

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN MÚSICA

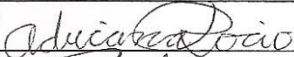

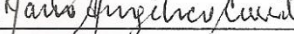
ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado: Garabateando, prácticas artísticas en comunidad.

presentado por el (la, los, las) estudiantes (s): Isaura Murillo con
Cédula de ciudadanía No. 79 924 523 y código 2007172010

consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

1. La experiencia pedagógica es pertinente por antandar el lugar de la educación artística visual desde la perspectiva comunitaria
2. El estudiante llega a reflexiones y preguntas pertinentes para repensar la educación artística como práctica situada en contextos diversos
3. El estudiante llevo a cabo un proceso de aprendizaje en investigación educativa que le permiten apropiaciones de conocimiento pertinente

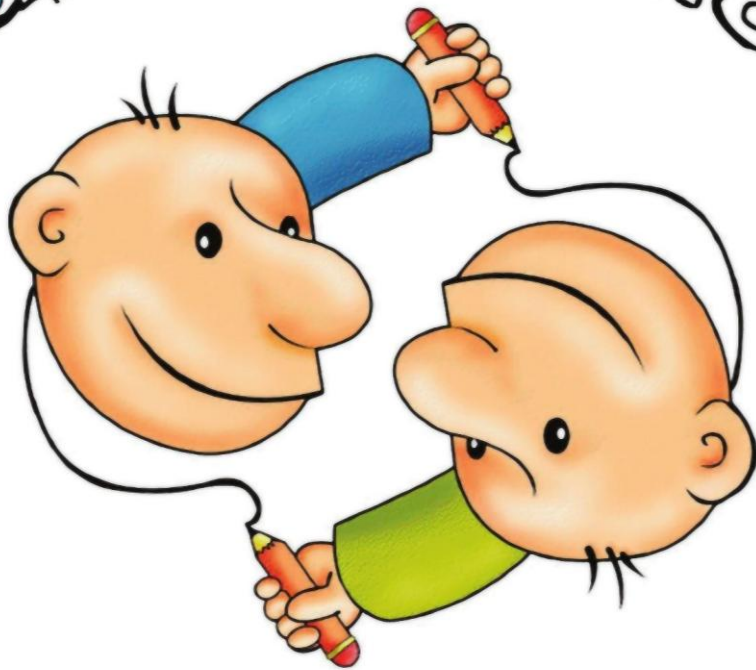
	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1- lector	ADRIANA Rocío Pérez		4.5
Jurado 2- lector	Andrés David González		4.4
Jurado 3- asesor	Carolina Rojas Valencia		4.2
Jurado 4 - asesor	María Angélica Carrillo		4.1

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 4.3

DISTINCIONES _____

Fecha: Septiembre 04 de 2013

garabateando

GARABATEANDO

Gestión de Prácticas Artísticas en Comunidad

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

2013

GARABATEANDO
Gestión de Prácticas Artísticas en Comunidad
Tesis para optar al título de Licenciado en Artes Visuales

ISAURO MURILLO ALFONSO

María Angélica Carrillo Español
Asesora Metodológica

Carolina Rojas Valencia
Asesora Disciplinar

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Bogotá
2013

Autor:

ISAURO MURILLO ALFONSO

Docentes Acompañantes:

MARÍA ANGÉLICA CARRILLO ESPAÑOL

Asesora Metodológica

CAROLINA ROJAS VALENCIA

Asesora Disciplinar

Directivas Administrativas:

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ

Rector

EDGAR ALBERTO MENDOZA PARADA

Vicerrector académico

CARLOS HERNANDO DUEÑAS MONTAÑO

Decano Facultad de Bellas Artes

JULIA MARGARITA BARCO RODRÍGUEZ

Directora del programa Licenciatura en Artes Visuales

AGRADECIMIENTOS

En la elaboración de esta tesis participaron muchas personas en las cuales hubiera sido imposible su construcción. Para mí fue indispensable la guía, el apoyo y la cálida presencia de María Angélica Carrillo; la fe en mi trabajo, los grandiosos años de ánimo y abrigo de mi madre; los esfuerzos de mi padre Isauro Murillo y la paciencia de mi familia a lo largo de esta historia académica.

Agradezco especialmente a los niños y jóvenes que participaron en el proyecto y al equipo de *La Golosa*: Olga Lucia Suarez, Felipe Gonzales y Mónica Velázquez, con quienes aprendí en buena medida el ejercicio docente en comunidad. Agradezco el apoyo académico e institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, a Julia Margarita Barco, Martha Leonor Ayala Rengifo, Andrey González, Santiago Valderrama y León Gómez, así como los valiosos conocimientos brindados por Manuel Santana, Jaime Enrique Barragán Antonio, Carolina Rojas Valencia y Andrea Solano.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 3	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Garabateando, gestión de prácticas artísticas en comunidad.
Autor(es)	Murillo Alfonso, Isauro
Director	Carrillo Español, María Angélica; Rojas Valencia, Carolina.
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. 2013. 184 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional.
Palabras Claves	Joven, Comunidad, Contexto, Violencia, Consumo de SPA, Actividades folklóricas, Identidad, Rap, Grafiti, Mural, Integración deportiva, Expresión.

1. Descripción
<p>Este trabajo parte de la preocupación del investigador por reconocer acciones del maestro como gestor de iniciativas ante una comunidad de jóvenes presentes en un barrio. Se reconoce como principal actor de sus propias iniciativas a los jóvenes del Barrio el Brillante con quienes se desarrolló una propuesta de gestión de prácticas artísticas en comunidad; además se pone en práctica la desmitificación de su condición frente a la estigmatización y rechazo de la comunidad por sus acciones de consumo de sustancias psicoactivas, con acciones propositivas como el grafiti, el rap, el deporte como actividad física y la producción musical, propuestas que estuvieron estrechamente ligadas para dar un mayor reconocimiento al individuo y articular las prácticas pedagógicas con la realidad social y la búsqueda de la identidad de los mismos jóvenes, promoviendo la participación y vinculación de los habitantes en un evento de socialización e integración con la comunidad; se pregunta ¿Cuáles son las características de la educación artística visual presentes en los espacios de expresión del proyecto "Garabateando" Gestión de prácticas artísticas en comunidad, que visibilizan la identidad de los jóvenes del barrio el Brillante?</p> <p>Las artes visuales como herramientas buscan para este caso la construcción de la identidad de los jóvenes, en una comunidad azotada por flagelos sociales, donde la des-escolarización los lleva a situaciones problemáticas (como el consumo de sustancias psicoactivas, el robo etc.) que terminan por alejarlos de la comunidad.</p>

2. Fuentes
<p>Acha, J. (2001). <i>Educación artística escolar y profesional</i>. México: Trillas.</p> <p>Bauman, Z. (2005). <i>Identidad</i>. Buenos Aires: Losada.</p> <p>Bourriaud, N. (2008). <i>Estética relacional</i>. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.</p> <p>Canclini, G. N. (1997). <i>Imaginario Urbano</i>. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. Serie Aniversario.</p> <p>Efland, A. (2004). <i>Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum</i>. Barcelona: Octaedro.</p> <p>Goetz, J. & LeCompte, M. (1988). <i>Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa</i>. Madrid: Morata S.A.</p> <p>Larrosa, J. (2003). <i>Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel</i>. Barcelona: Ediciones Laertes S.A.</p> <p>Lowenfeld, V. (1961). <i>Desarrollo de la capacidad creadora</i>. Buenos aires: Kapelusz, S.A.</p>

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 2 de 3	

Marín, R. (2003). *Didáctica de la educación artística*. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós.

Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguara.

Torres, A. (2000). *Estrategias y técnicas de investigación cualitativa*. Bogotá: UNAD.

3. Contenidos

En la primera parte del trabajo se muestra la problematización de la investigación que permite entender la pregunta con la que se estructura la investigación: ¿Cuáles son las características de la educación artística visual presentes en los espacios de expresión del proyecto “Garabateando” Gestión de prácticas artísticas en comunidad, que visibilizan la identidad de los jóvenes del barrio el Brillante? Se exponen además tres cuestionamientos ¿Cómo determinar la situación de estos individuos?, ¿cómo conocer al individuo y su potencial, más allá de la primera impresión? que tiene como fin articular las prácticas pedagógicas, con la realidad social y la búsqueda de la identidad de los jóvenes que se encuentran inmersos en un escenario de estigmatización y rechazo por el consumo de sustancias psicoactivas (SPA).

La siguiente parte del proyecto vincula dos investigaciones que vinculan a las prácticas artísticas en escenarios fuera de la institución; en investigaciones como (La Grieta) y (Proyecto Nido). Además se refuerzan los contenidos de filiaciones con el proyecto Ex-Situ / In-Situ que ubica centros de conflicto insinuándose como puente relacional de comunicación que conecta a las comunidades entre sí y con sus entornos para generar procesos de reconstrucción de tejido social.

Luego de ello se hace un análisis sobre la ubicación y las condiciones tanto del barrio como de los jóvenes que han sido estigmatizados por su propia comunidad, que conlleva unos modos de hacer y de actuar en grupo por su contexto social. Se da paso al Marco referencial, que aborda la educación artística y la gestión cultural. Posteriormente el Marco conceptual emprende la búsqueda por cuatro tópicos; 1. Talleres de expresión y creación. 2. La educación artística como praxis ciudadana. 3. La pedagogía al servicio de la comunidad – hechos de narración y 4. Aprender desde la transformación. Se da paso al diseño metodológico, describiendo los orígenes del proyecto y la ruta que se tomó dar forma a la investigación. Finalmente viene un gran capítulo interpretativo enunciando cada una de las categorías: Competencias, Comunidad, Didáctica de la educación artística, Deporte – Actividad física con sentido social e Identidad; Cada una de ellas contiene subcategorías que se enuncian como características de la educación artística visual que visibilizan la identidad de los jóvenes en el proyecto de investigación.

4. Metodología

La metodología surge desde los mismos orígenes de la creación del proyecto “Garabateando” en Noviembre del 2010, con la participación y vinculación a un proyecto realizado por la Alcaldía de Bogotá (Presupuestos de jóvenes participativos 2010) teniendo como prioridad el entendimiento de la comunidad y de los jóvenes desde unos talleres de Grafiti, Rap, Deporte, Socialización e integración comunitaria. Se hace uso de las Metodologías de Investigación utilizadas en las ciencias humanas y sociales con el propósito de aprender a gestionar y realizar investigaciones de tipo artístico-comunitario desde la Investigación Acción, usando el método inductivo y la comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia, estudiar estas experiencias pedagógicas fue posible con técnicas de recolección de datos como la entrevista, observación participante y análisis de video. Como técnica de análisis se utilizó el software *Nvivo* para análisis de datos cualitativos que permite administrar redes documentos textuales y multimediales, facilitando búsquedas y agrupaciones de datos para crear en parte la categorización de la información de las tablas de análisis de doble entrada.

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 3 de 3	

5. Conclusiones

1. Las prácticas artísticas en comunidad llenan de sentido la vida (vida que se construye con el otro para re-armarse nuevamente de experiencias y significados de experiencias humanas). 2. Ser gestor cultural es pensar en procesos formativos de aprendizaje pensando en lenguajes políticos, económicos, sociales etc., para dialogar con otros estamentos que construyen sociedad. 3. La gestión cultural crece y se adapta a nuevos contextos siendo una profesionalización en constante evolución, consolidándose como nueva forma de gestionar la cultura en ámbitos públicos y privados. 4. Si queremos resolver los problemas de nuestra ciudad debemos comenzar por nuestro barrio, por la comunidad, por los niños y jóvenes que se encuentran en ellos, vinculándolos por medio del arte en nuevas iniciativas que fortalezcan la democracia, la libertad y la ciudadanía. Especialmente en quienes creemos que el sentido de nuestro quehacer educativo es tratar de crear una diferencia. 5. La imagen del grafiti y la construcción de murales colectivos toman un papel protagónico en la construcción de la identidad juvenil. 6. La identidad es frágil (efímera e híbrida) en los jóvenes por estar en continua transformación, ésta se encuentra marcada por múltiples emblemas que confrontan la cultura y operan desde el vestuario, los accesorios, la apropiación del espacio público, los gustos, las acciones, entre otras re-significaciones sociales y culturales. 7. Se debe reconocer la importancia del estudio cultural urbano, donde los jóvenes aparecen como sujetos (o grupos) productores de cultura por sus maneras de entender y asumir el mundo. 8. Es posible estudiar las identidades sociales a través de las narrativas que nos rodean, configuradas alrededor de los productos musicales urbanos (en nuestro caso el hip hop). 9. Para el joven el hip hop alcanza a ser un proyecto de vida, posible en el proceso de construcción y afirmación de su identidad. 10. La identificación es un factor de estratificación (en una de sus dimensiones más divisorias) hay quienes pueden componer y descomponer sus identidades más o menos a voluntad, por otro lado están aquellos a los que se les ha cercado el camino a la elección de identidad, gente a la que no se le da la oportunidad de voz y voto para elegir lo que desean, cargando con la barrera que otros les imponen. 11. Cuando nos vinculamos a la educación no formal trascendemos los procesos educativos formales mediante didácticas artísticas y formulaciones pedagógicas que se conciben como parte de una autoeducación a lo largo de toda la vida. 12. Se hallan características sociales, derivadas de las artísticas, que permiten que los jóvenes reconozcan su identidad social desde la formación de grupos, territorio e identidad personal.

Elaborado por:	Isauro Murillo Alfonso
Revisado por:	María Angélica Carrillo Español

Fecha de elaboración del Resumen:	06	09	2013
--	----	----	------

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	
INTRODUCCIÓN	12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
OBJETIVOS	2
1. Objetivo General.....	25
2. Objetivos específicos	25
ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE.....	26
1. Proyecto comunitario “Nido”	27
2. Proyecto artístico “La Grieta”	30
3. Conclusiones de los proyectos “Nido” y “La Grieta”.....	32
4. El observatorio.....	32
5. Proyecto Ex-Situ / In-Situ.....	33
5.1. Fernando Escobar Neira. Curador	34
5.2. Proyecto colaborativo y participativo “echando lápiz”. Graciela Duarte y Manuel Santana	36
5.3. Proyecto “Alto Voltaje”. Andrea Solano y Ludmila Ferrari.....	41
5.4. No2Somos+ Proyecto Susurros. Alejandro Araque	43
5.5. Las aventuras del palacio. Paulo Licona.....	46
6. Conclusiones de los proyectos de Ex-Situ / In-Situ.....	50
7. Qué queda por saber de los proyectos en comunidad	51
USME ¿UN CONTEXTO POSIBLE?	53
1. El contexto.....	54
2. Hechos de violencia en el barrio El Brillante	55
3. Los Jóvenes.....	59
3.1 Represalias a los jóvenes.....	60
4. Orígenes del Proyecto “Garabateando”	79
MARCO REFERENCIAL.....	61
1. Educación Artística.....	62
2. Gestión cultural.....	63
2.2 Entre Arte y Cultura	66
MARCO CONCEPTUAL	67
1. Talleres de expresión y creación.....	67
2. La educación artística como praxis ciudadana.....	71
3. La Pedagogía al servicio de la comunidad – Hechos de narración.....	75
4 Aprender desde la transformación	77
DISEÑO METODOLÓGICO.....	79

CAPÍTULO INTERPRETATIVO.....	87
Convenciones.....	87
Mapa categorial	
1. PRIMERA CATEGORÍA: COMPETENCIAS	89
1.1. Competencias Artísticas	91
1.2. Competencias Ciudadanas	95
2. SEGUNDA CATEGORÍA: COMUNIDAD	101
2.1 Relaciones entre los participantes.....	101
2.2. Reflexiones sobre la comunidad.....	113
2.3. Actividades folclóricas	123
3. TERCERA CATEGORÍA: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	126
3.1. Didáctica de la educación artística y Expresión	128
3.2. Expresión.....	130
3.3. Uso de Técnicas.....	132
3.4. Creación de Imágenes.....	136
3.5. Intencionalidad Artística.....	139
4. CUARTA CATEGORÍA: DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA CON SENTIDO SOCIAL	147
4.1 Recreación	149
4.2. Beneficios de la actividad física	152
4.3. La práctica de la Actividad Física ayuda a la Autoestima	154
4.4 Integración deportiva - Propuesta de re-habitar un espacio vacío	156
5. QUINTA CATEGORÍA: IDENTIDAD	159
5.1. Identidad personal	161
5.2 Identidad Grupal	162
5.3. Identidad Territorial.....	163
CONCLUSIONES	167
BIBLIOGRAFÍA	170
ANEXO 1	173
ANEXO 2	183

Listado de Ilustraciones

Ilustración 1. Imagen del proyecto Ex-situ / In-situ.....	34
Ilustración 2 Proyecto echando lápiz - Madres dibujando en Moravia.....	36
Ilustración 3 Madre del barrio Moravia dibujando junto a su hijo.....	38
Ilustración 4. Proyecto Alto Voltaje - Fotografía de Andrea Solano	41
Ilustración 5. Proyecto No2somos Fotografía de Alejandro Araque	43
Ilustración 6. Proceso de construcción de Morros Club - Fotografía por Paulo Licona (2009)	48
Ilustración 7. Construcción del logo "Morros Club". Fotografía por Paulo Licona (2009).....	49
Ilustración 8. Piñatas e integración. Fotografía por Paulo Licona (2009).....	50
Ilustración 9 .Mural de da comienzo a las iniciativas con los jóvenes.....	80
Ilustración 10 Fotografías en las que se organizó la información para conformar las subcategorías de la unidad temática de objeto.	183
Ilustración 11. Imágenes del barrio el Brillante – Fotografía por Isauro Murillo (2011)	110
Ilustración 12. Actividades Folclóricas, en la rotonda del parque el Brillante	124
Ilustración 13 Un joven plasma la mano en la pared como señal de compromiso.	126
Ilustración 14 Los jóvenes hacen ejercicios de grafiti, en el parque El Brillante.	128
Ilustración 15 Bull- Dog y Mata de marihuana, símbolos de identidad.....	138
Ilustración 16 Se da inicio a la actividad deportiva. Conformación de grupos.....	147
Ilustración 17 Carlos Andrés Cuesta se integra con los niños a jugar Tejo y rana. Parque Villa Alemania - El Brillante.....	151
Ilustración 18 Equipo Intra barrial femenino de jóvenes.	153

INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad tiene una visión distorsionada de la realidad por culpa del disparate cristiano, que hace que tendamos a percibir las cosas como completamente buenas y completamente malas

Irvine Welsh

En la sociedad actual es muy común —por el hecho de creernos mejores o peores que otras personas— que juzguemos a los individuos que no realizan las acciones que consideramos buenas para nosotros; la música, la vestimenta, la jerga y hasta el mismo trabajo condicionan la percepción que tenemos de los demás, esta situación se hace más notoria en las periferias de las ciudades donde los asentamientos humanos tienen menos opciones de inserción social a nivel laboral y educativo. Sin embargo, esta clase de señalamientos no provienen únicamente de personas ajenos o distantes a la problemática: en la misma comunidad hay individuos que conjeturan sobre los jóvenes que se han visto arrastrados, por muchas razones (como la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, la falta de oportunidades, el rechazo social entre otras), a una vida —que podríamos llamar— ajena a las necesidades de la sociedad.

¿Cómo determinar la situación de estos individuos?, ¿cómo conocer al individuo y su potencial, más allá de la primera impresión? Estas preguntas han sido motor de proyecto *Garabateando* que tiene como fin articular las prácticas pedagógicas, con la realidad social y la búsqueda de la identidad, de los jóvenes que se encuentran inmersos en un escenario de estigmatización y rechazo. Desde su planteamiento inicial, el proyecto se fijó dos propósitos: (1) identificar una serie de características propias de la educación visual-artística de los jóvenes de la comunidad del barrio El Brillante ubicado en la localidad de Usme y (2) hallar características sociales, derivadas de las artísticas, que permitan que estos jóvenes reconozcan su identidad social.

El proyecto, *Garabateando. Gestión de prácticas artísticas en comunidad*, tiene como pilares fundamentales —en el desarrollo tanto individual como grupal— las artes visuales, la música y la danza. Estas son las herramientas con que se busca la construcción de identidad de los jóvenes,

en una comunidad azotada por flagelos sociales, donde la des-escolarización los lleva a situaciones problemáticas (como el consumo de sustancias psicoactivas, el robo etc.) que terminan por alejarlos de la comunidad.

Es por lo anterior que el trabajo que se presenta a continuación tiene como punto de partida el diálogo con la comunidad. Es de máxima importancia la discusión sobre los puntos de vista que tienen de la realidad; la discusión sobre los habitantes de ésta (los jóvenes y los vecinos del barrio, en su territorio, en sus propios contextos, en sus propios mundos); la discusión sobre los valores, el sentido social y el la manera en que se alcanza el reconocimiento como individuos sociales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La localidad de Usme se encuentra ubicada al sur de Bogotá, limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca.

