

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Educación

**LA EXPERIENCIA ESTÉTICA CON LA OBRA MURAL DE PEDRO NEL
GÓMEZ Y SU POTENCIAL FORMATIVO: UN ESPACIO PARA LA
FORMACIÓN CIUDADANA EN LA CASA MUSEO DEL BARRIO ARANJUEZ
DE MEDELLÍN**

ALEXANDER HOYOS RENDÓN

JUAN FELIPE MUÑOZ GASCA

Asesores:

CÉSAR AUGUSTO NARANJO FRANCO

Magister en Antropología

JUVENAL ÉLIECER TABARES DUQUE

Magister en Antropología

**Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado(a) en Educación
Básica con Énfasis en Ciencias Sociales**

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MEDELLÍN

2018

“Pedro Nel Gómez fue para el arte mismo, mucho más que un pintor, escultor, muralista o arquitecto, porque supo desnudar el momento cultural, histórico y político de la época, arriesgando lecturas y propuestas que desde lo estético y desde su misma desacademización contribuyeron a transformar el papel del artista y del arte, y obligaron a una mirada nueva, crítica sobre el destino de la cultura y del país”.

Lucía González Duque

Agradecimientos

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	(p.8)
1. INTRODUCCIÓN	(p.9)
1.1 UBICACIÓN DE LA CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ	(p.11)
1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA	(p.12)
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	(p.14)
3. OBJETIVOS	(p.23)
3.1 OBJETIVO GENERAL	(p.23)
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	(p.23)
4. ANTECEDENTES	(p.24)
5. MARCO TEÓRICO	(p.32)
5.1 A PROPÓSITO DEL MUSEO COMO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN	(p.32)
5.2 LA TÉCNICA DE MURAL AL FRESCO DE PEDRO NEL GÓMEZ EN LA CASA MUSEO	(p.42)
5.3 LA EXPERIENCIA ESTÉTICA CON LA OBRA MURAL Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN	(p.56)

5.4 FORMAR CIUDADANOS, UN PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN	(p.62)
5.5 LOS VALORES, UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA	(p.71)
6. METODOLOGÍA	(p.74)
6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	(p.77)
6.2 FASES DE LA RUTA METODOLÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN	(p.79)
6.2.1 PRIMERA FASE	(p.81)
6.2.2 SEGUNDA FASE	(p.83)
6.2.3 TERCERA FASE	(p.84)
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	(p.85)
7. SISTEMATIZACIÓN	(p.89)
7.1 LA CASA MUSEO COMO ESPACIO SOCIALMENTE CONSTRUIDO	(p.89)
7.2 VISITA GUIADA POR CULTURS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUDAS TADEO DEL BARRIO CASTILLA	(p.91)
7.3 EL COSTURERO VIAJERO Y LA POSIBILIDAD DE “DECIR LO INDECIBLE” EN LA CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ	(p.95)
7.4. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA GUIADA A UN GRUPO DE DOCENTES DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA LUIS AMIGÓ MORAVIA	(p.98)
8. RESULTADOS	(p.103)

9. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES (p.114)

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (p.117)

TABLA DE FIGURAS

FIGURA 1. CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ (p.11)

FIGURA 2. PEDRO NEL GÓMEZ, *EL COMBATE MÍTICO* (p.45)

FIGURA 3. PEDRO NEL GÓMEZ, *LA DANZA FRENÉTICA* (p.46)

FIGURA 4. PEDRO NEL GÓMEZ, *HOMENAJE AL PUEBLO ANTIOQUEÑO* (p.47)

**FIGURA 5. PEDRO NEL GÓMEZ, *BOLÍVAR EDUCADO POR LOS MITOS
DE LA SELVA* (p.48)**

FIGURA 6. PEDRO NEL GÓMEZ, *LA BAREQUERA* (p.49)

FIGURA 7. PEDRO NEL GÓMEZ, *VIDA-MUERTE* (p.50)

FIGURA 8. PEDRO NEL GÓMEZ, *LA CARACOLERA* (p.51)

FIGURA 9. PEDRO NEL GÓMEZ, *LA SIBILA DEL TRÓPICO* (p.52)

FIGURA 10. PEDRO NEL GÓMEZ, *LA VIDA DESCENDE EN LA GUAJIRA* (p.53)

**FIGURA 11. LA FAMILIA GÓMEZ SCALABERNI EN LAS ESCALAS
DEL PATIO POMPEYANO (p.89)**

**FIGURA 12. ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JUAN BOSCO (p.90)**

**FIGURA 13. ESTUDIANTES DE LA I. E. SAN JUDAS TADEO EN
INTERACCIÓN CON LOS MURALES DEL PATIO POMPEYANO (p.94)**

FIGURA 14. VECINAS DEL BARRIO ARANJUEZ EN EL TALLER

DEL COSTURERO VIAJERO

(p.97)

FIGURA 15. RECORRIDO GUIADO A LOS DOCENTES DE

LA I. E. FE Y ALEGRÍA LUIS AMIGO DE MORAVIA

(p.102)

TABLA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. FASES DE LA RUTA METODOLÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN	(p.79)
GRÁFICO 2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	(p.85)

RESUMEN

Este proyecto de investigación es el resultado de la práctica pedagógica II, realizada en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, enmarcada en la línea de investigación contextos no escolares y formación ciudadana, del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en las Ciencias Sociales. Básicamente lo que se pretende es proponer una reflexión en torno a las potencialidades educativas inmanentes a los murales del Maestro Pedro Nel Gómez, los cuales encontramos dentro de la Casa Museo. Advertimos que en dicha obra subyacen unos valores estéticos, éticos y sociales, los cuales se revelan ante el espectador a través de una experiencia estética con la obra, y debido a esta comunicación que se establece, el artista narra su visión del mundo a los ojos del espectador, una visión del mundo marcada por la crítica social, la exaltación de la cultura y la denuncia pública de problemáticas sociales, económicas y políticas, cuestiones que estimulan preguntas que susciten la reflexión, el pensamiento y crítica frente a las realidades en que vivimos, lo cual abre caminos para procesos de formación ciudadana.

PALABRAS CLAVE: Experiencia estética, formación ciudadana, obra mural, Casa Museo, Pedro Nel Gómez.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de la práctica pedagógica realizada en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, un espacio dedicado a preservar, estudiar, exhibir y difundir la obra de un reconocido artista plástico de la ciudad de Medellín, que se destacó por ir siempre un paso adelante dentro de las diversas ocupaciones en que se desempeñó. Como muralista alcanzó un nivel muy importante debido a la extensión de su obra y por los contenidos que se atrevió a plasmar en ellos, en donde los temas artísticos son enfocados en la mayoría de los casos en la crítica y la denuncia pública de los problemas de orden político, económico y social en una sociedad como la colombiana, pero también se nota en ella un interés por avizorar el devenir histórico de la civilización occidental. Al reconocer en los murales un carácter profundamente político, sociológico, antropológico e histórico, que se deja entrever inmediatamente uno está en frente de estas obras de gran formato, podemos considerar que dichos escenarios proyectados a partir del mural se convierten en lugares clave en donde se pueden generar experiencias estéticas que traen consigo un potencial formativo, que para el caso de la enseñanza de las Ciencias Sociales puede ser fructífero. Del mismo modo la formación ciudadana también tiene partido dentro de las posibilidades que ofrece ésta experiencia estética, en la medida que el museo como espacio público, educativo y cultural facilita que los ciudadanos que lo visitan encuentren allí saberes y conocimientos canalizados a través de los objetos artísticos realizados por el artista, los cuales son creaciones que sintetizan una parte del mundo de lo humano, que permiten que un sujeto, en tanto ser de lenguaje y sensible a los sentimientos y las emociones, instaure una relación con la obra, en la que pueda leerse en los dramas e historias de otros tiempos, sujetos y espacios.

La metodología de investigación que se utilizó para obtener la información, estuvo orientada por el método estudio de caso, debido a que particularmente esta manera de investigar posibilita adentrarse y concentrarse en un objeto de estudio particular, precisamente por tener un carácter único, especial y singular, que en este caso es la obra mural del maestro Pedro Nel Gómez. Por otro lado, el contacto con los funcionarios de la Casa Museo y participar en las visitas guiadas a visitantes y grupos de estudiantes, así como demás actividades planeadas por la Casa Museo, fueron fundamentales para nutrir la información que construyera nuestro caso, debido a que sus voces nos aportaron muchos conocimientos acerca de la obra del artista, las fortalezas del museo como espacio para la educación y para el ciudadano, pero también de los inconvenientes que debe afrontar el Museo en un contexto como Medellín, específicamente en el barrio Aranjuez.

Las ideas que se proponen en las páginas que siguen adelante, son apenas una puntada para tejido tan basto en el que se entrelazan la experiencia estética y la formación de sujetos sensibles y pensantes. De igual manera trabajar en torno a los valores pedagógicos que subyacen la obra del maestro Pedro Nel Gómez es aún una labor pendiente que merece la pena avisorar en futuras investigaciones sobre la educación.

1.1 UBICACIÓN DE LA CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ

La Casa Museo Pedro Nel Gómez se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, específicamente en el barrio Aranjuez perteneciente a la Comuna 4 en la Carrera 51B 85-24 Zona Nororiental de la ciudad. Es un espacio de libre ingreso con una contribución voluntaria, está disponible al público en general de lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm.

Figura 1. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Casa Museo Pedro Nel Gómez. 2016). Medellín, Antioquia.

1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA¹

La casa que hoy es convertida en Museo, fue habitada por la familia Gómez Scalaberni, yace en la parte baja de la ladera donde comienza el barrio Aranjuez, dicho terreno probablemente al poseer una vista privilegiada de una parte del Valle de Aburrá significó un deleite para sus ojos de artista, porque más adelante pintaría muchos paisajes resultado de esa vista privilegiada sobre la ciudad. “Hagamos la casa aquí porque esta colina me recuerda a Florencia, compremos el lote antiguo para ampliarla, que las obras quepan porque esta casa debe ser un museo” (Bedoya, F. y Estrada, D., 2003, p.14), así las palabras de doña Giuliana Scalaberni, su esposa, oriunda de Florencia, invitaron al maestro a apresurar la concepción y ejecución del espacio que sería su casa, su hogar y su lugar de trabajo hasta el día de su muerte. En el año de 1936 se inició la construcción de la casa que un año después sería ocupada.

En el transcurso de los años 1952 a 1954, el maestro ejecuta algunas reformas a su casa, mejora el espacio aireado y realiza modificaciones en los muros del patio para la ejecución de los frescos. La muerte de su esposa en 1964 deja al maestro sumido en una melancolía que lo vuelca a la creación impulsado por el recuerdo de aquella compañera que ya no estaba. La idea del museo había sido de ella y ahora en su ausencia, era tarea de él materializar el objetivo de legar su obra para ser rememorada por el pueblo colombiano.

En el año 1968 se construye dos pisos al nororiente de la casa, que se destinaron a taller de escultura y una gran sala de exhibición. Se hace una sala al lado del taller, lugar donde el artista recibía a sus amigos y a las modelos de sus cuadros, allí estuvieron reconocidos

¹ Información tomada de la caracterización de la Casa Museo Pedro Nel Gómez realizada por Julián Ochoa, Felipe Gonzáles, Víctor Calderón y Juan Ceballos en el año 2015.

Facultad de Educación

personajes como León de Greiff, Fernando González, José Tejada, por mencionar algunos (Arango, D., s.f.).

El 15 de noviembre de 1975 la casa del maestro se convirtió en Casa Museo. La nueva fundación sin ánimo de lucro se rige por el status de una junta directiva precedida por el maestro hasta su muerte. Dicha inauguración fue presidida por el Presidente de la República Alfonso López Michelsen en un acto cultural trascendente en el que se le otorga al maestro la Cruz de Boyacá en grado de oficial. Este carácter de Casa Museo persiste hasta nuestros días, el cual fue declarado como bien de interés cultural en 1986 por el Ministerio de Cultura (Arango, D., s.f.).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Maestro Pedro Nel Gómez como intelectual y artista se desempeñó en varias facetas durante su carrera. Se interesó por la arquitectura, la construcción y el urbanismo, y tratando de poner en diálogo estos campos de interés con el arte plástico, vio en el muralismo un punto en común, sobre el cual giraría su accionar artístico, logrando un destacado lugar en el universo del arte a nivel nacional como ningún otro artista lo alcanzaría en la materia, dado precisamente a que el maestro es considerado como el primer muralista del país, el primer artista colombiano que ve el muro como superficie apropiada para desarrollar murales al fresco. Por ejemplo Diego León Arango² (2016), en una entrevista que concedió durante el proceso metodológico, plantea lo importante que es conocer a Pedro Nel Gómez dentro del arte colombiano, porque de alguna manera posibilita acercarnos a la historia nuestra, representada en muchos capítulos de la obra del maestro, porque él ha creado una tradición artística en Colombia de gran valor e importancia mayúscula desde los años 30 hasta los años 80 del siglo XX.

La época comprendida entre los años 1930 y 1980 en nuestro país, fue un tiempo en el que Gómez lanzó una propuesta moderna, la cual rompía con los cánones estéticos del arte figurativo que dominaba en el panorama antioqueño de esta época, asunto que sin duda marcaría su reflexión hacia la denuncia pública y sensibilidad social que es posible ver a lo largo del repertorio de su obra y sin duda esa pincelada tan particular generaría diversidad de juicios y opiniones sobre su particular estilo de pintar, le acarrearía una distinción entre los

² Diego León Arango es formado en filosofía y letras de la Universidad Pontificia Bolivariana en 1984, tiene un Magíster en filosofía del arte de la Universidad de Río de Janeiro en 1991 y es Doctor en Artes de la Facultad de Artes, en la Universidad de Antioquia en 2012. Ha sido docente de la Universidad de Antioquia durante 30 años en la Facultad de Artes y ha apoyado muchos procesos administrativos en la Facultad, desde la Jefatura del Departamento, en Decanatura de la Facultad, La Coordinación de Investigación y Postgrados y desde 1997 entró en contacto con la Casa Museo, cuando la directora era Clio Gómez, la hija del artista Pedro Nel Gómez.

demás artistas de la región (Arango, D., 2014). El estilo adoptado por el maestro nos evoca a Paul Cézanne, aquel maestro de las artes plásticas europeas inmortalizado gracias a sus obras y legado artístico reconocidos a nivel mundial, que en aquella época llamaría la atención a Pedro Nel Gómez durante su paso por Europa entre los años 1925-1930, convirtiéndose así en una influencia que determinó gran parte de la obra del antioqueño, especialmente los retratos (González, 1984).

Con respecto a lo anterior, Ilia Galán (2015) nos dice que “un pueblo inventa sus propias historias, a partir de las cuales define su relato de origen. Y dicho origen se da, se lega y delega a partir de dispositivos materiales y simbólicos” (p. 17). De esta manera se puede decir que el maestro Pedro Nel Gómez por medio de sus murales relató algunos episodios de la historia de la Colombia y el Departamento de Antioquia del siglo XX, por medio del agrupamiento y codificación de dinámicas, temas y signos de orden social que marcaron la forma de socializar en la Casa Museo y los territorios más cercanos de interacción a ésta desde su fundación hasta nuestros días.

Paradójicamente hoy en día, diversas personas visitan la Casa Museo para establecer diálogos con el personal conocedor de la obra artística del maestro, con el interés de poder desarrollar diversas investigaciones en torno al conglomerado artístico de Pedro Nel Gómez, pero los murales pintados por el maestro en la Casa Museo como gran legado que nos dejó, no han sido pensados en clave pedagógica como espacios para la construcción y formación ciudadana, esto se debe en parte, a la escasa formación y apreciación de las artes por parte de algunos docentes y las Instituciones Educativas,³ lo cual se refleja en el espacio tan reducido

³ Nos referimos a lo mencionado por Luis Alberto Malagón, particularmente a lo que atañe al impacto del fenómeno de la globalización en la escuela. Plantea que la escuela ha dejado de ser la institución o agencia más importante socialización e interacción de los sujetos con el saber y las fuentes que permiten el acceso a la

que tiene el arte dentro del currículo escolar.⁴ Al respecto de esto, Diego Arango nos dice lo siguiente:

Estamos muy orientados a la formación de las capacidades lingüísticas y abstractas, pero no a la formación de valores y capacidades para la vida y entre esas capacidades para la vida, está la formación de la sensibilidad [...] si se educara para formar la sensibilidad, y para la apreciación dentro de la sensibilidad, para las apreciaciones culturales como el arte, como la música, nosotros podríamos tener la posibilidad de una mejor educación, y mejor sentido de la existencia y de la vida, y en este sentido yo diría que dentro de este marco de la formación de la sensibilidad, podría haber unos capítulos para la formación visual y apreciación de las artes, que son de la cultura nuestra, la mayor expresión de la creatividad del hombre. (D. Arango, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016)

La formación en arte y el vínculo entre educación y arte se ha visto empobrecido debido a la poca importancia que se le ha dado en esta época a la formación para la sensibilidad, la formación para el gusto de lo bello y lo feo, en resumidas cuentas, hoy en día las personas se interesan cada vez menos por estudiar y comprender la función social del arte en Colombia.

información. La formación y la investigación de las personas se encuentran mediada por las tecnologías de la comunicación y la información TIC, ubicando a la escuela en una delicada situación de replantearse o desaparecer (Malagón, 1999). La escuela frente a la disyuntiva de cambiar o perecer, ha optado por cambiar sus contenidos de enseñanza en el aula, fortaleciendo la formación en los campos las ciencias duras o exactas y en otros campos la formación se está deteriorando o envileciendo, como lo es la formación en las artes y en general en las ciencias sociales.

⁴ Según Primitivo Sánchez y Juan Rodríguez, en su artículo publicado en el año 2011, denominado “Globalización y educación”, nos dice que la globalización en el ámbito educativo ha logrado develar que por medio de la escolarización de los sujetos puede transformar su relación céntrica, para mejorar su impacto en la realidad social. La educación como dispositivo de rendimiento y desarrollo cumple funciones demasiado importantes en el sistema operante global, pues al encargarse del recurso más valioso de la actualidad (aprendizajes y enseñanza de las personas) tiene la posibilidad de troquelar el sujeto del mañana y esto tiene grandes implicaciones éticas y antropológicas que lastimosamente se pasan como inadvertido, y lo que estamos haciendo no es algo nuevo, pues la formación es uno o quizá el más grandes cometido que la educación se ha responsabilizado en afrontar, pero como ya grandes luminarias del pensar humano lo han dicho, la educación ha quedado en deuda, pues no es íntegra, armónica y vivencial para todos, incluso se ha dejado canalizar en personas y situaciones que van en contravía de su variante antropológica fundamental.

Con base en lo expuesto, se puede decir también que la escuela se ha convertido en una empresa eficiente y competitiva, inmersa en las dinámicas actuales de la medición de la calidad educativa bajo estándares internacionales,⁵ en donde lo que interesa es transmitir y evaluar unos conocimientos y habilidades básicas que se consideran necesarios, bajo el discurso de la “emancipación de los sujetos”, pero en realidad es una educación para el trabajo (Sánchez, P. & Rodríguez, J., 2012). La educación hoy en día está encaminada a responder ante la lógica y dinámicas del Sistema Económico Neoliberal imperante, las ciencias sociales o del hombre han sido dejadas a un lado, algunas incluso han sido relegadas al baúl del olvido, por la jerarquía que han impuesto las ciencias para el trabajo, las ciencias para la producción de capital⁶.

Lo anteriormente dicho, lo podemos rastrear con anterioridad en lo acuñado por Schiller en su texto denominado *Cartas sobre la educación estética del hombre (1990)*, en donde plantea que la civilización moderna ha generado una ruptura entre la vieja unidad y armonía de la naturaleza del hombre. En ese sentido, el autor expone:

Fue la propia cultura la que infligió esa herida a la humanidad moderna. Al tiempo que, por una parte, la experiencia cada vez más amplia y el pensamiento cada vez más determinado

⁵ En un artículo denominado “Indicadores del derecho a la educación” publicado en el año 2003, Katarina Tomasevski nos habla sobre las actuales dinámicas de la medición de la calidad educativa. Plantea que la evaluación del desempeño de los estudiantes está enfocada hacia la medición de saberes específicos propios de los planes de estudios, donde ocupan un papel privilegiado las matemáticas y las ciencias. Los resultados pasan a convertirse en jerarquías que dan cuenta de las Instituciones Educativas a nivel nacional e internacional. De esta manera, se empieza a influenciar la perspectiva laboral de los estudiantes frente a la actual época de competitividad y mercado internacional.

⁶ Según un artículo publicado el 15 de diciembre de 2015 por El Colombiano denominado “las carreras con más demanda en portales de empleo”, se dan a conocer cuáles son las carreras con más demanda laboral en Colombia, con la intención de orientar el futuro laboral de los jóvenes. Las carreras que se mencionan en el artículo son: administración de empresas, contabilidad, ingeniería en sistemas, mercadeo y publicidad y comercio exterior.

Facultad de Educación

hacían necesaria una división más estricta de las ciencias y, por otra, el mecanismo cada vez más complejo de los Estados obligaba a una separación más rigurosa de los estamentos sociales y de los oficios, también se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza humana, y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. (Schiller, 1990, p.147)

En este apartado, Schiller nos dice que con el desarrollo de la modernidad se han estimulado y excluido unas habilidades (técnicas) particulares del espíritu humano por otras, las cuales van a oprimir y aniquilar las habilidades (sensibles) restantes, dando lugar a una compleja dicotomía entre dos principios fundamentales en el ser humano.

Bajo este sustento y teniendo en consideración lo observado en las actividades que se realizaron con los estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Medellín donde el tema central eran los murales ubicados en el patio Pompeyano, se logró evidenciar que los jóvenes no se han interesado en conocer y comprender los murales de Gómez, pues como lo ha dicho Galán (2009) “si el arte no tiene utilidad social o educativa, de mejora, para qué invertir tanto en él” (p. 16-17). Invertir ya sea dinero o tiempo para el arte es una pérdida, porque se considera que no hay ningún beneficio de carácter material que se pueda desprender a partir del estudio de los murales al fresco ubicados en la Casa Museo.

