiste en representar la esencia del proyecto, el cual se centra en un trabajo articulado con los estudiantes de escuelas rurales y la comunidad aledaña, donde se les invita a ser coinvestigadores, a partir de esos conocimientos previos que posee cada uno desde el territorio, identificando los posibles contenidos a enseñar en torno a la historia y las nuevas miradas de habitar. Por eso, el objetivo de esta segunda fase es generar sentido de pertenencia y señalar vínculos con dinámicas que atraviesan la vida de los participantes.

Las aldeas nómadas artístico/pedagógicas de creación, contienen herramientas de aprendizaje flexibles para desarrollar dentro del aula y fuera de ella, en espacios no convencionales; teniendo material didáctico desde las prácticas artísticas que cada investigador de este proyecto maneja, y pone a disposición de los estudiantes, docente, artistas y comunidad. Aquí la exploración desde la investigación, es un factor clave para la creación, cuyos contenidos básicos de formación se centran en la noción básica del dibujo, comprensión del color por medio de la pintura, arte creativo y espacialidad con el land art, arte y cuerpo. Conociendo un poco sobre el arte conceptual, desde la idea que desarrolló el francés Marcel Duchamp entre 1910 y 1920 en sus obras con el ready-mades y cómo estas influye en la educación artística en la ruralidad, desde la exploración e imaginación, objetos encontrados en la escuela o en el hogar,

donde el recurso entra en juego con la creatividad; permitiendo el encuentro de saberes y la transversalidad en el aula de otros temas relacionados que permiten explorar con materiales in-situ.

Además el arte relacional también nos permite comprender la noción entre lo creado y su creador, donde surgen nuevos pensamientos e ideas desde sus sentires y experiencias. Para esta fase se cuenta con herramientas tecnológicas de apoyo para afianzar técnicas tanto bibliográficas, en video e imágenes proyectadas en tv, video beam, computador o celular y materiales en físico artísticos, pinceles, pinturas, lápices, colores, arcilla, etc.

9.1.3. Construir diálogos entorno a los saberes del territorio

El arte relacional tiene una relación nueva entre arte y mundo; la realidad se transforma en un objetivo de investigación, el artista/investigador estudia y aprende de las comunidades, instaurando una mediación en los procesos artísticos contemporáneos como aporte a la experiencia en la educación; en esta fase lo relacional transforma al artista en participante de la historia inmediata permitiendo la interacción que dan lugar a las prácticas artísticas donde prevalece la experiencia del encuentro, a través de las acciones cotidianas que el artista promueve en los espacios de convivencia social, estas interacciones con los estudiantes y la comunidad posibilita intercambios, experiencias y posibilidades de conexión, donde se construye las maneras de entender los conocimientos ancestrales, como el proceso de cosechas, las fórmulas naturales de alivio del uso de plantas medicinales, entre otros; así, los objetos del entorno se convierten en instrumentos de creación, pues el mundo del arte y de la vida están entrelazados, donde la gráfica y la estética de lo sensible está en consonancia con esa nueva mirada. Dichas fórmulas y exploraciones desde lo natural como objetos creativos de resignificación, quedan depositadas en las bitácoras creativas de conocimiento en base a los contenidos. Esta fase aplica el método de, yo enseño, pero también aprendo.

Dado que entendemos que el territorio implica pensar la tierra y lo que nos rodea y, a su vez, pensar la tierra nos implica pensar en el terreno y explorar el lugar que ocupamos, esa necesidad de entender lo que habitamos se mantiene presente en los laboratorios, para establecer un diálogo entre la mirada y el reconocer está cruzada por la fuerte relación entre el arte y la vida.

El deambular en una forma de pensar el dibujo en el territorio, de ver los límites, mediados por el concepto del tiempo, y es entonces donde el dibujo artístico desde la ilustración, con un trabajo minucioso de observación en las bitácoras, permite que los estudiantes comprendan las nociones del trazo, la técnica y la exploración como un medio para representar lo que acontece y el detalle que se recopila desde lo visual en la flora y fauna de la vereda. Además, en esta fase tiene la posibilidad de aprender los procesos de siembra, los tipos de plantas del territorio, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de volver a la tierra, recuperar la sintonía del cuerpo con la naturaleza.

Esta fase crea interrogantes y reflexiones, señalando la transformación del paisaje a partir de ejercicios de memoria, desde representaciones e imaginarios de quienes lo exploran, miradas de intervención y conciencia sobre el paisaje natural, mediados por los laboratorios formativos y técnicos enfocados en la utilización de pinturas, pigmentos naturales, tierra, aplicables a los estudiantes, con montajes de exposiciones, muestras, e interclases y finalizando esta fase con la realización de un mural pedagógico en relación a los contenidos y aprendizajes.

La educación artística como herramienta para generar conciencia ambiental y hábitos de convivencia con la naturaleza, donde la comprensión del arte y desde el conocimiento científico visto en áreas como ciencias naturales, permite un pensamiento crítico y reflexivo, asertividad en la comunicación de experiencias y sensaciones, con el fin de que sean utilizados no solo en la exploración y desarrollo de su potencial como estudiantes, sino principalmente como individuos sensibles capaces de transformar de forma positiva su entorno natural y social.

9.1.4. Maletas Nómadas

Este dispositivo surge de los contenidos desarrollados de las aldeas nómadas de creación, de los diálogos de saberes y las geografías humanas, convirtiéndose en una maleta viajera como un medio de pensamiento que logra la movilidad, la migración de llegar a otros lugares, como herramienta de apoyo para fortalecer los procesos del presente de la educación artística en las escuelas rurales, posibilitando un diálogo de enseñanza y creación de nuevos imaginarios y

saberes, permitiendo los hechos comunes (oficios y labores en la cotidianidad) visibilizando las ideas y pensamientos de quienes participan.

Este material de apoyo es presentado de dos maneras; la primera como un espacio de consulta en la simbología de la memoria social consignada en un blog digital interactivo o página web, donde cualquier persona, ya sea docente o artista pueda acceder a los recursos predispuestos en la página, como escritos en bitácoras, video e imágenes de las experiencias, la descripción de los laboratorios, entre otros temas relevantes del proyecto.

La segunda presentación es a través de un prototipo de maleta en físico diseñada en tela lona, en madera u otro elemento acorde a cada territorio; estas tendrán contenidos pedagógicos impresos en fanzines, en USB, referentes artísticos, fichas de lectura y objetos encontrados en cada territorio que dialogue con los contenidos. Considerando también, que este es un material de apoyo que requiere de fácil movilidad, para que los docentes y artistas que se encuentren desarrollando prácticas artísticas en zonas de difícil acceso puedan llevar esta maleta junto con sus contenidos artísticos/pedagógicos y así puedan implementar estas prácticas para el desarrollo de la educación artística en la escuela rural y en espacios no convencionales. Cuando mencionamos prototipo se refiere a que esta Maleta Nómada se irá transformando a medida que se alimente de las experiencias en las aulas rurales, el uso y manejo para la enseñanza/aprendizaje obliga a este dispositivo didáctico a tener cambios en sus contenidos y material con el que está hecho. El prototipo es el que da inicio a esta experiencia, que sin duda arrojará a futuro, nuevos hallazgos sobre la enseñanza de la educación artística en escuela rural.

10. Resultados

El desarrollo del proyecto de investigación Resonancias Gráficas en los territorios rurales y espacios no convencionales en los municipios de Caracolí, El Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí, mediados por las memorias del paisaje, las aldeas nómadas con los laboratorios de investigación, formación y creación, y los diálogos en torno a los territorios, permitieron ampliar la comprensión a los docentes y a los niños multigrado, sobre cómo habitar el paisaje, la escuela y su periferia. Pero se logra también fortalecer los ejercicios de memoria y la comunicación en diálogo con los saberes de cada estudiante y la comunidad. Es aquí, donde los docentes logran evidenciar que la disposición libre del material permite que la imaginación de los niños y jóvenes, sea un juego de aprendizaje mediados por los estímulos creativos, entendiendo también que el cuerpo es un instrumento donde el entorno se convierte en el lienzo para crear y descubrir desde el diálogo colectivo e individual. En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas en territorio.