Desde hace ocho años se vienen desarrollando actividades con los niños, niñas y jóvenes de la localidad específicamente de los barrios El Brillante, Villa Alemania, Las Brisas y La Esperanza. La realidad económica que enfrentan estas familias es preocupante, esto se ha logrado identificar gracias a un diagnóstico que funciona como herramienta de investigación social (el cual ayuda a la identificación y comprensión de estas problemáticas dentro de una comunidad), se trata de un proceso sistemático de recolección de información primaria, escrita y oral, lo que permite el análisis específico de la realidad. Debe tenerse en cuenta que el equipo de profesionales que realiza el análisis se implica en la realidad, no se trata de sujetos desprovistos de apreciaciones propias. Por ello el proceso de recoger la información, vincula la escucha, la observación e interpretación de los datos para producir un análisis vivo de la realidad interpretada.

En el 2010 la *Golosa*¹ realizó un diagnóstico en las comunidades beneficiarias del proyecto *Fortalecimiento psicosocial y educativo desde un enfoque lúdico pedagógico de niños, niñas y jóvenes de la localidad de Usme*; el cual presenta aspectos relevantes de la realidad de las familias y del sector en general, a saber, que la gran mayoría de los padres un 34% (28) se encuentra realizando labores en la economía informal, ventas ambulantes y oficios varios; un 16% se encuentra laborando como obrero (en empresas); un 4% se encuentra desempleado y en

¹La *Golosa* es una fundación que trabaja con población vulnerable, niños y adolescentes, a través de actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas (taller de danza, taller de pintura, taller con jóvenes, taller de música, taller de manualidades, club de lectura, atención médica con terapias alternativas, taller con madres, terapias de subgrupos), como encuentros para la integración y el intercambio. Adelanta procesos de aprendizaje y refuerzo escolar desde el año 2003. Los niños aprenden desde el arte para vivenciar experiencias, para sentir la cultura y consolidarnos como redes de amigos.

el porcentaje restante se encuentran albañiles, recicladores, vigilantes, comerciantes, conductores, electricistas, mamposteros, meseros, operarios, pintores y pulidores. Lo que hace evidente los bajos ingresos y la inestabilidad económica de las familias.

Según datos obtenidos en el diagnóstico, las familias que habitan este sector se ven involucradas en hechos de violencia intrafamiliar que afectan especialmente a los niños y niñas, a la pregunta relacionada con los hechos de violencia un 22% afirma haber sido víctima de hechos de violencia frente a un 78% que responde de manera negativa. El acceso al servicio de salud es restringido y los que tienen acceso sufren a causa de la baja calidad del servicio que prestan las instituciones. El 97% de los niños y niñas con quienes se ha trabajado están afiliados a un seguro de salud.

El 99% de la población beneficiaria tiene garantizado el derecho a la educación. Es una política distrital donde se busca dar una cobertura total a todos los niños y jóvenes del distrito capital y en todos los estratos socio-económicos siendo importante analizar no sólo la cantidad de beneficiarios que tiene la política de educación, sino la calidad de la misma. Sin embargo, el 80% de los niños y las niñas encuestadas presentan dificultades a nivel académico. Se observan signos preocupantes de déficit en los niños y las niñas relacionados con procesos cognitivos, como la memoria, la concentración, el aprendizaje de conocimientos, la solución de problemas, el análisis y la organización.

Estas condiciones son propicias para que los niños, adolescentes y jóvenes, sean una población especialmente vulnerable a las problemáticas atrás mencionadas y a muchas otras (como el reclutamiento en grupos de pandillas y la vivencia de hechos violentos). Estas condiciones requieren diversos tipos de acciones en las cuales es importante la participación de diferentes personas bien sea desde las redes institucionales o desde las redes de apoyo informal que surgen espontáneamente en la comunidad y la familia.

En los últimos años 2003-2011, este proceso ha sido acompañado por voluntarios, profesionales, estudiantes de varias universidades, algunas organizaciones sociales y del distrito. Los resultados justifican la estrategia de elaboración del diagnóstico (aplicando 203 fichas equivalente a 100

grupos familiares, es decir 84% del total de 242 niños) y, sobre todo, permiten afirmar que toda acción humana es en esencia una acción pedagógica, y en este caso, una acción pedagógica orientada a reconocer a las personas como sujetos de los procesos y no como objetos sobre los cuales se aplican procedimientos alejados de la subjetividad de las comunidades.

El proyecto *Garabateando* se planeó y desarrolló —con un grupo interdisciplinar— en la casa del proyecto *La Golosa*, ubicada en una zona de escasos recursos del barrio El Brillante, allí se llevaron a cabo una serie de prácticas pedagógicas en el periodo de Marzo de 2010-Noviembre de 2011. La participación en el proyecto es en el rol de coautor y gestor cultural, en el diseño e implementación de los eventos realizados, y de investigador en un nuevo proyecto que se basó en uno anterior *Des-culturizando la estigmatización* con el fin de trazar una pregunta de carácter investigativa en relación con la búsqueda de la identidad como sociedad junto a las habilidades artísticas de la población juvenil.

Se reconoce —en el campo de la educación artística-visual— la posibilidad de *gestionar* nuevos espacios para el aprendizaje, el intercambio de saberes y la integración de los jóvenes. Este nuevo espacio de formación —en tanto proyecto de gestión cultural— permitió ampliar los límites de la investigación a un campo de educación no formal, por lo cual se definieron cuidadosamente no sólo los actores sino el papel que debía jugar el arte al interior de la propuesta.

Al conocer el contexto de los jóvenes (consumo de sustancias psicoactivas, limpieza social, interpretaciones subjetivas por la comunidad y relaciones de poder en un contexto determinado), decidimos indagar por —que podríamos llamar— las necesidades no explícitas de los mismos, como son: la pregunta por la identidad y su relación con la comunidad, la socialización y creación de nuevos espacios para la práctica y educación artística en comunidad.

Podemos decir que tanto la práctica como la educación artística se han modelado a sí mismas. El docente-investigador busca comprender su experiencia, está dispuesto a escuchar, a aprender y a enseñar desde lo que le sugieren los encuentros con la comunidad, especialmente, con los sujetos que proponen su propia transformación (lo cual va más allá de la fabricación de un producto

material). De estos encuentros nacen algunas preguntas como son: ¿Cómo articular la práctica pedagógica artística dentro de un contexto tan específico como es el de la población de jóvenes marginados por su comunidad?, ¿De qué manera un proyecto de gestión cultural puede significar algo para estas poblaciones, cuando sus necesidades de convivencia se encuentran en crisis?, ¿Cómo lograr construir un espacio de dialogo con la comunidad? Existen dos premisas que salvaguardan las posibles respuestas: (1) el proyecto de gestión cultural en Usme se fundó, y creció, desde el contexto y la *praxis* de la comunidad, no desde un marco teórico elaborado *a priori*; (2) el proyecto, en consecuencia, se elaboró dentro de un marco conceptual que permite su análisis e interpretación a partir de unos parámetros específicos de la Educación artística y del concepto de Identidad.

Es posible pensar que el campo educativo ya no debe obedecer sus límites tradicionales, al igual que las disciplinas del arte cuando extienden el concepto de creación más allá de las cosas llegando a las *relaciones* y a los *procesos* —gracias a la articulación² y la creación de contextos. En la discusión sobre los nuevos contextos de la educación artística la “brecha” y el “intersticio” social, aparecen como lugares sugestivos. Este es el límite que separa los centros de las periferias. En ese *no-lugar* es que la práctica artística puede inaugurar lo inédito (Bourriaud, 2008). El educador se permite convivir entre la oficialidad y la marginalidad, entre el universo de lo nombrado y de lo desconocido. Y si bien las fronteras son un espacio de tránsito, un espacio casi virtual, se puede vivir en ellas y se puede dar cuenta de ellas desde la “invisibilidad” de lo cotidiano: los habitantes del límite deben adaptarse a este medio, para ellos es algo continuo, común y llamémoslo así invisible.

La educación artística propuesta en este proyecto busca incentivar y potenciar la participación activa y la experiencia del arte en los actores sociales del proyecto La Golosa —desde diferentes expresiones artísticas como la danza, la música y las plásticas. Todo esto se planteó a partir de los siguientes tópicos:

- Fortalecimiento de la sensibilidad y el disfrute por el arte.

² Articulación en su doble acepción: de unir y expresar.

- Reconocimiento de elementos básicos de las diferentes artes mediante diversas experiencias.
- Construcción de identidad.
- Afirmación de la personalidad (por medio de la identificación y expresión de sus gustos personales).
- Desarrollo de un pensamiento divergente y creativo.
- Desarrollo de la autonomía y capacidad de decisión.
- Encuentro de sus posibilidades y limitaciones.
- El encuentro de la seguridad y confianza necesarias para expresar sus propios puntos de vista con libertad.
- Apreciación y el reconocimiento de las características de su propia cultura (y por ende de otras).
- Desarrollo de actitudes solidarias con los demás y la actitud crítica.

Mediante las diferentes expresiones artísticas se buscó desarrollar una serie de capacidades en los actores sociales. Las cuales les permite tanto expresar su percepción del mundo, su mundo interior y los sentimientos que albergan como fortalecer su imaginación y sensibilidad. Esta exploración nos permitió la distinción de estilos personales de sensibilidad, que puede extenderse hacia el autodomínio y la trascendencia personal. Todo esto es posible cuando el actor social observa los ritmos, los géneros y estilos, vislumbra la afectividad del artista, separa los elementos del entorno e interpreta los mensajes expresados; además cuando observa su entorno, sus vivencias, su cuerpo; cuando explora las posibilidades de comunicación; cuando se representan situaciones de la vida diaria. Aquí parece verás esa vieja frase según la cual el arte, como expresión humana, afirma la autenticidad del ser y es parte de la vida del hombre.

Las expresiones artísticas (artes visuales, música y danza, relacionadas entre sí y con los proyectos artísticos trabajados) se articulan en el desarrollo de los proyectos Integrales, lo cual permite la articulación permanente de estos con las distintas actividades sociales. Las actitudes y valores que formaron parte del proceso, señalan el camino para llevar a la práctica estas vivencias (ejemplo es la responsabilidad que contribuye a la riqueza interior, a la autoestima, a otras actitudes y valores): el trabajo de grupo potencia y propicia estas posibilidades.

El aprendizaje y materialización de las distintas expresiones artísticas no es el fin sino un medio para que el actor social desarrolle su creatividad, expresión y comunicación. El arte es un medio para apropiarse de la cultura, para expresar y manifestar el interior y el exterior de un entorno, de una situación, de las propias vivencias en las que se encuentra el sujeto. Ante esta realidad se plantea la pregunta de investigación para el proyecto:

¿Cuáles fueron las características de la educación artística-visual presentes en los espacios de expresión del proyecto *Garabateando, Gestión de prácticas artísticas en comunidad* que permitieron visibilizar la identidad de los jóvenes del barrio el Brillante?

Para comenzar a responder esta la pregunta podemos decir que existen unos rasgos distintivos de los jóvenes con quienes se trabajó la propuesta pedagógica. Con ellos hemos buscado caminos alternativos de comunicación y expresión, caminos que permitieran favorecer la construcción de su identidad (representándola creativamente). Además nos hemos planteado algunos interrogantes como: ¿por qué se generan comportamientos de rechazo hacia otros?, ¿cómo es la percepción de los jóvenes hacia este proyecto?, ¿la intervención resuelve el problema de los jóvenes con la comunidad?, ¿se construye historia y memoria que modifique, en alguna medida, el futuro de los jóvenes?, ¿la desescolarización de un joven qué factores sociales desencadena? En el proyecto no siempre obtenemos respuestas a estas inquietudes, pero lo que sí se hace evidente es el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento del contexto social que generalmente no permite descubrir las potencialidades de cada uno de los jóvenes, la falta de gestión cultural, de movilización, de emprendimiento y capacitación laboral para la comunidad.

La contribución personal y específica de los participantes en el proyecto se vio reflejada en la movilización artística. El arte ha sido detonante de iniciativas y propuesta (en la disparidad), se ha convertido en un producto que es dado por la *interacción* y las *circunstancias* locales, lo cual fomenta la expresión de ideas que afectan su entorno y permite la creación de vínculos. El joven reconoce la diferencia entre sujeto y objeto, el yo y su mundo, entonces se convierte en —lo que podríamos llamar— creador de su propia esencia, en otras palabras, el reconocimiento de sí mejora su confianza y autoestima, permitiéndole crear conexiones con el mundo mediante la acción artística. Al mismo tiempo se crean: (1) lenguajes y sistemas de representación que le

permiten expresar ideas (esto detonado por la participación e interacción continua, pero variada, del yo con el ambiente) y (2) una serie de oportunidades para el reencuentro consigo mismo (por medio de un conjunto de representaciones y procesos comunicativos que inciden en el conocimiento de sí mismo).

Dentro de este contexto, la identidad se visibiliza en las producciones, las acciones, los modos de ser y de ser enunciados. Al realizarse en un espacio físico que entra en diálogo con la comunidad del barrio el Brillante, este proceso comunica un conocimiento, una emoción, una valoración, idea o sentimiento que afianza la personalidad de los jóvenes.

La importancia del presente proyecto de investigación radica en que da cuenta del vínculo que hay entre las artes visuales y las relaciones humanas (las primeras propician y fomentan la auto-identificación a través del soporte plástico y comunicativo); con las obras y acciones que reflejan la conducta y que —en este caso— constituyen la identidad, gracias a unos espacios de expresión que exploraron los intereses sociales de los jóvenes y a la dirección y gestión de un grupo de trabajo que se acercó a sus realidades.

Otra característica del contexto es el “mote” de víctima, el cual condiciona la autoimagen del joven (del desplazado, del consumidor, del que no tiene posibilidades), tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Esto crea una conciencia y un hábito que condiciona sus acciones, sus maneras de ver y de ser mirado. La importancia de la Educación Artística Visual en este caso incluye la participación y acción colectiva del docente en cualquiera de los campos posibles para formar mejores ciudadanos. Lo cual incluye la creación de herramientas y estrategias para comunicarse con sus estudiantes, con quienes establece una relación entre los objetos y los relatos que pertenecen al presente, marcando la realidad e identidad actual.

La educación artística incentiva y potencia los actores sociales del proyecto Garabateando (Promueve vivencias, capacidades y la participación activa en la comunidad). Todo esto gracias a que —como decíamos anteriormente— a lo largo del proyecto se buscó el desarrollo de un pensamiento divergente y creativo, el fortalecimiento de la sensibilidad, el disfrute por el arte, la apreciación, el reconocimiento de las características de su propia cultura y de otras como la

herencia africana que hace parte de nuestro legado, de nuestra historia, de la memoria que nos identifica. Esta es una oportunidad para afirmarse por medio de la identificación y expresión de sus gustos personales, como también el encuentro de sus posibilidades y limitaciones, la seguridad y confianza en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos de las diferentes artes mediante diversas experiencias.

Se encontraron una serie de características relacionadas con la educación artística, entre ellas encontramos: la expresión, el uso de técnicas, la creación de imágenes y la intencionalidad artística. Por otro lado se reconocen las características ciudadanas, que se explican por la interacción que se da entre los jóvenes y los lenguajes artísticos, sirviendo esto como fundamento de valores sociales, como la integración con la comunidad. Como ven el proyecto tuvo implicaciones sociales, por ende se analiza a modo de unidad temática el entorno de la comunidad.

Para finalizar debe decirse que el proyecto en su fase de socialización e integración realizó una serie de actividades (en su mayoría folclóricas) que se identifican como símbolos de pertenencia, producción de la cultura e identidad nacional, no sólo para los jóvenes sino para todos los participantes del barrio al encuentro. Dentro del proceso pedagógico de las iniciativas se incluyó la propuesta deportiva que fue nombrada *Deporte, actividad física e inclusión social*, una herramienta educativa que contiene un potencial de integración social; desde la recreación, integración deportiva, beneficios de la actividad física y el fortalecimiento de la autoestima. También se realizaron talleres de *Rapy de grafiti* (expresiones que permite a los jóvenes situarse en su contexto, constituir sus maneras de ser y actuar en el mundo, sus gustos personales y grupales)

Se indaga especialmente por la educación artística en un espacio de expresión, que se dio en unas prácticas de socialización con un grupo de jóvenes consumidores de Sustancias psicoactivas (SPA), entre los 15 y 25 años de edad, participantes y creadores de sus propias experiencias, puestas en discusión como hechos que han marcado sus vidas, sus acciones y sus rasgos

identitarios; por los cuales se les señalan y marginan en su misma comunidad; cuando se les tacha de “marihuaneros y drogadictos”.

Este es un barrio donde predomina el expendio y consumo de drogas, un contexto que es en parte agresivo para los habitantes del barrio quienes ven a los jóvenes con rechazo. Este rasgo visual crea barreras de socialización entre la comunidad y los jóvenes, lesionando y fracturando las emocionalidades cuando les ven a los jóvenes fumando y en grupos hasta altas horas de la noche. En estos casos, circulan (el miedo, la desconfianza, la sensación de inseguridad, la impotencia) sensaciones que conducen espirales de violencia identificadas por los niños de la Golosa en talleres de dibujo y pintura cuando conciben su propio barrio (Murillo, 2010), ver anexo 2.

Partiendo de lo anterior, si los jóvenes son el objeto de la discusión por parte de los adultos (representados en el cotidiano como enemigos o amenazas de la convivencia) el proyecto, desea *dar la voz a los jóvenes*; creando encuentros como una respuesta pedagógica para intentar superar los problemas sociales con la comunidad del barrio el Brillante.

En efecto, surgen características y perspectivas de la educación como un agente dinámico de transformación que impulsa y orienta un proceso unitario-colectivo. Se trata ahora de proponer un nuevo marco en que las personas puedan seguir aprendiendo, alternando sus actividades normales con las de su propio interés, donde puedan enunciar sus voces desde otros mecanismos de acción, participación y expresión. Afirmando que cada aprendizaje tiene un sentido propio, lo que ha de surgir es el reconocimiento de cada uno de los participantes, desde el sentido funcional de aprender a aprehender como proceso cognitivo que permite la acción del aprendizaje como una forma de asimilación de saberes y nuevos conocimientos de empoderamiento (Freire, 1972) y de tal forma, que les permita a los jóvenes de manera creativa la resolución de conflictos, papel que fundamenta y soporta el arte pedagógico.

En los siguientes apartados se encuentra la descripción de: las prácticas artísticas que se utilizaron en el proyecto (propuestas como proceso, colaboración, experimentación e incursión en el ámbito artístico-pedagógico desde una comunidad que presentó dificultades sociales); las formas dinámicas de enseñar y aprender (que surgieron); la aproximación metódico-conceptual

con la que se realizó el proyecto; así como la referencia a diferentes medios y técnicas usadas para la expresión de los sujetos. Hay amplios caminos por recorrer de la mano del *arte relacional* (Bourriaud, 2008) repensando las prácticas contemporáneas que evidencian en el arte un qué hacer pedagógico, desde el trabajo en las comunidades: que exploran un contexto como fuente y lienzo de intervención para los artistas.

El proyecto “Garabateando”, es abordado desde una mirada incluyente que propicia el encuentro con la identidad del joven. Se permite ver con lo que contamos y con lo que nos hace falta para seguir adelante en los proyectos personales, grupales y sociales. Ante todo lo mencionado entonces, resulta una dificultad, la escasez y las problemáticas del día-día cuyas soluciones no dan espera, no permiten una intervención a largo plazo, sino más bien una propuesta de aplicación inmediata. Es así como el día a día le abre una red de caminos posibles a cada joven, una contingencia que no permite una mejora de las condiciones, de las oportunidades; caminos que son limitados para quienes no cuentan con los recursos suficientes. Quisiera añadir, a manera de reflexión personal, que la mayoría de nosotros necesitamos aprender a percibir las desigualdades, no como efecto de la voluntad divina, ni como el precio necesario que hay que pagar por la eficiencia económica, sino como una tragedia que podemos evitar.

OBJETIVOS

1. Objetivo General

Identificar cuáles son las características de la educación artística visual presentes en el proyecto *Garabateando, Gestión de prácticas artísticas en comunidad*, que visibilizan la identidad de los jóvenes del barrio el Brillante.

2. Objetivos específicos

- Caracterizar el contexto sociocultural de los jóvenes participantes del proyecto
- Describir las características de la educación artística visual del proyecto.
- Categorizar la información recolectada para evidenciar el desarrollo de un trabajo investigativo sobre gestión de prácticas artísticas en comunidad.
- Identificar rasgos de identidad presente en las acciones de los participantes y enunciada en las evidencias recolectadas por el proyecto.