Otro elemento de particular importancia que nos convoca a reflexionar con relación a lo anterior, tiene que ver con la denominada cultura de masas que se encuentra presente en la época en que vivimos, pues el crecimiento de la diversidad cultural, la revolución de los medios de transporte y de comunicación, las migraciones internacionales y los nacionalismos periféricos, han terminado por resignificar la formación ciudadana. (Miranda, 2008). Muchas personas en la actual sociedad contemporánea, han optado por dejar de lado las costumbres y discursos locales, por apropiarse de valores y prácticas culturales de otros territorios y en

Facultad de Educación

particular de los conceptos de arte y de belleza, concebidos como mercancía y entretenimiento global, gracias a los diversos medios de comunicación que han dado a conocer otros modos de vida. Alberto Vargas lo dice claramente en un análisis sobre las actuales dinámicas de la sociedad contemporánea:

Si algo define al mundo contemporáneo es su determinante carácter urbano. Más que nunca es la ciudad el centro global de la acción humana y esto propone una de las características más destacables del hecho artístico en la actualidad: su necesidad de relacionarse con un público cada vez amplio y heterogéneo, para quien el fenómeno artístico, en una amplia mayoría de casos es inexpresivo o incluso inexistente. (Vargas, 2008, p.148-149)

Un ejemplo de esta situación, son los programas de una Medellín Digital que se han venido promoviendo en nuestra ciudad, los cuales han resignificado y presentado dinámicas que hacen hincapié en temas que aún no se han adecuados a nuestro contexto local y necesidades sociales tales como la innovación y el emprendimiento⁷. En consecuencia, los discursos que fortalecen la premisa de vivir y consumir cada vez más experiencias con lo digital, han tomado un papel predominante en nuestro contexto y han desplazado algunos escenarios para el disfrute del arte y lugares que cuentan la historia de nuestro país y de nuestra región. Estos

⁷ De las críticas que se le han realizado al fenómeno del emprendimiento y la innovación en Medellín, se considera valiosa la investigación que realizó Jaime Andrés Ararat Herrera denominada “La ideología del emprendimiento. Una mirada desde el análisis crítico del discurso” desarrollada en el año 2010. En esta investigación, el autor plantea que en la práctica social el discurso del emprendimiento ha llamado mucho la atención de las Instituciones de Educación Superior en Colombia y particularmente en la Ciudad de Medellín se han desarrollado programas que se han visto enmarcados semánticamente en conceptos como: emprendedores, empresario, empresarismo y espíritu emprendedor. Pero dicho apogeo del discurso del emprendimiento no atiende a problemáticas de fondo como lo son el desempleo, los trabajos mal remunerados y la poca inserción laboral. Además, acuña que el interés promulgado por el discurso del emprendimiento por generar una igualdad social para todos, no es tan cierto como se plantea y en cambio, solo busca el desarrollo y bienestar de unos sujetos particulares, de una visión particular del mundo, donde unos cuantos están llamados a construir y transformar nuevas realidades para Medellín, excluyendo e invisibilizando otras realidades y grupos sociales que pueden contribuir de otra manera al desarrollo social de la ciudad y del país.

últimos espacios se consideran como espacios que son fuentes de conocimiento con potencial educativo, que se pueden aprovechar para generar experiencias que puedan fortalecer la formación ciudadana de las personas. Y es precisamente en los murales de Pedro Nel Gómez ubicados en la Casa Museo, en donde se ubica el objeto de esta indagación, porque son obras de arte monumentales que superan el uso tradicional que tienen los cuadros y otras obras de arte, pues al ser libros abiertos de narración estética, nos permiten reflexionar sobre ¿Cómo la experiencia estética con la obra mural de Pedro Nel Gómez y su potencial formativo se pueden convertir en un espacio para la formación?

De esta manera vemos en la obra de Pedro Nel Gómez la posibilidad de abrir un espacio de reflexión en torno a la formación ciudadana y la experiencia estética, entendida como una categoría que se ha visto resignificada por diversos ámbitos de interacción humana como el político, el económico y el cultural.⁸ Por lo tanto, es necesario forjar una postura estética⁹ frente a las necesidades educativas y políticas de la sociedad, en definidas cuentas atender los retos pedagógicos para la configuración de una formación ciudadana, pues como lo dice Juan Pablo Suárez la ciudadanía se ha visto empobrecida y es menester atenderla:

Otro aspecto que ha empobrecido la idea de ciudadanía tiene que ver con la escasa y pobre noción de lo público, pues debido a la precaria respuesta y mala administración, dicho

⁸ A propósito de la relación de la experiencia estética y su relación con la cultura de masas, Gerard Vilar nos hace unas aclaraciones de esta relación en un debate realizado en el programa español de contenido cultural “para todos la2”. Dice: “Hay aspectos que son problemáticos, dado que estamos metidos en la cultura de masas desde hace algunas décadas en un proceso universal de estetización [...] en donde todo tiende a embellecerse, donde las relaciones se convierten en relaciones superficialmente estéticas, se han estetizado valores culturales que deberían tener otras dimensiones cognitivas, morales o políticas”.

⁹ La postura estética frente al mundo es apertura a la comunicación como posibilidad de generar una esfera pública con y para los demás, donde podamos dialogar en torno a la preocupación constante de la formación del hombre, donde se reconozca el estrecho vínculo que existe entre la estética y la pedagogía.

Facultad de Educación

elemento se ha ido perdiendo en la mentalidad de los colombianos, en sectores como la educación, la salud, los servicios públicos, la malla vial, el transporte y las telecomunicaciones, entre otros. Dichos espacios se han ido privatizando de manera acelerada [...] sólo se responde y se cuida aquello que le cuesta a cada individuo, poniendo en desventaja los espacios públicos, pues por ellos nadie vela. (Suárez, 2013, p. 194)

Teniendo en consideración lo que se ha venido diciendo, más los diálogos realizados con algunos de los funcionarios que laboran en la Casa Museo, llegamos a la reflexión de que es oportuno y conveniente aportar desde una mirada pedagógica a la misión de la Casa Museo, la cual consiste en promover y difundir la obra del Maestro Pedro Nel Gómez, partiendo del reconocimiento de las potencialidades y cualidades estéticas y formativas de los murales, de los que se pueden desglosar elementos para la formación ciudadana de las personas que frecuentan y visitan dicho espacio, pues los murales de Pedro Nel Gómez estuvieron dirigidos para todos colombianos y los múltiples problemas que han atravesado la historia de nuestro país. De esta manera, el mural al ser un espacio social con características estéticas y políticas puede ser una posibilidad de leer y comprender el mundo y, por ende, permitirnos orientar nuestra experiencia y relación con lo y los otros.

Los murales al fresco que pintaba Pedro Nel Gómez, estaban sustentados en intereses estético-políticos, en donde se inclinaba por rescatar los elementos culturales más sensibles de los acontecimientos del pasado, para generar transformaciones en el presente y así poder disfrutar de un futuro más justo. Frente a esto Susana Mejía¹⁰ nos dice que el mural de Pedro Nel Gómez puede ser:

¹⁰ Funcionaria de la Casa Museo, encargada del área de comunicaciones.

Facultad de Educación

Una forma de comunicar, en donde se realiza un análisis crítico de la realidad colombiana y de la región, también pueden ser mediados con el fin de generar experiencias formativas a través de sus contenidos estéticos y artísticos. (S. Mejía, comunicación personal, 22 de septiembre de 2016)

Las anteriores ideas y reflexiones, son producto de la experiencia vivida en la Casa Museo. Allí se realizaron entrevistas a los funcionarios que desempeñan diversas funciones en el lugar. Las entrevistas se convirtieron en un elemento fundamental que posibilitó comprender las dificultades y potencialidades que afronta la Casa Museo, los funcionarios nos compartieron conocimientos valiosos sobre lo que conocen y han vivido en el interior de las dinámicas sociales del museo. Y es aquí donde el diario de campo toma importancia, pues en el plasmamos todos los sentidos vividos y observados de dichas dinámicas, las cuales fueron muy diferentes y enriquecedoras para nuestra formación como docentes, porque nos permitieron reflexionar sobre nuestro que hacer docente en nuestro contexto de práctica, el cual es un contexto no escolar. La reflexión de lo anteriormente mencionado, nos permitió edificar la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo la experiencia estética con la obra mural de Pedro Nel Gómez y su potencial formativo se pueden convertir en un espacio para la formación ciudadana de las personas que visitan la Casa Museo ubicada en el barrio Aranjuez de Medellín?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Analizar la experiencia estética con los murales de Pedro Nel Gómez y su potencial formativo como espacios para la formación ciudadana de las personas que visitan la Casa Museo en el barrio Aranjuez de Medellín.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la relación entre los murales de Pedro Nel Gómez y la práctica pedagógica en contextos no escolares como espacios para edificar diálogos formativos en torno a la formación ciudadana.
- Reconocer a través de la experiencia estética el potencial formativo de la obra mural de Pedro Nel Gómez y su vínculo con la formación ciudadana en la Casa Museo.
- Interpretar los valores sociales contemplados en los murales de Pedro Nel Gómez ubicados en el Patio Pompeyano de la Casa Museo.

4. ANTECEDENTES

Para desarrollar esta investigación, se realizó un estado del arte bajo la consulta y análisis de diversas fuentes de información ofrecidas por diversas bases de datos, la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia Carlos Gaviria Díaz y el centro de Documentación Giuliana Scalaberni de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. A continuación, se da cuenta del estado del arte que se realizó en el marco de los usos sociales del mural y particularmente los usos pedagógicos que se le dado en diversas épocas y contextos.

Si indagamos un poco en la historia de la arquitectura religiosa en el cristianismo, nos daríamos cuenta que, en muchas de las capillas construidas en la época colonial, el arte y en específico el mural religioso fue de gran importancia, dado que, por medio de escenas bíblicas pintadas en las paredes de la iglesia, se evangelizaba más fácilmente a las personas iletradas, y se les introducía la doctrina cristiana:

Las órdenes religiosas, principalmente franciscanos, dominicos y agustinos que se establecían en los sitios conquistados y fundados, llevaban consigo la consigna de la catequización, que tendría en el arte su vía de comunicación, para la aplicación y uso de las imágenes de conformidad con lo que el concilio de Trento había determinado y contaban con una mano de obra gratuita; así mismo se estableció la necesidad de educar esa mano de obra en las artes que eran necesarias, principalmente para el levantamiento y ornamentación de los templos. (Malo, 2006, p.67).

Por lo anteriormente dicho, el arte y en específico el mural se ha utilizado durante diversos episodios y contextos de la historia, para generar propuestas que invitan a las personas a reflexionar sobre los valores más sensibles y crudos de la realidad, los cuales estructuran y representan la dimensión simbólica de la sociedad.

Por otro lado, según La Dirección General De Comunicación Social (DGCS, 2013) en Latinoamérica el muralismo tomó mucha fuerza durante el inicio del siglo XX, ejemplo de ello es el fenómeno muralista de México que inició después de su revolución en 1910, pero solo hasta 1921 se daría origen al Movimiento Muralista Mexicano, del cual se va a desprender la Escuela Muralista Mexicana, en donde la pintura mural será entendida como corriente artística y como movimiento político-social de resistencia, donde se reflexiona en torno a temas como la lucha de clases, el legado indígena, la revolución y la identidad, de los cuales sus principales exponentes serían, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo.

Posteriormente, el Movimiento Muralista Mexicano llegará a diversos países de Suramérica, como Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, como consecuencia del talento e influencia de las ideas de los artistas anteriormente mencionados. Dicho movimiento muralista, aunque va a ser acogido de buena manera, se va ir mezclando con los saberes e iniciativas locales de los diversos países a los cuales llega, dando lugar así a un hervidero de ideas, el cual va a transformar la forma de entender el arte y los tejidos sociales del mundo.

Del mural y del fenómeno muralista se han desprendido infinidad de iniciativas con sentido social, los cuales interesa conocer un poco en nuestra investigación, para tener un panorama más amplio de algunos proyectos e investigaciones que se han sustentado desde el mural, que como dice (Malo, S.F.) se han enfocado para hacerle frente a diversas problemáticas y situaciones complejas en diversos países de Latinoamérica.

En el contexto ecuatoriano la profesora Elena Malo de la Universidad Técnica Particular de Loja, elabora en su Tesis Doctoral una investigación denominada “Muralismo en Loja, Ecuador” asesorada por la Doctora Teresa Camps Miró, en donde se ocupa en dar a conocer

la amplia producción mural en la ciudad de Loja, Ecuador en la década de 1970, en donde hay un interés cultural por reconocer y comprender esta ciudad como la “ciudad de los murales” en Ecuador.

En Argentina se logró ubicar una cartilla de formación denominada “Pensar Argentina, mirar Latinoamérica” producto de una investigación que tenía el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación en el año 2010, en donde se interesaba trabajar el arte mural como herramienta artística comunicacional, con el interés de brindar a los jóvenes un espacio para recuperar la práctica de expresión y comunicación con los diversos ciudadanos. La investigación se centraba en propiciar por medio de los murales, que los ciudadanos se apropiaran de la historia del pueblo argentino.

Con relación al contexto chileno, la investigación realizada por Juan Bragassi en el año 2010 es relevante, pues en ella el autor nos da a conocer el impacto que genera el muralismo en Chile, a partir de la visita de David Alfaro Siqueiros después de la tercera década del siglo XX, seguidamente, nos da a conocer un poco sobre el proceso muralista en América y en particular en Chile y cómo se convierte en discurso social para el país, a partir de los diversos murales desarrollados por Gómez Carreño, un importante artista mural del país.

Ahora bien, es importante también dar cuenta de las investigaciones que se han realizado en torno a nuestro contexto nacional y mucho más, conocer si existen algunas investigaciones relacionadas con la obra mural al fresco o los murales de Pedro Nel Gómez.

En el año 2010 Catalina Rojas y Martha Isaza desarrollan una investigación denominada “Aspectos técnicos de la obra mural: La República de Pedro Nel Gómez”, en donde dan cuenta sobre los procedimientos técnicos que utilizaba Pedro Nel Gómez para poder crear

Facultad de Educación

sus murales y en específico dan cuenta de cómo fue la construcción del mural: La República, además, brindan una explicación sobre de la temática trabajada por el maestro en este mural.

En la Universidad de la Sabana, Fabio Muñoz Ortiz en el año 2001 realizó una investigación denominada “Mural-Mosaico en cerámica, actividad lúdica en el Colegio Nacional Santa Librada de Neiva” para optar al título de Licenciado en Artes Plásticas, bajo la asesoría del Pablo Quintero Muñoz (2001) en su investigación se interesó por generar un ambiente lúdico en la comunidad educativa del Colegio Nacional Santa Librada de Neiva, utilizando un enfoque artístico, pedagógico y lúdico, a través de la construcción de un mural mosaico en cerámica. A partir de la realización de este mural, se interesaba despertar la sensibilidad artística, el aprovechamiento del tiempo libre en actividades plásticas y expresión por el sentir artístico por medio de los murales en los estudiantes.

En la Universidad de Antioquia en el año 2012, Dania Faisuly Arias Giraldo realizó su trabajo de grado para optar al título de psicóloga denominado “El dibujo mural como herramienta de análisis en la intervención clínica con niños” bajo la asesoría de David Alejandro Ibarra Rivera. En su propuesta, Dania se interesa por plantear el dibujo moral como un instrumento que permita acercarse a la realidad social y psíquica del niño, ya sea de manera colectiva o individual (Arias, 2012). A través del dibujo mural, se pretende dar cuenta de las representaciones sociales que poseen los niños del Barrio el Hueso del Municipio de Segovia, Antioquia entre la edad de 6 y 14 años con sus congéneres.

Por otro lado, para optar al título de Magíster en Educación: Línea de Enseñanza de la Lengua y la Literatura, por la Universidad de Antioquia, César Emilio Tangarife Bedoya en el año 2016 desarrolla su investigación en torno a la comprensión de los sentidos y criterios pedagógicos en las expresiones murales. César Tangarife tiene un interés particular por

reconocer el compromiso del maestro en la comprensión de fenómenos de la realidad socio histórica, de la cual el muro es creación y evocación de relatos.

Por último, para optar al título de Doctor en Artes por la Universidad de Antioquia, Diego León Arango Gómez en el año 2011, desarrolla una investigación denominada “Ideas estéticas en Pedro Nel Gómez : realismo, nacionalismo, modernidad y mitología” bajo la asesoría de Carlos Arturo Fernández Uribe, en donde expone una reflexión sobre las principales ideas estéticas, que sirvieron de inspiración para la producción artística de Pedro Nel Gómez, además, de los complejos vínculos culturales que se forjaron en el contexto en el cual se desarrolló el artista, así como también de las principales técnicas, métodos e instrumentos con los cuales ejecutó toda su obra artística.

Luego del análisis de las anteriores tesis, se comprende que el arte ha realizado aportes significativos al desarrollo de la sociedad humana, por lo tanto, se considera valioso lo acuñado por Huyghe (1965) al decirnos que “[...] el arte es por fuertes razones una manifestación que ha aportado y acompañado al hombre en su proceso de humanización y es por eso que podemos asegurar que es inherente a nuestra naturaleza humana” (p. 13). El ser humano vive en sociedades y en el interior de estas edifica y modifica la cultura y dentro de ese universo cultural, las artes ocupan una dimensión fundamental, pues por medio de prácticas artísticas como la música, el cine, el teatro, la poesía y la pintura, el ser humano puede expresar de otra forma sensaciones e ideas que con las palabras se dificulta hacerlo.

Con relación a la práctica artística del pintar, Pedro Nel Gómez fue un personaje que sobresalió y más puntualmente en la pintura mural al fresco fue que tuvo mucho más reconocimiento y trayectoria. Desde el mural aportó invaluable riqueza a las artes plásticas en Antioquia y Colombia, y por ende a la Cultura nacional. El Maestro fue insistente en

ciertas temáticas como por ejemplo pintar los barequeros, las figuras mitológicas, la maternidad, entre otros, pero también mantuvo un interés por ubicar sus murales en espacios públicos, con la intención de que las personas visualizarán el contenido social que cargaban sus obras.

(...) en los murales uno va a encontrar diversas temáticas, diversos motivos, pero por regla general todos están planteando motivos realistas, de un realismo social preocupado por la región, preocupado por los problemas del país y en ellos cuando uno lo mira puede encontrar un interés nacionalista en algunos casos, una concepción política sobre el concepto de estado moderno. (D. Arango, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016)

Es en esta consideración casi que permanente en su forma de tratar y representar temas sensibles de la sociedad; como la pobreza, la muerte, el hambre, el trabajo y la mitología, que se puede rastrear el interés del artista en crear “un arte social que pudiera ser entendido por todos y tocando las fibras más sensibles de la sociedad [...], erigiendo imágenes de corte figurativo en donde el mestizaje fue y sigue siendo uno de los temas principales” (Chávez, 2013, p. 48). Pedro Nel se interesaba por contarle algo a su público a través de un lenguaje plástico y pictórico, que se apoyaba en una denuncia satírica y simbólica de diversos elementos culturales de la sociedad, los cuales él interpretó y comunicó a su manera en el mural. Por tanto, es allí donde vemos las pistas del carácter pedagógico que yace en todo el lenguaje simbólico inscrito en los murales del maestro ubicados en la Casa Museo, para generar experiencias de aprendizaje, en donde se pueda acercarse a las personas a valorar y recrear los múltiples procesos de consolidación autóctona, lenguaje, costumbres, paisajes, economía y política que dan cuenta de la sociedad colombiana del siglo XX.

Facultad de Educación

Por lo anteriormente dicho, somos partidarios de la propuesta de que los museos hoy en día, son lugares donde sus visitantes pueden construir aprendizajes valiosos para su vida, es interesante que los museos puedan desarrollar programas educativos y de formación de públicos, que estén orientados a la formación, al reconocimiento, a la conciencia y a la incorporación de valores ciudadanos, pues según como aparece inscrito en el artículo 70 de la Constitución Nacional, es necesario promover el acceso a la cultura desde múltiples escenarios y el museo puede ser uno de ellos.

El Estado tiene el deber de 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.

El museo hoy en día está llamado a generar experiencias de aprendizaje, las cuales posibiliten el acceso a la cultura y en este sentido a la apropiación y conservación de nuestro patrimonio, al mismo tiempo que contribuye a la formación ciudadana, pero no le podemos pedir a los museos que salvaguarden el patrimonio, o que resuelva el problema de la formación en valores en el país, en cambio, lo que sí pueden hacer es contribuir desde sus múltiples ámbitos a la formación del ser humano, la cual es un proceso inacabado y por ende nada fácil (Runge, 2013).

5. MARCO TEÓRICO

Para abordar este marco teórico se hizo un rastreo bibliográfico de los conceptos centrales de la investigación, que apuntan hacia la pregunta sobre ¿Cómo la experiencia estética con la obra mural de Pedro Nel Gómez y su potencial formativo se pueden convertir en un espacio para la formación ciudadana de las personas que visitan la Casa Museo ubicada en el barrio Aranjuez de Medellín? Por lo tanto, en esta investigación los conceptos referenciales macro que cobijan al resto de elementos conceptuales son: Formación ciudadana, Museo y Experiencia Estética.

5.1 A PROPÓSITO DEL MUSEO COMO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN

En el campo del lenguaje, es una característica de las palabras la constante transformación en lo que tiene que ver con los significados construidos sobre ellas, es decir, los conceptos o significantes asociados a una palabra están en cambio, los cuales varían según las épocas. En este caso la palabra Museo, ha visto un proceso de cambio y transformación de su concepto más general, porque hoy en día se está procurando darle un carácter más abierto y flexible al quehacer de esta institución, sobre todo en función de los cambios de la sociedad, para tratar de superar la idea decimonónica del museo como un lugar sólo para los académicos, la alta cultura, o para un grupo cerrado de personas. Un concepto universal que comparten los museos a nivel internacional, sobre de qué se trata un museo, lo define el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) como:

Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo. (2007)

Esta definición institucionalizada a nivel internacional, es acogida por la Casa Museo Pedro Nel Gómez por ser parte del Consejo Internacional de Museo. Sin embargo, también es importante tener otras perspectivas de otros autores que han trabajado la categoría de museo. En ese sentido, museo también lo podemos entender a partir de Silvia, Alderoqui (1996; citado por Gendelman & Trumper, 2006) como “un lugar para la curiosidad porque en él se encuentra lo típico y lo diferente, lo significativo por ser común y lo especial por ser único” (p.87).

La tarea que ha desempeñado el museo en su larga trayectoria como escenario de la cultura ha sido acogida con beneplácito por diversas sociedades desde tiempos atrás, debido a la aceptada convicción de ser baluarte que ampara los tesoros, testimonios, legados materiales e inmateriales de las sociedades humanas, éste, al igual que por ejemplo las bibliotecas, jardines botánicos o parques recreativos, es uno de los espacios por excelencia para poner a los niños, niñas y jóvenes en contacto con experiencias que generen oportunidades de aprender nuevos saberes y conocimientos, por ejemplo en este caso, a partir de obras materiales, o mejor, obras de arte que por ejemplo en el área de las Ciencias Sociales, poseen una riqueza fecunda como fuente documental que aún en nuestro contexto merece ser más explorado por los docentes, debido a que se convierten en mediaciones culturales y también didácticas, porque las obras de arte poseen una potencialidad formativa, en tanto éstas son una manera en que se nos presenta el mundo y desde donde se pueden potenciar procesos de pensamiento que le podrían permitir a los sujetos aprehender e interpretar, desde lo simbólico, lo histórico y desde su propio devenir, su entorno y su vida. El arte, y en este caso particular, la pintura, pueden fungir como instancias de movilización de los sujetos, como inquietudes que lo lleven a encontrarse en las obras y a sentirse afectado por ellas. En esta

misma dirección se puede considerar que las obras artísticas presentes en la casa museo, especialmente los murales del Maestro Pedro Nel Gómez poseen un amplio potencial para transmitir una riqueza de sentidos a sus observadores. Una visita a la Casa Museo es una oportunidad de salir de las cuatro paredes de la escuela y explorar juntos Docentes y estudiantes otros escenarios y espacios que también son educativos, sin perder de vista las intenciones y propósitos pedagógicos, para generar experiencias fructíferas que motiven a los estudiantes a hacerse preguntas, indagar y pensar sobre temas relevantes a la formación humana, como los valores humanos y el conocimiento, a través de las experiencia estética, en el acercamiento al arte, gracias a que

Quando un espectador observa una obra de arte, recibe un mensaje que puede hacerlo llorar, reír, sentir calma, irritación, indiferencia o placer. También puede transportarlo a otros lugares, hacerle conocer otras geografías, otros momentos históricos, otras realidades. Al poner en contacto el espectador con las distintas obras y con el artista, se favorece la sensibilidad y la creatividad, una actitud abierta y reflexiva. (Genelman & Trumper, 2006, p.20)

Por lo tanto, buscar darle un lugar a la experiencia estética en la educación, es devolver la mirada hacia la importancia que tiene la percepción y la sensibilidad, relacionadas a las formas en las que un sujeto conoce, conceptualiza y se piensa el mundo. Es así que comprendemos la experiencia estética como un acontecimiento que puede desencadenar, desde lo sensible del ser humano, una inquietud que el sujeto, tal vez, elabore o resuelva de manera creativa.