Tabla 1 Acciones en el Territorio

Fases	Técnicas utilizadas	Fuentes de información	Tipos de información que otorga	Medios de recolección
Memorias del paisaje	Observación participante y diálogos directos	Juntas Acción Comunal, docentes, agricultores, pescadores, artistas y estudiantes	Antecedentes territoriales, modos de vida, costumbres y las geografías humanas	Entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas en videos Y fotografías
	Documentos escritos	Referentes artísticos y	Información sobre los conceptos	Revisión y análisis

		educativos	claves para el proyecto	documental
	Interacciones directas	Laboratorios de investigación, formación y creación con los estudiantes multigrado	Cartografías del paisaje, el dibujo, el objeto y la palabra como medio para entender y tejer territorios, bitácoras creativas para las memorias del proyecto	Listas de asistencia, relatorías, fotografías y videos Formatos bitácora de seguimiento
Aldeas nómadas artístico/pedagógicas de creación	Interacciones directas	Laboratorios de investigación, formación y creación con los estudiantes multigrado	Exploraciones en el paisaje, donde la recursividad se convirtió en una herramienta fundamental para crear nuevas maneras de hacer y ser en relación a los espacios habitados.	Listas de asistencia, relatorías, fotografías y videos Formatos bitácora de seguimiento
Construir diálogos entorno a los saberes del territorio	Interacciones directas	Laboratorios de investigación, formación y creación con los estudiantes multigrados y	Memorias y conciencia colectiva sobre el paisaje natural y diálogo de saberes a nivel intergeneracional, construcción de	Listas de asistencia, relatorías, fotografías y videos Formatos bitácora

		la comunidad.	mural pedagógico comunitario.	de seguimiento
Maleta nómada	Análisis conceptual documental	Videos, fotografías y relatorías	Resultados del proyecto	Página web y producto en físico

Para el seguimiento de las acciones en cada territorio, y con el fin de llevar un control de actividades, se diseña un formato de bitácora de seguimiento para cada artista/investigador integrante del proyecto, como un medio de recolección de la información. Así se logró identificar factores relevantes para los resultados y hallazgos en los territorios, teniendo en cuenta las diferencias sociales, demográficas y contextos basados en hechos comunes (oficios, agricultura, comercio, y manifestaciones culturales), pero que también identificamos similitudes dentro de los espacios educativos y formas de enseñar la educación por el arte en aquellas escuelas donde estuvimos inmersos.

Estas acciones en territorio, nos permitió comprender también las funciones que cumplen los procesos artísticos en los espacios rurales. Es importante para esto, ir más allá de la estética y entender las problemáticas sociales, los factores de convivencia y conflictos que atraviesan las familias en estos cuatro territorios. En algunos casos los tratos violentos de afuera se reflejaron dentro del aula, lo que afectó la convivencia y el diálogo entre estudiantes. Aunque también hay que reconocer los factores positivos que influyen en las familias amorosas en el aprendizaje de sus hijos.

En cuanto a esto, según el análisis de la información de las bitácoras de seguimiento de cada territorio, los procesos artísticos dentro del aula, ayudaron al crecimiento intelectual de los estudiantes, a fortalecer los lazos de convivencia, y a la resolución de conflictos por medio de los diálogos que se realizaron en las etapas de los laboratorios. El ejercicio con el arte contemporáneo, generó también expresividad frente a los materiales del entorno y las formas de graficar, desde una creación inconsciente y subconsciente, donde la naturaleza fue nuestro material de trabajo, manifestando un diálogo permanente de convivencia en las aulas. Así, identificamos que el arte permite resignificar las maneras de hacer desde el objeto indagado en

cualquier lugar, como una manifestación natural del ser humano, pues este se encuentra presente en nuestros hábitos, generando conexiones y vínculos que proponen nuevas miradas que abordan el paisaje.

En primera instancia, los recorridos por los territorios desde una observación participante, nos llevó a tener un diálogo directo con los actores educativos y líderes comunitarios, cuyas voces nos permitieron experimentar otros caminos. Con estos encuentros, nos abrimos a otras maneras de dialogar, identificando en esta acción los contrastes de las geografías humanas que de cierta manera fortalecen el proyecto, ya que nos hizo ser más perceptivos y a re-descubrir nuestro territorio con una mirada más detallada sobre lo que allí acontece. Las entrevistas semiestructuradas que se realizaron con los habitantes, nos ofrecieron un panorama amplio sobre el paisaje y sus devenires, las memorias y las expectativas que los participantes esperaban con estos encuentros, ayudándonos a entender un lenguaje más claro sobre sus necesidades y sueños en relación a la educación y los espacios habitados.

Tabla 2 Entrevistas y relatos

<p>Las preguntas abiertas y orientadoras para la descripción de las geografías humanas en cada territorio comprendía los siguientes temas:</p> <p>Describe tu territorio</p> <p>¿Cuál es tu rol en esta comunidad?</p> <p>Cuéntanos los devenires de tu territorio (oficios, costumbres, etc.)</p> <p>¿Crees que la educación está acorde a las necesidades de la comunidad?</p> <p>Comparte con nosotros ¿cuáles son tus sueños?</p> <p>¿Qué iniciativas implementar desde la escuela que integre a la comunidad de la vereda?</p>	
<p>Algunos relatos y vivencias de estos encuentros</p>	
<p>Jorge Luis Yabur Mejía: un joven del Municipio de Necoclí, vereda Mulatos de 17 años de edad nos narra como el anhelo de aprender más sobre el arte lo ha tenido</p>	<p>La docente del municipio de El Carmen de Viboral, vereda el Viboral manifiesta que la relación con la comunidad viene desde un acompañamiento a los estudiantes, que le</p>

<p>enfocado en muy buenos propósitos, ya que en momentos ha manifestado que proviene de rasgos de consanguinidad familiar de una familia muy popular de mulatos, el expresa que sus tíos tuvieron mucho dinero y que su apellido Yabur hoy en día no le ha dado la oportunidad de tener una vivienda digna, ya que todo quedó en el pasado. Jorge, en su manera extrovertida y tosca como típico Mulatero, le gusta más el dibujo y aspira a aprender más para poder pintar murales con su caricatura favorita que es el pato Lucas.</p>	<p>permite entender el territorio y el paisaje como concepto y herramienta de creación, por medio de talleres y charlas.</p> <p>Los estudiantes determinan que la cartografía es un elemento de memoria y de convivencia.</p>
<p>Respuesta de la señora Miriam presidenta JAC del municipio de Caracolí: enseñar e informar a los niños que se está realizando en la vereda y que por medio de talleres y charlas con el grupo de mujeres organizadas de la vereda se pueda generar intercambio de saberes con los niños.</p> <p>Respuesta docente In. Educativa: que la comunidad los integre en las actividades, se acerquen a la escuela para generar relaciones de los temas que están ejecutando en la vereda. Actualmente la comunidad está muy ajena a lo que se desarrolla académicamente dentro de la escuela rural.</p>	<p>Durante muchos años, el parque principal del municipio de Chigorodó fue un espacio donde se concentraban estas memorias e intercambios entorno a la música, el bullerengue, la danza, el teatro y demás procesos artísticos, pero con el paso del tiempo, el entorno mismo ha generado grandes cambios en los últimos años, la infraestructura y la forma de habitar los espacios por la comunidad ha cambiado por diversos factores, políticos, sociales y también la aparición de locales comerciales en estos espacios. Según las voces de estos artistas, manifiestan que hubo una movilidad en los puntos de encuentro cultural.</p> <p>Llevando estos procesos artísticos a otros sectores del municipio, descentralizando los espacios de intercambio y generando nuevas</p>

	miradas en torno a la enseñanza.
--	----------------------------------

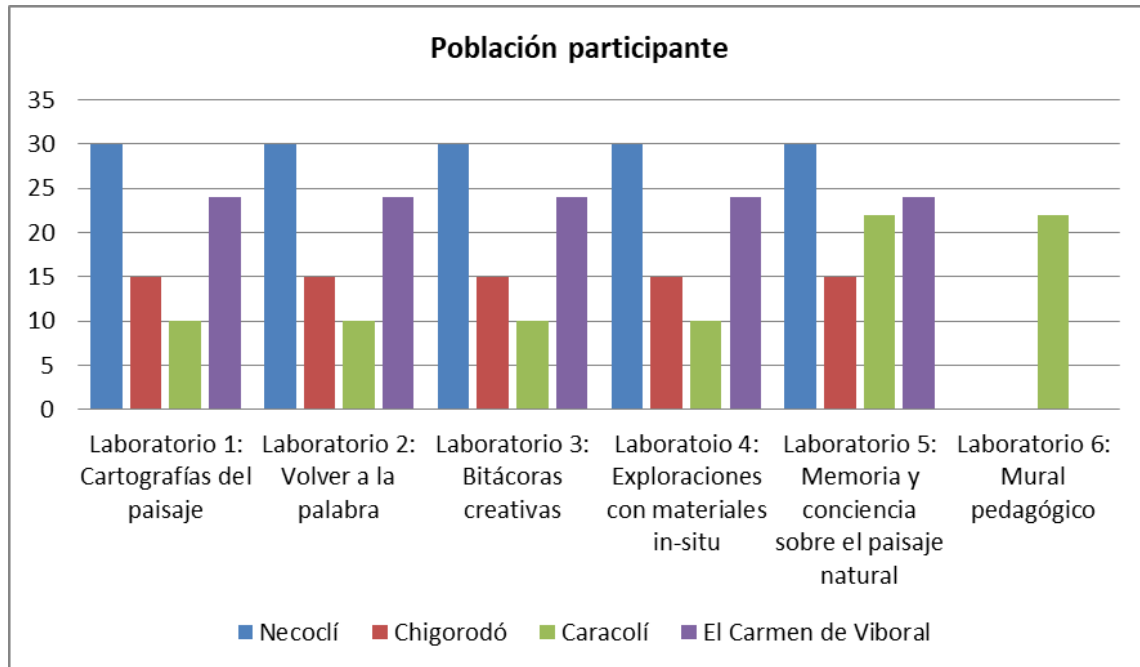
Es así, como en cada uno de las escuelas rurales y centros culturales donde estuvimos inmersos se logra evidenciar la singularidad de cada territorio. Los procesos de educabilidad son diferentes en estos espacios, dado que los trayectos para llegar a la escuela juegan con la topografía del paisaje, el factor sociopolítico y cultural hacen parte de sus costumbres, los vínculos entre docente y estudiante se le atribuye a lo que allí acontece y con el material didáctico que cuentan, que en muchos casos no tiene esta herramienta para la educación de calidad, que fortalece el pensamiento crítico de los niños y jóvenes.