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

Las prácticas artísticas en Bogotá han ido tomando importancia en la medida en que la educación artística comienza a permear otros espacios educativos fuera de la institución, poco a poco se comienza a trabajar con comunidades en sus barrios de origen. Es allí donde el pedagogo-artista enfrenta nuevos retos: en las particularidades de las problemáticas locales. Es improrrogable, articular el arte con la educación artística, concebido el primero como saber constitutivo de la formación de las personas; de esta manera la educación artística podrá ser vista como una “oportunidad de crecimiento, de confrontación consigo y con el medio, de auto identificación y de autoexpresión” (Barco Julia, 2003). En la presente investigación hemos dejado de concebir la educación artística —que se realiza en un escenario educativo no formal³— como una disciplina particular con fines, objetivos, y metodologías específicas. Ésta se encuentra estrechamente ligada al arte, en cuanto a necesidad expresiva, pero se distancia de éste debido a los procesos que han de llevarse a cabo para que cumpla su función como pilar de formación.

De otra parte los proyectos *Echando Lápiz*, *Prácticas artísticas en comunidad*, *ExSitu/InSitu*, *Proyecto Nido* y el proyecto *La grieta* (adelantese serán tratados detenidamente); fueron antecedentes necesarios y crearon —lo que podríamos llamar— un “plano existencial” para el proyecto. Gracias a ellos se configuró el proyecto como un campo posible para las artes visuales, donde el docente-formador hace parte de unos procesos estético-relacionales con la comunidad; esto fue definido por Louis Althusser como un “materialismo del encuentro”, donde los individuos de las comunidades crean lazos que unen a los individuos entre sí.

El proyecto *Garabateando* es una apropiación contextualizada en la educación artística visual. Se proponen lugares alternos de encuentro, como el barrio, para visibilizar y poner en discusión experiencias pedagógicas. Experiencias que surgen en el vínculo entre el docente practicante y la comunidad, haciendo procesos creativos y formativos con otras personas que se encuentran en el ámbito informal. A continuación mencionan dos proyectos que sirven de antecedentes para el proyecto debido a que tienen características similares.

³ Son procesos educativos más flexibles que los del sistema escolar dándose fuera de la escuela. “Se denominan informales las acciones educativas que carecen de organización y de sistema pero que proporcionan la mayoría de los aprendizajes de las personas” (Coombs, Ahmed, 1974).

1. Proyecto comunitario “Nido”

La investigación *Nido* fue realizada en localidad de Usme, Yomasa y la vereda Santa Isabel, por Jaime Enrique Barragán Antonio, artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia (2005). Este artista se ha dedicado a generar relaciones, a tejer, unir y reconstruir desde el trabajo en la comunidad en que vive, Usme. Hizo parte del *Centro de Expresión Cultural Fe y Alegría Santa Librada*, lo que afianzó el arraigo que mantiene a los diferentes procesos comunitarios que se llevan a cabo en la localidad. El arte le permite recuperar el “lugar” y afirma que el arte siempre más de lo que uno puede ver.

Se define como artista-educador, visualiza el arte como un espacio positivo, cuestionador y sugerente de acciones. Los distintos tipos de encuentros con su comunidad le permitieron llevar a cabo una transformación personal y social, intentando unir un campo de conocimiento (el arte) al de la experiencia colectiva; contagiando a otros desde su visión colectiva y comprometida, donde el conocimiento para él sólo tiene sentido en la manera en que se difunde y logra movilizar los valores preestablecidos. El arte, la educación popular, su transformación personal y social, le permitieron “unir el conocimiento a una experiencia colectiva que adquiere sentido desde el hacer y no desde la simple recolección de información” (Barragan, 1999).

El planteamiento del problema se basa en tres postulados. El primero parte desde la plástica social, y el concepto ampliado del arte (Beuys, 1995) en la búsqueda de las relaciones del arte, la política, la transformación social y su vinculación con la educación.

Como segundo momento plantea el conocimiento desde la educación popular y la pastoral artística; como una opción de servicio por el otro, haciendo uso de la figura de pastor como aquel que guía a la comunidad. Planteamientos de Edgar Morin, sobre el conocimiento complejo y la educación del futuro, le permitieron identificar la educación como un espacio de liberación capaz de reconectar⁴ distintos aspectos del conocimiento humano. “Lo complejo” para Morin, significa lo que está junto. En este caso el arte es un espacio de lo complejo, un espacio de reconexión, un

⁴ Encontrar las diferencias y los aspectos comunes de la especie humana.

medio que genera preguntas en el que conviven las relaciones de igualdad y contradicción, que se afectan mutuamente.

El tercer factor planteado es el arte como un espacio alternativo, mirado desde el caso de los “Situacionistas”⁵ quienes intervienen en la liberación y transformación de la vida cotidiana desde distintos medios, uno de ellos es el arte-activismo: “el objeto y el producto cobra significado a través de su proceso de realización y recepción (Felshing, 2001, pág. 74). El performance (como relación y elemento ritual, que busca comunicar y expresar emociones) hace crear sensaciones y pensamientos, esto se explica desde la TAZ (Zona Temporalmente Autónoma-Hakim Bey) activismo revolucionario, proponiendo una revuelta temporal que se auto-disuelve y se reconstruye en cualquier otro lugar, pero que permite el encuentro y el intercambio intersubjetivo, aprovechando las mediaciones tecnológicas existentes, actuando de manera invisible dentro de la red de control de poder del Estado.

En el proyecto “Nido” se hicieron varias acciones⁶, de manera paralela se realizaron unos talleres de socialización, contando con la participación de jóvenes y adultos provenientes de grupos comunitarios. Estas acciones fueron enfocadas desde el *performance* en diferentes espacios de la localidad. Los temas de estas acciones abordan aspectos relacionados con el origen e historia de algunos barrios de la localidad. Así mismo se trataron problemáticas como el alcoholismo y el maltrato; se generaron reflexiones, en miembros de organizaciones comunales, respecto al tema del desarrollo barrial; y se dio máxima importancia a las acciones educativas involucrando a la comunidad en formas dinámicas de participación.

Barragan (1999), contó con la participación del grupo “Arte en espacio público” y con miembros de la Junta de acción comunal (JAC), jóvenes pertenecientes a otras organizaciones de la localidad, miembros de la Junta Administradora Local (JAL) y personal del programa “Misión Bogotá”. Estas fueron algunas de las acciones:

⁵ El situacionismo surge en 1957 como reacción a la crítica de un sistema social capitalista que ha terminado por absorber y controlar diversos aspectos de la actividad humana.

⁶ Una de las más conocidas fue *La caminata de la papa*: se trataba de caminar por una zona que hizo parte de la hacienda Yomasa, durante la época de la colonia, en ese lugar se cultivaba papa. Se cosieron trajes de costal, a los que se les cosieron cascaras de papa.

- *Sin título.* Intervención en la avenida principal: esta acción consistió en hacer una serie de preguntas a los transeúntes sobre el maltrato, se escribían las palabras que les decían sus papás antes de castigarlos, y qué frases utilizaban actualmente para justificar el castigo a sus hijos. Esos comentarios se escribieron en unas correas y se colgaron en un árbol de la avenida. Las correas fueron tomadas por los habitantes del sector.
- *Sueño húmedo.* Acción que tiene que ver con el alcoholismo: en la que Jaime Barragán se baña con cerveza, luego lava pañales que cuelga en unos colgaderos en una avenida. El grupo con el que trabajó participa de la posible discusión que se genera con los transeúntes, identificando esta problemática de alcoholismo con la comunidad una de las principales causas de violencia intrafamiliar.
- *Aislamiento y jornada de reforestación en la vereda Santa Isabel:* en este lugar hay una propiedad en la que se extrae tierra para hacer ladrillos, se consensuó con los propietarios para realizar una jornada de reforestación con vegetación de especies nativas. En esta jornada de siembra participaron adultos, ancianos y niños, logrando mejorar los vínculos desde la participación colectiva de una actividad.

El proyecto “Nido”, se enmarca dentro de ciertas prácticas que se han venido desarrollando dentro del arte contemporáneo: el uso del performance, la visualización de problemáticas locales y la apuesta visual, todo esto deseando transformar aspectos como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la falta de participación comunitaria. Llevando sus intervenciones al barrio, a las personas que circulan en un lugar cotidiano, en una mezcla entre arte, educación y política. Barragan, compartió sus experiencias con personas del barrio, alejándose paralelamente de la institución, reconociendo que el lugar condiciona las acciones. También considera que dentro de la institución no podría trabajar libremente.

En el proceso se encontró con visiones que no consideraban estas prácticas como “arte”, sin embargo, consideró que debía hacer cosas creyendo fuertemente en ellas, enfrentándose a los errores y a las malas interpretaciones, pensando que es desde allí donde se puede construir realmente algo con la comunidad. Dentro de sus acciones, prácticas y *performances*.

Barragan observó diferentes modos y escenarios en los que el arte tiene un lugar, en especial, el lugar cotidiano, trabajando y explorando con transeúntes, con grupos de personas que se forman desde los lugares de encuentro como el Centro educativo comunitario.

La postura de arte en galería se ha modificado, en la medida que se observan otras miradas y posturas desde los mismos artistas quienes toman como lienzo sus propias vidas vinculándose con el contexto, afirma “existen otros modos en los que el arte puede suceder y construir, que este no es propiedad única de las galerías, o del comercio ni de los artistas. Los *performances* en las calles se apropian de lo cotidiano en formas de expresión” (Barragan, 1999). Estas charlas benefician a otro grupo de personas, en la mayoría jóvenes habitantes de la localidad, quienes expresaron sus visiones y opiniones frente a los modos de hacer arte, complementando que los transeúntes recibieron información sobre las acciones que se realizaban.

2. Proyecto artístico “La Grieta”

La investigación *La Grieta* fue realizada por Ludmila Ferrari, Artista Visual de la Universidad Javeriana (2008) y Maestra en estudios culturales. Fue ganadora del *Premio Nacional a las Nuevas Prácticas Artísticas en Artes Visuales* por su proyecto de grado “Proyecto Práctica artística en la grieta”. La artista desarrolló por dos años el proyecto en Ciudad Bolívar, que es reconocido como un escenario marginal. Uno de sus propósitos era cuestionar la validez de las fronteras del campo artístico, la limitación de sus procedimientos, la selección de su público y la funcionalidad misma del arte. Así es que llega a preguntarse ¿Cómo articular la práctica artística dentro de un contexto tan específico como es el de las poblaciones desplazadas y marginales? El proyecto trató el tema de las *migraciones*, y en especial el de sus desplazamientos entre dos territorios: el informal y el formal, al cual se trasladaba constantemente, llevándola a participar a las convocatorias del Ministerio. Debe tenerse en cuenta que para inaugurar nuevos contextos es necesario crearlos, y para ello, es obligatorio salir de los espacios de “naturalización” del arte a modo de fuga de la institución. El proyecto cultural desarrollado en Ciudad Bolívar, fue elaborado en base a la necesidad de establecer y reparar los vínculos de la

población desplazada en Ciudad Bolívar con sus derechos fundamentales⁷, desde las fisuras que dejan los paliativos gubernamentales⁸.

Se planteó un taller de *cartografías* en donde los participantes realizaron sus propios mapas, de vivencias y su imaginario. Se preguntaron sobre el país: ¿cómo es Colombia?, ¿cómo son sus límites?, ¿dónde quedaba su antiguo hogar?, ¿dónde están ahora? Y se realizaron mapas sobre lo no visto ¿cómo imaginan a Bogotá?, ¿a Ciudad Bolívar?, ¿cómo imaginan que se encuentre su antiguo hogar en este momento?

Algunas de las mujeres participantes contaban con telas en sus casas y decidieron que podían utilizarlas, a modo de superposición y ensamblaje, cociendo botones, hilos de colores, lanas, lentejuelas, cintas de colores y todo tipo de materiales manejados por la población. Los mapas realizados no buscaban imitar convenciones geográficas, son narraciones de su pasado, presente y por qué no de su futuro.

El territorio contaba con un espacio físico, construyendo con la comunidad una huerta, cultivando alimentos y plantas aromáticas, aprendiendo técnicas de reciclaje orgánico y practicando diferentes técnicas para proteger las plantas. El espacio de la huerta buscaba ser también un paréntesis, una brecha en la cual existir sobre una tierra propia y comunitaria. El espacio permitió cultivar relaciones, creando vínculos inesperados, se compartieron historias, herencias, se honraron los saberes tradicionales y se practicaron nuevos conocimientos.

Ludmila Ferrari reconoció que las prácticas artísticas en comunidad son representativas tanto para ella como para los sujetos con quienes trabaja, señaló el carácter político de su proyecto artístico “social”, ya que trabajó con grupos socialmente marginados. Su metodología no fue impositiva ni invasiva, buscaba que ellos mismos elaboraran las representaciones de sus vidas y necesidades. El proyecto fue un catalizador y facilitador de procesos, los participantes lograron

⁷Derechos fundamentales a saber: A la vida, integridad personal, libertad e igualdad ante la Ley, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, al asilo, entre otros. *Cfr.* CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Capítulo: Derechos Fundamentales. Artículos 11 a 41.

⁸El programa de reparación integral, incluye el arriendo y el mercado de tres meses. Lo cual equivale a 100.000 pesos para el alquiler y una dotación alimenticia de: arroz, lentejas, panela y aceite por mes. Quedan al margen las necesidades de trabajo, estudio, cultura, comunicación y reconocimiento, por nombrar sólo algunas.

mantener la huerta como espacio simbólico de conocimientos y se gestionaron dos muestras del proyecto, una en Ciudad Bolívar y otra en la Red de Bibliotecas públicas.

3. Conclusiones de los proyectos “Nido” y “La Grieta”

Las dos investigaciones precedentes sufrieron cuestionamientos sobre su validez en el campo artístico. Sin embargo, los artistas, siguiendo sus obstinaciones personales, creen en que Colombia es posible que el arte se posicione como un territorio de acción política y de pensamiento crítico. Esto les permitió afirmar que el arte no es su finalidad, que su finalidad es la práctica artística que y que esta se inserta en las comunidades, dialoga con ellas y permite incorporar materiales significativos para su entorno. La socialización de los trabajos comunitarios pone en práctica un proceso educativo, debido a la exploración reflexiva de los sujetos, los lugares y las comunidades. Así es que se despiertan fuerzas sociales que robustecen las comunidades, que les permite reflexionar sobre sí mismas, mejorando las relaciones, tejiendo afectos, trabajando en grupo, participando a favor de las personas y mejorando la convivencia.

4. El observatorio

La Universidad Jorge Tadeo Lozano oferta un área —en el plan de estudios (2010) del programa de Artes Plásticas— que toma el nombre de “Plástica social”, esta área desea nutrir el de lugar de las prácticas artísticas a partir de dos componentes: (1) el primero es el componente de *cuerpo*, se piensa y se reflexiona entorno al cuerpo, no solamente mirado como una materia plástica para poder construir una propuesta artística desde allí, sino como se construye el cuerpo social y culturalmente; (2) el segundo componente tiene que ver con las prácticas artísticas que dialogan —de una manera muy cercana— con distintas comunidades y con los procesos que construyen diálogos y alianzas sensibles que ayudan a definir y a construir estos espacios.

El área de Plástica social tiene un proyecto que se llama “El observatorio” propuesta que se ha configurado con un grupo de profesores que hacen parte de esta área, entre ellos encontramos a

Manuel Santana, Oscar Moreno, Silvia Juliana Suarez, Gustavo Villa, Gloria Posada, que eventualmente son acompañados por otras personas. El *Observatorio* es un proyecto de área que pretende crear un Centro de documentación, que se ocupe de archivar toda esta serie de prácticas que generan procesos en comunidad en contextos locales, también se espera viajar a otros lugares de Latinoamérica y compilar estas distintas prácticas que a veces se diluyen o se pierden porque no quedan documentadas (muchas veces sólo quedan en manos de los artistas) o no circulan en ciertos contextos. Por otra parte, el proyecto *Observatorio* pretende crear *La zona de laboratorio* en que ciertas disciplinas este tipo de prácticas han empezado a ser miradas y revisadas, entre ellos los estudios culturales, la sociología, la antropología, trabajadores sociales, incluso desde el urbanismo. La idea es generar un espacio de encuentro que permita un dialogo horizontal⁹ entre distintas disciplinas, en torno a las prácticas que se dan con las comunidades. De esta manera se contextualiza el interés por este tipo de prácticas

5. Proyecto Ex-Situ / In-Situ

Las prácticas artísticas en comunidad se ubican en el centro del conflicto descrito y se insinúan como el puente relacional de comunicación, que sin prescindir de lecturas críticas sobre la realidad, conectan a las comunidades entre sí y con sus entornos para generar procesos de reconstrucción de tejido social

Proyecto Ex-Situ / In-Situ

Los proyectos que serán enunciados en este aparte son las memorias personales de un encuentro que tuvo lugar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Agosto de 2010, en exposición y presentación de artistas invitados a presentar sus trabajos con la comunidad del barrio Moravia y que hacen parte del proyecto Ex-Situ / In-Situ prácticas artísticas en comunidad.

⁹ Un diálogo horizontal se plantea como una conversación de saberes con los habitantes. El grupo de estudio y sus proyectos no se convierten en objetos despojados de su comunicación, en la cual el diálogo con el artista es fundamental, prácticamente es un lugar de encuentro para otras disciplinas que deseen dialogar con la comunidad.

Ilustración 1. Imagen del proyecto Ex-situ / In-situ

5.1. Fernando Escobar Neira. Curador

Estudió *Artes Plásticas* con profundización en escultura en la Universidad Nacional de Colombia (1992-1998), hizo una especialización en *Estudios culturales* en la Pontificia Universidad Javeriana (2005-2007), realizó estudios de maestría en *Geografía humana* en el Colegio de Michoacán A.C., México (2008-2010) adelantó estudios del doctorado en *Estudios urbanos* en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México D.F.¹⁰

Fernando Escobar ayudó a definir el área de *Plástica social* en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nombrando una cátedra llamada “arte y ciudad”. A continuación se realiza la descripción del proyecto Ex-Situ/In-Situ Prácticas Artísticas en Comunidad, para dar una serie de elementos contextuales, conceptuales y detalles sobre un micro-espacio en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Exponentes como Graciela Duarte y Manuel Santana, Alejandro Araque, Andrea Solano y Paulo Licona quienes en sus proyectos harán un recorrido como memoria, a manera de paisaje general, que podrían representar un primer momento a tratar en los asuntos que tienen que ver con “procesos de transformación urbana” a partir de prácticas artísticas contemporáneas.

¹⁰ Información disponible on-line en: <http://diplomado-arte-contemporaneo.blogspot.com/2011/02/conferencistas-fernando-escobar-neira.html>

El caso 2008 - 2011 cuenta en parte con los artistas mencionados a continuación para dar cuenta de sus acciones, trabajos e investigaciones vinculadas al proyecto Ex-Situ / In-Situ.

Antecedentes

El barrio Moravia es asociado con la cultura de *reciclaje* y es también reconocido como un escenario de las prácticas del narcotráfico en Medellín, desde la década de los ochenta. Este barrio y las llamadas comunas nororientales de la ciudad se han convertido en sinónimo de violencia urbana.

Los límites concretos de esta indagación los ofrece la intervención del *Macroproyecto de Mejoramiento Integral del barrio Moravia y su área de Influencia 2004 - 2011* y los proyectos de intervención anteriores que han configurado un proceso de revitalización urbana. En la actualidad, su imagen se ha institucionalizado como ejemplo de transformación y beneficio público, lo que ha promovido una saturación en la presencia y visita de agentes externos, periodistas, ONG's, centros de investigación y una sobre-estimulación de iniciativas y proyectos de intervención paralelos a los gubernamentales y civiles (Escobar, 2010).

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de Medellín ha promovido una política cultural tendiente al fortalecimiento, la concentración y la participación de las comunidades del barrio Moravia, y a la promoción de numerosas iniciativas, dando prioridad a las que apoyan el mejoramiento de la infraestructura urbana, dotación de servicios básicos y la apropiación de nuevas obras. Desde este punto de vista, su principal logro ha sido el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

Se reconoce que a través de variadas prácticas culturales, muchos colectivos, organizaciones sociales y comunidades en general, han accedido a derechos y reivindicaciones. Esto a su vez ha transformado el imaginario e ideario establecido sobre el arte, la cultura, los artistas, los discursos que los referencian y, sobre todo, los espacios en donde ocurren. Esta inquietud no es nueva (por nombrar un ejemplo piénsese en Lefebvre que se había planteado inquietudes parecidas y gracias a ellas participó activamente en iniciativas artísticas dentro del denominado *situacionismo francés*), sin embargo, las condiciones económicas, sociales, políticas,

tecnológicas, ideológicas y culturales de aquel entonces no se pueden comparar con las actuales; los sujetos urbanos contemporáneos y los recursos con los que se cuentan son distintos (Escobar. 2010).