La percepción, considerada desde Merleau Ponty (2003), como forma primera de conocer, nos permite comprender cómo el sujeto se constituye de huellas o impresiones estéticas

Facultad de Educación

provenientes del mundo que lo rodea y que, al pasar por su cuerpo, por sus sentidos, se instalan en su mundo inconsciente y consciente como acontecimientos que marcarán sus formas de relación con el mundo y con los otros y sus posibles búsquedas en relación con su formación (p.60).

En ese orden de ideas, nuestros sentidos son los que nos permiten aprehender el mundo, son una puerta de entrada para todo lo que devendrá en conocimiento, sin embargo, hemos de aclarar que, trascendiendo esas primeras instancias de lo sensible, hay una sensibilidad que se va formando en algunos seres humanos y les posibilita ser tocados por un acontecimiento, devenido en este caso, de un encuentro con el arte. Esa sensibilidad trasciende lo meramente sensitivo, lo percibido, lo que se ha pasado por los sentidos, y se convierte en una posibilidad de afectación y de relación con el conocimiento, una apertura que permite al sujeto elaborar el deseo de saber, por tanto, de formarse.

Por consiguiente, la sensibilidad, esa capacidad de los seres humanos de sentir emociones y sentimientos, abre el conducto al pensamiento, se asienta en la dimensión simbólica del sujeto que le posibilita sumergirse en la vivencia de una experiencia o acontecimiento, en la medida en que la formación de la sensibilidad posibilita contemplar los atributos culturales, históricos y sociales que subyacen en la obra artística que produce la afectación de su ser. Podríamos decir que un ser sensible, es un ser que puede conmoverse. De la misma manera, es importante mencionar que la sensibilidad a diferencia de la percepción, no es natural al ser humano, es una dimensión de éste que requiere ser formada, al igual que el gusto o el juicio estético (Ocampo & Meneses, 2014).

Retomando la experiencia estética como un acontecimiento que desencadena una experiencia de relación con el saber, con el conocimiento, es importante pensar, además de lo expuesto

en párrafos anteriores, que el arte como manifestación que sintetiza el mundo de lo humano, permite que un sujeto instaure una relación con él, en la que pueda leer en historias de otras épocas y contextos. De ahí que el museo es un medio que brinda la posibilidad de “contar la historia” a través de la experiencia directa con las evidencias materiales que permiten acceder a ella, como pueden ser las obras de arte y los objetos patrimoniales; es un lugar privilegiado para encontrar respuestas a algunos interrogantes del presente, dado que precisamente allí se guardan testimonios materiales e inmateriales que tienen un carácter valioso, ya sea porque son testimonio del talento humano empleado para elaborarlos, o porque su significado simbólico recubre cierta importancia dentro de una sociedad.

En la época actual es evidente que el concepto de museo ha venido soportando durante un par de décadas un proceso de transformación en cuanto a su tarea y razón de existencia. El museo, como nos lo presenta el sociólogo Omar Arango, docente de la Universidad de Antioquia, “no tiene que ver necesariamente con piezas arqueológicas, antiguas o de culturas sepultadas, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con las innovaciones contemporáneas” es decir, el museo es recinto de la conservación y difusión de obras artísticas y de objetos patrimoniales, pero también es un lugar desde el cual se están pensando, se están problematizando las realidades que van surgiendo en el tiempo presente.

Siguiendo con el profesor Arango, para ilustrar lo anterior él nos comenta que:

La ciudad de Medellín por ejemplo tiene museos interactivos, por lo tanto, si resemantizamos el concepto de museo, significa que hay una relación muy estrecha entre el museo, la formación Ciudadana, la cultura y la educación. Para el caso del conflicto armado colombiano, vemos recientemente el nacimiento de museos que conocemos como museo de la historia, de las víctimas, y son museos que lo que pretenden en última instancia es que la

Facultad de Educación

gente no olvide que tuvimos un conflicto, que hubo víctimas y que es necesario mantener esas memorias de las víctimas para no repetir la historia y no repetirla como tragedia. (O. Arango, comunicación personal, 16 de marzo de 2017)

Por lo tanto, el museo desde la definición de museo que hemos concertado hasta este momento, posibilita escenarios llenos de sentidos, que contribuyen a formar ciudadanos y ciudadanas que ven en el espacio público una oportunidad para relacionarse con el otro, para aprender del otro y con el otro y sobre todo para entender la importancia de acordar libremente normas de funcionamiento, e intentar respetarlas, “para potenciar nuestras virtudes y vigilar nuestras debilidades” (Montero, 2012, p.424). Es así como la política se hace con los demás desde las instancias más básicas de la vida por medio del diálogo y la discusión de asuntos cotidianos que afectan el bienestar de todos y a la dignidad humana.

En esa medida, se puede decir que el museo de hoy en día es un espacio donde se generan aprendizajes significativos a partir de la pintura, de las piezas, de la lúdica, hay entonces una relación muy estrecha entre la formación ciudadana y los museos, porque es otra forma de transmitir los conocimientos, y desde luego esto implica personas que nos guíen, que nos expliquen, que nos orienten, para poder reconocer cuál es el patrimonio cultural que tenemos y en qué consiste nuestra historia.

Uno de los focos de las más sobresalientes teorías didácticas de nuestro tiempo está relacionado con la construcción de experiencias de aprendizaje efectivas y motivadoras, se encuentren dentro o fuera del ambiente escolar. Los museos plantean un ambiente educativo diseñado a partir de los recursos que poseen, de la demanda de su contexto y de la capacitación de sus funcionarios. Visitar un museo es darse el privilegio de salir de lo cotidiano, aprender a valorar las riquezas contenidas en su interior se logra solamente

acudiendo a él para ver, escuchar, sentir, explorar, indagar, razonar y comprobar, y es así como De Camilloni (2002) nos cuenta que:

En las últimas décadas, los museos, que ofrecían al visitante solo un recorrido personal a lo largo de sus extraordinarias colecciones, pasaron a constituirse intencionalmente en centros de animación cultural que ofrecen al participante programas de actividades capaces de estimular el pensamiento y la imaginación en búsqueda de los tesoros que contienen para ser redescubiertos y amados. (Citado en Asensio y Pol, 2002, p.12)

Los museos exhiben un fragmento de la obra humana, obra que se ve y siente con el sentido de la vista en el caso de las pinturas y el patrimonio material, obra que se percibe y piensa, obra del saber hacer alcanzado en una época particular. Como se ha dicho hasta aquí, en un museo se nos cuenta a través de sus colecciones, trozos de la historia de una sociedad, historia que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan, no para simplemente recopilar en la memoria un conjunto de datos históricos y ganar cultura general, que sin duda es importante en el aprendizaje y la vida escolar, sino para generar en los nuevos ciudadanos un conocimiento histórico sobre el devenir de una sociedad particular de la cual hacen parte y en la cual se desenvolverán como ciudadanos, orientados a la construcción de nación. La memoria es el principio configurador de la identidad personal e histórica de la sociedad y la cultura como nos lo dice Stuart Hall (1996), esta es una razón para que los ciudadanos conozcan la historia de la nación y la sociedad a la que pertenecen, y consideramos que a través de los murales pintados por Pedro Nel Gómez inspirados en hechos, narraciones y personajes históricos, es que podemos ver en su obra razones para considerarla como un importante fuente de memoria, que de múltiples maneras contribuye a la identidad y a la cultura de una nación como Colombia.

Cabe agregar que los aprendizajes que invita a realizar son múltiples porque nunca permiten una única lectura; los itinerarios son siempre distintos, las secuencias se diseñan como recorridos con trayectos intelectuales y estéticos que se dirigen a la persona en su integralidad. En este sentido, son ambientes estratégicos para la formación de los estudiantes y también de los mismos docentes y más aún cuando se acoplan diversos recursos multimediales para completar la información ofrecida.

Atendiendo las líneas anteriores, es importante dejar claros dos conceptos fundamentales sobre los cuales se han trazado las rutas de reflexión, en primer lugar, al concepto de educación social y por supuesto, ello implica remitirnos una y otra vez al concepto de pedagogía social. Ortega (2004) propone que:

La educación social es una forma de educación, que, a su vez, es el objeto y ámbito de la Pedagogía Social. La educación social sería el fenómeno, la realidad, la praxis, la acción y la Pedagogía Social la reflexión científica, la disciplina científica, que reflexiona, conceptualiza, investiga sobre esa educación social. (p.3)

La educación podemos comprenderla como una praxis, es decir un quehacer intencionado (Ghiso, 2000) que puede efectuarse en diferentes espacios y no necesariamente debe reducirse a la escuela tal como comúnmente consideramos. Al trascender los espacios escolares como únicos lugares de reflexiones educativas y pedagógicas, se considera que la educación ha dejado de ser patrimonio de la escuela, y se empieza a considerar como una característica de la vida humana, como un proceso inacabado que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte (Petrus, 1997). En este orden de ideas, las acciones educativas no se pueden circunscribir únicamente al ámbito de una institución educativa en particular, sino que deben comprender un proceso permanente de reflexión-acción

pedagógica sobre la lectura de los contextos sobre los que están inmersos, lo cual implica pensar las educaciones no como estructuras cerradas de cuatro paredes, sino como espacios-tiempos abiertos, en proceso permanente de construcción por parte de los diferentes sujetos que interactúan y con otras formas de vivir la experiencia educativa (Calderón, 2014). Estos pasajes pueden ilustrarnos acerca de esa descentralización de la educación, a tal punto que podamos hablar de educaciones en sentido plural, y apuntemos a comprender y reinterpretar la educación y construir dichos aportes teóricos en consonancia con las comunidades donde aquellas acciones educadoras se desarrollan pensando en las necesidades intrínsecas de estos grupos humanos, pero más que esto nos permite entender que la educación es un concepto inacabado.

Una vez teniendo un panorama medianamente claro sobre la educación y entendiendo esta como una praxis, surge una pregunta casi inevitable, ¿Quién reflexiona sobre esa praxis? O lo que es mejor aún ¿Quién construye los aportes teóricos de dicha praxis? Podemos acercarnos a las anteriores preguntas, sin que ello signifique una verdad absoluta y certera sobre las ideas que trataremos de desarrollar. De acuerdo a lo anterior podemos pensar en la pedagogía social entendida como el campo disciplinar y profesional que tiene por objeto de estudio la educación social (Sáez, 2007, citado por Calderón, 2014). Y para entender qué es la Educación Social, a grandes rasgos, Ortega (2004) invita a entenderla:

Por un lado, como la dinamización o activación de las condiciones educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos y, por otro, la prevención, compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, de la exclusión o del conflicto social. La cobertura conceptual o teórica de la educación social debería encontrarse, a nuestro entender, en su función promotora y dinamizadora de una sociedad que eduque y de una educación que socialice e

Facultad de Educación

íntegro, a la vez que ayude educando a evitar, equilibrar y reparar el riesgo, la dificultad o el conflicto social. (p.4)

La Casa Museo Pedro Nel Gómez es un escenario donde la Educación Social tiene cabida como núcleo desde el cual se pueden trabajar la formación de ciudadanos, a partir de la realidad del contexto y del vínculo necesario entre la teoría y práctica, que para la Educación social no tiene antonomasia, porque se trata de una teoría de la práctica para la práctica (Petrus, 1997, p.1). Así mismo, el arte es un reflejo de la cultura y de la sociedad, que posibilita a través de la experiencia estética una pregunta por la existencia, la vida y el destino de la humanidad. Permite mostrar otras maneras diferentes, desde las que un sujeto puede comprender y relacionarse con el mundo. Es así que el arte de Pedro Nel Gómez como celebración de la vida y de una civilización, encarna lo humano, lo subjetivo y lo transforma en un asunto universal.

5. 2 LA TÉCNICA DE MURAL AL FRESCO DE PEDRO NEL GÓMEZ EN LA CASA MUSEO¹¹

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Pedro Nel Gómez es considerado como uno de los artistas más importantes de Colombia en el siglo XX y “quizás el más importante de los antioqueños hasta la década del 60, cuando se consolidan las vanguardias artísticas locales y nacionales” (Arango, 2011, p.9). Todo el conjunto de obras que estructura su arte fueron motivo de debate y reflexión en torno a los acontecimientos políticos y económicos que se estaban viviendo para la época y en particular su obra mural es motivo de desarrollo cultural para la región y es precisamente en la obra mural donde su nombre va a quedar plasmado como uno de los próceres artísticos del país.

Por lo tanto, llegados hasta este punto, es menester hablar un poco sobre la técnica de mural al fresco que empleaba el maestro a la hora de realizar sus murales, los cuales fueron ubicados en diversos espacios de la ciudad de Medellín, en particular de los murales ubicados en la Casa Museo Pedro Nel Gómez. La intención al desarrollar este apartado del marco teórico, es brindarle un pequeño acercamiento al lector acerca de los aspectos técnicos de la obra mural, elementos que son importantes a la hora de definir cuáles son las potenciales pedagógicas inmersas en el mural.

La técnica mural al fresco encarna un estrecho vínculo entre la acuarela, el cartón y el mural, pues estas al ser técnicas de creación distintas, se complementan para poder dar lugar a una

¹¹ El presente capítulo, es una breve descripción de la técnica mural al fresco, no profundizaremos mucho en esta técnica debido a que no somos ingenieros, ni expertos en el tema, solo queremos brindar al lector una pequeña ilustración sobre la técnica de mural al fresco del maestro Pedro Nel Gómez. Para ello, nos apoyamos en los diálogos que se realizaron con Wilson en los recorridos guiados por la Casa Museo, en los lugares específicos donde se encontraban los murales. También nos apoyamos en la investigación realizada por Fabiola Bedoya y David Estrada en el año 2003 denominada “Pedro Nel Gómez Muralista”.

gran composición muralista, se puede decir que son técnicas heterogéneas en su individualidad, pero al unirse permiten dar cuenta la maravillosa técnica del mural al fresco, la cual ocupa un lugar importante en el trasegar artístico del maestro.

Para dar inicio a la creación de un mural, el maestro Pedro Nel Gómez dibujaba los trazos y primeras líneas de sus ideas en una acuarela, en esta el maestro da inicio a un “primer borrador” de su idea de mural. La finalidad de apoyarse sobre la acuarela para dar inicio a la idea de mural, consiste en que toma una transparencia que luego al ser proyectada sobre un muro, permite calcar el boceto o primer borrador del mural a un cartón. En dicho cartón el maestro va a plasmar por medio de la técnica de carboncillo la idea de mural que deseaba representar por medio de personajes, objetos y paisajes bajo su estilo de artista muralista.

Después de haber terminado con la acuarela y el cartón, se procede con la construcción del muro, para ello, se hacía uso del ladrillo de barro cocido pues se consideraba como el más adecuado para la labor. En determinadas ocasiones se construía un muro doble, dando lugar a una cámara de aire, “el nuevo muro constituía un adecuado soporte para la técnica mural al fresco. Esta precaución no era necesaria para muros de primera calidad, es decir, carentes de zonas salitrosas, humedad o infiltraciones de cualquier naturaleza” (Bedoya, 2003, p.19).

Luego de construido el muro, se daba inicio a su limpieza y seguidamente colocaba una malla, que se ubicada minuciosamente con clavos y tornillos, la distancia entre estos era de casi 70 cm, para que sirvieran de soporte para la primera capa de cal apagada o “envejecida” durante más de 10 años. La cal apagada se mezclaba todos los días durante 8 ó 15 días con otros compuestos como el cemento blanco, arena de mármol, agua y cabuya. Luego de tener esta primera capa lista, se procedía con la segunda capa, de 8 mm de espesor denominada “irricciato” la cual estaba compuesta de los mismos materiales de la primera capa, menos de

cabuya. La finalidad de una segunda capa consistía en poder cubrir los huecos y desniveles de la capa anterior, se genera así una superficie mucho más plana y uniforme en la cual se calca el contenido artístico plasmado en los cartones. Para calcar los cartones al mural, el maestro ubicaba detrás de ellos papel carbón y recorría con un palito de guayaba la silueta de las figuras que iba a pintar en el muro (Bedoya, F. y Estrada, D., 2003) Esta técnica fue utilizada en algunos de los murales ubicados en la Casa Museo, los cuales fueron de gran interés para desarrollar esta investigación.

Seguidamente, luego de terminada la segunda capa, se procedía con una tercera. En esta, una vez elaborado el calco, se recorrían los trazos con un color denominado rojo de Venecia, dando lugar a una sinopia, el cual es un dibujo guía, que permite al artista realizar un paso a paso de las tareas o elementos importantes de la tercera capa, compuesta por 3 mm de espesor, compuesta de cal apagada, arena de mármol y agua. Para poder calcar los cartones al muro, se trazaba con carboncillo el contorno del dibujo al revés de los cartones y seguidamente se ubican en el muro y se presionaban con fuerza en el mural. Según lo dicho por Catalina Rojas y Martha Isaza (2010) este último procedimiento debe hacerse rápido.

(...) la aplicación de los colores sobre el muro exige dos requisitos fundamentales: rapidez, en tanto debe acabarse antes de que se seque el muro; y seguridad en la ejecución, puesto que no caben reparaciones. Por esta razón la pintura de al fresco exige un gran dominio técnico; en ello radica parte de su grandeza. (p.57)

Para dar por terminado el mural, Pedro Nel Gómez preparaba los colores con agua lluvia, para que resista la acción cáustica de la cal, y esta no quemara los compuestos orgánicos que se habían empleado para la construcción del mural. Macerando el agua lluvia con los pigmentos en una superficie de vidrio, generaba la mezcla perfecta para pintar los murales,

pues esta mezcla al ser de consistencia suave y homogénea, permitía que en el proceso de secamiento del muro los pigmentos se impregnaran y absorbieran.

En mención de lo acuñado anteriormente, a continuación nombramos los murales que se trabajaron con los visitantes, personas que frecuentan y trabajan en la Casa Museo Pedro Nel Gómez:

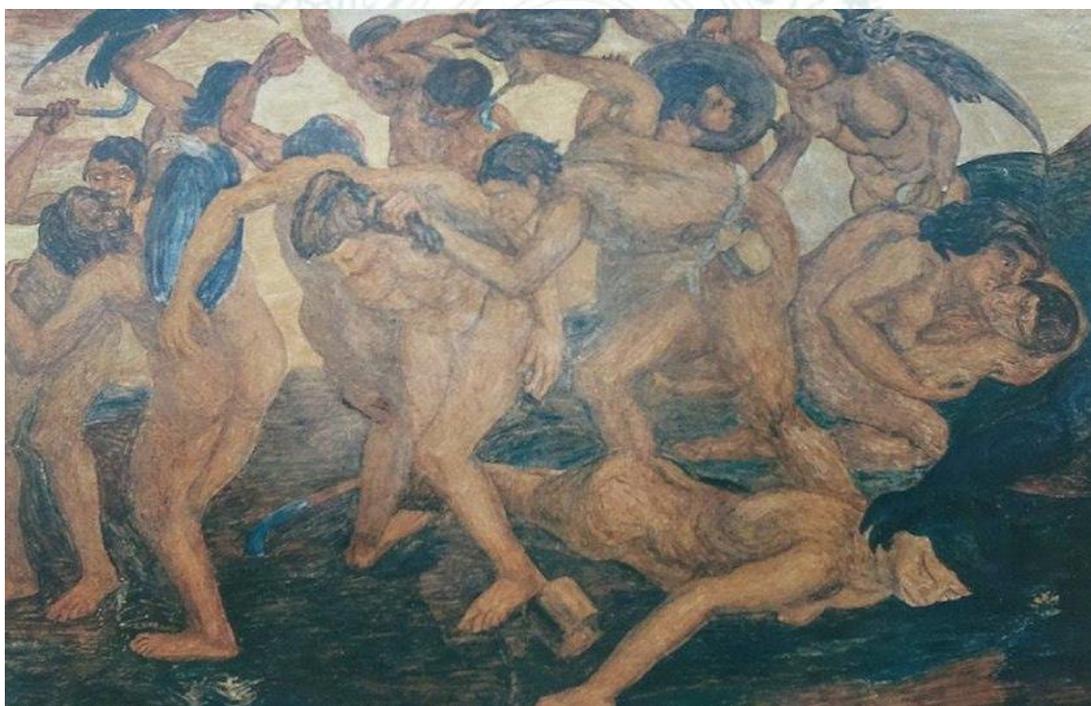

Figura 2. Pedro Nel Gómez, *El combate mítico*. 1976. Mural al fresco. 3,95 m x 6,00 m; 23,70 m². Nivel superior (véase en anexo figura 1) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Se centra la mirada sobre los mineros y las Patasolas que los seducen con su sonoro canto en la soledad y oscuridad de interminables noches en medio de la selva.

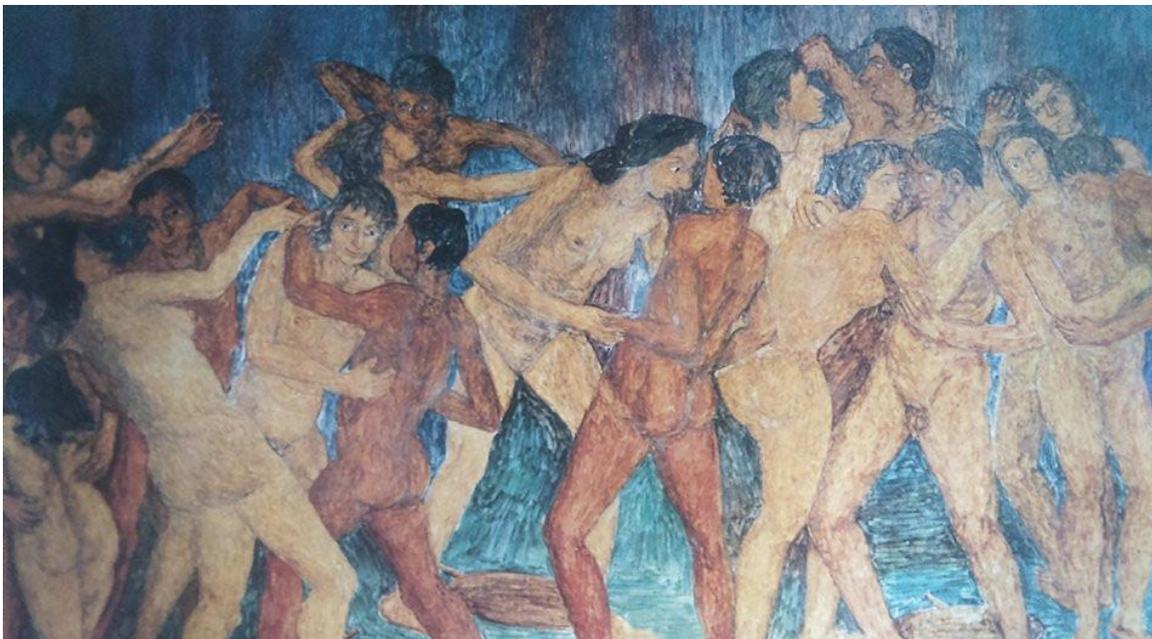

Figura 3. Pedro Nel Gómez, *La danza Frenética*. 1982. Mural al fresco. 3,95 m x 6,00 m; 23, 70 m². Nivel superior (véase en anexo figura 2) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Representa un grupo de hombres barequeros, hombres y mujeres danzando. Celebran el alza del precio de la onza de oro.