El asunto experiencial desde las prácticas posibilita explorar nuevas maneras de hacer desde otras narrativas. Además, se empieza a reconocer que habitamos territorios diversos de hermosos paisajes, donde ampliar el concepto del arte dentro de la comunidad, fue importante para entender las realidades que allí se manejan, cuyos habitantes recibieron el proyecto de manera positiva para fortalecer procesos y crear alianzas entre escuela y comunidad.

Para esto, fue importante identificar en la participación la cantidad de población que integra estos espacios de aprendizaje. En la siguiente gráfica se puede apreciar que en algunos territorios alberga una población estudiantil más amplia, mientras que en las otras, el número de estudiantes es más bajo, este último para el municipio de Caracolí con tan solo 10 personas entre estudiantes y docente en los primeros cuatro laboratorios, teniendo en cuenta que aquí la mayoría son niños (todos hombres) de grupos de familia que llegan a vivir temporalmente en la vereda, hijos de migrantes y agricultores, y son pocos los habitantes que quedan en la vereda de Santa Isabel, mientras que en el municipio de Necoclí, en la vereda Mulatos, a pesar de sus problemáticas sociales y de movilidad, esta tuvo un alto nivel de participación, cuyos estudiantes hijos de pescadores, migrantes, desplazados por la violencia deciden estudiar para escapar de los grupos armados y otras problemáticas sociales que afectan la integridad de la población, pero que la escuela en función alberga historias y posibilidades de convivencia orientadas al respeto y a la vida, y a pesar de tantos conflictos en la región existe una población que impulsa espacios para el encuentro comunitarios y diálogo de saberes en torno a las dinámicas del territorio, donde se

evidencia que es una zona bastante poblada con un buen índice de escolaridad y diversidad cultural. Este análisis se obtuvo a partir de las listas de asistencias que cada artista investigador del proyecto presentó al final.

Figura 11 Participación poblacional en cada uno de los laboratorios

Fuente: Elaboración propia (2023)

En la gráfica también se logra identificar, como el municipio de Chigorodó y El Carmen de Viboral, mantiene una población estable en la participación, teniendo en cuenta también que la ruralidad del Viboral son de familias de migrantes e hijos de agricultores y Chigorodó con un grupo jóvenes artistas que rememoran en el baile su identidad cultural y sus maneras de conectar con el territorio. Sin embargo, logramos observar, en los laboratorios 5 y 6, que el municipio de Caracolí aparece nuevamente con un nivel alto de participación. Esta lectura nos lleva a entender que en estos dos últimos encuentros en la escuela rural de este municipio, se desarrolló un intercambio de saberes entre la comunidad y los niños dentro del aula, como un espacio para el diálogo y construcción colectiva que involucra las memorias, los relatos y las expresiones artísticas con un mural pedagógico con el equipo de Resonancias Gráficas que tuvo la

oportunidad de llegar a este territorio en alianza con la Alcaldía Municipal de Caracolí, que nos brindó apoyo económico para este encuentro. Pero también notamos que en el laboratorio 5 el municipio del Carmen de Viboral tuvo también este acercamiento, donde como equipo investigador, logramos también visitar esta escuela rural del Viboral que permitió fortalecer la memoria y la conciencia sobre el paisaje natural a través de los diálogos de saberes entre territorios.

En cuanto a estos encuentros, con el desarrollo de las diferentes laboratorios y el proceso de aldea nómada, los estudiantes lograron en cada etapa reconocer sus habilidades en relación a su quehacer cotidiano y académico, a conectar y entender las dinámicas de otros lugares, y a descubrir la armonía en el entorno educativo, apoyados por sus familias y la comunidad. Aquí, el ejercicio de la palabra del laboratorio 2, les permitió hablar sin miedos sobre sus vidas, sus hogares y sus sueños, transmitiendo sus saberes con los niños y jóvenes de los otros territorios, visitando lugares imaginados con cartas viajeras que cruzaron montañas, playa y ríos, resonando desde los colores, texturas y algunos aromas característicos de cada territorio donde se ejecutaron los laboratorios. Hubo intercambio de objetos propios “del mar a la montaña” y viceversa, recogidos de la orilla del mar de Necoclí, de las calles habitadas de Chigorodó, de los ríos y quebradas, de barrancos arcillosos del Carmen de Viboral, de las montañas entramadas en el paisaje de Caracolí, y las semillas que brotan de las tierras fértiles, etc. Estos objetos fueron seleccionados de manera consciente desde el vínculo y la transmisión de significados del paisaje y sus contrastes, estimulando la imaginación de los estudiantes, permitiendo la circulación de culturas y saberes entre territorios, donde la gráfica enseñó las múltiples maneras de crear, la recursividad se convirtió en una herramienta fundamental que ayudó a desarrollar la creatividad e ingenio de los niños, jóvenes y comunidad que participó, afianzando a la vez los relacionamientos entre el ser y la naturaleza como medio, despertando en todo momento la capacidad de asombro y resignificando los objetos encontrados.

Pero en este ejercicio del laboratorio 2 de Volver a la palabra, logramos identificar también el vacío que existe entre la palabra y la escritura por parte de los estudiantes. En los cuatro territorios el grado de dificultad fue notorio, por lo cual el panorama entre escribir y narrar requirió de acciones estratégicas que permitieran estimular en los niños y jóvenes el acto de escribir lo que piensan y este laboratorio brindó las herramientas que ayudan al docente a

reconocer y afianzar las habilidades de los estudiantes, donde el juego fue el detonante para estimular a los estudiantes de volver a la palabra para expresar nuestro paisaje.

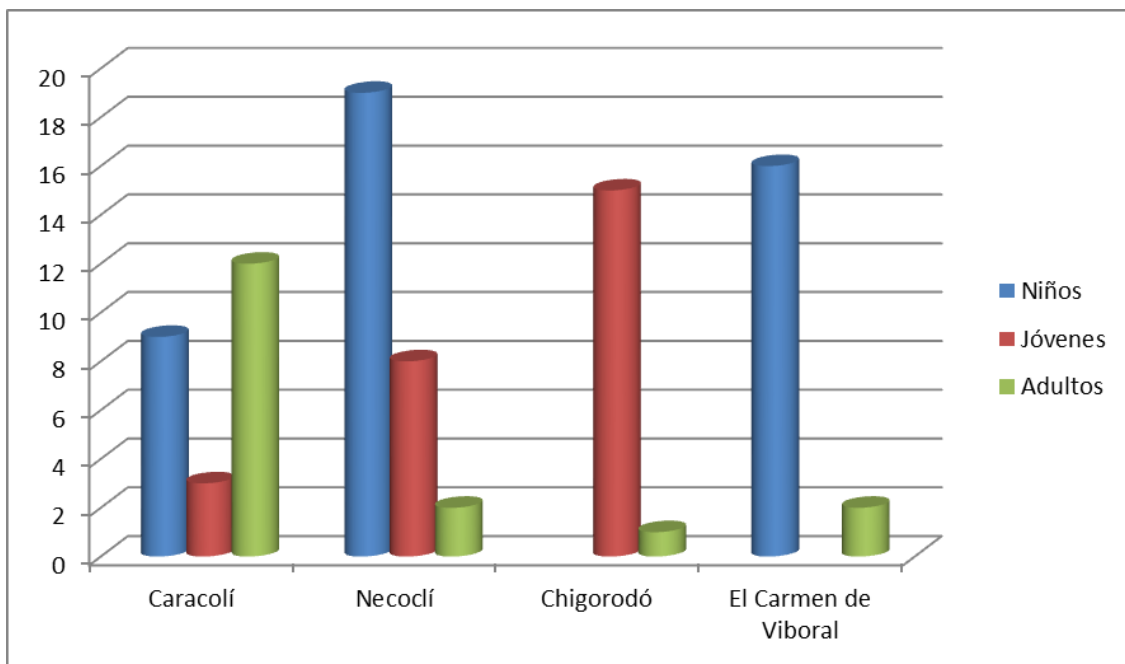
Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto también nos permitió llegar a visitar el territorio del otro, creando una resonancia de diálogo y saberes artísticos en la escuela en la que cada compañero del proyecto venía desarrollando sus laboratorios de formación y creación. Esta acción logró tejer territorios y aprendizajes, acercándonos a las realidades socioculturales y educativas de cada uno de los municipios involucrados, pero también nos permitió comprender las lecturas que emergen de las tradiciones y nuevos imaginarios de los estudiantes, cuyas voces y miradas contemporáneas nos ofrecieron rutas para la apropiación de estas experiencias artísticas en escuela rural, donde los docentes y artistas de las diferentes regiones, lograron identificar otros métodos creativos para la enseñanza de la educación artística, realizando provocaciones que derivan de los recursos valiosos que existen alrededor de la escuela, entendiendo que las historias y vivencias de los estudiantes en relación a sus familias y comunidad, también hacen parte del aprendizaje colectivo e individual que mejora su calidad de vida y que el observar desde las experiencias cotidianas, permiten nuevas lecturas del paisaje que se habita.