5.2. Proyecto colaborativo y participativo “echando lápiz”. Graciela Duarte y Manuel Santana

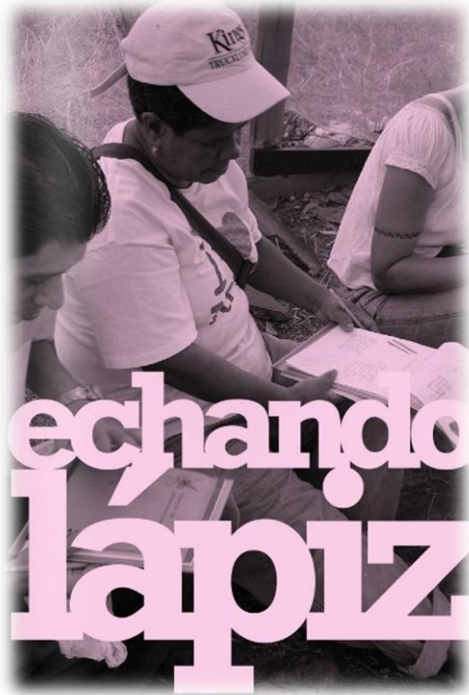

Ilustración 2 Proyecto echando lápiz - Madres dibujando en Moravia

El proyecto Ex-Situ/In-Situ¹¹ invita al proyecto *Echando lápiz* a compartir con una serie de personas y de artistas en un lugar como lo es Moravia. Este proyecto lleva doce años “echando lápiz” hasta la fecha del año 2012, proceso que se ha mantenido durante un largo tiempo por sus creadores, con cierto grado de autonomía e independencia operada desde el campo del arte. Este proyecto ha sido logrado gracias a la confianza que se ha tenido en el arte como una forma de vínculo con el mundo. Esto es posible porque hay un interés en las *personas*, encontrándolas a donde vallan (como en los recorridos que el proyecto ha hecho por el Magdalena medio, San Vicente del Chucurí, Leticia, Medellín, Bogotá, entre otras ciudades y lugares del país), logrando

¹¹ Publicación ¿Qué pasa? Periódico Ex-Situ / In-Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad Número 6 – Edición 1, Agosto de 2010. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Medellín- Colombia.

relacionarse con ellas, es por ello que sus creadores se han interesado en seguir trabajando en estos proyectos.

El siguiente enunciado pertenece a una cartilla que contiene algunos de los dibujos de las personas que participaron en el proyecto “echando lápiz” en el barrio de Moravia.

El proyecto se construye y orienta a partir de la elaboración de dibujos de flora encontradas en diferentes lugares de Moravia. Con esta excusa se reúne un grupo de trabajo conformado por jóvenes y adultos residentes en Moravia, sus alrededores y de otros lugares de la ciudad de Medellín, quienes realizan su trabajo de campo, documentando la nueva situación de la flora del barrio, sus alrededores y algunos lugares en donde han sido reubicados (Duarte y Santana. 2010).

La estrategia de encuentro que propone *Echando lápiz* es enriquecedora porque se comparten significados y experiencias de una manera tranquila, de esta forma se reconoce el saber teniendo confianza en lo que se hace, en lo que se dibuja, manteniendo el misterio, “el misterio nace porque todos los seres humanos dibujamos, porque somos seres sensibles, creativos, imaginativos” (Santana, 2010). Estas facultades nos hacen participes a todos, lo único que hace falta es que tener un lápiz en la mano y nosotros como docentes aprendimos a reconocer en el otro estas facultades que en muchos casos son menospreciadas por ellos mismos.

Ilustración 3 Madre del barrio Moravia dibujando junto a su hijo

Aquellos que operamos en el campo del arte reconocemos la importancia que tienen ciertos medios de expresión —como lo es el dibujo—, ya que son una herramienta con la cual nos podemos relacionar con el mundo (Santana. 2010). Lograr que las personas confíen en su dibujo, en lo que hacen, es parte de lo que le interesa al proyecto. Para aprender a dibujar sólo hay que dibujar y dibujando es que se logran resultados. Todo el tiempo se está dibujando en el proyecto con los participantes a los encuentros, desde una noción de dibujo expandido, entendiendo el dibujo como una construcción que se apoya por elementos como el punto y la línea... y que ocurren en un plano que se desplazan al dejar una huella, como cuando se camina por un sendero, lo que queda es esa huella, ese gesto que se realiza en muchas de nuestras acciones cotidianas. El dibujo fue un elemento fundamental en el proyecto, partiendo de la base de que “todos los seres humanos dibujan”, se trató de generar confianza en las personas en el dibujo. Esto se convierte —como se nombró antes— en un pretexto para *encontrarnos*, teniendo en cuenta que ya casi no nos encontramos físicamente o por lo menos no para dibujar.

Los intereses de Graciela Duarte y Manuel Santana, no solamente como pareja que tiene familia los convoca en estas acciones que se dan entorno al dibujo complementan la mirada que se tiene también sobre el dibujo y sobre las formas de relaciones que puede tener cada persona para con el dibujo. ¿Cómo es necesario que haya un encuentro para que genere confianza? Esto es difícil de pensar si no se cuenta con otra persona.

Echar lápiz crea un encuentro, con algo de la cotidianidad —esto que hace que se cree un espacio para que la persona se sienta tranquila— y así se convierte en lugar de encuentro entre personas, entre las familias, entre el hijo, la madre, el abuelito etc. Ampliando este último punto Santana sostiene que: “lo que interesa también es el encuentro generacional, en una sociedad marcada por los prejuicios, en una sociedad que margina al viejo, y los jóvenes son mirados como personas que no tienen ideal, o un proyecto de vida, o por lo menos es lo que se escucha entre los encuentros” (Santana 2010). El encuentro generacional se puede dar si tenemos un proyecto de vida que compartimos, una experiencia y un saber que se comparte con el otro. En torno a la charla, en torno al lugar, nos encontramos, compartimos, reímos, encontramos maneras particulares de dibujar, reconociendo lo que hace el otro, observando y valorando en la otra persona. Esto pasa por la manera en que se enfrenta el ejercicio de dibujar por cada persona y por la manera en que son leídos los dibujos, al finalizar las sesiones de los talleres.

Se desarrolla un nuevo taller a mediados del 2010 con la comunidad llamado *Saberes y sentidos, Moravia prácticas de cocina*, un saber que tiene una dimensión sensible hacia los saberes de la cocina. Gracias al vínculo establecido con el tendero del supermercado quien le obsequia a una señora del barrio alimentos perecederos, encargándose ella de repartirlos a algunas familias del barrio. En este caso el dibujo habló de problemáticas locales, con la iniciativa del grupo de encuentro *Echando lápiz* se logró aprovechar el alimento (incluso una líder comunitaria logró impedir el desperdicio de alimentos de un mercado de plaza local llamado *La bodeguita*). Lo llamativo del asunto es que a las personas a quienes les daban “el mercadito” terminaban botando la comida en especial (Auyama, espinacas, arracacha), una vez el indagó sobre ello, se pudo determinar que la causa era que no sabían cómo cocinarlas. A razón de esto surgió el proyecto *Saberes y sentidos, Moravia prácticas de cocina*, en este nuevo espacio de encuentro se convocó a quienes supieran cocinar la auyama, la espinaca y la arracacha. La convocatoria

permitió conocer muchas maneras de preparar estos alimentos, debido a la diversidad cultural en el barrio (con personas de seis lugares distintos del país). Significando así una diversidad cultural que podría ser convocada en torno a la cocina, dimensión sensible que es tomada en cuenta para cocinar.

La cocina y cocinar como práctica permite realizar unos talleres de color en los alimentos, olor, sabor, tacto; explorando y reaprendiendo desde los sentidos. Al finalizar la sesión que se realizaba los días sábados se hacía un sancocho, práctica que en sí misma es muy común. En términos generales no se hace nada diferente a lo que las personas hacen, lo que se busca es reconocer esas prácticas para darles una dimensión distinta, reconocerlas como hechos importantes dentro de una comunidad que busca mantenerse; que se resiste a ser atomizada, a ser dispersa. Este tipo de experiencias lo que buscaba era establecer lazos y reconocer sus propios proyectos, manteniendo vivos esos lazos de unión, como el de los “Cocineros de Moravia” jóvenes de 17 años, el señor que hace natilla y luego la vende, o cuando se reúnen varios vecinos y ponen distintos productos y arman una olla comunitaria.

Los encuentros reconocen unas maneras de operar en el lugar para luego compartir con ellas, reivindicando las lógicas de las personas en el convivir juntos. Al finalizar las sesiones de los días sábados se les pedía a las señoras una receta, para luego el día domingo ir a una de las casas a cocinar, reuniéndose el día domingo en la mañana en *La minorista* para comprar los alimentos entre todos y hacer el almuerzo.

Finalmente *Echando lápiz* realiza una publicación que muestra dibujos de la flora encontrada en el barrio, algunas postales hechas con la finalidad de ser enviadas a otro lugar, una fotografía de un lugar – enviada a otro. Así se siguen manteniendo activos los lazos de la comunidad.

Aportes del proyecto echando lápiz

El proyecto *Echando lápiz* en Moravia tuvo una permanencia de tres años compartiendo experiencias y dibujando desde los posibles encuentros que se daban desde la representación de la naturaleza urbana. Se establecen lazos de amistad y cariño con las madres que participan en

los encuentros de dibujo al indagar sobre las propiedades medicinales, alimenticias de las plantas, y en generales.

El proyecto “echando lápiz” tiene como encuentro permanente los días domingos, para compartir y ser reunidos por una participante y estudiantes de artes plásticas en la Universidad de Antioquia y una madre comunitaria para inicial el mismo proceso por dos años consecutivos, reuniendo y ampliando los significantes de echar lápiz desde el grupo de encuentro.

Se logran vincular al proyecto participantes que no se habían enfrentado al dibujo y quienes tenían miedo de enfrentarse al lápiz y papel (eran tímidos con los trazos), los ejercicios despertaron en los participantes “Confianza hacia el dibujo” algo que no tenían cuando empieza el proceso. (Duarte. 2010)

5.3. Proyecto “Alto Voltaje”. Andrea Solano y Ludmila Ferrari¹².

Ilustración 4. Proyecto Alto Voltaje - Fotografía de Andrea Solano

¹² Publicación ¿Qué pasa? Periódico Ex-Situ / In-Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad Número 3 – Edición 1, Febrero de 2010. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Medellín- Colombia.

Un proyecto en búsqueda de la experiencia para las artistas como lo cuentan (Solano y Ferrari. 2010) “el éxito al llevar a cabo la totalidad de un proyecto de este tipo no sólo depende de lo que uno como artista pretende, sino también de la voluntad de las personas con las que uno quiere trabajar” contactaron a la comunidad Hip – Hop del barrio para construir espacios de dialogo y expresión, para que los chicos se apoderen del lenguaje y se conviertan en los voceros de su comunidad, como sujetos activos en la construcción de sus representaciones en la inscripción de una memoria colectiva.

Solano y Ferrari averiguan sobre su experiencia como artistas docentes, buscando a los raperos del barrio de Moravia, para dialogar con un grupo de jóvenes e intercambiar intereses comunes y conocimientos para lograr integrar las artes visuales con tendencias y estilos de otras áreas, en este caso con la música Hip – Hop que establece discursos de identidad en la letra de sus canciones, la música, el baile y el grafiti que se expresa en gran parte en la comuna 4 de la ciudad de Medellín. Este proceso deja ver la auto-representación de los procesos sociales propios del barrio: la conformación del espacio urbano irregular a través de movimientos migratorios, la toma del territorio dentro de las nociones como la invasión, la historia de Moravia como contexto –social, económico, político y cultural- paralelo, contestatario dentro del paradigma modernizador de Medellín, los procesos de reasentamiento de vivienda y por lo tanto de vivencias, y finalmente las consecuencias y expectativas frente al Macroproyecto encabezado por la Alcaldía de Medellín.

La propuesta Moravia / Alto Voltaje, no es más que la de ser una vía de expresión para estos jóvenes con necesidades de revelarse y ser escuchados, ante una problemática general latente como consecuencia de vivir en un país que ofrece mínimas garantías de educación, salud y seguridad social. (Ferrari y Solano. 2010)

5.4. No2Somos+ Proyecto Susurros. Alejandro Araque

“Susurros” es decir historias muy cercanas al otro, jugando a que esa historia que es íntima, se vuelva pública.

No2Somos+ Proyecto Susurros

Ilustración 5.Proyecto No2somos Fotografía de Alejandro Araque

El proyecto en sus inicios se llamó Susurros, el interés principal del proyecto se orientaba hacia la tradición oral, caso importante al nombrar la tradición de los barrios y los procesos de transformación urbana que se estaba haciendo en Moravia. El planteamiento de las familias hace que se canalicen hechos de violencia por la reubicación del sector, incidiendo más como un ejercicio geográfico, en el que ocurren cruces, apuntando a la transformación y recuperación de las historias en relaciones con el barrio, con la política, hechos sociales, culturales, fuentes de empleo. De esta manera se reúne por medio de un ejercicio un “banco de saberes locales”, y sucede un enamoramiento por el movimiento Hip Hop, canto direccionado hacia la recuperación de saberes orales, apropiación mediática (uso de medios audio visuales), interesado en establecer dinámicas educativas “Hágalo usted mismo, hágalo con los demás pero también hágalo como pueda” un avance y acercamiento que tenían los jóvenes participantes de Moravia.

Los espacios del proyecto enseñaban en una primera instancia realización de video hablando de lo político, lo social, lo comunitario. Un espacio físico creado como laboratorio, un lugar para aprender algo “hay un interés por el conocimiento como un bien común” (Araque. 2010) Es allí que estos lugares terminan siendo un pretexto,

El primer año de “hágalo usted mismo” fue un fracaso, dado que las dinámicas de autonomía educativa no sean tan apropiadas fácilmente (en el grado que se tiene cierto tipo de dependencia) esto hace que los encuentros cada quince días no tuvieran un proceso más continuo y permanente en la elaboración de sus productos. Este ejercicio se llevó a cabo en acompañamiento de estudiantes de la Universidad Pedagógica – Valle de Tenza, fortaleciendo las redes físicas del proyecto, pero el “hágalo usted mismo” no se estaba dando. El proyecto pensaba en las maneras de aprender de los abuelos, de una manera tranquila y consecutiva, teniendo curiosidad por aprender, por hacer, por los espacios comunes de tertulia donde la gente se reunía. (Araque. 2010) “Estos espacios se estaban perdiendo” (hablando de las dinámicas educativas tradicionales), también teniendo en cuenta que los contextos del campo, el barrio y la ciudad son totalmente distintos; no solo por las dinámicas sociales, espaciales y de lugar que conforman un encuentro.

Sin embargo, los jóvenes concebían un colegio cercano como “la cárcel”, me atrevo a decir en este caso que los pensamientos predisponen la voluntad de las personas cuando conocen las realidades y más aún cuando este colegio desde fuera era visto con muros altos y alambre de púas en la parte superior. Entonces aprender, el proyecto indaga con sus participantes ¿Cuál sería el mejor lugar para trabajar? La calle toma nuevos significados, siendo un lugar en el que todos se sienten por así decirlo “mejor”, pues termina siendo el lugar de encuentro, de intercambio de experiencias y suma de voluntades a manera espontánea. Los grupos de No2Somos+ (Valle de Tenza - Boyacá, Bogotá y Moravia - Medellín) realizaban cruces de conocimientos entre los participantes y los invitados en los encuentros que tomaban forma en espacios no convencionales.

Productos como realización audio visual, micro relatos, radio, Inter media (software libre, edición de video), han sido medios que permiten contar a otros sus historias, en parte el proceso es exploratorio, pero que ha tenido comprensiones de las herramientas y los conceptos como

intercambios participativos que genera el proyecto, esto también fue posible al cambiar la dinámica de los encuentros siendo más permanentes en los talleres de creación por periodos de uno, dos o tres meses continuos, realizando un proceso de mayor alcance e inmersión con la comunidad, compartiendo muchas veces todo el día desde (un almuerzo, el recorrido por la calle, en el cotidiano tomándose un vino...) dinámicas barriales que se fortalecían en esta suma de voluntades.

Memorias de relato de vida por un habitante del barrio Moravia: “Llegamos a este barrio, prácticamente a construirlo, porque cuando nosotros llegamos aquí, la vivienda estaba llena de puras hojas y cartones podridos en el techo, cuando yo compre esto...” El proyecto concluye que el “Laboratorio y observatorio de medios y mediaciones de comunicación barrial”, sintiendo que no se puede dejar la responsabilidad de generar los conocimientos solamente a la institución, es importante comenzar a generar estos espacios “pretexto” para que la gente se reúna, para que algo suceda ahí. (Araque. 2010)

5.5. Las aventuras del palacio. Paulo Licona.

Cuentan algunos aldeanos que mil versiones se oyen sobre la aparición del morro, al parecer lo más cercano sucedió con una pequeña lata que cayó del cielo, dicen que ésta provenía de otro mundo, su forma era muy extraña y emitía una luz verde que impedía que los primeros aldeanos se acercaran, dicen que un líquido espeso comenzó a salir de la lata y además brotaba más del que podría contener la lata, y su luz era tan fuerte y hermosa que hipnotizaba al que mirara, además como imán atraía objetos insospechados haciéndose como una especie de caparazón de cosas, y así fue como este caparazón creció tanto que terminó siendo una montaña, un morro.

Licona

Las historias comienzan a tener un poco más de sentido para los niños cuando construyen historias en el juego y son ellos los creadores y portadores de las voces de su interior. El interés de Licona por trabajar con los niños que se encuentran inmersos en el conflicto de desplazamientos (sin darse cuenta) es lo que tienen y donde viven, “pero también tienen idea – por qué es lo que les toca vivir” (Licona. 2010) Todos ellos tienen otro tipo de conciencia frente al problema, la naturaleza del niño es distinta a la del joven que ve sus realidades desde una manera un poco más amplia, la ingenuidad de los niños también les permite buscar soluciones integrales.

El primer ejercicio con los niños fue hacer un recorrido, conociendo el “Morro”¹³ (un sector de Moravia) en curiosidad por saber cómo esta montaña de basura acumulaba una gran cantidad de cosas como una arqueología de alguna época de Medellín. De allí partieron a otro lugar a que habían sido reubicados, encontrándose con un grupo de niños que estaba haciendo “andenes” con arena prensada en forma de adoquines, que se encontraban construyendo un Club (una casa) que

¹³ El morro está ubicado entre las estaciones del Metro, Universidad y Caribe y es una de las zonas con procesos de ocupación espontánea más arraigados desde los años 60, influenciados principalmente por la presencia de la Estación del Ferrocarril El Bosque y la extracción de materiales del río Medellín, en la época en que las autoridades de la ciudad de la época, le dieron uso como basurero de la ciudad a cielo abierto. Tomado de <http://g4moravia.blogspot.com/2007/05/historia-moravia.html>

También ver: Plan Integral Para La Restauración Ambiental De El Morro De Moravia

http://www.aquasost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=111&lang=es

para Licona le parecía está una relación muy interesante porque era hecha de cartones, ladrillos, palos, tablas; muy similares a las casas que habían en Moravia. Al volver Licona recordó a Francis Alÿs, en su proyecto *“La fe mueve montañas”* dándose cuenta que ese desplazamiento indicaba una acción, preguntándose ¿Qué pasaría si lo que se moviera fuera el morro y no la gente la que tuviera que desplazarse?

Trabajando con niños decidieron hacer unos disfraces, y hacer una parodia del viaje de esa montaña “El morro” hasta el nuevo lugar a donde los habían llevado. Haciendo sus disfraces hicieron una fiesta y conformaron una pandilla entre los siete y doce años. Uno de los disfraces se llamó “El morro caliente” (incendios de basuras) y el otro era “El palacio” una casa de una de las mujeres líderes de Moravia, de la cual se demoró para construirla; buscando bloques, ladrillos y tejas. Renovación de tiempo sobre tiempo, “para ellos, encontrarse un ladrillo era muy significativo”, dice Licona.

Se hacen recorridos con los niños, uno de ellos “El viaje”, “el Morro”, “el Palacio” y “la Morrompeta (comparsa musical)” el desplazamiento jugó un papel del doble sentido, que se relaciona con las coincidencias. En un recorrido de la “Morrompeta”, se hicieron piñatas, llenándose luego de dulces en que los niños tuvieron en evento de integración entre ellos mismos. En este mismo día tuvo dos encuentros entre proyectos, Graciela Duarte y Manuel Santana “echando lápiz” – haciendo un sancocho de integración con su grupo de encuentro “Saberes y sentidos, Moravia prácticas de cocina” y el “Sancocho infantil, Morros Club 2009”.