Figura 4. Pedro Nel Gómez, *Homenaje al pueblo antioqueño*. 1940, Mural al fresco. 3,83 x 13,70 m: 52,47 m²; zócalo: 0,68 m. Estudio del artista, (véase en anexo figura 3) Casa Museo Pedro Nel Gómez. Relata aspectos principales de la tierra antioqueña: *La sensualidad del trópico, El minero muerto, El misticismo del pueblo. La familia, Los mitos de la selva.*

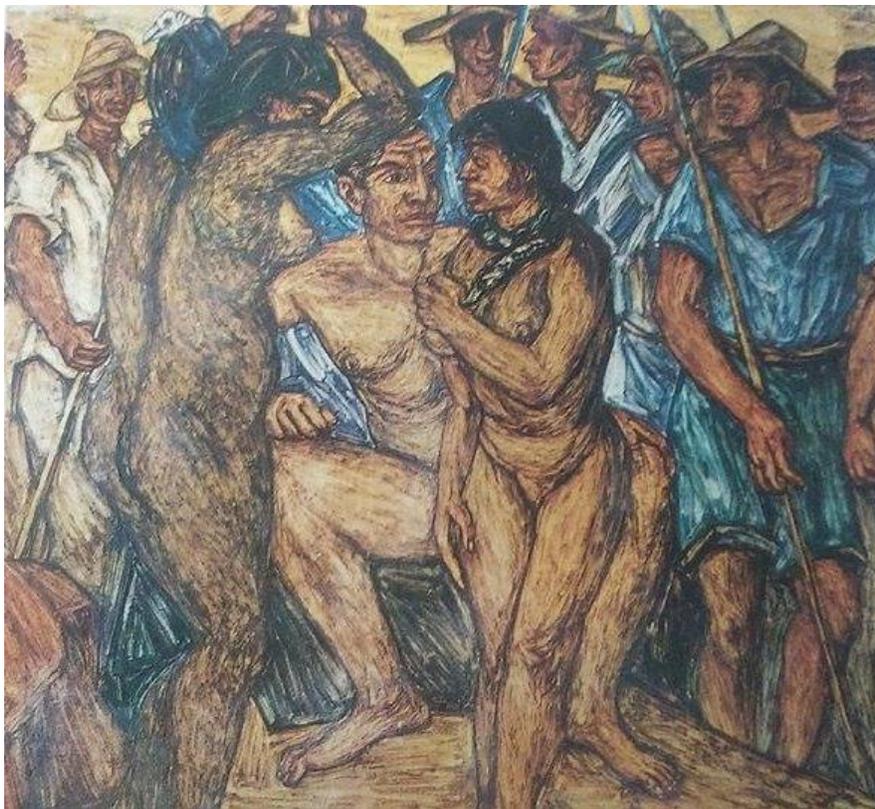

Figura 5. Pedro Nel Gómez, *Bolívar educado por los mitos de la selva*. 1954. Mural al fresco. 2,05 m x 2,10 m; 4,30 m². Costado occidental (B; véase en anexo figura 4) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Representa a Simón Bolívar rodeado por los humildes soldados que lo acompañaron en la Campaña Libertadora. En este mural, el mural hace énfasis en Aquiles educado por el Centauro Quirón

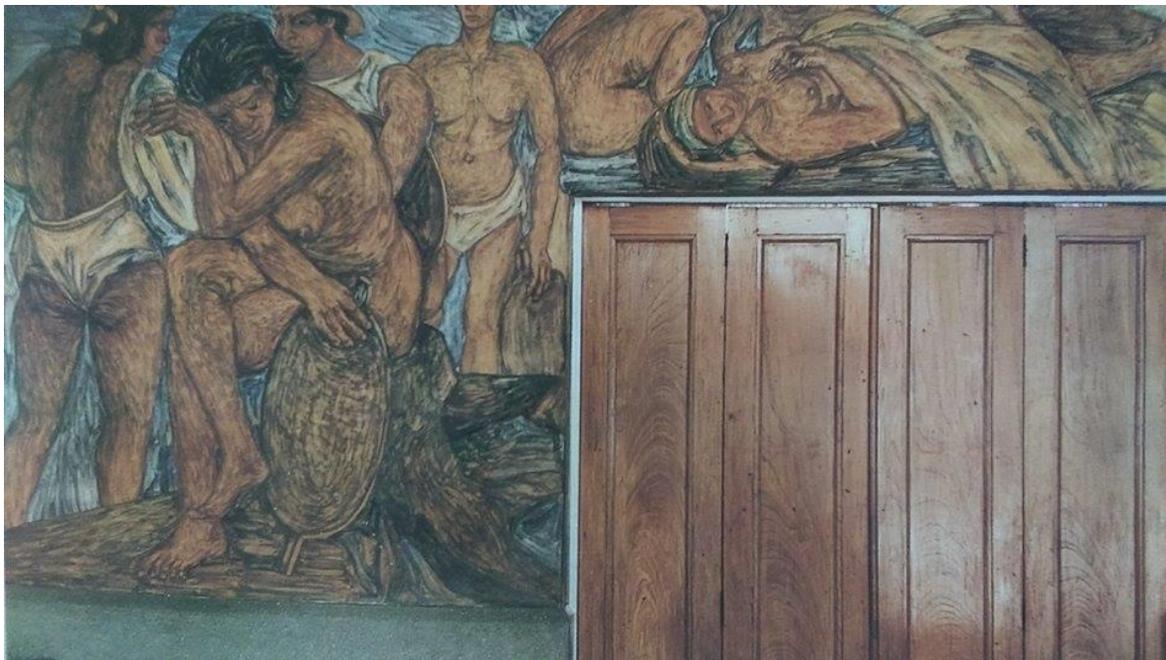

Figura 6. Pedro Nel Gómez, *La barequera*. 1954. Mural al fresco. 2,05 m x 2,14 m; 4,38 m². Costado occidental (B; véase en anexo figura 5) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. La barequera sedente en la raíz de un árbol; triste y pensativa manifiesta su dolor por el enajenamiento de las minas.

Figura 7. Pedro Nel Gómez, *Vida-muerte*. 1973. Mural al fresco. Parte superior: 2,05 m x 7,00 m; parte inferior: 3,76 m. Costado norte (A; véase en anexo figura 6) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Parte de la concepción de que la vida (representada en un desnudo femenino) se origina en las aguas (representada en el potencial del oleaje de los mares). La muerte la representa con un cráneo, que significa la violencia, con la lucha entre el guerrillero y el soldado.

Figura 8. Pedro Nel Gómez, *La caracolera*. 1973. Mural al fresco. Parte superior: 2,05 m x 2,23 m; parte inferior: 1,23 m. Costado suroccidental (C; véase en anexo figura 7) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Exalta el sistema de trueque, por medio de caracoles, en antiguos grupos de la costa pacífica.

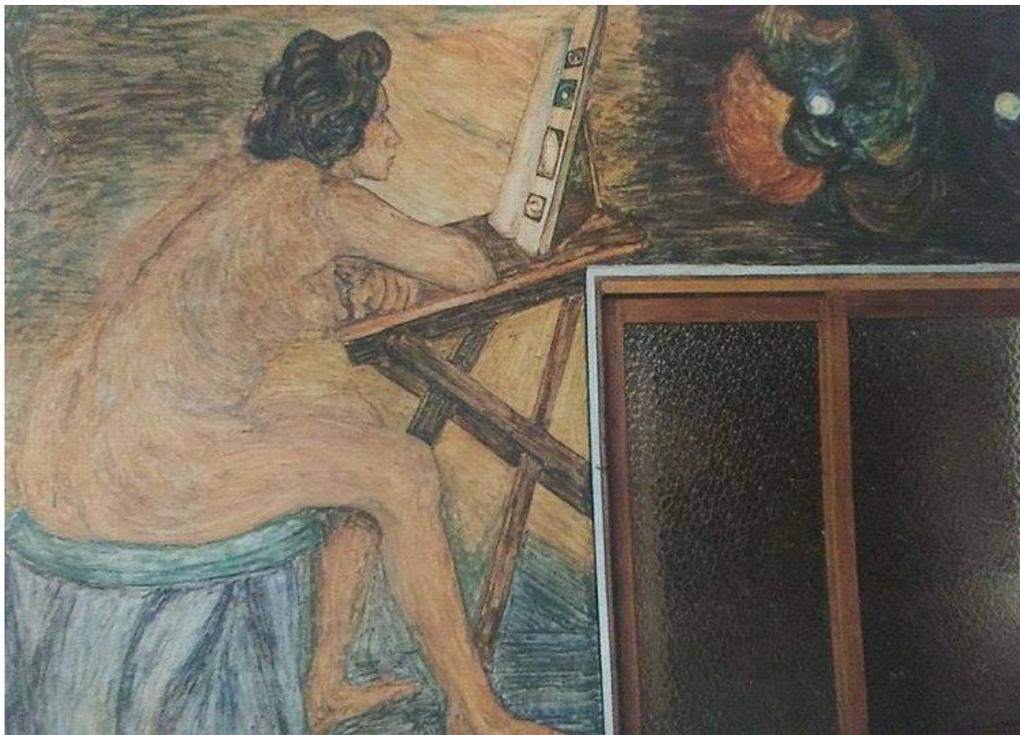

Figura 9. Pedro Nel Gómez, *La sibila del trópico*. 1973. Mural al fresco. Parte superior: 2,05 m x 2,76 m; parte inferior: 2,45 m. Costado suroccidental. (C; véase en anexo figura 8) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Reflexiona sobre las concepciones cósmicas.

Figura 10. Pedro Nel Gómez, *La vida desciende en la Guajira*. 1973. Mural al fresco. 2,05 m x 2,15 m; 4,40 m². Costado suroccidental. (C; véase en anexo figura 9) del Patio Pompeyano de la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Se refiere aquí al descenso cósmico, cuyos fundamentos están en el mito griego. Zeus desciende en forma de estrella para poseer a la mujer guajira y engendrar un hijo.

Facultad de Educación

Por lo anterior, se puede decir que la obra mural al fresco fue el medio preferido de Pedro Nel Gómez para narrar muchos temas de índole humanista, los cuales dan cuenta de la vasta formación que recibió el maestro a lo largo de su vida, pues su aguda observación filosófica, política, económica y cultural de la realidad nacional e internacional así lo evidencian,

Todo ello, en el marco de una vida normal, activa y disciplinada, ocasionalmente alterada por los efectos del carácter público de su magisterio artístico y por su enconada creencia, como los muralistas mexicanos, y en particular como Siqueiros, de que la única posibilidad para el arte nacional era el arte realista y figurativo comprometido con la causa social y nacional, que él practicaba. (Arango, 2011, p.10)

Las características físicas y particulares de la obra mural al fresco están pensadas para que cumplan una función social. Pedro Nel Gómez en sus murales rompe con la concepción tradicionalista del arte que está al servicio de una élite burgués, donde se representan a los próceres del heroísmo y acontecimientos más importantes de la historia nacional. En palabras propias de Pedro Nel Gómez encontramos muy ilustrativa la siguiente cita:

El fresco sin dejar de ser pintura, no es ni arte decorativo, ni ornamental. Su concepción, su realización despiertan en el observador emociones más profundas, a las que llegará lentamente en el tiempo.

En su concepción el fresco jamás renunció o rechazó al hombre. No lo retira, no lo abandona jamás, es su razón de ser íntima. Cuando un pueblo o un país van hacia transformaciones profundas, aparece con anticipación el fresco como transformación de la materia, de lo viviente ante lo no viviente (Gómez, 1965, p.2).

De esta manera, podemos evidenciar que Pedro Nel Gómez instaura en Colombia una nueva forma de ver y comprender el arte. Los conceptos de belleza y de armonía estarán ligados a

las dinámicas del pueblo, es un arte con raigambre en un realismo social y figurativo que es expresionista de lo feo, de lo que no es bonito, que pretende pasar por encima de la concepción racionalista y materialista del mundo y de los valores éticos y estéticos que profesa la sociedad industrial a partir de la conquista de la técnica y la ciencia.¹²

La reflexión y crítica al arte y a la realidad social de Colombia que hace Pedro Nel Gómez a través de los murales ubicados en la Casa Museo, posibilitan al visitante o espectador la toma de conciencia y la reestructuración de su concepción del mundo. Dicha toma de conciencia es posible gracias a la experiencia que se vive con el mural, ya que nos brinda varias pistas para comprender la construcción de los elementos más inteligibles de la modernidad en el país, por medio de ideas, valores e imágenes que se reflejan en sus preocupaciones estéticas y políticas y es allí donde radica el potencial pedagógico de la obra mural.

¹² Herbert Marcuse en su libro “El hombre unidimensional” año 1972, p.92. Nos dice que la realidad técnica ha minado las formas y la base de los sentidos artísticos; esto tiende a invalidar ciertos “estilos”, sino también la misma esencia del arte.

5.3 LA EXPERIENCIA ESTÉTICA CON LA OBRA MURAL Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN

Los seres humanos constantemente vivimos experiencias en aquellas circunstancias en donde actuamos y desenvolvemos como sujetos pertenecientes a una colectividad o también podemos desenvolvernos como sujetos en el interior de nuestra privacidad. De esta manera, a medida que se van edificando nuevos aprendizajes en la vida, estableciendo nuevas relaciones con otras personas y otros contextos, se puede ampliar la gama de experiencias en este mundo, se van configurando relaciones sociales y biológicas con animales, plantas, objetos y personas de nuestra situación más próxima.

En la vida se pueden vivir experiencias de diversa índole, pero para nuestro caso, es de vital importancia conocer y reflexionar en torno a las experiencias que se pueden tener con las obras de arte en los museos. Las obras de arte nos presentan el mundo a partir de diversas categorías de lo sensible, están intencionadas para generar en nosotros un cambio o un estado de incomodidad frente a un ingrediente de la realidad que no pretende dejar en “situación de normalidad”, es decir, nos convoca siempre a reflexionar sobre los aspectos más bellos, feos, estructurados y crudos de nuestra cultura popular.

Es así como Pedro Nel Gómez determina que su arte sería para reflexionar en torno a diversas piezas culturales del engranaje de su época, por lo tanto, decide realizar diversos murales y lo que es más importante, decide ubicarlos en lugares estratégicos de la ciudad, para que las personas puedan establecer diálogos políticos entre las masas, las calles y la muchedumbre, lo que permite que el mural se inserte en la intimidad y cotidianidad del ciudadano de a pie, para hacerle una invitación constante a la reflexión sobre el conjunto de valores imperantes

en nuestra realidad. Según Luis Valencia, la experiencia que mejor nos puede permitir este dialogo artístico con los murales de Pedro Nel Gómez, es la experiencia estética:

La experiencia estética como producción y recepción permite a través de la obra de arte como ejecución y fruición, unas interpretaciones de la realidad ya mediadas por las operaciones de asimilación que el artista realiza de los estímulos que recibe y de las sensaciones que éstos generan. Estas son filtros que operan en el espectador para enriquecer su capacidad de interpretación. (Valencia, 1995, p.102)

La experiencia estética con la obra mural de Pedro Nel Gómez es fundamental, porque nos permite establecer interpretaciones de la relación hombre-mundo, permite comprender que la obra mural está cargada de simbolismo y subjetividades, que el mismo maestro les otorgó. La experiencia estética es la posibilidad de comunicarnos con Pedro Nel y con el mundo, pues el hecho de querer modelar la experiencia humana en el mundo con sus murales, genera encuentros para comunicarnos a partir de otro lenguaje, un lenguaje que está sustentado en códigos y pasajes simbólicos de nuestro acontecimiento político en Colombia.

Se puede evidenciar que la experiencia estética nos provoca y convoca para erigir en nuestra sociedad espacios de dialogo y por consecuencia, espacios para la formación de las personas donde lo político, lo pedagógico y lo estético entre en comunión, para dar lugar a la educación estética que menciona Schiller en sus cartas, pues la realización de lo estético en el hombre como fundamento de la sensibilidad se puede presentar como nuevo principio de realidad para la formación ciudadana.

Según lo anterior, para poder entender el vínculo entre formación ciudadana, experiencia estética y museo, es pertinente establecer claridades sobre cómo se entienden los conceptos de educación y formación que resultan ser fundamentales en nuestra investigación. En relación con la educación entendemos que una de sus principales características es que es social, que pretende tener como resultado la formación de los sujetos; en esa misma línea, Díaz y Quiroz (2005) se plantean lo siguiente:

El ser humano, como realidad compleja, que vive consigo mismo, con otros y con los otros en un contexto histórico y cultural determinado, requiere ser educado. Es por medio de la educación como los hombres y las mujeres hacen suyo el bagaje de conocimientos, tradiciones, costumbres y prácticas que caracterizan a las sociedades. La apropiación de este bagaje se realiza de manera tal que les permite a los integrantes de la sociedad conservar lo logrado hasta el momento y transformar las circunstancias en el orden en que lo determinan las situaciones históricas. (p.2)

Lo anterior nos lleva a inferir que la educación significa el escenario de los medios, en el cual los sujetos que están deviniendo en seres humanos, van adoptando la cultura a medida que entran en contacto con los objetos de conocimiento, con los demás seres humanos y con el ambiente que rodea el lugar que va ocupando en el mundo, el cual conocerá sucesivamente a través del lenguaje. La educación de seres humanos entraña el cambio, el mejoramiento del ser, el devenir en sujetos distintos, a través del aprendizaje de los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos y La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Estas modificaciones que experimenta el ser humano tanto en su propio cuerpo como en su mente y su ser, implica

mejoras, avances, progreso en la formación de su personalidad, de su carácter, asuntos que solo se pueden cultivar en los procesos de interacción, conscientes o no, con todo aquello y todos aquellos con quienes comparte. La educación conlleva entonces una dirección, una intención, por eso es que podemos tener la confianza de que cuando un maestro toma en serio su tarea de educar, cuando está inmerso en su papel, siempre ve en sus estudiantes la posibilidad de un avance, de un paso adelante, de promover cada día a ser mejores personas, es por ello que se entiende en Quiroz y otros (2008) “como un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del hombre, de lo que éste tiene específicamente humano” (p.8), de este modo es que podemos pensar que la educación es una de las riquezas más preciadas a la que puede acceder un ser humano, porque es lo que le ayuda a alcanzar y desarrollar “eso que tiene específicamente humano” que le otorga dignidad de merecer un trato justo e igual ante los demás seres humanos.

Siguiendo con Quiroz y otros (2008) hoy entendemos que “educar” es enseñar el camino; metodológicamente hablando esto no significa que se deba educar al otro de la misma manera que a los demás, pues los tiempos históricos exigen que en ese proceso sea el sujeto el principal agente activo de su propia formación; en coherencia, quién educa a su educando debe ayudar a crecer, a transformar, propiciando unas rutas hacia la formación en las cualidades propias de lo humano. Por su parte el historiador Rudolf Vierhaus (2002) en el rastreo que hace del concepto formación, igualmente nos plantea las características de singularidad e individualidad de cada persona, con él entendemos que el concepto de formación:

Facultad de Educación

“lleva consigo un cuño individual, en el que la ocupación intensa con los bienes culturales desarrolla riquezas de diversos valores y de síntesis ordenadas, al mismo tiempo que ella comprende un amplio campo del hacer práctico y de la realidad social” (p.7)

La noción de formación tiene un amplio repertorio de significados, no obstante, para nuestro propósito Rudolf Vierhaus es nuestro referente. En el rastreo histórico de la palabra bildung (traducida al castellano como formación), Vierhaus (2002) señala que “un equivalente del concepto alemán de formación no es posible encontrarlo en todo su contenido significativo en otros idiomas, ante todo no es posible rastrear su preponderancia por sobre otros conceptos como “educación” o “enseñanza”. Este autor advierte cómo desde mediados del siglo XVIII la palabra formación fue un término en constante uso en lo pedagógico sin que mediara una diferencia clara de este término con el de educación. Tal era la sinonimia de estos dos conceptos que en sus palabras expresa:

Hoy no se puede trazar entre ambas palabras una nítida división conceptual; sin embargo, esto refleja la importancia respectiva, de los conceptos, de los rangos, que estas palabras introducen al lenguaje de un autor, que reflejan su posición filosófica y no rara vez política. En términos generales se podría decir que el concepto “educación” contiene un aspecto más activo: ésta es un hacer con una meta dirigida sobre el otro y para el otro; “formación”, por el contrario, se entiende por lo común más como contenido y resultado de la educación. –“La educación debe formar al hombre para el hombre en una forma humana, es decir, conforme su naturaleza” que lo que puede ser efectuado no solo por la educación, sino lo exigido a sí mismo y resultado de su propio desarrollo. (Vierhaus 2002, 14)

Gran parte de lo producido por los seres humanos, expresa las relaciones complejas que éste ha tejido con la cultura y la sociedad. Una de estas expresiones, la que aquí nos compete particularmente, es el arte y los vínculos y asociaciones dentro del campo de la educación.

Por consiguiente, en esta reflexión no pensamos el arte dentro de las lógicas de su constitución técnica, sin desconocer lo importante y trascendental de este aspecto como complemento para su comprensión, sino que nos enfocamos en el potencial formativo de su capacidad de expresar y comunicar a través de su lenguaje simbólico, es decir, de la experiencia estética como un posible detonante de un proceso de formación.

Si pensamos que nuestra relación con las obras de arte no se reduce a la mera contemplación, entonces estamos poniendo en juego otras dimensiones, tanto de la obra como del sujeto que es “conmovido” por ella, en pos de un posible acontecimiento que trastoque la vida de éste último y pueda convertirse en una experiencia. Desde las dimensiones que constituyen la subjetividad del sujeto -la cultura, la sociedad, los otros, la historia-, el ser humano pone en confrontación, en su encuentro con la obra, aquello que él ha reconocido y vivido del mundo, es decir, acontecimientos que han marcado su vida y se han alojado en su inconsciente.

5.4 FORMAR CIUDADANOS, UN PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN

En un lenguaje ordinario se vincula el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad, es decir, se tiende a pensar que un ciudadano es aquel o aquella que por nacimiento o por mérito adquiere la “calidad y derecho de ciudadano; [o a pertenecer al] conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación”. Y de acuerdo a esta definición del Diccionario de la Real Academia Española (2016), los ciudadanos, entonces, a diferencia de los que no lo son, poseen derechos de ciudadanía, pero también un conjunto de deberes con el país al cual se pertenece.