Este acercamiento que nos llevó a redescubrir, nos ofreció sentires significativos ya que por medio de las prácticas artísticas que se generaron alrededor de este proyecto de investigación acción participativa, logramos retribuir a nuestras comunidades desde la enseñanza/ aprendizaje, orientaciones artísticas y materiales de apoyo que permite generar acciones de participación entre la comunidad y la escuela rural como un espacio de encuentro y diálogo permanente en relación al saber-vida. Y que tuvimos una participación activa a nivel intergeneracional con las comunidades rurales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar la clasificación poblacional de los territorios donde estuvimos inmersos, destacando algunos oficios de agricultura, pescadores, amas de casa, emprendedores, líderes comunitarios, entre otros. En la siguiente gráfica se muestra cómo los niños fueron los más involucrados en el desarrollo de los laboratorios de investigación, formación y creación en la escuela de los municipios de Necoclí y El Carmen de Viboral, seguido por el municipio de Caracolí. Observando también a los jóvenes y a la comunidad integrando este

espacio de enseñanza/aprendizaje, donde el arte como medio generó diálogos entre la comunidad intergeneracional. Se muestra un nivel alto de participación de los jóvenes en el municipio de Chigorodó, seguido de Necoclí y Caracolí. Evidenciando al final que Caracolí, tuvo una mayor participación de la comunidad adulta en el proceso. Es importante destacar que los docentes y algunos artistas de los territorios participaron de manera activa en los procesos artísticos que se realizaron en las aulas y espacios no convencionales.

Figura 12 Clasificación de la población

Fuente: Elaboración propia (2023)

No obstante, la gráfica anterior nos permite retomar los objetivos del proyecto que parte de la resonancia entre las poblaciones, entre sus saberes, su territorio y las memorias, y cómo desde ahí, el arte en relación al saber vida, entra en diálogo con el aprendizaje artístico en la escuela, pero también, cómo desde las prácticas artísticas se logra transmitir reminiscencias que permiten el re-visitar del paisaje, tomando conciencia sobre nuestro rol en la comunidad y dentro de la escuela. Es por eso que, integrar las familias y la comunidad al ambiente académico, rediseña el pensamiento del docente de las aulas rurales, que integran prácticas novedosas como

métodos de aprendizaje flexibles. En el siguiente cuadro se aprecia la categoría poblacional dentro de unos hallazgos generalizados de los cuatro territorios.

Tabla 3 Categoría Poblacional

Población	Condición	Hallazgos	Aprendizaje
Estudiantes	Hijos de agricultores, pescadores, etc. Víctimas del conflicto, desplazados y migrantes.	Vacío entre la palabra y la escritura, conflictos y poca convivencia dentro del aula, poco conocimiento e interés sobre la historia local, primeros acercamientos al arte en estos espacios rurales.	La recursividad con material del medio, cartografías, intercambio de saberes resignificando los objetos. Expresividad a través de la gráfica y la palabra. Observación y aprendizaje desde el paisaje. Comprensión del color y el dibujo. Integrar sus relaciones familiares y cotidianas a su aprendizaje académico.
Docente	Orientador (a)	Desgastes mentales, falta de estímulos para fomentar las maneras de crear y acercar a los estudiantes al arte como medio. Baja exploración en la educación artística. Poca relación con la comunidad de la vereda.	Reconectar con la comunidad por medio del diálogo de saberes. Investigación constante.
Comunidad	Pescadores,	Nunca han tenido un	Integrar sus vidas al

	agricultores, amas de casa, emprendedores, desplazados, migrantes, víctimas del conflicto.	acercamiento al arte, no se integran a las actividades académicas de sus hijos o escuela. Poco diálogo entre docente y comunidad, pero también existe apropiación comunitaria por los espacios educativos alejados de las decisiones del docente.	aprendizaje educativo de sus hijos. Diálogo de saberes. La escuela como espacio simbólico. Fortalecer vínculos entre docente y comunidad. Acercamiento a la gráfica y la palabra como medio.
--	--	---	--

Sin embargo, las formas en que se narran las diversas miradas y lecturas del territorio permiten percibir sentidos y significados del espacio y de las relaciones o sistemas que interactúan en él, (Gómez Tocarruncho, F., Bustos Velazco, E., & Reyes Roncancio, J. 2021). En cuanto a esto, debemos recordar que los docentes son quienes encaran la función social en conjunto con las familias y la comunidad aledaña a la escuela. No obstante, logramos evidenciar que los docentes se enfrentan frecuentemente a situaciones en la escuela rural que es muy diferente a los modelos que se les han presentado durante su proceso de formación, teniendo una gran distancia entre lo aprendido y la realidad rural. Es por eso que sus competencias pueden resultar con múltiples acciones, que realizan al mismo tiempo con la función pedagógica.

Estas lecturas nos llevaron a encontrar docentes con desgastes mentales, que los lleva a renunciar a sus cargos, tal es el caso, que el C.E.R Santa Isabel del municipio de Caracolí, quedó sin docente a finales de los últimos laboratorios de este proyecto, donde quedamos a merced del interés comunitario para culminar el proyecto de investigación en este territorio y en la Vereda Viboral del C.E.R Coronel José Domingo Gallo la docente tuvo también un desgaste mental que provocó que se suspendieran las clases en el aula por varias semanas, lo que atrasó también el desarrollo de los laboratorios en esta escuela. Esta situación, amplió nuestra mirada frente a las escuelas rurales, donde podemos ver unas dinámicas frente a los desgastes físicos y mentales de los docentes provocados por factores como desacuerdos entre los habitantes y docente,

problemáticas sociopolíticas, acceso y movilidad y el más común una desconexión con el territorio, donde el docente busca cambios de espacios y laborales.

Estas miradas de los acontecimientos permitió comprender que, cuando en la ruralidad existe el sentido de pertenencia, este genera acciones que convierten a la escuela rural en un referente simbólico de la comunidad, jugando un papel importante el interés comunitario, pues estos involucran sus intereses personales y colectivos al funcionamiento de la escuela, donde se convierte en un lugar sostenible, como un sitio en el que se reúnen frecuentemente con el fin de debatir, realizar acuerdos y tomar decisiones sobre temas de interés común. Sin dejar de lado su función principal, que nace como espacio para fines académicos de los niños y jóvenes del territorio. Que si bien puede ser un factor que afecta a los docentes en la libre disposición del espacio y en la toma de decisiones, también tiene su lado positivo ya que sin duda alguna, este se convierte en un sitio comunitario que construye territorio e identidad cultural. En cuanto a esto, Picún & Gómez (2022) mencionan que:

Entender la escuela rural como espacio simbólico comunitario es tener presente en todas sus dimensiones la autopercepción de las comunidades en la definición de qué es considerado patrimonio cultural y, por lo tanto, cuáles son los alcances y posibilidades de incorporar una práctica específica, en este caso un espacio de referencia simbólica. (p, 219).

Es entendida entonces, las aulas rurales en los cuatro municipios, como un espacio para el aprendizaje comunitario, y que los fines académicos entren en consonancia con las dinámicas de la periferia, considerando pertinente el diálogo constructivo entre docentes de aulas rurales y la comunidad, para que se integren acciones que fortalezcan estos espacios de encuentro. Logrando una armonía en el ambiente educativo y como resultado los estudiantes aprenden sobre el equilibrio de las relaciones externas e internas que influyen en el bienestar de su aprendizaje.