Ilustración 6.Proceso de construcción de Morros Club - Fotografía por Paulo Licona (2009)

La segunda etapa del proyecto causó curiosidad e interés sobre el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, estructura de ladrillo de la comuna cuatro de la ciudad, diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, “lugar que tiene una gran cantidad de eventos” (Licona. 2010), centro de impulso para nuevas iniciativas para las personas que viven en Moravia, “parecía un poco extraño” al ver la arquitectura del “Morro” en comparación con el Centro Cultural, Licona decide hacer un plagio de la construcción de Salmona al estilo Morros, un lugar que se construye en colaboración de algunos padres de familia, niños y niñas.

Se buscó alambre y plásticos provenientes de viveros de Santa Elena, costales, guaduas. A manera de resistencia por los mismos habitantes del Morro, haciendo carnet de inscripción, y un sancocho de apertura de “Morros Club”. La decoración del lugar se hacía por sus integrantes, pintando las piedras, colocando adornos.

La construcción tenía también sus reglas “Solo se permite la entrada a los niños” y como cada club tienen sus reglas esta era una de ellas. Otra de las reglas y condiciones era que al finalizar la participación con la comunidad el club se debía terminar. Como lo que estaba sucediendo en ese momento (cambios y reestructuraciones urbanas en el barrio reubicando a las familias quienes vivían en el Morro), derrumbando “Morros Club” transformarlo y convertirlo al final en lo que era antes de su construcción, pero como otra de las reglas esta acción debía hacerse por ellos mismos.

Se conoció a un líder de Moravia “Don Luis” con que se gestionó la construcción de una letra “M” con unos bombillos que significaba “Morros Club” a esta inicial se le puso un bombillo intermitente que hacía prender y apagar la iluminación, en relación a un corazón que latía y también que en su momento se apagaría.

Ilustración 7. Construcción del logo "Morros Club". Fotografía por Paulo Licona (2009)

El Morro puede ser nombrado en parte como el corazón de Moravia, controlado en gran parte por los paramilitares, con este grupo Licona no tuvo inconvenientes ya que los hijos de ellos asistían a sus talleres durante el día y se la pasaban en muchas ocasiones a diario con Paulo Licona. Este es un tiempo considerable si se toma en cuenta la permanencia de los procesos por una persona y por el proyecto en la comunidad. “No podría faltar una piscina, como cada club la tiene” como dice Licona, gestionando con los bomberos de Medellín el agua para llenar las dos

piscinas, que luego sería un evento memorable y emocionante para los niños del Morro y sus alrededores quienes se enteraron de dicha piscina llenando su capacidad por completo.

Ilustración 8. Piñatas e integración. Fotografía por Paulo Licona (2009)

El último día, después de dos meses, se construyeron cuarenta piñatas y se hizo una fiesta con todos los integrantes repartiendo obsequios a cambio de recetas de cocina, demoliendo el club como se había pactado con los niños. Este es un ejemplo para ellos mismos, para el barrio y la comunidad, generando iniciativas que son posibles para sus mismos habitantes, oportunidades e ideas que pueden ser desarrolladas y gestionadas por ellos mismos, la iniciativa crea nuevos proyectos en beneficio de la comunidad.

6. Conclusiones de los proyectos de Ex-Situ / In-Situ

Los proyectos mencionados generan un lazo afectivo con las personas, los participantes se sienten identificados con sus trabajos, acciones e intervenciones realizadas con los artistas, el arte permite una relación sensible vinculándose con los lugares, las historias de un barrio y las de sus habitantes y los acontecimientos del día a día. Estos encuentros terminan siendo afectivamente emocionales para quienes trabajan y participan de ellos, en el caso de quienes

coordinan y ejecutan el proyecto que vienen siendo el mismo educador, artista e investigador de su propia práctica.

Los intereses comunes se comparten con los proyectos mencionados en la medida que todos se preguntan por las relaciones que se tienen con el saber, cómo se adquiere, ¿Es la escuela aquella que otorga una legitimidad del saber? Una extensión desde la escuela es el barrio, allí también encontramos otros tipos de saberes, con las madres comunitarias, con los niños y niñas, con los jóvenes y con los adultos mayores, solo es saber llegarles y compartir otro tipo de acciones, como cocinar, jugar, dibujar, construir entre todos es ir a aprender desde el día a día de la cotidianidad, aprendemos con el otro que tiene una intención de enseñar o transmitir algo.

La vinculación con los habitantes se hace evidente, convivir, compartir experiencias y conocimientos en cada uno de los integrantes, más que un proyecto, es llenarnos de afectos, reconociendo las habilidades en el otro. De esta manera compartir un espacio, una comida, un juego, una acción que vincula y hace más fuerte los lazos de los seres humanos para trabajar unidos respetando las diferencias y dejando ser como es el otro.

7. Qué queda por saber de los proyectos en comunidad

La diversificación de los habitantes de Moravia quienes provienen de seis regiones diferentes en los alrededores del departamento de Antioquia, cuya posibilidad de trabajo en comunidad para los artistas, pedagogos y agentes culturales pertenecientes a otras áreas., es muy amplia, si se trabaja desde la música, la danza, el teatro y las artes visuales, campos de conocimiento que sean puestos en práctica en relación a los otros, como un lugar de encuentro para la comunidad.

Aprovechar y reconocer las experiencias de las prácticas culturales de las personas y de los lugares para poder potenciarlas con nuevos mecanismos de participación colectiva, uniendo fuerzas somos más. A modo personal los proyectos tienen más sentido cuando se comparte y se es feliz, en ocasiones aparecerán problemas, personas nuevas, retos; pero en eso consiste nuestra acción docente en prepararnos para gestionar y propiciar cambios en la vida de las personas.

Nuestro hacer como maestros se encuentra vinculado al campo del arte, un campo tan amplio como lo pueden ser las relaciones humanas, dando sentido a esas cosas que hacemos en lo cotidiano, algo que dice el Maestro Manuel Santana “Todo merece el efecto de la mirada”. El arte aporta a la transformación social de una sociedad desde las prácticas artísticas que hoy se incluyen y se definen como parte del “mundo del arte”.

USME ¿UN CONTEXTO POSIBLE?

El barrio el Brillante está Ubicado en la periferia de la ciudadde Bogotá, esto lo convierte en unamezcla entre lo urbano y lo rural. Conformado por personas —llegadas en continuas migraciones del campo a la ciudad— que buscan una mejor oportunidad, una vida más digna. A pesar de que el barriocomienza a tener un progreso (lo que se puede constatar con la reciente pavimentación de algunas de sus vías de acceso), sigue teniendo problemas de seguridad y escasas oportunidades para los jóvenes que fueron creciendo entre conflictos familiares y sociales. A muchos la falta de recursos y las realidades del consumo de drogas les ha costado la escolarización,ellos ven como salida la venta de sustancias psicoactivas (SPA), como ellos dirían se trata de “un rebusque”,que conlleva unos modos de hacer y de actuar en grupo: vender y conseguir algo de dinero para ellos. Estas acciones en el barrio se han convertido en un corredor de hábitos.

El barrio ha tenido luchas de poder entre pandillas y grupos paramilitares que desean controlar el mercado ilícito que afronta la localidad.Estos jóvenes crecen en presencia de índices altos de violencia, es por ello que desde mediados del año 2010 se pensó en la vinculación de los jóvenes en un proyecto como una alternativa para ampliar la cobertura ofrecida por la fundación de *La Golosa*, que ha realizado trabajo comunitario en el barrio desde hace diez años y que aún sigue haciéndolo (2003-2013). La propuesta surge cuando se ve vulnerada la seguridad de los jóvenes, llegando al punto de presentarse la llamada *limpieza social* por parte de grupos armados, intentando poner fin a los hechos violentos que se presentaron a razón de un abuso sexual a una niña del proyecto en el mes de junio del mismo año.

El proyecto pretende realizar prácticas artísticas en comunidad teniendo en cuenta cómo la identidad de los jóvenes se permea por su contexto social, ya que son relegados debido a que se los considera “consumidores”¹⁴ (Esto no es más que una actitud reduccionista que colapsa la

¹⁴ Los jóvenes describen las acusaciones, rumores y señalamientos que han recibido por parte de la comunidad, poniendo en evidencia indirecta a los jóvenes consumidores quienes habitan y frecuentan el barrio, como diría (Canclini, 1997) “los cambios económicos, los procesos de globalización y las transformaciones culturales constituyen una familia de problemas que tienen una dinámica exasperante” estos hechos comienzan a entenderse después de frecuentar el barrio desde el año 2010 – 2013.

diferencia en una sola categoría homogenizante de sujeto). El proyecto posibilitó la construcción de un discurso que le será útil a la educación artística visual ya que se inscribe en la esfera de las “interacciones humanas y su contexto social” (Bourriaud, 2008, pág. 13). Además logró fortalecer la comprensión de la ciudad a partir de las realidades identitarias de los jóvenes y sus interacciones con la comunidad, en especial, gracias a una intervención artística que se logró gestionar con “Presupuestos participativos juveniles 2010”.¹⁵

1.El contexto

La cercanía que tuve como docente y miembro activo del equipo de trabajo en *La Golosa*, me permitió un reconocimiento social del barrio. Me propuse explorar—como docente y gestor— en mi formación educativa y artística para producir iniciativas ligadas al trabajo en comunidad. Desde esta perspectiva me planteé que el espacio educativo como un lugar que me permitiera ampliar propuestas artísticas. Utilicé metodologías de enseñanza de manera personalizada que me permitieran desarrollar la expresión, la experimentación y la búsqueda de conocimientos en los estudiantes, intentando siempre que aprendieran de sí mismos, que desarrollaran la autoconfianza, el respeto por los otros y por la convivencia. Desde la acción educativa busqué un camino eficaz que me permitiera encontrar vías de comunicación, sentido a sus emociones, actitudes, experiencias y valores. Lo cual coincide con Melich cuando habla de los “valores que representan puntos de referencia, que dan sentido y significado a las acciones sociales” (Melich, 1997), más adelante afirma que todas las acciones sociales son educativas, aunque el agente no sea consciente de ello. Creo que estas acciones deben provocar en el sujeto algún tipo de mejora y cambio, como el cruce de la intencionalidad que pretende dar un aprendizaje en el sujeto.

Iniciativas y herramientas tomadas de las artes y la enseñanza empezaron a ser valiosas para mi formación como maestro, “realizando una sistematización de experiencias y de los encuentros semanales que tenía con mis estudiantes” (Murillo, 2010) haciendo uso de distintos tipos de técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, instalación, performance; para fortalecer lecturas de

¹⁵ El proyecto “Presupuestos participativos juveniles 2010” se encuentra disponible on-line en: <http://presupuestosparticipativos2010.blogspot.com/> La propuesta lleva el número 30. Con el nombre de Felipe Gonzales Plazas, quien figuró como representante legal del proyecto.

imágenes, contextos locales etc. Todo esto encaminado a mejorar las comunicaciones y relaciones intra-personales, captando la forma y expresión que el taller y los jóvenes lo requieren. A medida que adelantaba planes y ejercicios de observación con los estudiantes de *La Golosa*, pude reconocer que en el barrio existían otros jóvenes actores que tenían gran incidencia en el contexto, con quienes el equipo interdisciplinar de docentes podíamos ampliar otro tipo de propuestas comunitarias.

2. Hechos de violencia en el barrio El Brillante

Se presentan tipos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil entre la población del grupo de beneficiarios del proyecto de *La Golosa*, los niños y niñas son víctimas de la violencia en sus hogares. Lo que se pudo observar cuando se diligenciaba la respuesta ¿su hijo ha sufrido algún tipo de violencia? Muchos padres no reconocen que maltratan a sus hijos e hijas y piensan que estos hechos son normales en su formación, es común escuchar frases como: *“a mí me educaron a punta de correa y eso no significa que me maltrataran”*, hechos como estos se transmiten culturalmente y se naturalizan en la cotidianidad. Algunas de estas madres no respondieron positivamente por miedo a ser denunciadas ante las instituciones encargadas de la protección a los menores. Otros por el contrario manifiestan haber cambiado sus prácticas agresivas gracias a la capacitación e información con temas relacionados con el buen trato y el manejo emocional de la rabia, a través de técnicas alternativas, estas son algunas de las declaraciones: “yo ya no le pego a mis hijos como antes, ahora trato de hablar más con ellos”, “Pa no peliar prefiero irme y caminar y luego volver más tranquila”, “yo utilizo la respiración pa tranquilizarme”, testimonios que salieron de los talleres en el marco de la capacitación del *Plan Mundial de Alimentos (PMA)*, un programa de naciones unidas sobre seguridad alimentaria.

La violencia intrafamiliar no es el único problema, como dijimos anteriormente, el barrio el Brillante presenta un alto grado de consumo, dependencia y abuso de sustancias psicoactivas, en particular marihuana y bazuco). El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) indica que la edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas es entre 12 y los 17 años, a esta edad los jóvenes en su mayoría hombres ya han tenido contacto directo con la droga.

Es allí que mi participación como maestro practicante me permite entender una situación local. Me acerqué a unos jóvenes que han sido desescolarizados y frecuentan las calles, en especial el parque del barrio para, como dicen ellos, “estar con el parche y fumarse un porro”, así se vincularon círculos locales que son más permisivos hacia el consumo de sustancias psicoactivas. Teniendo en cuenta estas experiencias recolectadas en el barrio el Brillante, se decidí explorar e indagar sobre las prácticas, los conocimientos y las emociones que tienen los jóvenes en el encuentro con sus amigos, de allí surgieron encuentros espontáneos con el grupo de profesores que trabajaba en *La Golosa* (2010 -2011), con la intención de promover las relaciones entre los jóvenes consumidores y la comunidad del barrio.

Este barrio se caracteriza por tener un “contexto generalizado de violencia”¹⁶, como aparece en el Plan de desarrollo local Usme¹⁷, en palabras de Blair: “manifestaciones simbólicas de la violencia o dimensiones expresivas como el dolor, el sufrimiento y la crueldad” (2005), que se presenta desde la llamada violencia intra-familiar hasta el asesinato. El proyecto se ha propuesto entender esta situación, siguiendo a Castillejo que afirma que “la violencia es un texto social [...] leer la violencia es leer las connotaciones simbólicas de los actos, es buscar entender —desde la perspectiva de quien ejecuta determinado acto— la cadena de significados que gestan” (2000) y no reduciéndose al conocimiento de estas acciones sino preguntándose el por qué obran de esta manera, pues sus implicaciones provienen de contextos como la familia, la comunidad y el colegio.

Como ya se dijo el proyecto surgió a raíz de una situación que compromete a los jóvenes consumidores del barrio (en Junio de 2010), al afirmar que hubo incidencia que provocó temor y miedo en los jóvenes consumidores al ser amenazados con armas de fuego por un miembro de la Junta de Acción Comunal. Estos actos fueron relatados a una persona del equipo de trabajo de *La Golosa*, denuncias que provenían de los padres de familia, quienes temían por la seguridad de

¹⁶ Definida como acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agrediendo o lastimando a un individuo o a una colectividad (Blair, 2005).

¹⁷ Problemáticas presentadas por distintos factores socioeconómicos, ambiental, de salubridad, educativo, de violencia, inseguridad, deficiencias en saneamiento básico (alcantarillado, acueducto, recolección de basuras), se puede indicar que el desarrollo de la infancia y la adolescencia se afecta directamente.

sus hijos. Estas amenazas y agresiones que pusieron en riesgo de vida a un joven¹⁸, cuya familia se vio obligada a desplazarse hacia otro barrio de la ciudad. Estos factores culturales son nombrados basándome en hechos vivenciales que enmarcan mi experiencia como docente en el barrio El Brillante. Al mismo tiempo, violaciones a los derechos humanos, como lo son las amenazas provocadas con arma de fuego de un miembro de la comunidad hacia los jóvenes, afectan la integridad y la permanencia en el barrio de algunas familias como se indicó.

Este tipo de acciones son nombradas por el sociólogo francés Pierre Bourdieu como violencia simbólica (Bourdieu, 2003), es decir; una relación de dominación personal sobre los individuos de modo que se ejerce un poder sobre el otro que, en nuestro caso, ese otro termina siendo el joven consumidor, vulnerable a la limpieza social. Un fenómeno, cuyo blanco fundamental termina siendo el indigente o habitante de la calle. Este es un terror infundado por la dominación y control del territorio social, desplazamiento forzado interno y las luchas de posición que se dan al mismo tiempo con el tráfico de drogas y los grupos armados¹⁹, quienes tendrán incentivos para generar desplazamientos y luchas de poder, facilitando la apropiación forzada de las rentas que ellas generan.

La estrategia del grupo armado²⁰ fue aplicar la limpieza social²¹ entre algunos de los jóvenes del sector consumidores de sustancias psicoactivas (SPA). Las acciones en contra del grupo de jóvenes consumidores se dieron para manifestar el desacuerdo relativo a los hábitos de consumo que no son socialmente tolerados por miembros de la comunidad del barrio, así como para dejar a sus habitantes un claro mensaje de control territorial. Los grupos armados involucraron a los jóvenes del barrio, en acusaciones sobre un abuso sexual provocado a una niña de seis años del

¹⁸ En el mes de Agosto un joven consumidor menor de edad, es abordado por un miembro de la JAC que lo agrede con un machete causándole una herida en el brazo derecho. El joven fue llevado al hospital de tercer nivel donde le realizaron varias cirugías de reconstrucción; los familiares han colocado la demanda penal contra el agresor y se han desplazado a otro barrio de la ciudad para preservar sus vidas.

¹⁹ Integrados por personas particulares y miembros del barrio quienes toman acciones de exceso de violencia que sería inadmisibles por las fuerzas del Estado.

²⁰ Una de estas personas es conocido como el “hijo del gato” ex policía e hijo de un miembro de la JAC

²¹ Obedece a ciertas concepciones políticas de orden social entre otros asesinatos selectivos cometidos por vía directa por sicarios o por grupos al margen de la ley.

barrio²² quien perteneció al proyecto de *La Golosa*. El abuso sexual fue utilizado por algunas familias cercanas a los grupos armados como un detonante que les permitiera desencadenar (en un tiempo no mayor a un mes) un conflicto que pondría en riesgo la vida misma de los jóvenes para erradicar el problema de consumo y venta de drogas en el sector. Los muchachos por sus actitudes transgresivas, estaban poniendo en riesgo su vida e integridad puesto que fueron acusados de ser coautores de la situación presentada con la niña. Estos comentarios y hechos son conocidos por voz a voz de algunos padres de familia quienes hablaron con la coordinadora de *La Golosa* a finales del mes de Septiembre del año 2010.

La comunidad —vecinos y padres de familia— realizó acusaciones indirectas hacia los jóvenes, buscando al responsable de la violación, estos fueron amenazados de muerte por un grupo armado de la comunidad. Lo cierto es que se asesinó a uno de los expendedores de droga en su casa, este tema no tuvo un responsable pero se acusa a un grupo armado que decidió tomar acciones de limpieza social²³. Con estos hechos los jóvenes se alarmaron, asumiendo actitudes agresivas y defensivas con la comunidad, el proyecto educativo *La Golosa* intentó asumir una posición de respaldo hacia los jóvenes quienes se encontraban vulnerables y sus vidas corrían peligro de muerte.

²² El 30 de Junio de 2010 en el parque Villa Alemania, según los relatos de la familia, un joven consumidor que se encontraba en el parque, la tomó de la mano y se la llevo con amenazas a un rancho de madera abandonado en donde abusó sexualmente de la niña.

²³ Conversaciones con padres de familia del proyecto *La Golosa*.

3.Los Jóvenes

El parque está vacío y desnudo, lo cubre una sombra de abandono, los tubos, el tobogán, el columpio, las canchas de futbol, están desocupados, ahora están tan terriblemente solos, adonde se fueron los niños, no sabían que el parque los necesitaba.

Murillo, 2012

La pregunta por los jóvenes surge en las llegadas al barrio cuando se atraviesa por la mitad el parque en horas de la mañana y no hay nadie. En algunas caminatas y ejercicios de observación que realizaba con los estudiantes fuera de nuestro lugar de encuentro, allí en esa esquina se encontraban dos, tres jóvenes “desparchados”, esperando el resto del grupo que eventualmente iba llegando para ajustar sus cuentas.

Entre el grupo de estudiantes había cierto tipo de inseguridad para llegar, sobre todo cuando llegaban solos. Cargan un estigma, es una marca que les ponemos a los jóvenes ¿por sus conductas, sus acciones, su pasado? Es verdad que no muchos de ellos están en buenos pasos pero como observador y docente que se vinculó a la comunidad (dos años y medio haciendo talleres semanalmente con los niños más pequeños del barrio y de otros alrededores al Brillante), puedo dar cuenta de factores, como la escases de recursos y falta de oportunidades, que hacen llegar a cualquiera que no tenga un apoyo familiar a estos extremos. Puede sonar apresurada esta conclusión pero no lo es, la realidad para muchos de ellos es dura y más cuando hay dimensiones sociales que se sobreponen frente a otras.