Con referencia a lo anterior se vincula a la ciudadanía como un conjunto de prácticas determinadas. Es así como se dice que ser ciudadano y ejercer la ciudadanía es votar en elecciones, ser electos para cargos públicos, gozar de libertad de expresión, recibir beneficios públicos, ser ciudadano es ayudar a otros, participar como voluntario en la comunidad, tener sentido de pertenencia, respetar las normas, tener autodeterminación, denunciar el mal comportamiento de otros cuando atentan al interés público, etc.

Considerando el imaginario sobre el concepto de ciudadano reseñado en el párrafo anterior, y citando a Abraham Magendzo (2004), dice que ha sido común conceptualizar ciudadanía sobre todo en términos de los derechos políticos, quedando al margen los derechos económicos, sociales y los derechos colectivos. De hecho, la noción de ciudadanía está anclada en la definición legal de derechos y obligaciones que la constituyen. Y esto quiere decir que el concepto clásico, define a la ciudadanía como un status jurídico y político, mediante el cual, el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales), y unos deberes (impuestos, lealtad, cuidar los bienes públicos), correspondientes a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado,

facultad que surge del principio democrático de la soberanía popular. Es decir, está más diseminado el concepto clásico de ciudadano desde el enfoque jurídico-civil.

Sumado a ello, este concepto tradicional de ciudadanía se caracteriza por sustentar una participación condicionada, ajena a las instancias de poder y por lo tanto despojada de ejercer decisiones que afectan individual y colectivamente a los sujetos, es decir, “ver a la democracia de forma excesivamente restringida y estrecha exclusivamente en términos electorales y no en términos mucho más amplios” (Sen, 2006, p.12).

Para continuar con el avance en la definición del concepto, resulta oportuno aludir a la experiencia que dejó a la humanidad toda la década del siglo XX, en la que se vivieron las dos guerras mundiales y la proliferación de dictaduras militares, especialmente en Latinoamérica, porque allí se vivieron la represión y violación de todos los derechos ciudadanos fundamentales precisamente a manos de Estado fascistas, nazistas o totalitaristas, que paradójicamente de acuerdo con Magendzo, impulsaron la expansión, desarrollo y enriquecimiento de la noción de ciudadanía y ciudadano, precisamente porque el pueblo estaba cansado de tantos atropellos. En efecto, la comunidad internacional acordó en el año 1948 en una carta universal de derechos humanos en donde se reconocen y consagran, no solo los derechos políticos y civiles, sino que también los económicos, sociales y culturales. Según Magendzo (2004) en América Latina, como resultado de las cruentas dictaduras y los estados endémicos de pobreza, violencia, corrupción, impunidad, intolerancia y discriminación surge con fuerza la necesidad de avanzar desde la noción clásica de ciudadanía política a la de la ciudadanía social.

Es por esto que, frente a este concepto tradicional de ciudadanía, se yergue uno que implica el empoderamiento del individuo de su espacio, su historia y su cultura. En la ideología de esta renovada imagen de ciudadano, el individuo se convierte en un sujeto histórico, activo

y protagónico capaz de transformar su realidad personal y su entorno social (Larrea, 2009). Esto se refiere a hombres y mujeres cuestionadores, críticos, pero también propositivos frente al Estado y la sociedad, y por tanto capacitados para demandar del Estado sus derechos y a la vez pedir rendición de cuentas de las acciones gubernamentales. Ciudadanía es en este sentido una nueva manera de aludir al pueblo o a la sociedad civil, que propone en el centro los individuos como sujetos de derechos y responsabilidades a la cuales acceden en su calidad de integrantes activos de una comunidad política y social concebida como un Estado democrático y social de derecho.

Entender hoy en día el significado de ciudadanía, requiere que dicha conceptualización esté deslindada de la idea de que la ciudadanía está restringida solo a aquellos que tienen la condición de ciudadano y de la tesis que dice que las personas que habitan en un territorio del que no son ciudadanos están excluidos de los derechos y los deberes que comporta la condición de ciudadano, en contraposición a la definición del DRAE. En este mismo sentido la ciudadanía caracterizada por la primacía del Estado Nación, rasgo propio del siglo XIX, que equivale a nacionalidad, cada vez está más obsoleta porque hoy aparecen sociedades cada vez más multiculturales y con gran componente migracional, en las que se fragmenta la retórica homogeneidad de los Estados-Nación: la diversidad local, regional o nacional comienza a ser una realidad que cada vez se impone con mayor fuerza. La ciudadanía social trasciende los estrechos límites históricos que marcaron el ideal de un proyecto de Nación homogeneizante y excluyente, para abarcar de manera integral a todos los ciudadanos indistintamente de su origen, procedencia, género, etnia, orientación sexual, capacidad física o mental, religión, edad, etc (Magendzo, 2004). Todos son sujetos de derecho y responsabilidades que comparten, aceptando y complementando sus diversidades, un

proyecto común de humanidad. Nadie queda marginado o excluido, no hay ciudadanos de primera o de segunda clase, y precisamente porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo ampara la igualdad entre los hombres. Todos los seres humanos tienen derecho a la participación política, precisamente porque la política ha dejado de ser un puro ejercicio de partidos, también es un ejercicio ciudadano. Después de lo anterior expuesto, y continuando con Magendzo (2004) “un espacio preferente de participación lo constituye la cultura, en su definición más amplia e integral”. Y es precisamente en la cultura en donde los ciudadanos se reconocen como sujetos pertenecientes a un pasado común, a una identidad compartida, pero es sobre todo un lugar de creatividad y recreación. Es en la cultura en donde se abren los canales para que la ciudadanía discuta, delibere, hable y converse, de todos los temas ciudadanos instalados en la vida cotidiana de las personas: de la educación, del medio ambiente, de las desigualdades sociales y económicas, de la tolerancia, la discriminación y la diversidad cultural y social, del divorcio, del aborto, de la salud, de la impunidad, y la corrupción, del desarrollo y la economía, la industrialización, y de otros tantos temas y problemas de los cuales todos y todas en calidad de ciudadanos tienen una palabra que decir, una crítica que lanzar, una opinión que fundamentar y una propuesta que ofrecer.

El ejemplo de lo anterior, lo ofrece con claridad la obra plástica del maestro Pedro Nel Gómez, quien con los motivos plasmados en sus pinturas, narró y denunció ante la opinión pública sus posturas como ciudadano, pero también desde su óptica como artista con una profunda sensibilidad hacia gran parte de los temas ciudadanos cotidianos que acabamos de mencionar, especialmente de los que aquejan más cruelmente a la sociedad colombiana durante largo periodo del siglo XX, sin embargo, los motivos artísticos plasmados en los murales aún representan temas álgidos de la sociedad colombiana, es decir, las problemáticas que el maestro quiso plasmar están aún vigentes en nuestro país. Su faceta como muralista

Facultad de Educación

es claro testimonio de su capacidad para mostrar ante el pueblo espectador una ideología política, donde abarcó prácticamente todas las esferas de la vida, la maternidad con sus murales donde destacaba frecuentemente la figura de la mujer como procreadora de vida pero también como gestora principal en la historia antioqueña en murales como *El matriarcado antioqueño* (1935), también el hambre como flagelo que aporrea principalmente a los niños y niñas en su mural *La mesa del niño hambriento* (1935), los altibajos de la economía nacional donde los más desfavorecidos son las clases sociales más bajas como se ve en el mural *La intranquilidad por la enajenación de las minas* (1936) o ilustrar alegóricamente la turbulenta política de un país en constante construcción marcado por la desigualdad, la corrupción y la violencia, como lo ilustra en el mural *La República* (1937), en fin, Pedro Nel Gómez fue constante en representar asuntos propios de la historia política, económica, social y cultural del país.

Formar a las personas en temas ciudadanos ha sido uno de los propósitos de los sistemas educativos a nivel nacional, y también internacional, al que se le ha dado mucha importancia sobretodo en la última década y ello se evidencia en la relevancia que se le ha dado al tema, como objeto de investigación, en un campo de estudio que se pregunta por la reflexión y problematización en torno al concepto de formación ciudadana. Como bien sabemos, la historia más reciente de Colombia, ha estado marcada por el signo de la violencia, lo cual ha desencadenado en un impedimento para la consolidación de la nación colombiana, a propósito de lo frágil que es la identificación de los ciudadanos con el Estado y la Constitución, a propósito de la vulneración de derechos constitucionales, que es constante en nuestro país. Es así como, el contexto generado por un proceso de paz, entre el Estado y sus

contrincantes, es una oportunidad en la que la formación de los ciudadanos siguiendo un ideal de nación, puede ser fructífera para construir una nueva sociedad.

De acuerdo con Álvarez (2008, citado en Pimienta, 2008) la curricularización de la ciudadanía en Colombia como tal, se da en las décadas de los años 30 y 40 del siglo pasado, periodo en el que predominó la llamada educación cívica, orientada al proyecto de Nación que en nuestro país fue inspirado por el partido liberal. Con respecto al currículo, lo entendemos como aquel que diseña programas, planes, proyectos, a través de la selección, sistematización, registro y gestión de los conocimientos que habitan en la cultura, es decir, el currículo no solo se ocupa de los conocimientos científicos sino también de la carga cultural que los conocimientos científicos tienen), en consecuencia, cuando se introdujo la ciudadanía en el currículo en el sistema educativo de Colombia, la sociedad manifestó la intención de asegurar que los estudiantes conocieran lo suficiente como para poder obtener un título educativo, pero que también alcanzarán otras cosas para desempeñarse en la vida y sobre todo para hacer parte de un mismo propósito en común, la vida en sociedad (González, E., 2017). En este sentido Alejandro Álvarez (2008) no dice que:

El proyecto de Nación del que hablamos al inicio, incluyó la instrucción como pilar fundamental para la participación mediante el voto, promovido en el gobierno de López Pumarejo en 1936. Los primeros visos de pluralización de la ciudadanía, pero manteniendo la perspectiva de nación, se da con la división territorial del país que comienza con la perspectiva de reproducir las instituciones de orden nacional en unas de orden más local, terminando en la escuela como representante de primero grado dentro del sistema y desde donde se facilita la orientación y el control desde temprana edad. La formación no buscaba entonces, como aparentemente sucede hoy, que los niños y los jóvenes se interesaran en los

Facultad de Educación

asuntos públicos, sino que estaba motivada más bien por una verticalidad destinada al control desde el poder central, en el marco de valores como la catolicidad y el concepto de desarrollo del país, el cual estaba entonces estrechamente unido a la promoción del trabajo. (p.7)

Ya entre las décadas del 50 y la del 80, se le agregó a la instrucción cívica la tarea de la lucha contrainsurgente y el discurso emergente del desarrollo; y desde entonces hasta hoy, se le han ido incorporando a la formación ciudadana nuevos elementos como los derechos humanos, la globalización y la democracia, y más recientemente el tema de la diversidad cultural que ha sido la orientación para pluralizar la ciudadanía.

Como se deja entrever a través de la historia colombiana, la relación entre Iglesia y Estado se sostuvo vigente por largos años, solo hasta hace un par de décadas es cuando la constitución de 1886 entra en caducidad, reemplazada por la de 1991 que declara laico al Estado colombiano. Es así como vemos que, en la década del 60, la formación ciudadana, a través del sistema educativo, estuvo inspirada por un ideal de ciudadano caracterizado por virtudes como la justicia, la solidaridad, el amor a la patria, la integridad y la lealtad a Dios y al Estado, dotándola así de mayor sentido y trascendencia, El ideal de formación ciudadana en nuestro país emergió pues como producto a su vez del ideal cívico vinculado al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes, y desde una óptica religiosa, ligado al credo. De la hibridación entre la religión y el Estado surgieron por ejemplo los ritos que aún se conservan en torno a los símbolos patrios y la veneración a los próceres (Pulgarín, Bolívar & Espinal, 2006). Frente a esta política oficial surgieron los primeros intentos de organizaciones no estatales tendientes a formar ciudadanos libres y críticos, para lo que fue necesario implementar programas ambiciosos de alfabetización. Esto se constituye en un hito de singular importancia toda vez que empieza a vislumbrarse que más allá de los derechos que se le “conceden” al ciudadano y de los deberes que se le imponen, la ciudadanía es más

un proceso que una condición, en el que se requiere de acceso a la información. En esta misma época fue evidente tanto la necesidad como la posibilidad de negociación y de inclusión de grupos insurgentes, y en general a otros tipos de grupos tradicionalmente excluidos.

Según Mesa (2008) es en la década de los años 80 donde se vio más claramente a la formación ciudadana como un asunto político, y nos atrevemos a decir que muy seguramente la violencia del conflicto armado de los grupos insurgentes contra el Estado colombiano sumado al narcotráfico y la crisis social que éstos dos factores produjeron en nuestro país, influyeron bastante en la creciente preocupación por parte del Estado y la sociedad civil en pensarse la formación de los colombianos para la convivencia y la vida en sociedad, además porque los grupos al margen de la ley comenzaron a representar una amenaza política y económica para la sociedad colombiana. Siguiendo con Mesa (2008), los años 80 en Colombia significaron para la formación ciudadana un momento en que se da el reconocimiento del espacio público, construido como posibilidad para la alteridad y la pluralidad.

Hablar de una ciudadana enfocada en lo normativo significa que el ser ciudadano se limitaría simplemente a la aceptación y el cumplimiento de las reglas de juego que la sociedad le presenta al individuo para no excluirlo o sancionarlo, lo cual nos plantea inmediatamente un cuestionamiento ético, como ya lo mencionamos más atrás. Es decir que simplemente buscar la adaptación del individuo en la sociedad y la cohesión social a través de un ideal de conducta, puede conllevar al individuo a cumplir las leyes de la sociedad, sin importar si este actuar se hace por temor a la sanción o por un auténtico convencimiento personal, por lo tanto, lo ético y lo moral se reducen a la legalidad.

Facultad de Educación

De lo anterior, podemos mencionar que esa perspectiva de ciudadanía se enfoca en una actitud y una praxis de respeto, un comportamiento determinado desde y para el establecimiento. Lo político es visto desde lo normativo, como pertenencia al Estado. No hay un énfasis en la importancia de la participación pública, deliberativa y propositiva, no hay énfasis en el sentido crítico, en síntesis, se deben generar escenarios políticos y pedagógicos para fortalecer la construcción de ciudadanía crítica que son la base para la transformación social.

5.5 LOS VALORES, UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA

Por ello, un aspecto que debe sustentar toda propuesta de formación ciudadana, es la formación en valores, donde la autonomía de cada participante debe ser estimulada, y aquí esencialmente la ética juega un papel preponderante como derrotero para la educación. En esa medida, el pensamiento Kantiano, el cual es notable en campos de la filosofía, como la ética entre otros, argumenta que sólo desde la libertad y la comprensión racional de la norma, las personas pueden construir una verdadera moralidad, independientemente del estímulo premio-castigo, asunto propio de los principios heterónomos (Kant, 2004), entendidos como aquellos que están sujetos a un poder externo o ajeno que impide el desarrollo de la voluntad y naturaleza del individuo. Vemos entonces cómo la formación ciudadana que trata de superar la concepción clásica, está muy relacionada con la idea kantiana, porque un ciudadano formado no debe actuar pensado simplemente en el miedo a la sanción o a la exclusión de la vida social y pública, como tampoco un sujeto formado en valores éticos debe actuar moralmente guiado solo por la idea del premio o castigo. Asimismo, Buxarrais (citado en Bolívar, 2011) plantea que la educación en valores no debe fundamentarse en la transmisión de unos modos de comportamiento o reglas particulares que direccionen la vida de las personas, sino como un ejercicio de construcción personal que afiance su autonomía (p, 2).

Luego entonces, la consolidación de propósitos colectivos, que emprenden las sociedades hacia caminos que las conduzcan a ser más justas y equitativas, no pasan por la imposición externa de las normas, sino que parte de procesos autorregulatorios que surgen de la conciencia individual y que limitan aquellos dañinos egoísmos que truncan los caminos hacia una sociedad más igualitaria, democrática y solidaria, tres valores que son impostergables.

Desde esta postura se plantea un ser humano transformador y capaz de ser crítico y adversario de la injusticia y la opresión.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la promoción de la autonomía y la construcción del yo, no es limitante a la posibilidad de contemplar como indispensables unos valores modelos para orientar la vida de cada individuo y con ello la comunitaria, en especial de aquellos principios morales que permiten hacer del mundo un lugar mejor para vivir, que sin reparos es a lo que deberíamos estar apuntando todos, especialmente quienes lideran grupos humanos. Valores como el respeto, la igualdad, la justicia, la fraternidad, el diálogo, la democracia o el cuidado de la naturaleza, son de obligatoria y acuciante promoción dentro de toda sociedad, para superar la difícil situación de orden social que atraviesan las sociedades.

Toda propuesta de educación integral, que por lo tanto se empeña en que sus participantes logren una formación integral, y que además tiene como base un espíritu secular, ha de enmarcarse en unos valores mínimos aceptados por todos los seres humanos como principios reguladores de la vida social. El respeto por el otro en su diferencia y en su dignidad como persona, son una tarea que deben cumplir todos los ciudadanos, por lo tanto, todos los individuos de un país. Es por ello que la declaración universal de los derechos humanos en donde se promueven unos valores aceptados, se convierte en el máximo derrotero a seguir por todo conglomerado humano que quiera construir una sociedad justa en la que todos puedan convivir pacíficamente (Arango, O. 2017).

Como se puede intuir, la diferencia cultural que hay entre la cantidad de grupos humanos a nivel mundial nos lleva a pensar que el considerar valores se hace de manera distinta de acuerdo con la cultura. Sin embargo, Cortina (2005) argumenta que toda sociedad por más diferencias culturales que posea acoge un conjunto de valores fundamentales e inherentes a

la dignidad humana. En ningún momento podría negarse que la vida, el respeto por el otro, la justicia o la libertad, sean principios exclusivos de las sociedades de occidente. Por esto, aunque existan valores propios de cada cultura, aquéllos cuya esencia está en la promoción de los derechos humanos, constituyen la base desde la cual deben orientarse las discusiones propuestas en las aulas, en los museos, en la calle, especialmente, si dichos valores se ven amenazados por las posiciones consumistas transmitidas por los medios de comunicación masiva. En ese mismo orden y direccionando una propuesta de educación en valores, se debe respetar la multiculturalidad y las diferencias de los miembros de la sociedad con costumbres, creencias o culturas distintas. Resultaría paradójico que se promocióne la tolerancia, pero de paso se obligue a un grupo de la población a adoptar ciertos valores que no comparte.

La formación ciudadana que tiene en su interior la formación en valores éticos, pretende evitar el adoctrinamiento o la transmisión de valores desde una posición dogmática y alejada de los contextos particulares en los que tienen su espacio de acción docentes y jóvenes. Por el contrario, se busca la promoción desde el diálogo racional y la construcción de unos acuerdos *mínimos* tal y como lo plantea Cortina (2005). La apuesta por una formación en valores morales de manera autónoma pasa por promover acciones participativas, inclusivas y democráticas que favorezcan el intercambio de opiniones, la divergencia y la pluralidad, por ello la formación en valores está íntimamente relacionada con la formación ciudadana.

6. METODOLOGÍA

Esta investigación vincula la formación ciudadana, desde la mira que apunta hacia el enriquecimiento de las relaciones interpersonales que se dan en el escenario de lo público, que es el escenario de la ciudadanía social y por tanto democrática, donde los derechos humanos se basan en los principios de igualdad y libertad que hacen posible la constitución de la dignidad humana como exigencia ética de las sociedades.

De esta manera, el tema de investigación se encuentra articulado entre varias dimensiones de la cultura, como son las artes y la educación. Cada uno de estos campos tiene amplios recorridos en el mundo académico, pero la intención es relacionarlos, ponerlos a dialogar desde los conceptos claves de experiencia estética, formación ciudadana y Murales de Pedro Nel Gómez que hemos podido develar desde la obra mural del maestro, quien desarrolló con gran destreza durante gran parte de su trayectoria artística. Dicha técnica de mural al fresco fue introducida por él mismo en el universo de las artes en Colombia, luego de su llegada de Europa en 1930 y sería utilizada en los muros de diferentes edificios públicos importantes no solo de Medellín, sino de Bogotá y Cali.

Por lo anterior y por muchas cualidades más, Pedro Nel Gómez es considerado como uno de los más grandes artistas antioqueños sobre todo en lo que concierne al siglo XX y especialmente el más importante en el departamento hasta los años sesenta, cuando gracias en parte a él empiezan a aparecer las primeras fuerzas desplegadas hacia un crítica social del arte positivista, además, se preocupó por todas aquellas dinámicas y fenómenos que dotaban de un particular significado las relaciones sociales, económicas y políticas que se edificaban en la sociedad colombiana del siglo XX. Un ejemplo de su reflexión sobre la cotidianidad y vida misma de dicha época son los murales que realizó, los cuales se han convertido en un

legado cultural incalculable para nuestra ciudad, que son de exquisito provecho para la enseñanza de las ciencias sociales, pero para nuestra singularidad, valoramos como objetos artísticos que contienen un contenido simbólico que puede ser aprovechado para la formación ciudadana de los visitantes de la Casa Museo en el barrio Aranjuez de Medellín, a partir del potencial formativo de la experiencia estética y su vínculo con la formación ciudadana.

Para comprender los fenómenos sociales y culturales es pertinente explicarlos desde el enfoque cualitativo, el cual permite entender e interpretar las realidades sociales de los sujetos. Es importante resaltar que las discusiones en torno a este enfoque de investigación son muy amplias, por lo que se optó por una definición que se ajustara al sentido de esta investigación. Por consiguiente, entendemos la investigación social cualitativa como aquella investigación que “apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso de construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada “desde dentro”, y rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos sociales” (Galeano, 2012, p.20). Los estudios cualitativos se interesan por interpretar aquellos significados que los sujetos le dan a su vida en relación con un territorio particular, en donde la interacción con otros sujetos enriquece la dinámica cultural. Lo social, lo subjetivo y lo cotidiano cobran un papel importante para el científico social, pues son elementos de la realidad sociocultural que los mismos actores viven y resignifican constantemente en su contexto, los cuales nos permiten comprender las situaciones pasadas y posiblemente aspectos de las situaciones futuras.

Al momento de pensar en la ruta metodológica para llevar a cabo el proyecto, surge la pregunta sobre cuáles son los procedimientos que se deben emplear para configurar la

Facultad de Educación

investigación de forma flexible, pero a su vez rigurosa. Ante dicha cuestión reflexionamos que es menester construir las fases para continuar con esta parte del proceso de investigación, como definir el método y posteriormente dejar claro las diversas técnicas de recolección de información y los diferentes instrumentos que son necesarios para fortalecer en relación a lo metodológico el estudio.