10.1. Laboratorios Satélites

Cuando mencionamos laboratorios satélites, nos referimos a encuentros artísticos que surgieron como eco a raíz del proyecto de investigación. Satélite se refiere a que se realizaron por fuera de lo planeado y que a su vez generaron resultados positivos que alimentaron el proyecto, incluso obtuvimos las metas propuestas antes de culminar los laboratorios en los territorios iniciales. Este panorama refleja que el proyecto parte desde unas necesidades identificadas en las escuelas rurales, donde podemos evidenciar las realidades de estos entornos que proponen una mirada amplia frente al quehacer de la educación artística donde solo existe un docente en un aula multigrado, pero que la inmersión desde nuestros saberes en el arte, permite fomentar las relaciones existentes entre el arte, las comunidades, el docente, los estudiantes, el aula y el paisaje, brindando rutas que dialogan con el presente.

Uno de los laboratorios satélites que se lograron realizar fue en el Municipio de Puerto Berrío en la vereda Bodegas en el C.E.R La Carlota. En esta primera instancia, se creó un vínculo con el proyecto “Pintando Futuro” de la Fundación Oleoductos de Colombia y Fundación Pintuco, dicho proyecto era mejorar las instalaciones de la escuela rural de Bodegas en el municipio de Puerto Berrío, la relación del arte y la ruralidad, permitió explorar la educación artística, donde encontramos que los docentes no estaban capacitados o no era su campo de acción, donde surge la idea de crear una posibilidad del arte como herramienta de fortalecimiento, para docentes que no tienen las capacidades y crear ámbitos de aprendizaje.

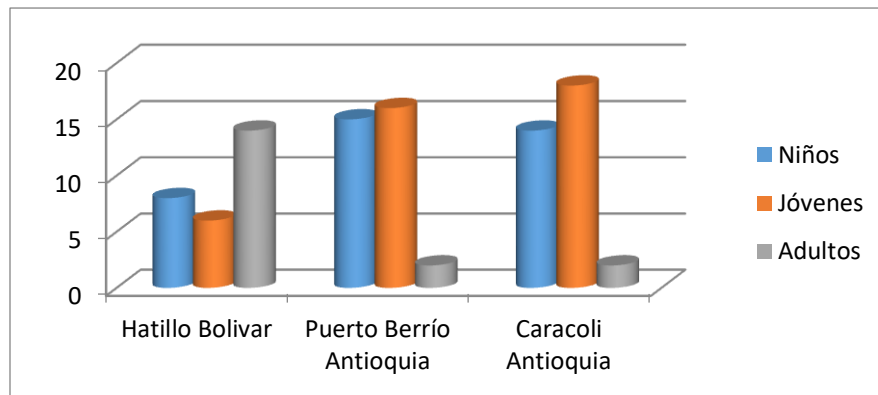
Las experiencias artísticas en la escuela rural, es un proceso de revitalización de la escuela con talleres en formación política, social y artística, un espacio para compartir procesos de saberes en relación a lo creativo, diálogos de convivencia, crear procesos integrales de creación y colaborativos en un mural. En este proceso, se realizaron unos ejercicios de reconocimiento del territorio por medio del dibujo, el paisaje y el camino. La movilidad es un factor que incide en la educación artística de la escuela. Este acercamiento al arte les permitió el mejoramiento de pintura en la escuela con un mural colectivo que integró también la participación comunitaria, realizándose una réplica de este encuentro artístico en la cabecera municipal con otro mural en

espacio público, integrando en este espacio a los artistas locales y regionales con el apoyo también de la Alcaldía Municipal y Comfama.

El transitar por otros lugares y entender las diferentes maneras de hacer en relación al territorio que se habita, es otra manera de dialogar con el arte y con los otros. En este caso nos referimos al segundo municipio donde se logró crear un laboratorio satélite y fue en Hatillo, Bolívar en un corregimiento llamado Juana Sánchez, cuyo legado es la tinaja de la cual se sigue elaborando con saberes ancestrales y cotidianidades. Los niños tienen la tarea de seguir los procesos ancestrales desde el oficio de la cerámica, para que el legado no muera. Este territorio, como las escuelas rurales está muy alejadas de las ciudades, donde se construyen otras realidades y narrativas a pesar de las problemáticas y necesidades de material didáctico. Aun así, los docentes de este lugar trabajan en espacios no convencionales donde a través del barro escriben, moldean sueños y construyen futuro desde los saberes ancestrales.

También desarrollamos un laboratorio alternativo en el municipio de Caracolí, en el C.E.R La María, donde los docentes del grado primaria y bachiller del grupo COREDI, hicieron la invitación para realizar prácticas artísticas que les permita a ellos ampliar los conceptos sobre la enseñanza del arte en relación al territorio, donde la recursividad en el entorno les permitió resignificar los objetos encontrados, construyendo diálogos colectivos en la creación de mundos imaginarios, despertando intereses comunes que fortalece la convivencia en el aula. Dentro de las prácticas se realizaron técnicas flexibles como el Hapa Zome, impresión botánica sobre tela, para la cual se debe realizar recorridos y un reconocimiento del paisaje, sus formas, colores y texturas. Esto se integró a un trabajo desde el ser y los medios de expresión hacia los demás, pero también, el respeto desde el aprendizaje individual y colectivo, permitiendo unir los lazos entre docente y estudiantes.

Figura 13 Categoría poblacional laboratorios satélites

Elaboración propia (2023)

Dada las experiencias antes mencionadas dentro de las aulas y por fuera de ellas, incluyendo los laboratorios satélites, se manifiesta la creación de cuatro Maletas Nómadas por territorio, con el fin de que estas queden en movilidad en cada región, y así fortalecer por un periodo más largo los procesos de enseñanza de la educación artística en los diferentes sitios de aprendizaje. Cada dispositivo didáctico se crea teniendo en cuenta las particularidades de la región, sus devenires y costumbres características, es decir, Necoclí, con la madera reciclada de la orilla del mar, Chigorodó y el tejido, El Carmen de Viboral, con diseño de bestiario en su maleta, la crea en tela y barro y Caracolí, crea también el diseño en tela con impresiones botánicas. Cada artista, docente e investigador emplea diferentes estrategias de devolución a sus comunidades para entregar la Maleta Nómada. Estos a través de seminarios de formación artística a los docentes para que comprendan el uso de esta herramienta, optimizando los materiales flexibles; también se incluyeron impresiones de laboratorios artísticos en papel, una USB para disponer de la información clave en todo momento y fichas de lectura. Es importante entonces por último mencionar que, toda esta información física y los resultados recopilados en todo este proyecto de investigación quedo almacenada en la página Web de Resonancias Gráficas <https://resonanciasgrafica.wixsite.com/my-site>, creada con el fin de que la información que se seguirá recogiendo con el uso de la maleta en estas escuelas rurales y otros centro culturales, sigan alimentando el proyecto en el tiempo, y que para el año 2024, los prototipos de Maleta Nómada se transformen según las experiencias vayan sumando a sus contenidos, llegando a otros territorios.

11. Discusión

La experiencia en el proyecto de Resonancias Gráficas en relación con las escuelas rurales, fue una experiencia que desarrolló una mirada sobre los procesos artísticos, evidenciando un vacío del pensamiento creativo sustentado en lo estético, lo bello de las formas, de indagar los objetos y la mirada en el proceso de aprendizaje. El resonar desde una reflexión para el fortalecimiento conceptual, revitaliza las formas de enseñanza de la educación artística como herramienta de creación y diálogo, entre la comunidad intergeneracional y sus contextos.

Es por eso, que hablar de resonancia en el paisaje es una idea que siempre está en las preguntas de la práctica artística y la pedagogía como herramienta de conocer y crear. La enseñanza y el aprendizaje nos llevan a indagar y reflexionar para qué enseñamos procesos artísticos en las escuelas, en este caso en lo rural como un fenómeno o algo invisible en una sociedad marginal. En cuanto a esto, el proyecto valida el presente de la escuela rural como un lugar estratégico determinado por el paisaje y sus modos de habitar, donde conocer este paisaje más allá del uso tecnológico del presente, es reconfigurar procesos del territorio, por medio de relatos, mapas, fotografías y lo imaginado para volver a reconectar las palabras, los mitos y los imaginarios por medio de cartas y objetos viajeros entre escuelas rurales y espacios no convencionales.