Poco a poco te conocen y no necesitas llegar acompañado al barrio (lo cual es una práctica de precaución), después de un año llegaba y atravesaba el parque Villa Alemania sin inconveniente alguno; otro espacio de estigmatización, y este ya no es hacia una persona o grupo, era hacia el barrio. Siempre me dieron la mirada de un barrio inseguro, peligroso y lleno de secretos, lo que me motivaba a ir y a estar tranquilo era mi labor dentro de la comunidad, me imaginaba diciendo “Yo soy el profesor de *La Golosa*, a lo mejor si eres de aquí conoces a alguien que estudie con nosotros” pero nunca hubo necesidad de esto.

3.1 Represalias a los jóvenes

Anteriormente relatamos la situación sucedida en el barrio y lo que se dio como problemática con los jóvenes, sobre todo el índice de violencia que es y debe ser susceptible a ser analizado pues influye en las vidas, prácticas y posturas políticas que se toman en este contexto barrial. Los agentes que mantienen control territorial sobre la zona tienen un nombre: “Paramilitar”, ¿y quién es? Es el llamado “hijo del gato”, ex-policía, quien se posiciona y hace parte de la extrema derecha, cuya postura reaccionaria tomo represalia al dejar el bajo perfil de la fundación y posicionarnos políticamente para apoyar como medio de respaldo a la comunidad y a los jóvenes.

A finales y mediados del año 2011 el centro educativo *La Golosa* fue agredido en dos ocasiones, las cuales nombramos como maltrato animal y allanamiento: el primero de ellos fue un intento de homicidio a uno de los perros de la cuadra a quien apodábamos “el Goloso” y manteníamos como un miembro más en nuestro centro educativo, un mes después dieron de baja al cachorro.

Dos meses después forzaron la chapa de la casa y entraron a la fuerza con fines de investigación, fueron robados los materiales médicos con fines terapéuticos como: moxas, esencias, agujas de acupuntura y botiquín de primeros auxilios entre otras cosas; revolvieron y esculcaron todo lo que allí se encontraba. Este fue el segundo índice de violencia directa hacia el centro educativo *La Golosa*. Las pérdidas no fueron cuantiosas, pero estos hechos nunca habían sucedido en los nueve años anteriores que se trabajaba solo con los niños y niñas inscritos al proyecto.

Esta postura de apoyo a la comunidad nos posiciona como institución que enfrenta y denuncia hechos que marcan el riesgo a la vida de las personas en el barrio, en este caso los jóvenes estaban siendo en su momento perseguidos, amenazados y muertos con armas de fuego. Ahora que no encontremos responsables y todo ande bajo cuerda como si no pasara nada, da un indicio que puede ser limpieza social, presente por el asesinato a un adulto quien habitaba el barrio y dormía en las calles, este asesinato tubo un testigo ocular a quien también asesinaron días después. El Grafiti hace que el contexto sea más visible y se denuncie una problemática que hace vulnerable a los jóvenes del barrio.

La fundación educativa La Golosa, mantuvo en sus primeros nueve años una postura “neutral” ante los distintos hechos que se presentaban en la comunidad, ofreciendo ejercicios terapéuticos y de acompañamiento psicosocial a 280 niños, niñas y madres de la comunidad a puerta cerrada. Fue hasta finales del año 2010 el colectivo interdisciplinar decidió implicarse con las problemáticas de la comunidad a manera abierta, con una serie de ejercicios que vinculaban la participación colectiva de niños, niñas, jóvenes y madres del proyecto La Golosa, cuya finalidad era recuperar espacios como el parque del barrio el Brillante.

La actividad propuesta y acordada con la comunidad en Octubre de 2010 fue la limpieza de este lugar. La iniciativa de recuperación contó con la participación de madres, niños y algunos jóvenes del barrio, fue allí que reconocimos con el grupo de trabajo un problema: los jóvenes venían siendo estigmatizados por miembros de la comunidad y eran vulnerables al ser vistos como una amenaza.

Esto generó un nuevo nivel de implicación de la Golosa, el problema no era el consumo y la violencia por sí misma, se trataba de la ausencia de espacios de dialogo de los jóvenes consumidores con la comunidad que los estigmatizaba, que pudieran dar cuenta de sus puntos de vista sobre los distintos problemas que los afectaban, ausencias de espacios para expresar, crear y exponer sus expectativas de vida. El grupo interdisciplinar de La Golosa desarrollaría frente a esta falencia cuatro espacios de expresión, creación y encuentro, consensuados con los mismos jóvenes, que darían un primer aporte como apoyo y denuncia que dispuso herramientas visuales y artísticas que permitieron a los jóvenes comunicarse entre ellos y expresarse ante la comunidad de maneras no convencionales para ellos como: Grafiti, Rap y Microfútbol. Actividades que abrieron para algunos miembros de la comunidad una oportunidad de cambio sobre los jóvenes.

MARCO REFERENCIAL

1. Educación Artística

La Educación Artística incluye muy variadas estrategias y sistemas de creación de imágenes y objetos, como la fotografía, el video o la computadora

Marín Viadel

Los estudiantes pueden poseer herramientas y materiales para desarrollar su capacidad creadora, el docente debe poner en juego estos elementos para que él pueda explorar sus emociones, comunicar y desarrollar valores. Esto le permitirá al estudiante desarrollar problemas de manera creativa. El joven puede sensibilizarse a partir de la manifestación de sus actitudes, valores, apropiaciones de los espacios y contenidos.

En la práctica o taller los estudiantes pueden manejar los materiales tratando de controlar una técnica para poder expresarse utilizando la armonía, el color en la pincelada, la composición etc. siempre utilizando la creatividad y la imaginación. Lo que es más importante, pueden aprender a ver de una manera diferente el mundo que los rodea. En el taller de arte no sólo se beneficia la creatividad y la expresión, sino que los jóvenes adquieren cultura y conocimiento de la historia. Estos conocimientos enseñados pueden ser muy variados según el currículo que utilice el maestro, sin embargo creo que las artes visuales²⁴ estimulan el pensamiento y una visión positiva del mundo. Además —después del desarrollo del proyecto— no me parece arriesgado afirmar que las artes visuales fortalecen la autoestima, incluso, pueden ayudar a que los jóvenes lleguen a ser mejores personas para la sociedad, tal vez, las actividades artísticas intervengan en sus vidas futuras, en sus profesiones (que ojala ellos mismos escojan), en la manera en que resuelven sus problemas y en la manera en que ven las cosas, inculcándoles una perspectiva positiva.

Se trató en el proyecto que los jóvenes aplicar los conocimientos (artísticos) a otras asignaturas, que aprendieran a relacionar la expresión plástica con sus capacidades y a que se preguntara si

²⁴ Ricardo Marín Viadel propone un cambio para nombrar la “Educación artística” por “Artes Visuales”.

esta expresión le sirve para explicar y hacerse entender. El Ministerio de Educación Nacional define:

La educación artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (MNE, 2007)²⁵.

2. Gestión cultural

Se debe entender el arte como una actividad profesional. Una actividad humana se entiende como profesional cuando quienes la practican son quienes la definen y delimitan, producen los discursos que la sustentan y negocian su pertinencia con los demás campos sociales.

Jaime Cerón

La gestión cultural no es algo nuevo, cualquier tipo de sociedad ha gestionado su cultura, sus expresividades y sus formas de hacer en comunidad. Los artistas han ampliado notoriamente los horizontes conceptuales, teóricos y prácticos de su actividad creativa y esto requiere cada vez más de unos conocimientos técnicos que son la especialización de una búsqueda de calidad y excelencia. Todo esto en la medida en que queremos aumentar la calidad de nuestra acción cultural, la democratización y el desarrollo de las ciudades.

En el ámbito de la gestión cultural desarrollamos dos ejes de trabajo: Primero, trabajamos con las personas desde métodos innovadores y participativos para identificar las necesidades de cada uno, tanto en la ciudad como en territorios específicos;segundo, debemos realizamos un análisis,

²⁵ Definición de Educación Artística y Cultural divulgada por el Plan Nacional de Educación Artística, en virtud del Convenio 455 celebrado entre los ministerios de Cultura y de Educación de Colombia, en el marco del Congreso Regional de Formación Artística y Cultural para la región de América Latina y el Caribe. Medellín, 9 de agosto de 2007.

diseño y ejecución de espacios culturales y artísticos, programando los contenidos para las jornadas y los encuentros entre las personas. Esto se adecua a las nuevas necesidades y realidades culturales como lo es la participación del público, se proponen las actividades *con* ellos, en lugar de *para* ellos.

La formación del gestor se realiza leyendo experiencias que hayan estado en funcionamiento, debatiendo entre gestores qué es lo que queremos y cuáles son los objetivos que buscamos. Gestionar cultura va más allá de animar proyectos socio-culturales, el animador hace procesos el gestor al tiempo que los realiza los piensa. Para transformar procesos debemos pensar en lenguajes políticos, aprender a hablar en lenguajes económicos y aprender a dialogar con los otros estamentos que constituyen la sociedad (la educación, la salud, el medio ambiente). El gestor debe ayudar a acercar a la comunidad en la participación de las políticas ciudadanas y tener claro que para transformar un proceso hay que incluir y no excluir.

La gestión cultura tiene mucho que ver con el desarrollo de un proyecto desde su formación hasta la consolidación. Este campo también habla de una necesidad de profesionalizarse de otra manera, quiere decir que los artistas y educadores no sólo se deben dedicar a la producción y educación, sino que deben poder presentar sus proyectos a instituciones para pedir becas, recursos y llevar a cabo proyectos.

Es bastante difícil encontrar un método preciso que pueda aplicarse a todos los proyectos artísticos, sin embargo se relatarán algunas pautas para tener en cuenta a la hora de gestionar procesos artísticos con alguna institución.

Pasos:

- Desarrollar una idea y escribirla, cada proyecto tiene sus particularidades las cuales van desarrollando su sistema propio.
- Desarrollar el proyecto con objetivos y metas, pensando incluso con quiénes y con qué instituciones se puede aliar para fortalecer los apoyos institucionales.
- Pensar ¿Dónde vamos a conseguir los recursos?

- Decidir en qué lugar se va a trabajar
- Cómo darle visibilidad al proyecto
- Garantizar la continuidad del proyecto

La gestión debe tener en cuenta aspectos contables, financieros, jurídicos, de seguridad, mantenimiento, mercadeo, recursos humanos, alquiler de espacios etc., así como aspectos relacionados con procesos de planificación estratégica a mediano y largo plazo.

Los gestores vienen de todas las áreas que ofrece la cultura (investigadores, curadores, artistas, aficionados al arte y de todo tipo de organizaciones alternativas que surgen día a día) y casi siempre han aprendido a trabajar en esta área de manera empírica. Si bien algunas instituciones del Estado apoyan, financian actividades, programan actividades de formación de eventos para instituciones, estos proyectos siguen siendo en gran parte insuficientes para lograr una cobertura amplia. Los gestores no son de Instituciones sólidas sino personas naturales sin ánimo de lucro que tienen como capital la creatividad, la voluntad, las ganas de trabajar y el amor por el arte. En pocas palabras, el gestor cultural es aquel profesional que promueve proyectos motivado por la inquietud y su interés en la cultura. Suele pasar que quien crea el proyecto es a su vez organizador, gestor, realizador, montajista, etc. En otras palabras: “un gestor cultural es en esencia un trabajador de la cultura, un motivador y propiciador de actividades relacionadas con la cultura” (Ministerio de Cultura, 2012),

Para finalizar quisiera añadir que pienso que un gestor cultural debe estar convencido de que su labores un aporte para la sociedad, ya que su trabajo (su profesión) pone en contacto hechos creativos y artísticos con el conjunto de la misma. Esto me parece sumamente importante porque uno de los retos actuales (para asumir los tiempos en los que vivimos) es adquirir la capacidad de tener presente a quienes nos dirigimos. Se trata de buscar la viabilidad no sólo económica sino social, política y artística, lo cual desarrolla el liderazgo del gestor cultural, su creatividad y su capacidad de innovación.

2.2 Entre Arte y Cultura

El arte se ubicaría en esa zona creativa que tiene toda cultura, en la experimentación creativa puede surgir lo que llamamos identidad no como algo terminado ni dado sino en proceso y practica de significación, “no se trata de representar el contexto sino de ponerlo en acción”, buscando elementos comunes que ayuden a reconocer el lugar, cosas y objetos a los cuales se les puede dar un poco más de sentido en la memoria al paisaje rural - urbano que es cotidiano y normal que a lo mejor pasa por desapercibido, deteniéndose un poco en el barrio este puede cobrar sentidos y valoraciones que no le habíamos dado antes, este es un escenario para hablar de cualquier cosa, todo es válido, en esa medida los temas son inagotables, cada persona es en sí misma una historia para contar, una historia de vida [14].

La cultura tiene dos pulsiones, la continuidad y la renovación, creyendo que al arte le corresponde un poco esta función de movilizar de desplazar esa mirada más oficial de la cultura. El director de cine franco-suizo Jean-LucGodard decía “la cultura es la regla; el arte es la excepción” para mostrar un poco la tensión entre arte y cultura, como encuentro y acompañamiento mutuo para articular un saber, esto es interesante como política cultural en relación con los discursos y las practicas legitimadas que fortalecen y silencian la educación artística en los espacios de expresión en el ámbito de Educación para el trabajo y desarrollo humano antes llamada educación no formal.

MARCO CONCEPTUAL

1. Talleres de expresión y creación

Experiencia

En el proyecto la noción de *experiencia* tomó una doble figura. Por un lado logramos entender la experiencia como *forma de conocimiento*, los filósofos llaman el conocimiento basado en la experiencia “conocimiento empírico”; cuando decimos “tener experiencia”, nos referimos a que poseemos ya algo, eso que poseemos, en la presente investigación, lo llamamos “experiencia de vida”, la cual siempre se mueve en contexto de comunicación y producción colectiva (todas las personas tienen potencias en sus conocimientos, de esto hay abundancia dentro de las comunidades, abundancia de modos y lógicas de relación con el entorno), desde esta figura de experiencia es en donde se da sentido a los conocimientos previos del sujeto.

Por otro lado, la experiencia se encuentra en la provocación, en el sentido de decir “tuve una experiencia”, el laboratorio de encuentros en el proyecto *Garabateando* pretendió ser un provocador de experiencias (Grafiti, Rap, Campeonato relámpago de micro fútbol y socialización), desplazar una percepción, movilizar la imaginación, intensificar las relaciones sobre el entorno. Allí entendimos más la experiencia como aquello que nos pasa y nos transforma desde algún lugar. El prefijo “Ex” indaga por la Ex/terioridad, por la Ex/periencia y por el Ex/ponerse, esta interpretación de la experiencias invita a atreverse, a ponerse en juego, pensando en las relaciones que se tienen consigo mismo y con el lugar, pensando acciones y problemáticas locales.

La doble figura de la experiencia es la que se encuentra presente en los laboratorios, debajo de esto hay una concepción de sujeto que siente, actúa, piensa y siente curiosidad por lo que ha de venir, en el proceso de enriquecimiento individual. Entonces, partimos de dos figuras de experiencia, la que los sujetos tienen por sí mismos o como lo denomina Freire “experiencias

existenciales”, y la experiencia que puede ser provocadora por acontecimientos a través de la conversación y el laboratorio de creación.

La experiencia enunciada no es sólo para las personas que asisten a los laboratorios, sino para aquellos que lo hacen posible. Se debe tener en cuenta el estilo de trabajo participativo con la comunidad, la actitud dispuesta al cambio, la capacidad de enfrentarse a distintas realidades con los jóvenes del barrio. Esto dicho desde el trabajo sólo con niños entre 6 y 12-14 años desde mi práctica pedagógica, una edad que en su comienzo me pareció un tanto difícil ¿pero a quién no cuando se enfrenta a su práctica docente a enseñar y compartir contenidos desde las herramientas del arte?

¿Qué educador sería yo si no me preocupase por las problemáticas de mis estudiantes y de mi entorno? Como docente me siento comprometido a ser un gestor de nuevas iniciativas en la comunidad (posibles soluciones colectivas). Los distintos lugares de tránsito en que me muevo permiten siempre nuevos encuentros y experiencias con niños y jóvenes, me permite intensificar sus procesos creativos, pero sobre todo aprender de ellos, de su experiencia, de su encuentro y relación con los materiales. Escucharlos y adaptarme a sus condiciones me ha permitido proponerme nuevos retos, animarlos con cada resultado, con cada experiencia que surgía en los encuentros; labor docente que tiene un propósito en mi formación permanente como maestro de las artes visuales.

Concibo la educación desde un espacio de formación no formal, desde mi encuentro con los estudiantes, desde su propio deseo de asistencia, desde las múltiples lógicas y herramientas que pueden ser propuestas desde el arte. Un desarrollo alternativo al curricular que no se centra en los contenidos sino en las múltiples miradas parciales que se pueden tener sobre: un objeto, un material, un problema etc., ya que todo sujeto es único, singular e irreplicable. Esta medida no es comparable con el sistema educativo tradicional de las escuelas que educa para la competencia, el individualismo, la discriminación emocional, el materialismo, el aprendizaje de contenidos y de fórmulas. La realidad está cargada de otras relaciones que hacen parte del sujeto, y enseñar no debe limitarse a un proceso de reproducción simbólica. Es allí donde me pregunto ¿Cómo hago para educar la *emoción* de estos niños? Una joven respuesta puede ser la búsqueda de un espacio

de crecimiento personal y no un lugar donde se le adiestre para una futura escuela secundaria, una universidad, luego para el trabajo, ¿y para qué? Esta es una de mis reflexiones entorno del sistema educativo formal (recuerdo el sonido del timbre anónimo que indica a los niños que el recreo ha terminado, adiestrándolos poco a poco para pararse en una determinada baldosa, en fila generalmente de menor a mayor).

Mi pensamiento se construye siguiendo las lógicas de las vivencias y responde a los nuevos retos que me proyecto para ser un docente. La información o el saber se pueden almacenar, en una computadora, un cuaderno, un libro, pero la *comprensión* es una herramienta en constante crecimiento con características únicas que varían según cada persona para resolver problemas y crear nuevos conocimientos. Paulo Freire decía “el educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador, ambos se educan mutuamente” (Freire, Pedagogía del oprimido, 1969) estas relaciones deben mantener un proceso dialógico entre las partes, fortaleciendo la capacidad de pensar para provocar su acto de conocimiento. Decir esto puede ser un ideal, hasta puede dar mucho para hablar (y escribir) sobre las fortalezas que puede tener un espacio de formación alternativo al formal, con jóvenes desescolarizados en su gran mayoría, cuyo propósito creativo se presenta en la creación, acto *crítico* y no mecánico.

Los sujetos deben reconocer sus experiencias, re-conocer lo que ya saben, lo que ya tienen, etc., además, difícilmente se dejan interpelar por lo que tiene el otro (asumiendo este diálogo como una alteridad de saberes). Por eso los laboratorios son un encuentro alternativo para el mundo académico en cuanto generan diálogo de saberes populares, “Un ser capaz de otro destino que el suyo es un ser fecundo” (Levinas, 1977), es decir, el que permite que se generen otros destinos al que él proyecta en el mundo, en estas frases sintetiza el por qué aportarle a la experiencia el sentido múltiple del que viene y del que recibe.

Creación

La segunda noción clave es la de *creación*, que permiten generar procesos que nos permiten aproximarnos a “eso que está ahí” en lo local pero que no acaba de emerger, eso indecible, imposible, experiencias que desbordan la comunicación ordinaria, que no es un enunciado pero

que se presente. Es allí donde aparecen estos gestos y palabras que se tornan visuales y que han sido indecibles hasta el momento. Los laboratorios al estar en una zona de lo que podríamos llamar “lo no formal” facilitan el proceder en las artes, porque no se condicionan con esas barreras de tiempos y espacios (de horarios, de aula, de clase), siendo una experiencia más abierta, dando cabida a lo afectivo y al contacto emocional.

Pedagogía y metodología

La tercera noción que se desarrolló en el proyecto fue la de *pedagogía y metodología*. Al priorizar la experiencia encontramos que ofrece resistencia a que haya una metodología homogénea, lo que hay básicamente son ciertos lineamientos como base para no alejarse de las realidades locales. En ningún caso se empleó una metodología homogénea y totalitaria (que se ponga por encima de las circunstancias de las personas), incluso se hizo evidente que puede haber una metodología que se cumpla con una población X, y que no se cumpla con la población Y. Por eso creo que depende de la manera que se relaciona el sujeto con el entorno, al dejarse inquietar por el entorno. La artista brasileña Suely Rolnik habla del cuerpo vibrátil (*Cartografía Sentimental*, 1989), invitando a que la relación con el otro no sea desde categorías prefijadas, mentales, racionales, sino que el cuerpo vibrátil se deje tocar por las sensaciones del entorno y sean ellas las que generen lo que hay que hacer. El afán de la puntualidad y exactitud por cumplir metas u objetivos de la planeación se descuidan otros factores de importancia como el ambiente local.