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Siguiendo con esta lógica, para lograr Analizar la experiencia estética con los murales de Pedro Nel Gómez y su potencial formativo como espacios para la formación ciudadana de las personas que visitan y frecuenta la Casa Museo en el barrio Aranjuez de Medellín, es fundamental apoyarnos en el método de estudio de caso, el cual define Stake (2007) en palabras muy lacónicas como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11). Abarcar la complejidad de un caso particular es lo que se espera con este método, se investiga un caso cuando tiene interés muy especial en sí mismo, y buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. A propósito de esto y para ampliar un poco la comprensión sobre el estudio de caso, Eumelia Galeano acuña lo siguiente sobre este método:

Se centra en la individualidad, como conquista creativa, discursivamente estructurada, históricamente contextualizada y socialmente producida, reproducida y transmitida. Al centrarse en la particularidad, pretende construir un saber en torno a ella, al tiempo que reconoce en la singularidad una perspectiva privilegiada para el conocimiento de lo social. (Galeano, 2012, p.69).

El estudio de caso permite al investigador llegar a lo más profundo del entramado valorativo de una situación o fenómeno en particular, así como también, conocer a profundidad un aspecto puntual de una comunidad o una persona, y es precisamente por este motivo que se emplea en la presente investigación, debido a que nos posibilita acercarnos a las condiciones histórico-sociales en las cuales el maestro Pedro Nel Gómez realizó los murales ubicados en la Casa Museo, pues estos nos dan posibilidades de comprender como él estructuró su vida y su forma de ver los acontecimientos sociales más sensibles de su tiempo. Centramos nuestro

interés en develar un saber que Gómez edificó reuniendo su vida social e individual en un espacio particular: el mural.

Según lo acuñado por Stake (1999) existen diversos tipos de estudio de caso, entre los cuales podemos encontrar los estudios de caso intrínsecos, instrumentales o colectivos. En nuestro caso, decidimos apoyarnos en el estudio de caso instrumental en la medida en que como dice el mismo Stake (1999) en ciertas ocasiones “nos encontraremos con una cuestión que se debe investigar, una situación paradójica, una necesidad de comprensión general, y consideraremos que podemos entender la cuestión mediante el estudio de un caso particular” (p.16). La finalidad de este estudio de casos es comprender otra cosa. Aquí el estudio de casos es un instrumento para conseguir algo diferente a la comprensión del caso. Es así como la comprensión de la obra mural del Maestro mediante sus valores sociales, es el puente para comprender algo más general, como es la experiencia estética, una posibilidad para la formación ciudadana.

6.2 FASES DE LA RUTA METODOLÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN

En general esta ruta tiene tres diferentes fases, las cuales se presentan en un esquema, el cual describe los momentos que se vivieron, las actividades que fueron desarrolladas y estrategias implementadas en todas las etapas de la propuesta de investigación. Por lo tanto, se exponen las fases en el gráfico siguiente:

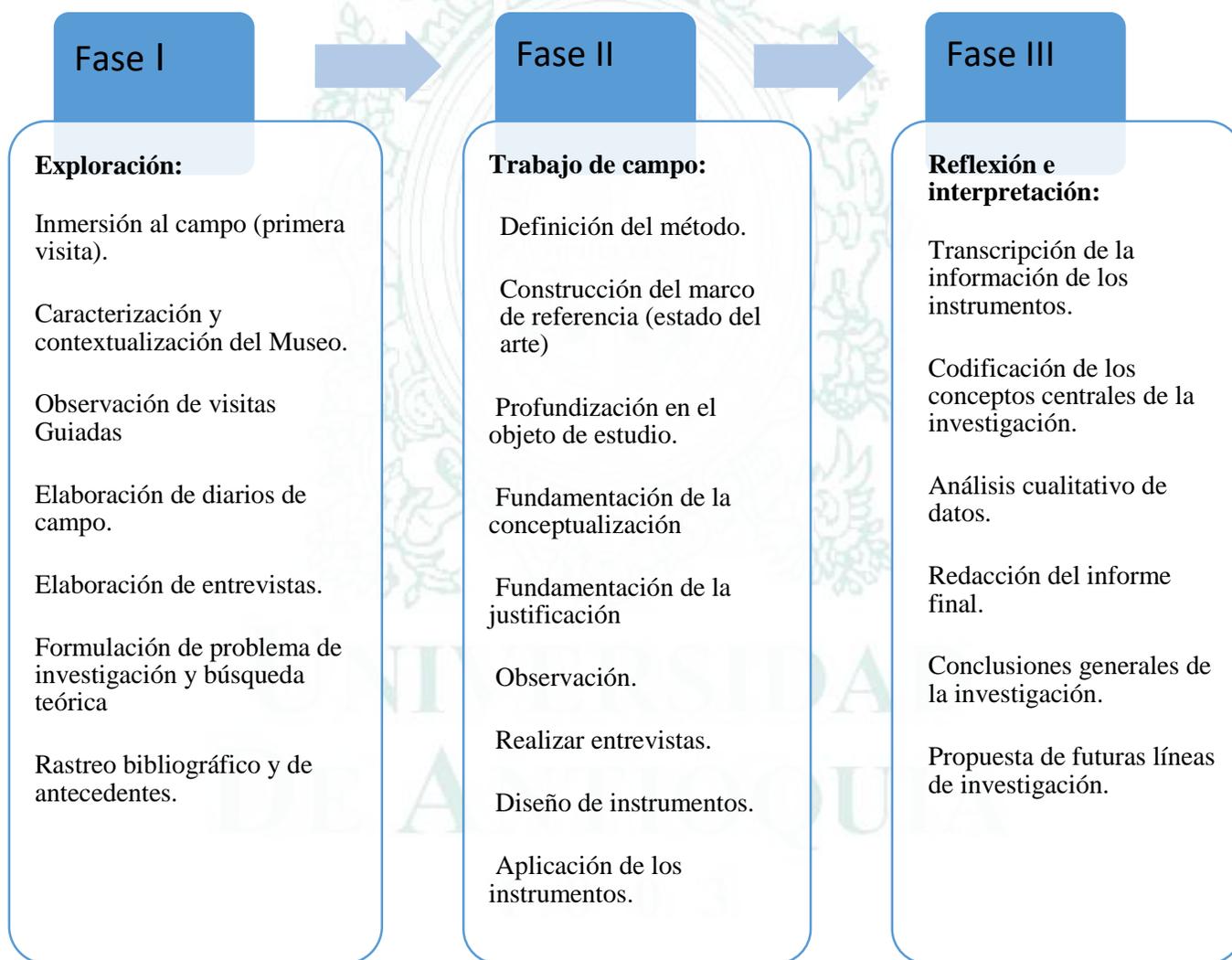

Gráfico 1. Fases de la ruta metodológica en la investigación.

Facultad de Educación

En la primera etapa se desarrolló un proceso de búsqueda teórica, de diferentes conceptos como estética, ética, moral y sus diferentes acepciones, además de formación ciudadana, educación en otros contextos, murales, educación en el museo y arte como recurso educativo. Para llevar a cabo esta investigación se hizo una búsqueda acerca de los conceptos clave que están a la luz de la investigación sobre los valores éticos, estéticos y políticos en los murales del Maestro Pedro Nel Gómez y sus posibles contribuciones a la formación ciudadana. Para esto, se puso la mirada en los trabajos de grado producidos en la Universidad de Antioquia y relacionados con el tema, en buscadores como Google Académico, en revistas especializadas y en bases de datos como Dialnet, Redalyc y Scielo. La búsqueda de fuentes se delimitó entre los años 1972 y 2016, a partir de las siguientes categorías: “valores éticos, estéticos y políticos”, “espacio social y estético”, “formación ciudadana y arte”, “educación en otros contextos” y “murales, museos y educación” y “experiencia estética”.

En la segunda etapa, se realiza el trabajo de campo, donde se desarrolla un proceso de profundización en el objeto de estudio: La indagación sobre la experiencia estética y su potencial formativo como un espacio para la formación ciudadana y por último, se procede con la reflexión e interpretación de los datos.

6.2.1 PRIMERA FASE

Para comenzar la **etapa de exploración** nos apoyamos en la investigación documental, la cual se fundamenta en la revisión de textos que tratan los conceptos o categoría que están contemplados en el panorama de la investigación, en este caso la experiencia estética y el concepto de formación ciudadana, así como los conceptos de museo, educación y mural, que permite profundizar en la investigación y dar respuesta a los objetivos de la misma, delimitado en un período para la búsqueda y el posterior análisis e interpretación de documentos como: artículos de revistas, periódicos, libros, tesis, entrevistas, memorias de congresos, foros, informes de otras investigaciones entre otros archivos que, después de analizar su pertinencia y utilidad para proyecto de investigación, le dan gran riqueza y fundamentación teórica, lo que permite continuar encaminando la pesquisa y configuración al marco teórico.

En el momento de seleccionar la información, realizar la contextualización y construir la conceptualización de todos los elementos y aspectos que rodean el museo como espacio educativo, pensando siempre la obra de Pedro Nel Gómez, específicamente el mural, como un artefacto cultural lleno de mensajes simbólicos que pueden generar una experiencia estética donde sea posible desarrollar sentidos que contribuyan a la formación ciudadana de los visitantes de la Casa Museo Pedro Nel Gómez, permitiendo constatar el impacto y la pertinencia que este tema tiene en la actualidad y en nuestro contexto frente a una limitada reflexión desde el campo educativo sobre la obra mural del maestro Pedro Nel.

En cuanto a la investigación documental, se utiliza como estrategia el rastreo bibliográfico en Base de Datos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, sobre las temáticas de la presente indagación, proceso en el que se rescata el valor de dichas bases para

Facultad de Educación

toda investigación en el ámbito de las ciencias sociales y en general para cualquier investigación.

De toda la oferta de bases de datos en el área de ciencias sociales y humanas se seleccionaron en primera instancia tres bases de datos Scielo, Redalyc, y de Google elegidas por la diversidad y riqueza de la información y también por la facilidad de manejo. Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar y evaluar la información encontrada fueron: la pertinencia, rigurosidad y la actualidad de la información, la facilidad de ubicación y recuperación, y también el idioma. Una vez seleccionados los documentos y archivos se revisaron títulos, resúmenes, palabras clave y el título de las publicaciones, de tal manera que fueran pertinentes con los términos de búsqueda definidos. Además, se revisaron textos de Google Académico y textos de algunos maestros en ejercicio del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales.

6.2.2 SEGUNDA FASE

En la segunda etapa del trabajo de campo, para obtener los datos pertinentes dentro del propósito de la presente investigación fue necesario seleccionar una muestra de informantes que se seleccionó de manera intencionada, basadas en la observación participante, los diarios pedagógicos, la interacción y diálogos con los funcionarios de la Casa Museo, ya que estos permitieron visualizar diferentes realidades y elementos que pueden servir para dar respuesta a la pregunta de investigación,

Así, en la presente investigación se contó con tres tipos de actores que desde su punto de vista, tienen información valiosa que aportan a la investigación: estudiantes (que en diferentes ocasiones visitaron la Casa Museo), docentes investigadores (4 en total, que han investigado alrededor del concepto de formación ciudadana o la obra de Pedro Nel Gómez); y personal de la Casa Museo (se entrevistó al Director de públicos y proyectos, a la Coordinadora de colecciones, a la Coordinadora de programación, al Coordinador de guías y al Coordinador de la Biblioteca Giuliana Scalaberni y Centro documental); con lo cual se tuvo una muestra total de 49 personas.

6.2.3. TERCERA FASE

En el tercer momento del proceso investigativo, que se denominó interpretación y síntesis, se ubicó la técnica de análisis de datos que se utilizó para el informe final, donde se depuró y se hizo un tratamiento especial de la información.

Por tal razón, para la presente investigación la técnica que se utilizó es el análisis cualitativo de los datos, la cual es descrita por Gil (1994) como “una actividad que implica un conjunto de manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin de extraer significados relevantes para un problema de investigación” (p. 33). Desde dicho análisis se categorizaron y se codificaron los datos para entender el objeto de estudio de esta investigación. Esta última entendida como lo plantea Gibbs:

La codificación es un proceso de análisis fundamental para muchos tipos de investigación cualitativa. Consiste en identificar uno o más pasajes del texto que ejemplifiquen alguna idea temática y relacionarlos con un código, que es una referencia abreviada a la idea temática (Gibbs, 2012, p.82).

Posteriormente, se partió hacia un análisis de las diferentes narraciones obtenidas en las entrevistas y la observación participante que se realizaron y que de forma simultánea se contrastaron con la información obtenida a partir de la revisión documental de fuentes secundarias que nos ilustraron los conceptos esenciales.

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se hace imprescindible la utilización de lo que se denomina técnicas de recolección de información, pues es menester construir un conjunto de herramientas para abordar de la mejor manera el método de investigación. Estas permiten estructurar y configurar las fases de la investigación, indicando los instrumentos pertinentes a cada caso, llenando el control de los datos obtenidos y orientando su posterior análisis. Con tal intención se eligieron la observación participante, la entrevista y revisión documental.

En el siguiente cuadro se presentan las diferentes técnicas e instrumentos que se utilizaron para la presente investigación:

Técnicas de recolección de la información	Instrumentos
Observación participante	Diario de campo
Entrevista	Guion entrevistas
Revisión documental	Ficha bibliográfica

Gráfico 2. Técnicas e instrumentos de recolección de información.

La característica primordial en las investigaciones de corte social cualitativo, es es el lugar central que ocupa la interpretación de fenómenos sociales. De estas investigaciones se pueden esperar “descripciones abiertas”, “comprensión mediante la experiencia” y “realidades múltiples”. No se puede sencillamente diseñar la búsqueda de significados complejos, ni

alcanzarlos de forma retrospectiva (Denzin & Lincoln, 1994, citado en Stake, 2010). En el estudio cualitativo de casos es de gran importancia la función interpretativa constante del investigador.

En investigación cualitativa no hay un momento exacto en el cual uno pueda decir que se inicia la recogida de datos. Según Galeano (2004), empieza antes de que lo haga la dedicación plena al estudio: antecedentes, conocimiento de otros casos, primeras impresiones, primeros acercamientos, y como la mirada y los sentidos están siempre atentos. Una gran proporción de datos se basan en la impresión, se recogen de modo informal en los primeros contactos del investigador con el caso. Más adelante, muchas de estas primeras impresiones se perfeccionarán y se sustituirán. En el conjunto de datos se incluye las observaciones más tempranas, es por ello que recordaremos siempre nuestra primera visita guiada al museo y acercamiento presencial a las obras murales del maestro Pedro Nel, e igualmente recordar la primera visita guiada a los estudiantes de colegio que observamos.

En ese sentido, La observación participante de situaciones en el caso supone un grado de implicación mayor, según Coller (2005) :

La persona que realiza la investigación ya no es solo una observadora externa y neutral, sino que toma partido e influye en el curso de los acontecimientos que se intentan estudiar. Existe un principio básico que suele seguir para reforzar la fiabilidad y la validez interna de la investigación durante el trabajo de campo, se trata de la triangulación. En la medida de lo posible las informaciones se suelen contrastar, al menos, con tres fuentes. Un trabajo que ha recurrido a múltiples fuentes de información (observación, documentos, entrevistas) para analizar un fenómeno es mucho más fiable y sus resultados son más sólidos que uno que se basa solamente en, por ejemplo, lo que dice un informante clave. (p.86)

Facultad de Educación

En esta observación se accedió al objeto de estudio con un cuaderno de notas, un diario de campo, una cámara fotográfica y/o filmica, además una parrilla o guía de observación (Anexo No. 1). El cuaderno o diario de campo desempeña un papel importante en la tarea del observador. Muchas personas prefieren no usarlo en campo otras sí, pero en cualquier caso es importante escribir un diario de la investigación, incluso desde el primer día. En el cuaderno de notas se van anotando las observaciones que se van realizando, las impresiones que se van teniendo durante la investigación, las ideas que sugiere el trabajo de campo, descripciones del sitio en el que se está, para no dejar pasar informaciones y reflexiones que pueden ser útiles en el futuro. Lo importante es no confiar nada a la memoria (Coller, 2005). Por otro lado, atendiendo a los métodos de recolección, la entrevista ocupa un lugar bastante preponderante y característico en los estudios de caso. La mayor parte de los estudios de caso está basada en entrevistas a personas diferentes, ya sea en forma de encuesta o de entrevista semiestructurada o abierta. Siguiendo con Coller (2005) para garantizar el éxito del trabajo, la persona que realiza la investigación debe ser un buen entrevistador/a. Ello implica que no solamente debe saber hacer preguntas, sino que también debe saber escuchar atentamente para poder continuar interrogando al personaje si éste le ofrece información inesperada. Un buen entrevistador/a lleva preparadas las preguntas en papel agrupadas en los temas que quiere cubrir con la persona a la que entrevista. Las preguntas deben ser lo más concreto posible, para obtener también respuestas concretas. Allí vemos cómo el instrumento que utilizamos en nuestras entrevistas semiestructuradas es el guión de la entrevista. En el centro de prácticas realizamos varias entrevistas a diferentes informantes, por lo tanto, también el guión de entrevista utilizado fueron tres distintos. En los anexos podemos visualizar los ejemplos de guion utilizados (No.2).

En ese sentido la entrevista y la observación participante para la presente investigación son vitales, siguiendo Xavier Coller (2005) plantea que el trabajo de campo es lo que da cuerpo al caso. Se trata de un término tomado de la práctica antropológica que indica que el investigador ha ido al sitio donde está aquello que desea estudiar. Allí desarrolla una serie de tareas que le permiten recopilar las informaciones necesarias para llevar a buen puerto su estudio. El trabajo de campo se divide en cuatro fases: selección, acceso, recopilación y análisis. En el que nos hemos venido concentrando en el apartado de técnicas e instrumentos es el de recopilación (Coller, 2005).

Continuando con las técnicas, la revisión documental se refiere al aprovechamiento de cualquier tipo de material que ha sido elaborado por otras personas y que hace referencia al caso estudiado o a cualquier situación que se produzca dentro del caso. Pueden adoptar formas diversas: cartas personales, artículos de prensa, acuerdos escritos, mapas, artículos académicos sobre el mismo caso, diarios, entre otros. Los documentos pueden servir como fuentes de información de primera clase en la medida en que analizan para alcanzar alguna conclusión relevante para el argumento general de la investigación. Los documentos también pueden ser materiales de segundo orden en la medida en que ayudan a corroborar alguna idea o situación que se ha observado o analizado, pero no son objeto de análisis primario. En este caso los documentos forman parte de la estrategia de triangulación que se suele seguir en los estudios de caso para darle coherencia, fiabilidad y solidez a los datos. Su objetivo es contrastar lo que se ha encontrado en otras fuentes de información. El instrumento que se ha de utilizar para esta técnica es la ficha bibliográfica que permite el ordenamiento de la información más relevante que se recoge en los documentos consultados, la cual podemos ver en el anexo (No.1).

7. SISTEMATIZACIÓN

7.1 LA CASA MUSEO COMO ESPACIO SOCIALMENTE CONSTRUIDO

A partir del año 1975 Pedro Nel Gómez en compañía de sus familiares va a tomar la decisión de convertir la Casa Habitada en museo, a partir de este momento el maestro va a entablar un vínculo mucho más estrecho con todas las personas del Barrio Aranjuez y en general con todas las personas de la ciudad de Medellín. Al permitir que las personas puedan visitar su casa para que puedan apreciar sus obras, Pedro Nel va a abrir nuevas vías de comunicación entre sus murales y los visitantes, va a cultivar valores, identidad y conocimiento en los sujetos de su rededor a partir de la circulación constante de experiencias artísticas y culturales entre sus obras y la comunidad.

Figura 11. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Fotografía de la familia Gómez Scalaberni en las escalas del Patio Pompeyano. 2016). Medellín, Antioquia.

Hoy en día la Casa Museo sigue teniendo el sentido social con la que fue fundada por el maestro y gracias a este carácter de lo público, dentro del proceso de investigación se llevaron a cabo diversos encuentros con estudiantes y maestros de Instituciones Educativas Oficiales, Vecinos aledaños, conferencistas, practicantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y con el personal administrativo del lugar. Todos estos encuentros se realizaron en el marco de la indagación de la experiencia estética y su potencial formativo con la obra mural de Pedro Gómez, como un espacio que puede generar vías fecundas para la formación ciudadana.

Figura 12. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bosco. 2016). Medellín, Antioquia.

7.2 VISITA GUIADA POR CULTURS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUDAS TADEO DEL BARRIO CASTILLA

La institución Educativa San Judas Tadeo del barrio Castilla tenía destinada la visita de los estudiantes del grado 8° y 9° el día viernes 7 de octubre de 2016 a la Casa Museo Pedro Nel Gómez en compañía de CULTURS, una organización social que le brindó a los estudiantes la experiencia de vivir aprendizajes en torno a la Casa Habitada del maestro. Para ello, esta entidad diseñó un cuadernillo que contenía diversas preguntas que se debían ir respondiendo a medida que se iba avanzando en la visita guiada por los múltiples espacios del museo. (Ver Anexo N°4)

Los estudiantes se encontraban bajo el acompañamiento de los docentes de aula de la Institución, personal contratado por la entidad y los maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencia Sociales, que se encontraban realizando las prácticas en contextos no escolares con dicha entidad. Todos ellos fueron de gran apoyo para nosotros, pues nos brindaron acompañamiento en el desarrollo de la actividad que nosotros diseñamos para realizar con los estudiantes.

Luego de realizar todo el recorrido por varios lugares del museo y de realizar diversas actividades en torno a Pedro Nel Gómez y sus obras, se llega el momento de culminar con el recorrido y ahí es donde nosotros intervenimos en la jornada. A partir de una sencilla explicación de los murales que se encuentran ubicados en el Patio Pompeyano, entramos en un debate de ideas con los estudiantes a partir de unas preguntas que les hicimos luego del recorrido por la Casa Museo. Entre las respuestas a la pregunta de ¿Por qué es importante la obra mural de Pedro Nel Gómez en nuestro contexto hoy en día? Surgieron respuesta como:

Facultad de Educación

- “Porque nos quería comunicar la realidad que estaba pasando en ese entonces” Juan García, estudiante de la I. E. San Judas Tadeo.¹³

- “Con los murales podemos aprender muchas cosas, con los murales se puede enseñar ciencias sociales, se puede tener una clase de historia de Colombia” Sofía Giraldo, estudiante de la I. E. San Judas Tadeo.¹⁴

Pero es de rescatar que no solo los estudiantes de la I. E. nos brindaron diálogos importantes en torno a la relación que se puede establecer hoy en día con la obra mural ubicada en el Patio Pompeyano. Nuestros compañeros que se encontraban también desarrollando sus prácticas pedagógicas en el curso “Enseñanza de las ciencias sociales en contexto no escolar” y los funcionarios que laboran en la Casa Museo nos mencionan que la obra mural tiene un gran potencial formativo, pero para aprovecharlo hay que superar varios limitantes. Frente a esta situación rescatamos las siguientes voces:

- “Con estos murales uno puede trabajar una infinidad de temas en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, el problema es que uno tiene muy poco tiempo para poder abordar de la mejor manera todos los elementos que en ellos podemos encontrar”. (M. Monsalve, comunicación personal, 12 de octubre de 2016)¹⁵

- “Entonces yo digo que en esa medida, la obra de PNG si debería ser una obra que haga parte del contenido educativo, de uso más bien que tienen los programas de educación de la ciudad, precisamente porque uno puede tener una clase de geografía perfectamente en la obra de PNG, como puede tener una clase de historia, o como puede tener una clase de arte, entonces yo creo

¹³ Opinión personal de un joven de la I. E. San Judas Tadeo, expresada en el debate realizado a partir de las preguntas en torno a los murales de Pedro Nel Ubicados en el Patio Pompeyano el 7 de octubre de 2016.