A partir de estas acciones, de describir el paisaje, los oficios, la montaña, el mar, el río, las piedras, los animales, flora y fauna como custodios del tiempo, las interrelaciones entre lo recreado, imaginario e inédito se convirtió en el insumo para el diálogo de saberes entre los territorios, cuyas experiencias generaron caminos significativos para deambular o viajar en un artefacto de madera, piedras intervenidas con pintura, por rieles con el resonar de la memoria del tren, o pasar por un puente de madera sostenido por el viento, para cruzar hasta la zona de pesca, y encontrar una canoa que viaja por aguas llenas de animales tan grandes como el mundo para llegar a una escuela mimetizada en lo cotidiano del paisaje.

Estas experiencias alimentan los contenidos de la maleta nómada, cuyos contenidos fortalecen las prácticas artísticas en los espacios educativos y formación cultural, pero estas

experiencias también nos propone una mirada de análisis que cuestiona el sentido de la maleta nómada, ¿acaso el docente rural solo necesita los contenidos de la maleta? o ¿el artista/investigador hace parte de la función de la maleta? Esta lectura surge a partir de los laboratorios satélites que se han realizado alrededor de la ejecución del proyecto de investigación, ya que los docentes no solicitan los contenidos de la maleta, sino, que invitan al artista a desarrollar las prácticas artísticas contenidas en la maleta nómada para fortalecer la enseñanza y métodos que ellos aplican en la escuela.

Este descubrimiento dentro de los análisis de participación comunitaria y educativa nos llevó a reflexionar sobre la importancia de tener en cuenta un manual instructivo para el uso de la Maleta Nómada dentro de las aulas y otros espacios de formación, con el fin de que esta pueda tener retroalimentación una vez el docente o artista haga uso de su contenido y que con el tiempo cada experiencia en campo sume a las memorias recopiladas en este dispositivo viajero de apoyo.

Para discutir este análisis en territorio con sus protagonistas, se realizó un formulario digital, el cual se compartió con algunos docentes rurales y artistas del municipio de Caracolí con algunas preguntas en relación al uso de la maleta y cómo influiría sus contenidos en la enseñanza/aprendizaje de la educación artística; recordemos que este municipio cuenta con 15 veredas cuyas respuestas nos permitió ampliar las realidades de formación docente en el aula y la gestión que cada uno realiza para crear prácticas artísticas en los espacios educativos.

A continuación compartimos el resumen de 12 respuestas obtenidas del formulario Material Didáctico de Apoyo para Fortalecer las Prácticas Artísticas en Espacios Rurales del Municipio, donde los participantes aceptaron que han leído toda la información y autorizan a la Universidad de Antioquia el uso de los datos recopilados para fines académicos. <https://forms.gle/WwaY3g4xtkaD6GLK8>, este formulario seguirá activo con el fin de seguir recopilando información que nos permita seguir trazando la ruta con los protagonistas en el sector educativo rural y cultural en los territorios.

Las respuestas expuestas en el formulario, nos permite reconocer algunas prácticas artísticas realizadas por los docentes y artistas en espacios rurales como, talleres de formación en dibujo, pintura, muralismo, arte contemporáneo, canto, rimas, audiovisuales, manuales, huerta,

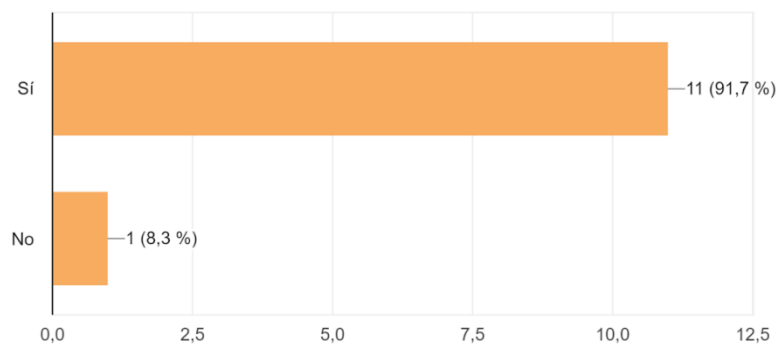
recursos del entorno, dibujo con cuadrícula, dibujo libre, creatividad con sus colores al observar paisajes. Algunos dicen que como no cuentan con recursos, entonces realizan diferentes técnicas como, técnicas de dibujo, técnicas de dibujo corporal, creación de instrumentos musicales con herramientas reutilizables de la región, dibujo artístico entre otras que puedan implementar. También el Canto, la mímica, el dibujo y utilización de recursos para sus emociones y la música.

En cuanto a esto, los aprendizajes que surgen a partir de estas enseñanzas de la educación artística según los docentes, son el aprender a valorar más los recursos ecológicos de la vereda, mejorar la expresión oral, la reutilización de material reciclable, manejo de espacio y la coordinación corporal, el asombro por la naturaleza y el deseo de pintar al aire libre, perfeccionar su forma de dibujar y diseñar herramientas musicales con objetos reutilizables. También, mejoraron su creatividad, la interpretación y recopilación de saberes, el amor por el arte, manejo las técnicas para el dibujo, sombreado y colores, mayor dinamismo de los estudiantes, la iniciativa de hacer dibujos y la creatividad.

11.1. Análisis de encuesta Material Didáctico de Apoyo para Fortalecer las Prácticas Artísticas en Espacios Rurales del Municipio

Figura 14 Participación comunitaria en espacios educativos

¿Integra a la comunidad de la vereda o sector al aprendizaje educativo?
12 respuestas

Estas son algunas de las acciones que realizan para integrar a la comunidad de la vereda al sector del aprendizaje educativo:

- Diálogo de saberes a través de relatos entre población adulto y jóvenes
- Realizan carteleras alusivas a la celebración que se da cada mes y ayudan a los estudiantes a realizar algunas tareas que se les dejan para la casa.
- Celebraciones de fechas importantes.
- Acompañamiento en los procesos educativos, actividades lúdicas.
- No asisten por falta de tiempo.
- Muestras de pinturas y centros culturales al exponerlos a todos en la comunidad.
- Mostrar la habilidad del niño exponiendo su trabajo artístico en reunión de padres.
- Al dejar la consulta de creación de los elementos los padres, familiares y amigos del educando se integran para su creación y ver el resultado, así tengamos que hacerlo de nuevo.
- Recolección de saberes para saber su historia, compartir tareas educativas con la comunidad y exposición de carteles de interés comunitario.
- Pintura y participación de murales.
- Aprovechando algún evento o celebración, o integración.
- Integración deportiva.

Es así, como los docentes también mencionan algunos recursos o material de apoyo que utilizan para la enseñanza de la educación artística en la escuela. Utilizan según el formulario, recursos del entorno debido a que no tienen materiales didácticos y la vereda es de escasos recursos, entonces hacen uso de micrófonos, sonido, material reciclable, papelería, Pc, bafle, hojas iris, lana, pegamento, cuaderno, lápiz, colores, medios audiovisuales, hojas block, material del medio, vinilo, lápiz, cartulina etc. Guías, Internet, ideas de recurso humano, fotocopias, proyección de videos para el desarrollo de manualidades, revistas.

Evidenciamos así, que los docentes utilizan los medios tecnológicos, el material del medio y papelería para el desarrollo del área artística. Son recursos muy comunes.

Figura 15 Pertinencia material de apoyo

¿Considera usted pertinente un material de apoyo didáctico de libre uso para fortalecer la enseñanza de la educación artística en las escuelas rurales?

12 respuestas

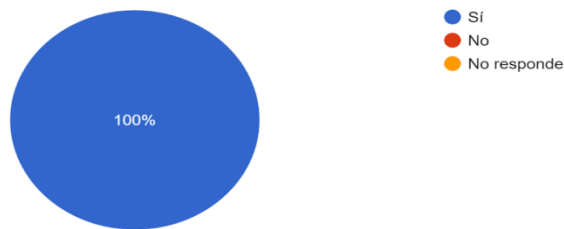
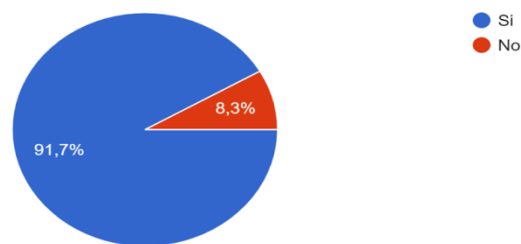

Figura 16 Implementar capacitación

¿Usted como docente o artista considera que necesita capacitación para implementar las prácticas artísticas y el uso de la Maleta Nómada en la escuela?