En una palabra, el otro y los otros marcan una diferencia que se resiste a dejarse totalizar por cualquier esquema previo, esa alteridad es un marco irremediable de los laboratorios y que obligaba a tener lo que podríamos llamar “un cuidado estético con el otro” al dejarse tocar por sus mundos y entornos. Diferencia clara, en educar para confirmar una serie de verdades que ya tenemos o en educar para la experiencia o sobre la lógica de la explicación. Los laboratorios deben ser sometidos a una planificación blanda (pese a la obsesión por establecer metas, logros y resultados), como es el arte, los laboratorios no se pueden tener tan controlados y predefinidos. A veces terminan por llevar a cabo un juego de lo que podríamos llamar “prácticas de deslizamiento” que se deslizan y dan cuenta de unos indicadores oficiales que pocas veces dan

cuenta de lo que realmente ocurre dentro de los laboratorios, estos no parecen atrapables por un indicador.

Se hace necesario caracterizar el contexto donde se realizó la propuesta de laboratorio. Los antropólogos tienen más herramientas para ello, incluso hablan de etnografías institucionales, es decir caracterizar cuáles son las lógicas institucionales, por ahí es donde pasa el éxito o el fracaso de un proyecto. Esto para pensar en lógicas de sostenibilidad, proyección, tiempos y movimientos etc. es parte de ese contexto son las lógicas institucionales quienes re-significan mucho las posibilidades de hacer las cosas.

2. La educación artística como praxis ciudadana

El proyecto concibe la educación desde un carácter —que podríamos llamar— “constructivista”. Se trató de que cada hecho educativo interviniera en la construcción del que-hacer de los jóvenes. Esto gracias a que se trabajó a partir de *la cotidianidad*, sobretodo en el encuentro continuo en los laboratorios de creación. También fue constructiva para los actores del barrio: los vecinos, los niños y niñas, los jóvenes, las madres de familia, el tallerista, la institución (La Golosa). Observando en los laboratorios esos límites que existen entre la educación formal y la no formal entendiendo el espacio educativo como un conjunto de procesos (medios diferenciados, objetivos de formación e instrucción) que no están directamente dirigidos a la promoción de grados como lo instituido por la educación formal; los espacios de educación no-formal rompen con la jerarquía del paso a paso y funcionan en un sentido más.

Gracias a lo anterior comenzamos a entender la escuela como un espacio de *socialización*. Normalmente se les incita los jóvenes a que asistan a la escuela para adquirir los hábitos (normas o reglas) que les permitirían ser sociables, y entender lo que los rodea. Sin embargo el proyecto Garabateando llegó más lejos, siguiendo un concepto (más interesante) de sociabilidad explicado por George Simmel como “la capacidad de ponerse en el lugar del otro; la consideración de que la realidad social se explica a través de las interacciones de los individuos y los grupos sociales” se les inculcó a los jóvenes que la forma más estrictamente sociable es *estar con otros*, es *estar juntos*, siendo el *encuentro* aquello que hace posible la vida en sociedad

(incluso cuando no se realice en instituciones de educación formal). En este sentido la educación debe ser vista como *praxis*, es decir, como un tipo de reflexión y acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo (Freire, 1978). La educación en tanto diálogo entre conciencias—ya lo decía el maestro Fals Borda— “puede llegar a ser liberadora y por ende transformadora de las estructuras”. El proyecto apareció como algo sumamente valioso en este sentido, ya que en estas pequeñas experiencias (a las que asisten pocas personas y en donde hay pocos recursos), es donde hay más experiencias transformadoras de sujetos y situaciones sociales. Allí la educación se convirtió en un agente *transformador y liberador*. Freire caracteriza estos fenómenos como “el paso de la educación bancaria depositaria a la educación problematizadora y genealógica”.

A continuación se desea compartir el proyecto *Garabateando* desde cinco miradas diferentes que son: Diversidad, Temporalidad, Compromiso, Conocimiento y la Institución.

Primero, la *diversidad* hace referencia a la contingencia (palabra que a veces nos parece negativa) la cual se define como la posibilidad de que las cosas sucedan o no. En desarrollo del proyecto sentíamos que cualquier cosa podía pasar (en cualquier momento), desde que no llegaran a tiempo, que los horarios no coincidieran, hasta que no pudiéramos conseguir el espacio, los equipos y los materiales necesarios para el laboratorio, para que todo funcionara como se esperaba. No en todos los casos teníamos todo listo, poder decir esto, es también reconocer que el proyecto alcanzó unas relaciones de *contextos* siguiendo unas lógicas de flexibilidad, en las que el tallerista debía adaptarse a eso que puede suceder o no. Considero esta una de las características de los ejercicios de la formación artística, porque es allí donde surge una palabra importante para los ejercicios pedagógicos como lo es la “Negociación”. En un ejercicio de contingencia necesitas negociar tiempos, negociar espacios. Creo que uno de los ejercicios más importantes para el maestro es construir la disciplina, la rigurosidad ya que la mayoría de los docentes venimos de la academia formal, y en estos contextos uno llega a decir “tengo que negociar hasta con migo mismo”, surge la pregunta ¿Cómo doy paso a la experiencia formativa ante estas circunstancias y estos contextos?

En términos de lo que más comúnmente entendemos por *diversidad* es importante señalar que los participantes no hacen parte de la llamada población uniforme de la zona urbana, no son parte de

la sociedad centralizada. Su diversidad con relación al área urbana se hace evidente especialmente en sus características socio-económicas y en la manera en que ocupan el tiempo libre (que para algunos es todo, pues el acceso al trabajo y a la educación no era posible²⁶ pues muchos de ellos se encuentran desescolarizados y en su casa no hay muchos recursos²⁷).

Como se ha dicho el proyecto trató de entrar en contacto con estos jóvenes que en la mayoría de los casos carecían de formación artística (o casi no tenían experiencia previa en ese sentido), e incluir en las iniciativas o laboratorios temas como el barrio y la solución de problemas. Ante este panorama deseaba implementar todas las herramientas educativas que me fueran posibles, siendo interesante ver cómo el grupo llegaba a cuestionarse (confrontarse ellos mismos y las situación que vivencian) y cómo el programa se constituye en una experiencia significativa para los participantes y desde luego para mí. La negociación se convirtió en un hecho diario desde normas sobre el horario, compromisos con el taller, cumplimiento de algunas tareas, seguimiento con el proceso y el comportamiento dentro de los laboratorios entre otros. Incluso los contenidos que se trataban en un principio son propuestos y no dejan de ser escudriñados por los jóvenes según sus intereses.

La negociación aparecía en el diario acontecer de la cotidianidad como lo que se hizo en el laboratorio de grafiti. El compromiso se hizo desde el comienzo con los gestores del proyecto y los gestores de “Presupuestos participativos juveniles 2010”²⁸ quienes financiaron el proyecto participando en las reuniones institucionales, contactando el facilitador, diligenciando formularios, entre otras actividades. Este fue un programa de acceso “gratuito” para los jóvenes, porque al ser público, es de todos porque todos aportamos. En este caso la auto-disciplina, el compromiso —nadie obliga a ir a nadie, pero hay que llegar a ciertas horas, no pierdes la plata pero si dejas de ir pierdes una oportunidad a la educación— este tema de compromiso también cambia el pensamiento que tenemos en la educación formal (obligatorio, que me toca, que me exigen) por el compromiso más personal y vivencial; insisto de estar allí por gusto. Freire ya lo decía en su texto *Pedagogía del oprimido*: “ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco

²⁶ Según la teoría psicológica de Abraham Maslow, se presenta una escala de necesidades humanas como: la alimentación, el vestido, recursos... conforme se satisfacen las necesidades más básicas fisiológicas y de seguridad se podrá desarrollar otras necesidades y deseos más elevados.

²⁷ Conversaciones y sondeos de los jóvenes participantes a los laboratorios.

²⁸ Página web Presupuestos participativos juveniles 2010: <http://presupuestosparticipativos2010.blogspot.com>.

nadie se educa a si mismo solo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador”. Entonces Garabateando fue una experiencia de educación basada en el compromiso, en el gusto de estar allí.

Otro elemento que quisiera destacar es el tema de la temporalidad, como lucha entre la rigidez y la flexibilidad, pensando el proyecto no como una relación de continuidad entre sus diferentes momentos, sino como un proceso independiente que tiene como reto los objetivos que perseguías desde el comienzo. Señalando como fundamental de estas experiencias estaría marcada por el “Tiempo” desde la pedagogía en contexto, pues el tiempo es el que se adapta al proceso y no al contrario, es decir, estamos programados para estar todos dos horas, pero si de repente por diferentes circunstancias trabajamos solo una, y en la siguiente trabajamos tres y cuatros porque estábamos dichosos, y el proceso lo ameritaba, y el laboratorio de rap no me da en tres horas, ampliando esto a otras sesiones... entonces se presentaba la libertad en el manejo del tiempo que creo en un proceso educativo es bastante interesante.

Por otro lado se realiza un proceso de educación para el presente, tema que resalto en este momento pues la educación no es ni debe ser para el futuro sino debe ser una oportunidad para el hoy, algo que los jóvenes señalaban desde sus relatos “es que hoy tengo la oportunidad de aprender” sin visualizarnos a una promesa de futuro que exista o no ante nuestras realidades.

Otro de los temas que señalo es el del aprendizaje entre pares reconociendo el papel entre profesor y estudiante, tallerista y joven. Tema de autoridad por la praxis, es decir los participantes no conocían los cartones, maestrías del maestro, pero cuando lo veía en un escenario: pintar, cantar y componer; eso generaba un cambio en las relaciones jerárquicas de aprendizajes se basaban en el momento de la praxis, momento de importancia para todos, mirando como es y como lo hacía su maestro. En ese sentido para los jóvenes se dio un conocimiento en los jóvenes con esa experiencia artística, llamada por (Paulo Freire, 1978) como educación dialógica desde la construcción por una interacción equitativa de contenidos y opiniones en la solución colectiva de los problemas, el docente termina siendo un facilitador de contexto, el maestro no solo se preocupa por que el estudiante aprenda una técnica y práctica artística sino que el conocimiento se dé sobre las realidades que circundan con los actores.

Por último considero que el arte son un instrumento que permite los caminos entre personas y los maestros son los facilitadores de esos caminos, sus vidas son transformadas por transformadores o como dice nuestro lema de la Universidad Pedagógica Nacional, “formadora de formadores”.

3. La Pedagogía al servicio de la comunidad – Hechos de narración

A lo largo del proyecto logré hacer uso de mis recuerdos y experiencias para contar algunas de las acciones pedagógicas que han sido más significativas para mi experiencia como docente (y que tuvieran la pertinencia del proyecto). La práctica pedagógica y artística surge en relación con el otro, con el niño, con la madre, el vecino y el barrio que forman un conjunto de particularidades, procesos de colaboración y experimentación que es posible desde el encuentro y la planeación de actividades con algunos miembros de la comunidad, por ejemplo:

Reproducción de actividades: Fue posible tomar como ejemplos actividades similares realizadas por grupos y colectivos de artistas como ExSitu / InSitu quienes desarrollaron proyectos en comunidad. Se hace posible un encuentro comunitario, creyendo en la pintura, en la música, pero también en la danza, en la construcción del relato, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño y del joven es creación, revelando la interioridad a través del arte. Las emociones surgen cuando se escucha y se atiende, cuando se expresan las emociones se desarrolla el autoconocimiento, en vez de mirar todo el tiempo hacia afuera, como si afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas.

Colaboración: Respetar las necesidades, que pueda tocar y seguir sus propios impulsos, sin nadie que les pretenda enseñar, donde puedan proponer actividades auto-gestionadas por ellos, donde el maestro cumple la función de mediador, de posibilitador de encuentros. Ante cada trabajo es el niño quien debe estar satisfecho por su propio trabajo y tomar la decisión de mejorarlo y trabajarlo más, es un aprendizaje que también se da entre ellos mismos, teniendo un estímulo próximo para el aprendizaje del niño – los más grandes enseñan a los más pequeños - , el docente y el estudiante se vuelven multiplicadores de la enseñanza para con otros estudiantes.

Esto es más bien aprender a vivir juntos, a trabajar en equipo, algo que solo es posible desde la relación con el otro, desde el tiempo, desde el hacer, desde el comunicarse y reconocerse, desee el amor.

Experimentación: Todos necesitamos algo que nos distraiga de la complejidad y la realidad, desde la enseñanza problémica comenzamos a pensar en soluciones conjuntas, Murillo 2011“en el problema está la solución” haciendo uso del dibujo y del dialogo potenciando habilidades comunicativas poniendo en marcha lo que sabemos. Si desde el comienzo del periodo deciden los estudiantes que es lo que quieren experimentar, que es lo que quieren vivir, deciden aprende logrando ciertos niveles de independencia. Si el niño logra la independencia podrá hacer lo que él quiere para sí mismo en el futuro²⁹ un ciclo de toma de decisiones y de voluntades por parte del estudiante. La docencia debe tener participación activa del niño, el profesor orienta y facilita en un espacio educativo al estudiante para desenvolverse.

En los ejemplos anteriores la práctica pedagógica se convierte en un espacio para el aprendizaje, para explorar metodologías de enseñanza, no solo con el estudiante sino también con el propio docente ¿De qué otra manera más podríamos aprender a ser docentes? Esta pregunta indaga por nuestras actitudes tempranas y sinceras cuando enfrentamos un grupo de estudio y en posición propia cuando enfrentamos el cambio interno, a nuestra historia personal, a lo que nos condiciona. El mejor ejemplo que puede dar el maestro es ser ejemplo de lo que hace en su vida, de lo que quiere ser para sí mismo, esto será reflejado con naturalidad, pasándola bien, viviendo y disfrutando de su trabajo, tomando caminos distintos para comprender que se puede llegar al mismo objeto no solo de una única forma –eso que quiero intentar decir es a lo que llamo descubrirse más allá de sus propias creencias- y dejarse permear por las situaciones y los cambios positivos en pro de mejorar la enseñanza.

²⁹ En el segundo encuentro de Investigaciones Emergentes, realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano por el Instituto Distrital de las Artes –Idartes, se habló sobre la educación para el futuro y esta debería cambiar por la educación para el presente, porque es en este momento en el que debemos poner la mirada los docentes, el futuro es ahora, no hay futuro más cercano que el inmediato. Estoy de acuerdo con este postulado que cambia el paradigma del docente y del estudiante. No hay que esperar para cambiar las cosas hay que proponerlas y hacerlas “entre más pronto mejor”.

4. Aprender desde la transformación

No hay mejor transformación que la que comienza por uno mismo

Murillo

La observación hacia los estudiantes “debe” ser una tarea continua y permanente por parte del docente, aprender a ver y conocer a los estudiantes puede ser complejo pero con el paso del tiempo sueles ver sus iniciativas, sus comportamientos, sus actitudes... sus maneras de relación. Allí la participación activa del docente se hace presente, cuando uno de sus estudiantes logra independencia y se reconoce el seguimiento del desarrollo del niño al cual le has puesto herramientas y materiales para su expresión. Este caso se presenta a menudo con los estudiantes, creo que debe ser una generalidad entre los maestros que nos preocupamos por el aprendizaje del otro; esto se materializa en el comportamiento y la conducta que se da entre los mismos estudiantes.

El espacio de encuentro no formal permite los conflictos y situaciones de la vida cotidiana, donde todos podemos aprender de todos, de esta forma no hay edades ni barreras que se/paran, es más, los grupos de estudio se hacen diversos cuando quienes lo conforman tienen distintas edades y se presentan otras propuestas como experiencias libres y autónomas existan. Este modelo educativo del cual participé, no intentó crear nuevas pedagogías, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, niñas y jóvenes del barrio.

Entiendo que el maestro debe ser un guía para el estudiante, la clave no está en los materiales, sino en la forma de relacionarlos con ellos. Entonces la relación se encuentra en el entorno, en la vida cotidiana de las personas y su forma de ver la vida, su manera de entenderla. La niñez y el aprendizaje siguen sus instintos, se transforman en todo momento, en relación con su entorno y su familia se aprende a conocer el mundo a través de los ojos y las manos. La familia es la única que sabe cuidar bien a sus hijos, compartiendo con ellos, criando y educando como se ha hecho por miles de años, pero cuando encontramos índices de maltrato y violencia familiar, es allí

donde sucede algo que es significativo y marca la conducta del niño, lo que vemos en él, es el reflejo de sus padres y de la sociedad que conoce.

Sé que todos tenemos problemas, sé que todos tenemos que lidiar con “*cosas*”, algunos días somos mejores que otros días, algunos días no somos tan buenos, algunos días tenemos espacios limitados para otros. Algunos creemos que podemos ser la diferencia en el trabajo como docentes, pero solo se logra el interés hasta que participas de los encuentros con los niños y niñas “*eres parte de un grupo*” y haces parte de ellos, participando, jugando, haciendo que aprenda de la casa, del barrio, de sus amigos, pero a su voluntad y como un juego. Por si mismo aprenderán a cuidar de sí mismos y luego de los demás.

DISEÑO METODOLÓGICO

Orígenes del Proyecto “Garabateando”

La iniciativa comenzó en el mes de Noviembre de 2010, con la realización de un taller de Grafiti³⁰, un taller de rap, un campeonato relámpago de fútbol, un evento cultural de cierre, y la socialización de los eventos propuestos a la comunidad (ver Anexo 1.). En su momento se intentó evitar la discriminación y la estigmatización³¹ hacia los jóvenes consumidores. La iniciativa procuró que los jóvenes fueran reconocidos como personas vulnerables, que necesitaban ayuda y protección.

Estos acontecimientos describen una problemática con unos jóvenes y una comunidad específica, este es el comienzo del proyecto, al cual se le decidió dar el nombre de “Garabateando, Prácticas artísticas en comunidad”. El nombre surgió debido a que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de unas políticas educativas que promueven la experiencia de diversas actividades desde los primeros años de edad. Entendiendo que un *garabato* es aquello que se adentra en el lenguaje artístico y se pronuncia visiblemente, este proyecto se asemeja a la manera de proceder de un niño que hace un garabato del cual los adultos no perciben el significado ni lo que quiere expresar. ¿Cómo se genera este *Garabato*, o esos garabatos? Por ahora basta con decir que estos resultan ser los rasgos de una comunidad, la experiencia contenida en la expresión y forma comunicativa por medio del hacer y decir del niño.

³⁰Cabe anunciar que el grafiti nace de dos palabras, Graff (pintar) &iti que significa ciudad. El grafiti como forma de expresión que indica que estas allí, a veces con una temática común. En un mural interviene mas el detalle y el tiempo en la realización. En un Tag (Firma) por lo cual se te reconoce, seudónimo, alias, Nick name, un sello diferenciador, el Tag debe tener estilo para ser reconocido en el ámbito del graffitero. Generalmente el grafiti se hacen en las calles donde la mayoría de las personas que pasen por allí lo pueden ver. También se puede usar plantilla para realizar algún diseño que has recortado previamente, esta misma imagen se puede repetir en varios lugares.

³¹ La estigmatización es una marca que reduce a los jóvenes por su condición, oportunidad y desarrollo.

Ilustración 9. Mural de da comienzo a las iniciativas con los jóvenes

El proyecto *Garabateando* apunta a caracterizar a la comunidad. Teniendo como prioridad el entendimiento de la misma, y permitiéndole explorar en las maneras en que se enuncia a sí misma, proponiéndoles que se interroguen “desde dónde” enuncian las cosas, “por qué y para qué” las enuncian. Así se espera afrontar creativamente la situación de estigmatización de los jóvenes, y en general la manera negativa en que la comunidad se enuncia, ya que las personas tienen imágenes y percepciones de sí mismas que no son “salidas de la nada”, y así —como si se tratara de niños garabateando— terminan transformando la imagen instituida. Todo esto nos permite preguntarnos: cómo se ve la comunidad a sí misma, cómo se la muestran a los niños, y cómo “estas percepciones *fecundan* ese imaginario social” (Sontag, 1973). Una imagen social es el resultado de un proceso de auto-identificación con las imágenes que se divulgan frecuentemente en los medios de comunicación, instrumentalizando y mitificando una comunidad al enunciar sus problemas de manera general, desconociendo todo el contexto.