¹⁴ Opinión personal de una joven de la I. E. San Judas Tadeo, expresada en el debate realizado a partir de las preguntas en torno a los murales de Pedro Nel Ubicados en el Patio Pompeyano el 7 de octubre de 2016.

¹⁵ Mateo Monsalve es compañero de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales.

Facultad de Educación

que la obra de PNG tiene esa virtud de ponerse al servicio de los programas educativos, lo que pasa es que hay que saber encontrar la manera de articularlos”. C. Velásquez, comunicación personal, 12 de agosto de 2016)

- “ PNG tiene unos planteamientos y unos postulados que para mí son una aproximación muy grande a lo que un ciudadano le debe a su ciudad como ciudadano o a su entorno, o al lugar en el que habite, porque PNG no dejaba pasar la vida no más, sino que todo el tiempo estaba estudiando su entorno, estudiando el momento en el que vivía y todo lo que estaba pasando, pensando en un futuro y entonces es como esa conciencia crítica de situarte en un lugar y ser consciente de que haces parte y que se necesita tu participación para que las cosas cambien”. S. Mejía, comunicación personal, 22 de septiembre de 2016)

El análisis de esta actividad nos permitió develar a partir de las voces de los mismo estudiantes, como también de nuestros compañeros y cooperadores de práctica en la Casa Museo, que los murales del Patio Pompeyano de la Casa Museo son relatos con criterios estéticos y pedagógicos que pueden fortalecer la formación de las personas, en particular una formación ciudadana, pero para hacerlo, es menester atender varios retos pedagógicos como lo son el diseño de las estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje y el tiempo para el desarrollo de estas propuestas.

Figura 13. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Estudiantes de la I. E. San Judas Tadeo en interacción con los murales del Patio Pompeyano. 2016). Medellín, Antioquia.

7.3 EL COSTURERO VIAJERO Y LA POSIBILIDAD DE “DECIR LO INDECIBLE” EN LA CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ

El 18 de mayo la Casa Museo se unió a la celebración del día internacional de los museos, que desde 1977 viene impulsando el Consejo Internacional de los Museos, una organización de interés público que busca tejer lazos de mancomunidad y cooperación entre los museos a nivel internacional. Cada año el tema se centra en un asunto particular relevante para el momento, y el del año 2017 giró alrededor del tema “decir lo indecible en los museos”. La actividad central para celebrar esta fecha, contó con la colaboración del Grupo de trabajo Tecnologías textiles, digitales y de memoria y el colectivo Tejedoras por la Memoria de Sonsón, los cuales han trabajado en el montaje de un proyecto denominado Costurero viajero: remendando prácticas y memorias desde el co-diseño de una colcha museográfica, el cual se muestra al público mediante el formato de exposición itinerante.

La propuesta se basa en el co-diseño de un Costurero Viajero que es tanto una pieza museográfica (que se exhibe), como la herramienta que permite construir colectivamente otras piezas para exhibir. Este Costurero y sus primeras piezas textiles fueron construidas a partir de las experiencias y saberes de las Tejedoras por la Memoria de Sonsón, quienes han sido victimizadas por diferentes actores armados en el marco del conflicto armado en Colombia. La intención de este proyecto es hacer visibles los relatos en torno a los procesos de reconstrucción de memoria y reparación donde se han utilizado narrativas textiles como la costura, el bordado y el tejido.

Un componente central del proyecto es el registro audiovisual digital que las bordadoras hacen de sus prácticas usando la tableta que viaja con el Costurero Viajero y que tiene una aplicación diseñada especialmente para esto. Este registro es almacenado en un repositorio

virtual de acceso público y recoge información sobre los lugares por los que ha pasado el Costurero Viajero, las personas que han participado de esas visitas, las técnicas de costura, bordado y tejido que se usan estas personas para contar, tanto historias de conflicto como de sanación, justicia y dignidad.

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Universidad de Antioquia¹⁶.

Durante su paso por la Casa Museo Pedro Nel Gómez, el costurero viajero estuvo conformado por el grupo de la tercera edad que asiste a la casa Museo, de algunos asistentes interesados en el tema de la costura y por quienes trabajan en el proyecto. entre el 18 de mayo y el 2 de junio. En esta visita se realizaron 2 talleres con comunidades el 24 y el 31 de mayo de 2017.

Si bien esta actividad fue acogida de manera voluntaria por la Casa Museo, era un evento fuera de serie dentro de su programa habitual que gira en torno a la obra del maestro Pedro Nel Gómez, nos resultó muy importante porque en ella develamos una faceta del museo muy interesante y es la de escenario para el encuentro ciudadano en donde se puedan tratar temas sensibles como lo es el del conflicto armado en Colombia y los testimonios de las víctimas de la guerra, sin duda contenidos muy álgidos donde la voz de las personas es muy importante porque recapitular la memoria de la tragedia no es fácil, aunque se nota que con este tipo de estrategias de sanación y de reconciliación las personas logran superar la tragedia y mirar hacia adelante. Pudimos ver que el Museo Pedro Nel Gómez es un escenario flexible que le

¹⁶ Para ampliar más información visitar <http://www.costureroviajero.org/>

abre las puertas a su comunidad para que participen de diversas programaciones para los ciudadanos.

Figura 14. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Vecinas del barrio Aranjuez en el taller del Costurero Viajero. 2017). Medellín, Antioquia.

7.4. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA GUIADA A UN GRUPO DE DOCENTES DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA LUIS AMIGÓ MORAVIA

Este ejercicio significó una oportunidad muy especial para conocer un poco de cerca la opinión de estos maestros y maestras de colegio público frente a la obra artística del maestro Pedro Nel Gómez. En ese sentido, el interés radicó precisamente en poder develar de cierta manera qué tanto están habituados estos docentes a trabajar con las posibilidades educativas del arte, es decir, a desentrañar el valor pedagógico que estos docentes podrían llegar a darle a las artes dentro de sus clases. Los participantes eran de todas las áreas escolares, de este colegio público de Moravia y que nunca habían visitado la Casa Museo Pedro Nel Gómez ni de forma particular ni con los estudiantes.

Esta actividad es parte de un proyecto que la Casa Museo y la Institución Educativa están tratando de implementar mediante un trabajo colaborativo. El objetivo es capacitar a los docentes en conocimientos sobre la obra y vida del maestro Pedro Nel Gómez, y de cómo se pueden aprovechar para generar procesos de enseñanza fructíferos y sembrar posibilidades de aprendizajes en sus estudiantes teniendo como herramienta el espacio que brinda la Casa Museo. Además de que sirve como acercamiento de los docentes a un contexto educativo no escolar, de carácter público y que se convierte en un espacio de ciudad al que le pueden sacar provecho ya sea para realizar encuentros, dar sus clases, o realizar salidas pedagógicas, entre otras.

La visita guiada fue realizada por Paola López, la funcionaria de la Casa Museo, encargada del área de colecciones. El recorrido comenzó a unos cuantos metros de la entrada de la Casa Museo, en el lugar donde comienza el corredor vial y peatonal que da acceso a la Casa Museo, se trata de un segmento de la Carrera 52 entre el centro de Desarrollo Cultural Moravia y la

Casa Museo, el cual fue intervenido hace aproximadamente 5 años por la Alcaldía de Medellín con el objetivo de crear un eje articulador en la zona norte de la ciudad, entre estos dos importantes referentes culturales del sector de Aranjuez. Un gran guayacán amarillo adorna un edificio de apartamentos, gracias a una obra realizada por artistas jóvenes de la comuna 4. Pero no es el único que se ve diferente, las fachadas de las casas lucen alegres. En ese sector, denominado Paseo Urbano Pedro Nel Gómez, la Alcaldía de Medellín recuperó espacio público e instaló mobiliario urbano y sembró unas cuantas especies vegetales y en 16 viviendas se plasmaron algunas representaciones artísticas de la obra del maestro Pedro Nel Gómez. Con este paseo, Aranjuez se ha convertido en el primer gran barrio-museo de Medellín. Durante el corto recorrido Paola nos contó un poco sobre cómo ha sido la relación de la Casa Museo con los vecinos más cercanos, y en términos concretos, ésta ha sido muy positiva porque el Museo es un referente para el barrio y mucho más por el hecho de que allí haya vivido el Maestro, que es como un orgullo para Aranjuez. De los 25 maestros que participaron de la actividad solamente 3 manifestaron que tenían conocimiento de la Casa Museo y que estaba ubicada tan cerca de la Institución donde se desempeñan, lo que nos da a entender el escaso interés por conocer las ofertas culturales y otros espacios educativos por fuera de las aulas, ubicados dentro del mismo contexto del barrio.

Luego de haber hecho el recorrido por los exteriores de la Casa Museo, pasamos al interior a reconocer las instalaciones y las obras exhibidas. Fue muy interesante ver cómo un grupo de docentes de una institución educativa pública, se acercaban a contemplar las obras del maestro Pedro Nel y de escuchar las narraciones acerca de las obras del maestro cuando estaba en vida, en el sentido de que se notaba su asombro por el hecho de que un personaje de Aranjuez hubiera cimentado todo ese tesoro artístico de una calidad tan impresionante que

es patrimonio de la ciudad, de ver cómo plasmó en sus cuadros temas tan diversos y controversiales para la época de actividad artística vigente.

Cuando la visita guiada ya se acercaba a su fin, a cada uno de los docentes se les repartió un cuestionario con tres preguntas básicas que debían responder, con el objeto de que nos manifestaran cuál había sido la experiencia que habían tenido con esta visita guiada y cómo valoraban la obra mural del maestro desde un lente pedagógico. La primera pregunta del cuestionario consistía en que nos contaran cuáles sensaciones y/o percepciones habían tenido al observar los murales del maestro, y uno de los docentes de forma anónima manifestó que:

-“Es una conexión con la historia, la pasión del artista, un contexto que es conocido por mí y que a través de la obra se reconstruye y se resignifica”¹⁷

Respuesta que nos ilustra un poco parte del tipo de sensaciones y percepciones que a primera vista la obra mural logra producir en los espectadores, en la que ven una inclinación muy contundente hacia los temas de la realidad histórica, política, social y económica vivida en el país en las décadas del siglo XX, y a la remembranza de la construcción la República de Colombia desde la independencia. No en vano a Pedro Nel Gómez se le llegó a denominar como “el pintor de la patria”.

Del mismo modo, otros docentes manifestaban que la obra de Pedro Nel Gómez le producía:

-“Ganas de aprender, tocar y maravillada del brillo que tiene las pinturas, y la perfección”¹⁸

¹⁷ Opinión personal de un/a docente de la I. E. Fe y alegría Moravia, expresada en el cuestionario realizado a partir de las preguntas en torno a la experiencia con la obra de Pedro Nel el 23 de octubre de 2016.

¹⁸ Opinión personal de un/a docente de la I. E. Fe y alegría Moravia, expresada en el cuestionario realizado a partir de las preguntas en torno a la experiencia con la obra de Pedro Nel 7 de octubre de 2016.

Facultad de Educación

-” Me llena de una variedad de emociones relacionadas con la ciudad en la que vivo, me brinda la identidad”.

Otra de las preguntas que solicitamos a los docentes responder era si consideraban que los murales del maestro tienen un potencial educativo para formar a los jóvenes, y ellos respondieron de manera afirmativa y unánime, aunque lo realmente importante era que justificaran la respuesta. Algunas de las voces son las siguientes:

-Sí y mucho porque en el contexto social y el origen del urbanismo en el morro y sus alrededores les motivaría a usar su imaginación y los jóvenes tienen un mundo bello en su interior por descubrir. Sólo esperan quién descubra sus fortalezas para sacarlos del contexto social y soñar en grande”

En esta respuesta encontramos la voz de un docente que cree en la formación como el proceso que lleva a los sujetos en búsqueda de mejores estadios en su devenir como seres humanos. Resignifica el arte como el posibilitador de nuevas experiencias de aprendizaje, en tanto las obras de arte son una manera en que se nos presenta el mundo y desde donde se pueden potenciar procesos de pensamiento que le podrían permitir a los sujetos aprehender e interpretar, desde lo simbólico, lo histórico y desde su propio devenir, su entorno y su vida. Otro/a de los/as docentes afirmaba que los Murales sí tienen un potencial educativo porque:

-Es un espacio muy potente para dinamizar los saberes, resignificar los conocimientos y tocar con el ser y la historia de vida.

Figura 15. [Fotografía de Alexander Hoyos]. (Recorrido guiado a los docentes de la I. E. Fe y Alegría Luis Amigo de Moravia. 2017). Medellín, Antioquia.

8. RESULTADOS

La relación que se establece entre el hombre y su contexto natural, se considera como una experiencia demasiado compleja, debido a que en esta entran en juego elementos como la interacción con el otro y lo otro, donde la corporalidad, la oralidad, lo material y lo simbólico permiten edificar códigos valorativos con los cuales el hombre va a tomar la batuta del mundo (Marías, 1947). Un ejemplo de lo anterior, puede ser el lenguaje, pues este nos ha permitido elevarnos a un plano diferente del mundo de la fauna y la flora, los cuales se han visto sometidos por los intereses culturales de la humanidad.

Así entonces, el hombre al someter y administrar todo aquello que se encuentra inmerso en el espacio geográfico, va configurando estructuras sociales de comportamiento y subsistencia, las cuales al ser representadas en objetos materiales e ideales simbólicos dan cuenta de su accionar social, asunto que para nosotros representa una gran reflexión en la vida y legado de Pedro Nel Gómez, lo cual logramos develar y comprender por medio de la práctica pedagógica en contextos no escolares.

Pedro Nel Gómez fue un artista que tuvo la suficiente visión e inteligencia para plasmar por medio de su arte la sucesión de diferentes acontecimientos históricos de nuestros territorios colombianos en el siglo XX. Su arte es representación simbólica de diversas esferas sociales de su época, es una gran reflexión de los acontecimientos más crudos y sensibles de su tiempo. Pero todas sus ideas, críticas y reflexiones plasmadas en su legado artístico, van cobrar importancia mayúscula a partir del año 1975, momento en el cual el maestro en compañía de sus familiares decide convertir su casa en museo, un lugar abierto al público con sentido social. Es en este momento donde la Casa Habitada y el mural empiezan a tomar un papel protagónico en la zona, pues posibilita un acercamiento más íntimo de los vecinos con el lugar, configurando así nuevas relaciones sociales en el sector.

Facultad de Educación

En relación con lo anterior, gracias al apoyo que nos brindaron los funcionarios públicos que laboran en la Casa Museo y las herramientas y teorías que se edificaron por medio de la práctica pedagógica desarrollada en este lugar, logramos comprender que la Casa Museo Pedro Nel Gómez es un espacio socialmente construido, pues al estar ubicados en el espacio público de la ciudad, se dota constantemente de cargas simbólicas. Aquí el apoyo en la siguiente cita es fundamental para decir que la Casa Museo es un espacio que ha sido socialmente construido:

[...] yo digo que no solamente para las familias, la señora ,el señor, que habita y de manera individual viene y visita el museo, sino para los mismos colectivos de cualquier tipo que existan en la zona, para eso nosotros activamos el programa de espacios compartidos, que es el programa que permite que esos colectivos vengan y utilicen las instalaciones del museo, entonces ahí hay grupos de danza, de la tercera edad, hay pintores, hay señoras que tejen, otras que hacen pesebres, en fin, la serie de actividades que se desarrollan mediante el programa espacios compartidos son muchas. (C. Velásquez, comunicación personal, 12 de agosto de 2016)

En diálogos y tertulias vivenciadas con Carlos Velásquez¹⁹ en la Casa Museo, descubrimos que los murales son obras que se encuentran en escenarios públicos, lo que posibilita la construcción social del espacio y a su vez la obra permite tejer relaciones sociales demasiado importantes para el desarrollo y crecimiento de la comunidad. Podemos hablar de la Casa Museo como un espacio socialmente construido debido a la herencia cultural que nos dejó el maestro Pedro Nel Gómez, su arte público se convirtió en un espacio político que es de gran

¹⁹ En la Casa Museo Pedro Nel Gómez se encarga de la dirección de públicos, proyectos y actividades que se llevan a cabo en la Casa Museo.

importancia aprovechar para generar experiencias formativas, pues su obra nos hace un llamado al despliegue pedagógico del ser.

Dicho despliegue, se sustenta en la idea acuñada por Otálvaro & Muñoz (2013) cuando mencionan que el espacio social se convierte en espacio estético, en la medida que “posibilita el despliegue existencial de los seres humanos y, permite la apertura al mundo y al sí mismo en el encuentro con los otros” (p. 103).

Es de esta manera que la experiencia vivida en la Casa Museo mediada por la práctica pedagógica, nos permite decir que este lugar es un espacio social que pasa a transformarse en un espacio estético con potencial formativo, primero porque es un espacio donde se encuentran ubicados diversos murales que hacen narraciones culturales de la nación, segundo porque es un espacio que posibilita un diálogo histórico, político y estético entre la obra y el visitante y tercero, como nos los han dicho varios compañeros de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales²⁰, los murales y la Casa Museo son espacios que permiten edificar escenarios de formación ciudadana, pero este es un asunto que no es nada fácil de realizar y comprender, y es precisamente aquí donde se ve reflejado el papel y desempeño del maestro en Ciencias Sociales en contextos no escolares. Sobre este último punto profundizaremos más adelante.

De esta forma, es válido decir, que el espacio estético de la Casa Museo posibilita tejer un vínculo social con alguien que para entonces era un extraño y que pronto pasará a ser un cómplice de la obra por medio de la experiencia vivida en este lugar, pues como dice Mélich (citado por Otálvaro & Muñoz, 2013) “el espacio estético permite la humanización del

²⁰ Los compañeros de la Licenciatura que ya hace varios semestres atrás habían terminado su práctica, como también los que apenas se encontraban realizando el curso “Enseñanza de las ciencias sociales en contexto no escolar” en la Casa Museo fueron de gran apoyo para realizar esta investigación, pues con su experiencia y saberes compartidos por medio de las entrevistas, logramos llegar a estos resultados.

quehacer pedagógico, hace de la educación y la formación procesos sociales cargados de subjetividades e interpenetraciones” (p. 101).

Como ya se ha señalado, el mural al estar ubicado en un espacio estético pasa a convertirse en algo mucho más que un muro o una obra de arte; más que enriquecer su producción artística, el mural en Gómez es un objeto de conocimiento, herramienta e instrumento de comunicación de sentimientos e ideas, que estructuraron la Colombia del siglo pasado. Por medio de la obra mural, el maestro ha dejado un legado artístico a las generaciones que lo suceden, con la intención de compartir su visión y comprensión sociocultural del contexto en el cual se desarrolló como ciudadano y como artista, nociones que nos permiten reflexionar que fue alguien que cargó de sentidos y alegorías valorativas su vida y los murales que realizó, los cuales representan su visión y entendimiento con y para el mundo. Circunstancias como estas, abren la discusión sobre los murales como espacios que fueron no solo socialmente sino políticamente construidos, debido a que fueron escenarios pensados para el encuentro y diálogo con los otros:

En él se desarrollan una parte fundamental de las relaciones sociales, de los flujos, los intercambios culturales y expresiones, los ritos y las celebraciones. Permite el encuentro abierto e indiscriminado entre los habitantes de la ciudad, la mixtura de grupos y comportamientos (implica una copresencia entre desconocidos). En él se puede apreciar la heterogeneidad social de la ciudad, la diversidad cultural y las diferencias. (Medina, 2014, p.87)

Los murales al estar destinados a hacer parte de la cotidianidad de las personas del Barrio Aranjuez y de la vida pública de las personas de la ciudad de Medellín, se convierten en espacios que invitan a la comprensión política de sus obras y de la realidad en la que se encuentran inmersas las obras. Es así como los murales del maestro nos hacen una invitación

extraordinaria para garantizar la permanencia de su legado, hacer de una visita al Patio Pompeyano una experiencia particular que se inscribe en la pretensión de hacer parte de la vida y cultura popular de sus visitantes. De esta manera, la obra mural se convierte en un mundo simbólico y significativo fuera de las paredes de la Casa Museo, pues su apertura constante a lo nuevo nos permite develar que existe la posibilidad de generar vías fecundas para la formación de las personas y establecer discusiones frente a la formación ciudadana a partir de las dinámicas que él mismo aporta.

En esta perspectiva, se debe entender que gracias a la experiencia vivida en la Casa Museo por medio de la práctica pedagógica en contextos no escolares, se logra identificar que los murales ubicados en el Patio Pompeyano se presentan hoy en día como escenarios para edificar diálogos formativos en torno a la formación ciudadana, pues lo pedagógico al presentarse como significativo espectacular en la Casa Museo, es una constante original de las estrategias a desarrollar por parte de los maestros de Ciencias Sociales en común diálogo y acuerdo con los funcionarios que laboran en dicho lugar.

Por otro lado, Pedro Nel Gómez al ser un sujeto que se encontraba en una condición particular, la cual era correlacionada y determinada por un tiempo y espacio determinado, es decir, con un espacio cultural que reflejaba una idea de hombre en el mundo, va a desarrollar un arte con sentido social, un arte que no estaba interesado en exaltar el poder económico y político de la burguesía imperante, o la representación “fiel” de la naturaleza, de valores y costumbres sociales que gozaban de más prestigio para su época, sino que distanciado de todo esto, Gómez estaba profundamente comprometido con un realismo social figurativo de la sociedad colombiana del siglo XX, sus temas relevantes reflejados en la obra mural tienen que ver con la colectividad minera, las raíces indígenas, el pueblo, la pobreza y la injusticia,

se interesó exhaustivamente por representar el sentir y dolencias de la clase baja colombiana, a través de las situaciones y pasajes más cotidianos de la vida en aquellos días.

Debido a lo mencionado anteriormente, la Casa Museo Pedro Nel Gómez es un lugar que despierta el interés de ser visitado por personas de la ciudad de Medellín y de Colombia, así como también de personas del exterior que se encuentran interesados en conocer un poco el legado artístico del maestro. Una de las propuestas más llamativas del lugar son los murales que se encuentran ubicados en el Patio Pompeyano, pues estos reflejan la gran maestría de Pedro Nel Gómez al narrar temas sociales de nuestro territorio en el siglo XX, por lo tanto, se convierte en uno de los lugares más importantes de la Casa Museo.

Por medio de un recorrido guiado que realiza el guía a los visitantes en la Casa Museo, se empiezan a tejer diversas experiencias en torno al universo artístico que se puede hallar en la Casa Habitada, pues al ser un lugar que acoge fotografías, cuadros, cartas y demás objetos personales del maestro, el visitante empieza a edificar una relación experiencial con Pedro Nel Gómez. En consecuencia, a la hora de llegar a los murales ubicados en el Patio Pompeyano, logramos develar con compañeros y maestros de la Facultad de Educación, que la experiencia que el visitante tiene con los murales es meramente receptiva y basada en la acumulación mecánica de observaciones y datos sobre los aspectos técnicos de la obra mural.