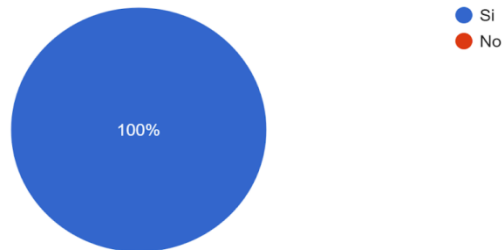
12 respuestas

El 91,7% considera pertinente una capacitación para el uso de los contenidos de la Maleta Nómada, como Seminarios o charlas que afiance las posibilidades de crear a partir de los recursos y las problemáticas sociales; que les enseñen a trabajar sin necesidad de los materiales antes mencionados ya que suelen tener un costo para ellos, es decir con los recursos del entorno debido a que no se cuenta con recursos didácticos. También, que se les enseñe a trabajar y a explorar en la música, la danza, en elaboración de materiales de apoyo, en transformación de materiales del medio, en artes plásticas. Orientaciones pedagógicas para la educación artística, murales, técnicas de pintura, técnicas que ayuden al desarrollo de los educandos a su cargo, ya que no cuentan con alguna y, solo cuentan con su creatividad. Profundización en los dibujos, objetos, proyecciones espaciales, inducción material nómada.

Figura 17 Uso de los contenidos de la Maleta Nómada

¿Usaría usted los contenidos de la Maleta Nómada dentro de la metodología pedagógica y artística que usted maneja en la escuela?
12 respuestas

Para esto, se hace una última pregunta y es, ¿Cómo usaría usted los contenidos de la Maleta Nómada dentro de la metodología pedagógica y artística que usted maneja en la escuela?

12 respuestas

- Organizaría una agenda trimestral dónde relacione las rutas de la maleta, para apoyarme de sus contenidos y así alivianar la gestión de recursos que es difícil de conseguir por el bajo presupuesto que hay en cultura. Está maleta es más flexible a la hora de enseñar.
- Como no sé de qué se trata la adaptaría con las diferentes áreas para sacarle más beneficios.
- Proyecto de aula donde se integren y utilicen todos estos materiales.
- En clase de artística y en otras áreas transversalizadas.
- De acuerdo a los recursos y materiales que posea la maleta.
- De una manera que se fortalezca la adquisición de habilidades, destrezas y valores en el niño.
- Conocer a profundidad los contenidos de la maleta.
- Primero identificar los contenidos, luego implementar metodologías en la cual, los educandos se integren por lo que más les guste.
- Complemento de saberes previos y fuente de investigación.
- Incorporando los contenidos según las temáticas desarrolladas.

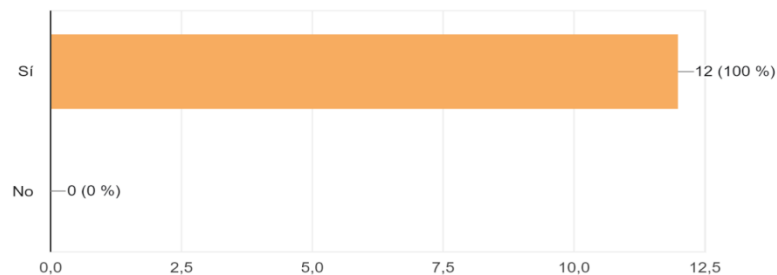
- Lo usaría de manera óptima de acuerdo a lo planeado y utilizándolo con las recomendaciones.
- Trabajo en equipo.

Los participantes del formulario también dejaron algunas observaciones:

- Que esto no quede solo en la encuesta como muchas veces ha sucedido
- En el área rural necesitamos más apoyo con todo lo relacionado al arte, que los profesionales nos acompañen para fortalecer los talentos de los estudiantes, que puedan tener acceso a un instrumento, que vean el arte como una posibilidad de formación y no un relleno.
- Capacitación para poder implementar y mejorar en estas áreas.
- Sería importante conocer los materiales de la maleta, antes de llegar a las escuelas.
- Identificar las dificultades de los docentes e implementar metodologías y prácticas que ayuden al desarrollo colectivo.
- Ojalá haya una maleta para cada escuela.
- Excelente que tengan presente la educación rural.

Figura 18 Autorización de la información para fines académicos

Acepto que he leído toda la información y autorizo a la Universidad de Antioquia el uso de los datos recopilados para fines académicos.
12 respuestas

Este análisis, nos permite responder en gran parte a nuestra pregunta de investigación con la que inició este proyecto, y es ¿Cómo las maletas nómadas posibilitan las prácticas artísticas y

fortalecen los diálogos de saberes a nivel intergeneracional para la creación de imaginarios entre el paisaje, las escuelas y comunidades rurales de los municipios de Caracolí, Carmen de Viboral, Chigorodó y Necoclí? Esta pregunta, entra en consonancia con las metodologías de enseñanza que realizan los docentes en sus aulas, integrando en algunos casos a la comunidad, pero estos solo entran en su mayoría como simple espectador, sin abordar su saber al quehacer educativo de sus hijos.

Respetando estos devenires rurales y apoyando las prácticas artísticas que realizan los docentes en la escuela, el diálogo con los docentes nos invita a crear un espacio de formación y sensibilización del docente en prácticas artísticas, ya que entendimos que estábamos creando un dispositivo didáctico de fácil movilidad, a docentes rurales, que nunca han tenido un acercamiento con el arte, y que aun así, cuando se entregue la maleta con su manual de instrucciones, estos docentes no comprenderán sus usos en relación al paisaje que habitan y cómo integrar a la comunidad en estos aprendizajes; por eso, es fundamental la comprensión del docente frente a la maleta nómada para que se pueda afianzar la ruta de la enseñanza de la educación artística con metodologías más flexibles y ajustadas a los contextos de estos territorios específicos, ya que hemos identificado que la particularidad de los paisajes de estas escuelas es lo que permite desarrollar procesos encaminados a fortalecer la identidad cultural y paisajística de estos espacios, ya que como lo habíamos mencionado antes, la singularidad de los territorios nos abordan diferentes lecturas de sus comunidades. El arte se convierte entonces en una excusa que integra los saberes y las nuevas miradas de habitar los paisajes rurales y es el provocador de sentires y experiencias que nutren las interpretaciones de quienes participan, mestizando los contenidos de las experiencias para la Maleta Nómada.

Conclusiones

En conclusión, las manifestaciones que surgieron de los diálogos de saberes entre territorios, la resignificación del paisaje a través de los objetos encontrados, permitieron crear la ruta para llenar los vacíos de la mediación del arte dentro de los procesos de estas escuelas rurales, donde la oferta artística se puede ir ampliando progresivamente en los centros educativos rurales y otros espacios de formación cultural, fortaleciendo las iniciativas de los docentes y de las instituciones locales. Estas iniciativas son guiadas por los contenidos de la Maleta Nómada, la cual con su manual de instrucciones le permite al docente y al artista implementar mecanismos flexibles para la enseñanza/aprendizaje de la educación artística, aunque esta primera fase de la entrega de la Maleta solo sea un prototipo didáctico, mientras se capacita al docente para recibir este dispositivo de libre uso para la escuela y espacios no convencionales y que resonará en otras aulas creativas rurales.

Las experiencias desde el arte, llevaron al estudiante asumir un rol activo y consciente en su vereda, la reinención del paisaje le permitió comprender las realidades del entorno, así que es evidente que desde el campo educativo se debe seguir enseñando los métodos para conocer el espacio que se habita y el rol que ellos cumplen dentro de este, pues el apropiarse, lo nutre, y construye para sí un lugar donde crear y desarrollar sus condiciones para vivir, aprendiendo de las interacción con el entorno. Es entonces que a partir de las experiencias artísticas de los laboratorios de creación se recrearon los imaginarios, y un reconocimiento del territorio, evocados a raíz de la observación, la sensibilización de técnicas, la exploración y apropiaciones.

Estas lecturas y a pesar de las brechas que aún se evidencian entre la escuela rural y la urbana, las dinámicas encontradas en las veredas de estos cuatro municipios y los otros lugares donde el proyecto resonó, contribuyeron al fortalecimiento de la identidad cultural con una participación activa de la población, el cual, las estrategias pedagógicas basadas en arte generaron un carácter incluyente en los niños y jóvenes sobre los conceptos de identidad y sobre las dinámicas de apropiación de saberes que influyen en la calidad de su educación, lo que puede incidir en una disminución de la deserción escolar dentro de estos espacios vulnerables, ya que el método de “apropiación” permite que los estudiantes asuman un papel vital en la construcción de

sociedad rural y el desarrollo de proyectos encaminados a fortalecer temas agrícolas, políticos, tradiciones y comunidad.

Teniendo en cuenta esto, es pertinente mencionar que el acercamiento que realizamos a las realidades de estos espacios rurales, donde no solo comprendimos el papel del estudiante, sino también el rol del docente en estos escenarios, nos abre el panorama sobre los comportamientos sociales orientados a la posición y aporte desde lo individual a lo colectivo, entre el docente y la comunidad, creando así tejido social, validando liderazgos y su visibilidad dentro de las comunidades. Esto también nos permite reconocer la realidad educativa del estudiante, además de reconocer el mundo que le rodea, hasta la realidad del lugar que habitan. El trabajo de campo, nos permitió describir y redescubrir los recorridos rurales de la casa a la escuela en zonas rurales con los niños y las comunidades que fluyen por estos senderos, creando desde la gráfica, dibujos y mapas mentales del paisaje, permitiendo nuevas miradas de habitar y comprender lo que coexiste y dialoga dentro de la cotidianidad. Las prácticas artísticas nos hacen descubrir los señalamientos sobre la posición de los participantes en el lugar específico y las relaciones que establecen con su entorno. Esto crea espacios de crítica y reflexión, tomando como punto de partida el re-visitar que cada artista/investigador realizó con la observación participante en los territorios, que nos adentró a los ecosistemas de la educación de la escuela rural como un espacio de encuentro y de relacionamiento con el otro.

A partir de esto, la imaginación de mundos posibles en la escuela como un punto de encuentro simbólico desde las prácticas artísticas y diálogos a nivel intergeneracional, son una manera de relación con otros espacios contextuales, una oportunidad para mejorar la convivencia, el trabajo en equipo, desarrollar la lectoescritura, reconfigurando los espacios habitados, entre diálogos permanentes en torno a la creación como un medio de ir más allá de un uso estético de la imagen y el objeto.

Es por eso que, las estrategias del arte contemporáneo nos llevaron hacia las reflexiones de las comunidades rurales, encontrando en estos espacios un arte que nace de forma más libre y espontánea, dentro de las miradas colectivas y trabajos articulados, llevándonos a otros campos del conocimiento, donde la educación artística con enfoque rural entabla procesos orgánicos de

comunicación con los procesos de enseñanza, creando nuevas fronteras de observar el mundo como un medio para generar puentes de formación en los diversos contextos sociopolíticos y culturales, reflexionando los territorios y el paisaje de la escuela como epicentro de conocimiento del arte creando un modelo contextual de diálogos y saberes comunes de la ruralidad.

Finalmente, los diálogos directos con los docentes donde se pudo socializar los resultados del análisis del formulario “Material Didáctico de Apoyo para Fortalecer las Prácticas Artísticas en Espacios Rurales del Municipio de Caracolí”, nos permitieron tener un panorama amplio sobre formar al docente para la entrega de la Maleta Nómada en territorio. Es importante mencionar entonces, que evocar las experiencias desde las memorias del paisaje, las aldeas nómadas de creación y aprendizaje, la construcción de diálogos entorno los saberes de los territorios, crean la ruta hacia el uso libre y funcional de la maleta nómada en Caracolí, Necoclí, Chigorodó y El Carmen de Viboral, logrando el acercamiento a los contextos rurales, que buscan ser escuchados y visibilizados, emancipando aquellos modelos tradicionales de enseñanza, para darle cabida a una educación con estrecha relación al arte, donde la exploración desde el respeto por lo otro y por el otro, permite que los estudiantes en guía con el docente, apliquen lo que aprenden a sus modos de vida, y que la comunidad se integre a los espacios educativos como parte de sus dinámicas sociales en relación al desarrollo de proyectos encaminados a fortalecer su sector. Las experiencias que surgieron continuarán en construcción en cuanto las Maletas sigan sus recorridos, los cuales podrán ser visibles a través de la página web creada.

Recomendaciones

Sin duda alguna, una de las problemáticas identificadas en los resultados de este proyecto de investigación, es la falta de capacitación en temas de educación artística y la educación por el arte a los docentes de escuela rural, que les permita explorar el paisaje desde una mirada contemporánea en relación a los diálogos entre los estudiantes y la comunidad. Para esto, una de las recomendaciones sería crear proyectos encaminados a la formación del docente rural por medio de seminarios, foros, diplomados, etc. Enfocados en procesos artísticos, donde lo interdisciplinar, lo transdisciplinar y multidisciplinar nos permita comprender los mecanismos ocultos de la educación en las escuelas rurales y se convierta en el eje principal para crear diálogos constructivos entre los docentes, artistas, estudiantes y comunidad.

Estos espacios de formación y de experiencias artísticas para el docente rural de aulas multigrado se podrían realizar una vez al año con encuentros regionales, ayudando a resolver una problemática evidente y muy poco mencionada en el país. Esta formación puede ser en dos fases, una teórica de manera virtual y la otra fase de manera presencial, realizando prácticas artísticas apoyados por artistas pedagogos con experiencia de las diferentes áreas del arte (música, danza, teatro, lectura y artes plásticas), donde cada docente pueda explorar los materiales del entorno y configurar de manera simbólica las posibles interpretaciones, donde el juego y la libertad de habitar los espacios sea un proceso de enseñanza para implementar en las aulas.

Así, lograríamos que la educación artística deje de ser algo ornamental para los docentes, donde aspiramos se conviertan en espacios donde la educación y el arte sea un detonador de repensar nuevos mundos y romper con las lógicas establecidas. Los docentes deben vivenciar las realidades educativas desde las experiencias artísticas, comprendiendo la resonancia que el arte genera en las otras áreas del conocimiento y el impacto que se produce en las comunidades en las que están inmersos.

Referencias

- Abad, J. (2006). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano.
- Alvarado, L & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias. Realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas.
- Álvarez, S. y Domínguez, M. (2012). La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. *Revista Electrónica Educare*, 16(3), 115-126.
- Atencio Ramírez, M.; Gouveia, E. L.; Lozada, J. M. (2011) El trabajo de campo estrategia metodológica para estudiar las comunidades. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
- Aula del Futuro, (2020). Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). España.
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo, editora, Buenos Aires, Argentina.
- Bula Escobar, G. A, (1997). *Educación Artística serie lineamientos curriculares*.
- Calderón, D. I, León, O.L (2004). *Dispositivos didácticos para el desarrollo de la competencia comunicativa*.
- Constitución Política de Colombia 1991. Capítulo 2 de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
- Cuento con la Vereda. Proyecto ganador del Portafolio de Estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2022-2.
- Dominguez, A. Noble, A. Los aportes de Friedrich Ratzel (1844- 1904) a la Geografía.
- Educación y Futuro, (2014). *Revista de investigación aplicada y experiencias educativas* N°31.
- El programa Escuela nueva en Colombia, Rodrigo Villar. *Revista Educación y Pedagogía* Nos. 14 y 15.
- Equipo editorial, Etecé. De: *Argentina Para: Concepto de Territorio*, (2020)
- Flores, L.M, Colectivo Desván (2012) *Laboratorio Acciones Pedagógicas*. Ministerio de Cultura, entre las Artes, Bogotá.
- Galeano, M. E. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*.

- Greenwood, D. J. (1998). De la observación a la investigación-acción participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas.
- Gómez Tocarruncho, F., Bustos Velazco, E., & Reyes Roncancio, J. (2021). La escuela rural, un espacio socialmente construido de posible resistencia territorial: miradas del territorio desde el papel de una docente rural. *Territorios*, (44 Especial), 1-27.
<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.9032>
- Martínez Molina, O. L. (2021). El juego en las veredas. Experiencias artísticas en la ruralidad. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
- Molano Alarcón, A. M., & Ramírez Antivar, A. M. (2016). Estado del arte: investigaciones etnográficas en Colombia de representaciones de niños y niñas entre el periodo de 1997-2014.
- Ley 115 de 1994. Título V. Formación y Capacitación, Artículo 92.
- López Ramírez, L. R. (2006). Ruralidad y educación rural. Referentes para un Programa de Educación Rural en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.
- Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. (2010) Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia.
- Pérez Luna E. & Moya N. A. (2008). Diálogo de saberes y proyectos de investigación en la escuela. Universidad de Oriente. Cumaná, edo. Sucre. Venezuela.
- Picún, O., & Gómez, G. (2022). La Escuela Rural: un espacio de la comunidad. Patrimonio Cultural Inmaterial e Inclusión Social | Capítulo 10. Universidad de la República de Uruguay.
- Plan Especial de Educación Rural, (2018). Hacia el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz. Ministerio de Educación Nacional.
- Villar, R. El programa Escuela nueva en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía Nos.* 14 y 15
- Ysea Hurtado, Y. (2013). Diálogo de saberes artísticos. Vivencia Teórico – Práctica. Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos Matanzas, Cuba.
- Zapata, Florencia y Rondán, Vidal. (2016). La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña. Lima: Instituto de Montaña.

Anexos

Algunas fotografías de los laboratorios desarrollados en los cuatro municipios mencionados en el proyecto y los laboratorios satélites.

Caracolí, Escuela Rural Santa Isabel

Chigorodó, Grupo Legar Dance

Necoclí, Escuela Rural de Mulatos

El Carmen de Viboral, Escuela Rural José Domingo Gallo

Proyectos Satélites en el municipio de Caracolí, Puerto Berrío, Antioquia y en Juana Sánchez, Bolívar