Dicha experiencia con la obra mural se encuentra mediatizada en la mayoría de las veces por un leve período de tiempo, lo que nos lleva a develar en compañía de nuestros compañeros de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Ciencias Sociales, que la visita a los murales de Pedro Nel Gómez ubicados en el Patio Pompeyano requieren de la destinación de un lapsus de tiempo considerable, en donde el visitante puede sobrepasar esa primera posición de pasividad receptiva frente al mural, porque comprender el lenguaje simbólico

sobre el cual se encuentra inmerso el mural requiere de un esfuerzo visual e intelectual para su interpretación.

De lo anteriormente dicho, también es menester mencionar que entre los hallazgos realizados, se identificó que para poder develar el entramado simbólico de los murales, es importante realizar un estudio previo de ellos, es decir, construir un saber frente al objeto de conocimiento que se desea comprender, para ello es importante que el docente (en este caso de ciencias sociales) destine varias sesiones de clase para construir diálogos de aprendizaje sobre la vida y legado artístico de Pedro Nel Gómez y en particular, realizar varias actividades previas que permita a los estudiantes o visitantes conocer sobre los murales, para que luego en el momento de visitar el espacio estético y político en la que está inmersa la obra mural, esta pueda ser vivenciada y sentida por el estudiante o visitante, para que estos se conviertan en espectadores y cómplices significantes del objeto artístico y a partir de allí protagonizarla, ponerla a vivir en sus vidas, entablar íntima comunicación con ella. Al referirnos sobre la inmersión del espectador en la obra, encontramos muy oportuna la cita de Luis Valencia:

La obra de arte necesita realización, o sea situarla en el mundo en que fue hecha y ponerla a vivir entre nosotros. Realizar una obra es interpretarla. Para interpretar una obra el receptor sólo dispone de su personalidad. Y lejos de ser esa una desventaja, es el arma necesaria, no para añadir algo extraño a la obra sino para comprenderla a cabalidad. La obra es inerte a la interpretación, vive en ella (Valencia, 1995, p.84).

Esta experiencia íntima con el mural es la que permite la interpretación del mismo, solo así es posible adentrarse en el mundo estético de la obra y esta experiencia se ha denominado como experiencia estética con el mural, la cual es eminentemente interpretativa. Su papel es importante debido a que posibilita mediar la relación sujeto-mundo y es allí donde radica su

capacidad de generar experiencias formativas, porque permite que la experiencia sensorial y emocional que el estudiante tuvo con la obra, pase a convertirse en un estilo de vida, en la interpretación constante de situaciones o realidades sociales en las cuales el estudiante o visitante se encuentra inmerso. Es así como la comunidad del Barrio Aranjuez encuentra en la Casa Museo un espacio para el disfrute del mural y a través de este también puede encontrar vías fecundas para formarse.

Por otro lado, en este punto es importante mencionar que otro de los hallazgos obtenidos por medio de las entrevistas y la experiencia vivida a la hora de interactuar e interpretar la obra mural de Pedro Nel Gómez con maestros de la Universidad de Antioquia y los funcionarios de la Casa Museo, fue develar que en los murales de Pedro Nel Gómez se encuentran inmersos unos valores sociales. Con base en lo anterior, la maestra Ruth Quiroz²¹ nos dice lo siguiente:

Yo creo que en toda obra y además artística como está, uno podría establecer alguna similitud con el trabajo de él, uno podría pensar que hay toda una postura política, en el que hay contemplados valores éticos, estéticos y políticos y que una muy buena enseñanza de eso se podría aprovechar, como medio sería una cosa súper buena. Además, de que casi nunca hemos pensado en este tipo de propuesta y de mediaciones para enseñar las ciencias sociales, además de que a los chicos les puede llamar la atención, si bien se pueden centrar en una figura o de un solo personaje, el maestro le podrá enseñar la totalidad a través del discurso y de una observación guiada excelente, yo creo que se podría hacer mucho trabajo y yo creo que no solo en la Institución Educativa y en ese grado que están pensando, yo estoy

²¹ Doctora en Ciencias Pedagógicas. Actualmente es docente de planta de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y es Coordinadora del Grupo COM-PRENDER, desde donde se ha interesado por investigar temas relacionadas con a la Didáctica de las Ciencias Sociales y la Formación Ciudadana.

Facultad de Educación

convencida que se podría hacer con toda la ciudad. (R. Quiroz, comunicación personal, 21 de abril de 2017)

Por medio de la experiencia vivida en la práctica en contexto no escolar en la Casa Museo y particularmente a través de la experiencia estética vivida con la obra mural de Pedro Nel Gómez, logramos develar que en ella existen unos valores éticos, estéticos y políticos, los cuales dan cuenta del entramado simbólico del mural. El hecho de que los murales se encuentren dotados de estos valores, son consecuencia directa del artista al expresar sus deseos e ideas en un soporte físico, el cual se traduce en obra artística y estética original, es una obra intencionada compuesta por unidades de sentido que hemos denominado valores sociales.

Los valores sociales en los murales de Pedro Nel Gómez son de cierta forma receptividad y sensibilidad estética del mundo, son confesiones y narraciones con fundamento en lo crítico que nos hace el maestro sobre los valores culturales dominantes que el logro develar del mundo en el que se encontraba inmerso. Los valores sociales se presentan como una crítica a los altos valores que se presentan desde el nacimiento de la sociedad moderna encajonados en las bellas artes, la estética de la vida en sociedad con el otro y el propio pensamiento.

Es importante mencionar que el sentido de los valores éticos, estéticos y políticos que se han interpretado no son verdades inmóviles y absolutas, solo se logró develar unas cuantas cualidades, se realizaron unos pequeños vistazos al mundo simbólico del valor total de la obra mural del maestro, vistazos que por supuesto están postulados en la dimensión constituyente de lo cambiante en nuestra sociedad. Estas atribuciones que se le han dado a la obra mural son producto de nuestra experiencia, de nuestra relación con las palabras y el

mundo que hay en la Casa Museo, que descansa en el engranaje de lo interpretado en este proceso de investigación.

En consecuencia, con todo lo anterior, quizás el hallazgo más importante que se realizó fue comprender que la estética y su relación con la pedagogía permiten abrir nuevos escenarios de discusión para recuperar la armonía del ser humano que se había perdido con la invención del estado moderno, en donde la razón y la sensibilidad van a orientarse por caminos diferentes. Este vínculo busca reconciliar la relación dicotómica entre pensamiento y emoción, para establecer nuevas reflexiones sobre el ideal de hombre a formar y es allí donde radica el potencial formativo y pedagógico de la experiencia estética con la obra de Pedro Nel Gómez, porque se ubica en el punto medio entre la sensibilidad y pensamiento del visitante en el momento en que este entra en interacción con la obra mural del Patio Pompeyano.

Esta experiencia estética que está pensada y mediada por el maestro de ciencias sociales, desembocara en nuevas formas de sensibilidad para la libertad del sujeto visitante, pues la libertad estética en la vida se encuentra en un estado intermedio, en donde al estar ubicado inicialmente en un estado pasivo, el visitante pasa a vivir experiencias emocionales y sensibles, las cuales posteriormente le posibilitaran pasar a un estado de razón, se adentra en el mundo de las ideas abstractas (valores sociales) sin dejar de lado la sensibilidad, pues ambas son las que le permiten al visitante reconocer y comprender después de su recorrido, que no solo la obra mural sino todo el entorno que lo rodea, se pueden convertir en escenarios fecundos para su formación ciudadana.

Es así como vemos que el potencial formativo de la experiencia estética con la obra mural, permite que cada experiencia en el ámbito de lo público posibilite la autodeterminación y

Facultad de Educación

participación política del sujeto en su escenario social más inmediato, a partir del dialogo espontaneo con el otro puede tomar conciencia de su libertad y responsabilidad existencial frente al mundo. Este reconocimiento pedagógico que se le otorga a la estética, se presenta como una posibilidad y esperanza a la formación sensible y ciudadana de las personas. En este sentido, los maestros de Ciencias Sociales estamos llamados a fortalecer la formación de la sensibilidad ya que las emociones, los sentimientos y las sensaciones contribuyen al fortalecimiento de la formación ciudadana de las personas y al perfeccionamiento de esta mismas como práctica social inacabada.

9. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES

La experiencia estética con la obra mural de Pedro Nel Gómez se presenta como un espacio de formación propicio para la formación ciudadana, debido a que permite el despliegue pedagógico del ser, en la medida en que los sujetos que frecuentan y visitan la Casa Museo entran en contacto con el mundo estético y lenguaje simbólico que el maestro plasmó en los murales de la realidad colombiana del siglo XX. Este mundo estético nos permite construir diálogos de aprendizaje entorno a la relación hombre-mundo, es allí donde radica su capacidad de generar experiencias formativas, porque permite que la experiencia sensorial y emocional que el visitante tuvo con la obra pase a convertirse en un estilo de vida.

Entre las muchas categorías del mundo social que narra el Maestro de los diversos episodios de nuestro país, encontramos inmersos unos valores éticos, estéticos y políticos que representan para esta investigación un descubrimiento espectacular significativo en el contexto de museo como escenario formativo. Los valores éticos, estéticos y políticos en la obra mural de Pedro Nel Gómez son los que permiten abrir vías fecundas en torno a la formación ciudadana, porque nos acercan a develar el mundo a partir de la sensibilidad del arte y de nuestro cuerpo, de nuestro acontecer ahora, lo cual se convierte en nuevos filtros de interpretación de la cultura popular, lo que nos convoca a reflexionar y asumir postura política frente a nuestra realización sensible y formativa en el contexto colombiano, que para el campo de las Ciencias Sociales y en partícula de la formación ciudadana como escenario de investigación desde la estética y el museo se presenta como reto fructuoso.

Incluir el arte en los procesos formativos, ya sea en un contexto escolar o socio-comunitario, posibilita una apertura en los sujetos al mundo de lo sensible, que los posicionan frente a una de las dimensiones esenciales y primigenias del pensamiento, frente a la diversidad del saber

y del conocimiento, que recrean las formas convencionales de relacionarse con el aprendizaje, considerado, casi siempre como un proceso que parte de la mera racionalidad. Por tanto, el contacto con el arte se convierte en un camino para que los sujetos, desde la formación del gusto y de la sensibilidad, tengan una relación crítica, política y estética con el mundo, con el otro y consigo mismos. Estamos convencidos de que el arte tiene una dimensión formativa en tanto posibilita al docente hacer algo con lo que ofrece, que trasciende la mera contemplación, en tanto nos ofrece elementos que contribuyen a la formación de las personas.

También es relevante recordar que como sujetos somos resultado de la cultura y de la historia y que le arte, en tanto manifestación de la cultura, nos permite volver sobre esas dimensiones históricas y culturales que nos han configurado como pueblo, y que pueden surgir a través de la sensibilidad y la experiencia estética, posibilitando una modificación de esas formas primarias y experienciales que nos constituyen, abriéndonos paso a nuevas maneras de comprender, de ser y de pensar.

El abordaje de esta investigación es importante para el campo educativo en general, siendo muy modestos porque lo que proponemos es tan sólo un pincelazo, pues evidenciamos que la relación que los jóvenes entablan con el saber es cada vez más distante y superficial. Por consiguiente, pensamos que la experiencia estética le da apertura a la curiosidad, a la dificultad de comprender, al esfuerzo de pensar y al deleite de conseguir respuestas a interrogantes que la vida en sociedad plantea.

Es desde estos horizontes y miradas, que surge la intención de apostarle a espacios de prácticas educativas mediadas por el arte, la experiencia estética y la sensibilidad, en tanto son espacios donde el otro tiene un lugar, donde su experiencia, su historia, su cultura y su

sociedad tienen un lugar a través del lenguaje, donde la conversación entre las obras de arte y el sujeto puede propiciar espacios de transformación, en tanto las obras son configuraciones de historias, culturas y sociedades en las que el sujeto puede leerse, escucharse y pensarse a través de un acto de sensibilidad. En conclusión, esta es una apuesta por el reconocimiento del otro dentro de su propio proceso de aprendizaje y de formación.

Sabemos también que queda mucho camino por recorrer, muchas comprensiones por lograr y que este trabajo es una apertura para seguir indagando sobre las maneras de relacionarnos con el saber, con el sistema educativo, con la formación ciudadana y con la formación docente. Por tanto, es un trabajo inconcluso, abierto que podrá seguirse nutriendo de las reflexiones e investigaciones posteriores. Desde los aportes de la Formación Ciudadana, la Pedagogía Social, la Filosofía, las Artes y la Didáctica aún quedan muchas miradas por explorar al respecto de la relación entre experiencia estética, formación ciudadana y los valores artísticos y sociales de los murales de Pedro Nel Gómez, pues somos conscientes de que nuestro trabajo es una mera aproximación a estas cuestiones.

Por último, es nuestro deber decir que la educación en nuestro país atraviesa por una crisis insostenible debido a que la educación pública se ha volcado a satisfacer las exigencias de nuestro sistema político y se ha olvidado de formar al ser humano más allá de sus potencialidades productivas en relación con el mercado y la economía. Por esta razón preguntarnos por el rumbo que ha de tomar la educación, por las lógicas que la permean y por las formas en que se posibilitan los aprendizajes, es un deber político del maestro, en tanto su posición frente a estos asuntos, que permitirá o no una transformación al interior de las aulas de clase, que sin dudas se verá reflejado en una transformación en la sociedad, por vías de la formación de ciudadanos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arango, D. (2011). *Pedro Nel Gómez: ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología*. (Tesis de doctorado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Arango, D, (s.f.) Pedro Nel Gómez. Folleto. Sin publicar

Arango, D. (2014). *Pedro Nel Gómez: ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología*. Medellín: Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez.

Arias, D. (2010). Educación ciudadana en Colombia: Políticas de exclusión. *Nodos y Nudos*, Vol. 3, No.29. 79-91

Arias, D. (2012). *El dibujo mural como herramienta de análisis en la intervención clínica con niños*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Ararat, J. (2010). La ideología del emprendimiento. Una mirada desde el análisis crítico del discurso. *AD-MINISTER*, (17), 5-33.

Bedoya, F, & Estrada, D. (2003). *Pedro Nel Gómez: Muralista*. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

Benjumea et. al. (2011). Formación ciudadana y educación para la ciudadanía. Aproximaciones conceptuales y mínimos compartidos. *Revista Temas*. vol. 3. (5). 211-224)

Bolívar, W. (2011). Aportes didácticos para la promoción de los valores en las aulas escolares. *Revista Unipluriversidad*, Vol.11. (2).

Bragassi, J. (2010). El muralismo en Chile: una experiencia histórica para el Chile del Bicentenario. *Memoria chilena, Artículos para el Bicentenario*. Recuperado de <https://goo.gl/aLm1WL>

Chavez, V. (2013). Arte y poder. El arte oficial y su relación con la Institución en: *Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores*. De Rafael Cauduro (2006- 2009). (Tesis de pregrado). Centro de cultura Casa LAMM, México, D. F. Recuperado en <https://goo.gl/wRQDZI>

Cortina, A. (1997/2005). El mundo de los valores. “Ética mínima y educación”. (5a Reimpresión). Bogotá: El Búho.

Díaz, A. & Quiroz, R. Educación, instrucción y desarrollo. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2005. p.2. Citado en Quiroz, R., Monsalve, D., Sierra, P. y Madrid, G.

(2008). El profesor y la formación ciudadana. *Revista Unipluriversidad*. Vol.8(1). p.2.

Dirección General De Comunicación Social. (2013). *Movimiento Muralista mexicano* Recuperado de <https://goo.gl/ez4RmJ>

España, A. y Gentiletti, M. (2006). Referentes del arte en la enseñanza de las ciencias sociales. *Novedades educativas, Vol.18* (188), 80-86.

Galán, I. (2015). El arte y las instituciones en torno al arte en el siglo XXI. En M. Rojas (Ed.), *Diálogos desde la diferencia: debates sobre pensamiento estético e historia del arte*. (pp. 13-34). Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Galeano, E. (2004). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada*. Medellín: La carreta editores.

Galeano, E. (2012) Estrategias de investigación social cualitativa: el giro en la mirada.

Medellín: La Carreta Editores.

Gendelman, C. y Trumper, L. (2006). El museo: espacio de encuentro y aprendizaje.

Novedades educativas, vol.18 (No.188), 87-89.

Gibbs, G (2012) El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata

pp. 62-100

GIL, X. (1994). "Categorización y complejidad en la investigación cualitativa", *Revista de Investigación Educativa*, 24 (1), pp. 535-537.

Gombrich, E. (2007) El arte y los artistas, en: *La historia del arte*. New York: Phaidon. ps. 17-37.

Gómez, P. (1965). *La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro Nel Gómez*.

Medellín, Colombia: Documento 6-477, Centro de Documentación Casa Museo Pedro Nel Gómez.

González, Elvia (2017). Conferencia: Los significados de la educación. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Consultado el 01 de mayo de 2017 en <https://goo.gl/yhDQj3>

González, Beatríz (1984). El precio de la patria. *Boletín cultural y bibliográfico*. Recuperado de https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3306

Hall, S. (1996). ¿Quién necesita identidad? En Hall, S. y du Gay, Paul (comps.). *Cuestiones de identidad cultural* (13-39) Buenos Aires: Amorroutu

Jiménez, M. & Camerón, D. (2000). Valores Morales, contenidos, esencia y transmisión. *Repertorio Americano. Nueva época*. (9-10), 106-110.

Kant, E. (1785/2004). *Fundamentación de la Metafísica de las costumbres*. México: Porrúa.

Larrea, L. (2009). Pedagogía crítica para procesos de formación en ciudadanía y desarrollo local. En M. Gadotti, M. Victoria, J. Mafra y A. Fernandes (comp.), *Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía* (pp. 91-105). Buenos Aires, Argentina: CLACSO,

López, A. (2010). *La experiencia estética y su poder formativo*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Sudamericana.

Malagon, L. (1999). Educación, trabajo y globalización: una perspectiva desde la universidad. *Educación Superior y Sociedad/IESALC/UNESCO*, 10 (2), 29-52.

Marcuse, H. (1972). *El hombre unidimensional*. Barcelona, España: Editorial Seix Barral. S. A.

Marías, J. (1947). *Introducción a la Filosofía*. Madrid, España. Alianza Editorial.

Malo, E. (S.F.) *Muralismo en Loja, Ecuador*. (Tesis doctoral) Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Recuperado de <https://goo.gl/LO3sZQ>

Medina, F. (2014). *La casa y la calle: consenso y disenso entre lo público y lo privado*. En Medina, F. (Ed), *El escenario doméstico* (pp.83-95). Medellín, Colombia: Editorial

Universidad Pontificia Bolivariana.

Mesa, Alejandro (2008). *La formación ciudadana en Colombia. Uni-pluriversidad*. 8 (3). p.7-13

Mikel, A. & Elena, P. (2002) *Nuevos escenarios en educación, aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad*. Buenos Aires: Editorial Aique.

Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. (2010). Pensar Argentina, mirar Latinoamérica. Recuperado de <https://goo.gl/s9RyIo>

Montero, Rosa (2005). *Historia del rey transparente*. Madrid: Editorial alfaguara.

Muñoz, F. (2001). *Mural-Mosaico en cerámica, actividad lúdica en el Colegio Nacional Santa Librada de Neiva*. (Tesis de pregrado). Universidad de La Sabana. Chía, Colombia.

Ocampo, S & Meneses, X. (2014). El lugar de la experiencia estética en la formación de sujetos sensibles y deseantes. Tesis de pregrado. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado el día 21 de mayo en <https://goo.gl/wehHWY>

Ortega, J. (noviembre, 2004). Pedagogía Social, realidades actuales y perspectivas de futuro. *XIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social*. Llevado a cabo en el I Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social. Santiago de Chile.

Otálvaro, D. & Muñoz, D. (2013) El espacio estético como potenciador sociológico y pedagógico de la conversión de extraños en cómplices. En Corporación Lasallista Universitaria (Ed.) *Estética y educación: retos y abordajes*. (pp. 99-115). Caldas, Antioquia: Editorial Artes y Letras S.A.S.

Foro Virtual de Educación. Vicaría Episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, Argentina. Consulta realizada en agosto 14 de 2007. Citado en Quiroz, R., Monsalve, D., Sierra, P. y Madrid, G. (2008). El profesor y la formación ciudadana. *Revista Unipluriversidad*. Vol.8(1).

Ochoa, J. & Otros. (2015). Caracterización Casa Museo Pedro Nel Gómez. Sin publicar.

Padilla, E. (2000) Sumario de la estética romántica en Schiller, Schelling y Nietzsche.

Repertorio Americano. (9-10), 62-70.

Petrus, Antonio (1997). Concepto de educación social. En *Antonio Petrus (Ed), pedagogía social (p. 9-39)*. España. Ariel

Pimienta, A. (2008). Formación ciudadana en Colombia hacia una necesaria re-politización. *Uni-pluriversidad, Vol. 8 (No.1)*.

Ponty, Merleau (2003). El mundo de la percepción. Siete conferencias. Fondo de Cultura Económica.

Pulgarín, R., Bolívar, W. & Espinal, C. (2008). *Los actos cívicos y culturales como estrategia pedagógica dinamizadora de la formación ciudadana*. Recuperado de <https://goo.gl/kso7F8>

Rojas, C. & Isaza, M. (2010). Aspectos técnicos de la obra mural “La República” de Pedro Nel Gómez. *Códice: Boletín Científico y Cultural del Museo Universitario (Medellín)*, 11, (22), 50-61.

Runge, A. (2013). Johann Friedrich Herbart y su propuesta de “presentación estética del mundo como asunto central de la educación”. En Garcés, L. (Ed.), *Estética y Educación; retos y abordajes*. (pp. 73-96). Caldas, Antioquia: Editorial Artes y Letras S.A.S:

Sánchez, P. & Rodríguez, J. (2012). Globalización y educación: repercusiones del fenómeno en los estudiantes y alternativas frente al mismo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 54(5), 6.

Sen, A. (2006). *El valor de la democracia*. España: Editorial El viejo Topo.

Schiller, F. (1990). *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Barcelona: Editorial

Anthtopos.

Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata, S. L.

Suárez, J. (2013). Una mirada a la construcción de la ciudadanía. En. Valdeleón, W. &

Otros. (Ed), *Ética y ciudadanía: de la reflexión a la acción* (pp. 191-201). Bogotá,

Colombia: Editorial Universidad de la Salle.

Tangarife, C. (2016). *Las expresiones murales: narrativa para construir el diálogo*. (Tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Tamayo, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra Clave*, (7), 1-22.

Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf>

Todoí, J. & Cordero, J. (1981). *Ética y moral*. Madrid, España: Ediciones ANAYA S. A.

Tomasevski, K. (2003). Indicadores de derecho a la educación. *Revista IIDH*, 40 (341-388)

Valencia, L. (1995). *La experiencia estética* (Tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Vargas, A. (2008). La validación del arte desde la calle, no desde el museo. En Arango, D.

& Otros. (Ed), *El museo y la validación del arte* (pp.147-156). Medellín, Colombia: La Carreta Editores.

Vierhaus, R. (2002). Formación (bildung). *Revista Educación y Pedagogía: Separata*. Vol. 14, (33).

Xirau, R. & Sobrevilla, D. (2003). *Estética*. Madrid, España. Editorial Trotta.