Aquí se problematiza el contexto y el uso de sustancias psicoactivas desde la violencia, el proceso de formación física y psicológica de los niños se caracteriza porque en él se fecundan rasgos de agresividad. La evidencia de esos procesos es abordada desde el “Garabateo social” (Lowenfeld, Desarrollo de la capacidad creadora, 1961) que no se da “longitudinalmente”, es decir, no se trata de abordar los problemas únicamente desde las generalidades; no basta con

nombrar la drogadicción, se trata de entender que la drogadicción son muchas cosas, entre actos, repercusiones y situaciones sociales que se experimentan queriendo huir de unas problemáticas concretas. Habría que preguntarse: ¿Qué produce la drogadicción?, ¿Cómo se da?, ¿Por qué?, ¿Cómo son las consecuencias de éste llamado *flagelo social*?, llamado así porque los jóvenes se sienten discriminados. Esta situación abre una oportunidad para los jóvenes que les permite desarrollar un mecanismo de participación frente a la comunidad, buscando la integración y participación activa en una problemática social ajustada a la realidad local, donde se formula la inclusión desde el campo de la educación no formal. Es justo reiterar que una característica y finalidad de esta iniciativa fue conocer a mayor profundidad las realidades de los jóvenes y la falta de oportunidades que se dan en lugares como los barrios de escasos recursos, donde hay presencia de conflictos sociales y consumo de sustancias psicoactivas.

Ahora que ha pasado el tiempo, puedo afirmar que la iniciativa pedagógica con los jóvenes creó un *encuentro* rico en experiencias, en un contexto social al que se enfrentan los jóvenes del barrio, siendo esto enunciado por ellos mismos. Esto se consolida como respuesta a una problemática que se transforma desde la acción y participación colectiva. Los encuentros en los talleres de Rap y Grafiti despiertan en los jóvenes una conciencia de los conflictos que suceden en la comunidad ante sus propias realidades (entendiendo la realidad como todo aquello que atraviesa los sentidos).

Después de la conformación y gestión de la iniciativa me he sentido un actor social que abrió espacios para el encuentro entre los jóvenes y su comunidad, posibilitando unas prácticas artísticas integradoras. Hoy me siento dispuesto a escuchar al otro, a aprender y enseñar desde el diálogo, a regresar en el discurso; “dispuesto en fin a conversar una y otra vez con las personas y colectividades para las cuales esas prácticas no son un laboratorio, sino su vida” (Boaventura de Sousa, 2010). El hacer diario —desde la práctica pedagógica artística— me permitió interactuar a partir del diálogo, lo cual me parece imprescindible en el proceso de apropiación de los modos enseñanza que me permitieron involucrarme con los estudiantes de *La Golosa*, llegando a interactuar con la comunidad desde esta forma de acompañamiento, acción permanente que he venido adelantando como docente practicante de las artes plásticas y visuales. Este caso particular, me ha enseñado a “Pensar con, en lugar de pensar sobre” (Boaventura de Sousa,

2010)permitiendo un diálogo horizontal entre conocimientos diversos incluyendo el popular, el artístico, el educativo y a tantos otros que son descartados por la cuadrilla académica tradicional.

Explicación del análisis documental.

Este proyecto responde tanto a las necesidades de aprendizaje del docente (con intenciones de realizar gestión de proyectos en comunidad) como a la habilidad para realizar investigaciones. De allí que deba su carácter a las *Metodologías de Investigación* usadas en las ciencias humanas y sociales con el propósito de aprender a gestionar y realizar investigaciones de tipo artístico-comunitario. Se vincula la investigación cualitativa usando el método inductivo y la comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia (Bogdan & Taylor, 1987) Usando un paradigma positivista con la finalidad de explicar las acciones y sucesos del proyecto, con la metodología cualitativa para interpretar el contexto, con técnicas utilizadas como la entrevista, observación participante y análisis de video que surgió como fuente de recolección. Como técnica se intentó utilizar el software *Nvivo* para análisis de datos cualitativos que permite administrar redes documentos textuales y multimediales, facilitando búsquedas y agrupaciones de datos para crear en parte la categorización de la información.

Para saber cuáles fueron las características de la educación artística visual en el proyecto *Garabateando* se realizó un listado con todas las evidencias (Videos, fotografías y diarios de campo), las decisiones tomadas sobre el diseño no fueron de orden mecánico, fue necesario tomarlas pensando fundamentalmente en la coherencia interna del proyecto. Se emplea la estrategia de *Inducción Analítica* que “implica el examen de los datos en busca de categorías de fenómenos y de relaciones entre ellos” (Goetz & LeCompte, 1988, pág. 186), examinando la narración de las evidencias empezando por identificar la categoría a la cual pertenece con uno de sus atributos o rasgos más distintivos (Tabla 1). La revisión previa de estos datos me permitió codificar (códigos pictóricos) la información, iniciando su información en unidades temáticas (Torres, 2000) ligadas a los objetivos del proyecto y por lo tanto a la teoría que sustenta el mismo: la identificación de características de la Educación artística y la visualización de la Identidad de los jóvenes; este ejercicio analítico se realizó a partir de la elaboración de tablas de análisis. (Ver anexo 3 Tabla de análisis).

Las evidencias son una transcripción de los hechos que sucedieron y que se encuentran en los videos, de allí que cada evidencia se encuentra digitalizada en palabras, se pueden visibilizar 114 clips transcritos y analizados, cada uno de ellos por separado, corresponden a las actividades realizadas los días 11 y 13 de Febrero, 11 y 12 de Marzo y 30 de Abril del año 2011. Se hacen tres grupos de datos, teniendo en cuenta nuestra pregunta de Investigación, en reflexión y revisión permanente:

- Características del proyecto Garabateando.
- Características de la educación artística que visibilizan la identidad de los jóvenes.
- Características de la Educación Artística que no visibilizan la Identidad de los jóvenes.

Desde el primer momento, se aplicaron dos procedimientos analíticos con el objetivo de construir y delimitar de forma emergente desde el análisis de los datos las subcategorías con las que se dio identidad a las unidades temáticas: *la inducción analítica y la comparación constante* (Goetz & LeCompte, 1988). La inducción analítica, permitió identificar los elementos y atributos que se presentan de forma constante en la información que se estaba analizando, con el objetivo de construir subconjuntos con los que se pudiera identificar de forma mucho más precisa. Las comparaciones constantes permitieron que las categorías (en este caso subcategorías) se fueran modificando a partir de la información recolectada y analizada. En las siguientes fotografías, se muestra la forma en que se establecieron estas subcategorías. Un método artesanal de cortar, pegar y analizar la naturaleza de los datos, para luego ser agrupados. (Ver anexo 4 Organización de la información para formar categorías).

Se agrupan los datos por familiaridades y similitudes para comenzar a formar categorías de análisis³², siendo las pistas que organizan la aproximación a la realidad, estableciendo un lenguaje común operativo. Para este momento se consultan dos docentes expertos para validar las categorías.

³² Son unidades de significado obtenidas producto de la lectura e interpretación de los relatos de los sujetos. Estas categorías indican los temas más relevantes presentes en las unidades de registro.

El encuentro se dio con profesores expertos en el campo educativo quienes ayudaron a validar las categorías obtenidas de modo inductivo en las evidencias.

- *Martha Leonor Ayala Rengifo* tiene la siguiente formación académica: Licenciatura en Ciencias de la Educación Psicopedagogía (Universidad Externado de Colombia), Maestría en Ciencias de la Educación (Universite de Sherbrooke). Sus áreas de actuación son: Ciencias Humanas, Educación, Enseñanza, Aprendizaje, Métodos y Técnicas de Enseñanza
- *Andrey Gonzales* tiene la siguiente formación académica: Licenciatura en Psicología Educativa (Universidad Pedagógica Nacional), Maestría en Educación (Fundación CINDE). Además cuenta con Investigaciones con el Ministerio de Educación Nacional en el fortalecimiento de los Programas Técnicos y Tecnológicos, Investigación con habitantes de la calle y Orígenes de la Pedagógica Educativa (Fundación Universitaria Luis amigo).

La Profesora Martha Ayala consultó mi listado de categorías, inicialmente tenía alrededor de 17 grupos categoriales los cuales me sugirió los agrupara por temáticas y familiaridades. Dicha agrupación se hizo en dos oportunidades, dándome técnicas para analizar y visibilizar de manera organizada la información para ser leída en un documento, como lo fue el uso de un Mapa categorial y un modelo para escribir los resultados. Sus sugerencias fueron de gran aporte en la medida que pude reorganizar mis datos y características obtenidas a partir del análisis que ya venía realizando para estructurar los contenidos como fuentes de análisis en la Investigación.

El profesor Andrey Gonzales observó la lista de categorías que tenía inicialmente y la pregunta de investigación, con estos datos indago sobre la respuesta de la pregunta, quiso saber ¿Cuáles eran las características de la educación artística? ¿Cómo fue el proyecto realizado? Su método de indagación me genero gran interés, me permitió preguntarme por la acción del investigador y la mirada analítica que debía posicionar a la hora de realizar el análisis de la información y de las evidencias.

Las categorías nuevamente fueron re-agrupadas, algunas de ellas las eliminé no por su contenido sino porque no respondían a mi pregunta de investigación, algunas de las 250 características que

surgieron pertenecían inicialmente a las evidencias, de esta manera pude agrupar en un listado todas las evidencias, de allí se agruparon por similitudes y familiaridades, dejando como un nuevo compilado 5 categorías que son contenedoras de subcategorías. Reflexionando con el profesor Gonzales, me surgió una duda en la medida que tenía una categoría (Deporte, actividad física con sentido social) y esta no tenía inicialmente potencial para responder a la pregunta. En ese momento buscaba *Características de la Educación Artística Visual que visibilizaran la identidad*, si bien esta categoría no responde como característica de la Educación Artística, si aporta como contenido y practica relacional entre otras áreas de formación para los jóvenes, Además es de suma importancia si se mira como evento de integración de la comunidad. Así es que me arriesgo a afirmar que las Artes Visuales son holísticas y el proyecto como la pregunta debe ser analizado en su conjunto y no a través de las partes.

Estos datos pasaron por dos niveles de interpretación:

- Se encuentra la evidencia y esta es analizada desde desde el saber previo del investigador soportada con un autor.
- Se reúne evidencias por su familiaridad, las nombra por un aspecto categorial y las reinterpreta, haciendo así un marco conceptual para los datos.

Teniendo en cuenta esto los datos se agruparon en las siguientes categorías:

Categoría	Subcategoría	Evidencias	Nivel 1 de Interpretación y autores	Aspectos de Subcategorías	Nivel 2 de interpretación con autores
Competencias	Artísticas	15, 53 54, 93, 94, 100	15, 53	Un nuevo saber	
			54, 93,	Comunicación lingüística:	
			94, 100	Manifestaciones artísticas y culturales:	
	Ciudadanas	14, 19, 26, 29	14, 19	Convivencia y paz	
			26	Comunicativa	
			29	Buscar nuevos lenguajes para la comunicación.	

Tabla 1 Fragmento de Tabla categorial en la que se organizó la información para su interpretación.

Para finalizar debe decirse que las entrevistas y la observación se realizan a manera de técnica de investigación (que es tanto deductiva como inductiva). A continuación se encuentran —a modo de interpretación— un capítulo en el que se exponen tanto las evidencias más relevantes como su interpretación detallada en relación a un tema categorial, esperando con esto responder la pregunta.

CAPÍTULO INTERPRETATIVO

El siguiente capítulo es de suma importancia debido que contiene el análisis de los datos, que llamaremos *evidencias*, y además ponen en discusión con autores para proponer una serie de posibles interpretaciones. A su vez se agruparon las evidencias por familiaridades y se volvieron a interpretar en su conjunto, en pocas palabras, el análisis cuenta con dos niveles de interpretación. Se ahondan los conceptos claves tanto de la pregunta como de los temas surgidos en las evidencias, cada categoría y subcategoría está explicada conceptualmente en relación a los datos y apuntan en un sentido dual: el primero es encontrar las características de la educación artística visual y la el segundo visualizaren estas características la identidad de los jóvenes.

Convenciones

A fin de comprender las evidencias, según las voces de los participantes en el proyecto *Garabateando. Prácticas artísticas en Comunidad*, se tendrán en cuenta las siguientes convenciones:

T1: Tallerista de Grafiti - Héctor

T1: Tallerista de Grafiti - Andrés

T3: Tallerista de Rap: Tomás Lion

P1: Policía

P2: Policía

J1: Joven 1

J2: Joven 2

J3: Joven 3

I: Interpretación de la evidencia y lectura transcrita por el investigador Isauro Murillo.

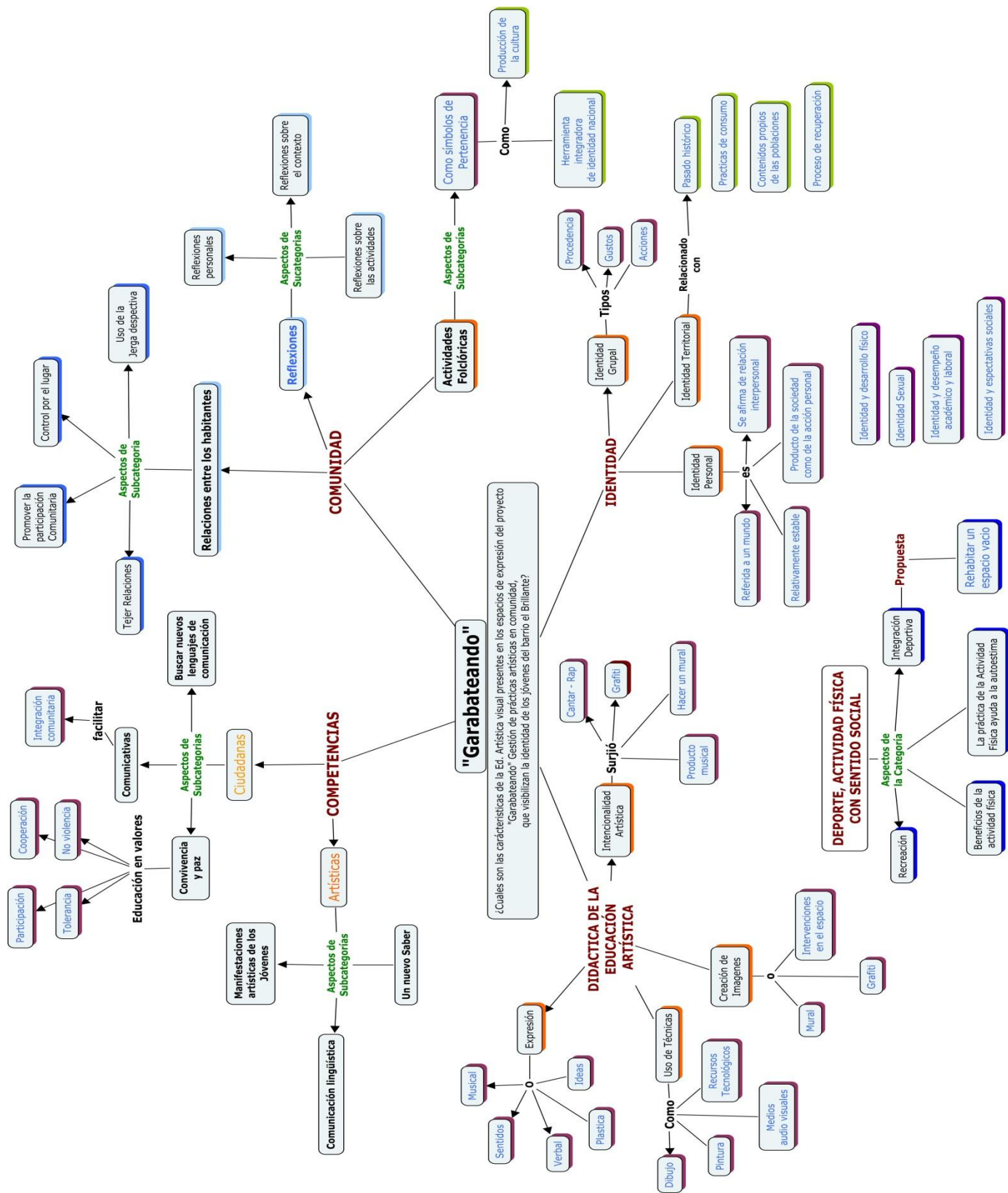
F: Comentario de Felipe, coautor de las iniciativas.

MF: Madre de Familia

PF: Padre de Familia

Mapa categorial

El siguiente mapa categorial es un resumen grafico de las cuatro categorias (Didactica de la educación artística, Competencias, Comunidad e Identidad) y una quinta categoria emergente del deporte “teniendo en cuenta que son otras narraciones del mismo escenario pertenecientes al mismo campo” (Goetz & LeCompte, 1988, pág. 189). Todas han sido codificadas y puestas en relación para resolver la pregunta desde la categoría (incluso el deporte, como actividad física con sentido social). Estas categorias, subcategorias y aspectos de subcategorias, seran expuestas una a una a continuación de manera más detallada, teniendo en cuenta que las evidencias fueron agupadas por sus similitudes y familiaridades para limitar el campo de estudio de los datos.

1. PRIMERA CATEGORÍA: COMPETENCIAS

Categoría principal

Los Lineamientos en Educación Artística proponen *competencias* claves en el desarrollo cognitivo. En el trabajo artístico se explican por la interacción que se da entre los jóvenes y los elementos y formas (sonidos, palabras e imágenes) desarrollando lenguajes, expectativas y hábitos que permiten la fundamentación de valores como el respeto, el compartir, la convivencia, la amistad, la creatividad etc., “preparando a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico” (MEN).

Una competencia, es entendida como una capacidad que se aprende por una persona. Se trata de optimizar sus recursos para resolver una tarea en un contexto determinado. Es decir, el hecho de que una persona sepa mucho no la hace más competente, es competente, cuando logra utilizar adecuadamente todos sus recursos propios o del ambiente en una tarea concreta. Otras definiciones más amplias hablan sobre las competencias como el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y saberes que posee una persona.

Entonces, se entiende como competencia la capacidad con la que una persona le da un uso determinado a los recursos y herramientas que posee. En el caso de las Artes visuales deben ser pensadas como una *apropiación* del estudiante de una herramienta (gracias al proceso de enseñanza y aprendizaje) que tiene como propósito de resolver una tarea en un contexto determinado. De tal manera que la construcción del conocimiento artístico visual, depende de las *capacidades creativas* con las que cuentan las personas.

Las situaciones que se exponen por los mismos jóvenes estudiantes, y por su comunidad son situaciones reales, de su vida cotidiana, con lo que ellos viven; lo que hace a una persona competente es la forma en que utiliza todos sus recursos para resolver tareas definidas en contextos determinados. La pregunta es ¿Qué competencias necesitan nuestros estudiantes para tener una vida “exitosa”, lograda? ¿o para qué una sociedad funcione bien? Dos vertientes aparecen como reto a la hora de educar: una centrada en la “realización” de una persona y otra que tiene que ver con amoldarse a una sociedad competitiva y tecnológica.

La educación artística visual propone el uso de herramientas de modo interactivo, como instrumento que interacciona con otras personas y grupos heterogéneos, fomentando el manejo de la propia vida de forma autónoma. Entonces se trata de instaurar y desarrollar en los niños y jóvenes esas capacidades, de modo que a su vez esas capacidades les permitan afrontar retos actuales a lo largo de la vida.

1.1. Competencias Artísticas

Subcategoría de Competencias

La competencia artística desarrolla habilidades en los sujetos que incluye el manejo de un saber, aplicando sus habilidades y destrezas que van mejorando desde la práctica, adquiriendo sentidos a medida que se aprecia lo que se hace y se asumen nuevos atributos para el desarrollo de contextos específicos que “combinan aspectos tales como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar en un contexto determinado” (BOGOYA, 2000) y (GONCZI, 1998).

1.1.1. Un nuevo saber

Subcategoría de Competencias Artísticas

Evidencias: 15, 53

15. “Mi nombre es Yina, ya Salí del colegio hace tres años, me gradué de Técnica laboral e Infantil, empiezo a estudiar Diseño Industrial, me gustaría aprender a hacer sus dibujos, me gusta mucho dibujar y me llama la atención, me gusta mucho como dicen por ahí (crear otros mundos) y diseñar. Ya que se me presenta la oportunidad de estar aquí con ustedes pues la aprovecharé”.

53. I: Tomás cuenta que él ha viajado por Colombia y se ha quedado en casas de amigos raperos. Los contactos y los lazos lo mantienen unidos como grupo. Con el Rap se pueden unir afectos. Uno de sus objetivos es que se pueda escribir algo

sobre lo que se piensa, para aplicarlo y saber cómo se escribe una canción, cómo es la métrica a seguir y poder grabar una canción. Para que los jóvenes entiendan cómo se puede grabar, se deben explicar los recursos digitales (programas) de un computador y usarlos como herramientas de aprendizaje.

Interpretación evidencias 15, 53

Los intereses de Yina le han llevado por las oportunidades que se le han presentado, en este momento desea complementar con su carrera de Diseño Industrial, el dibujo y pintura en otros medios como lo es el grafiti creando nuevas habilidades cuando se comparte la experiencia con los demás, en un grupo de estudio. El taller posibilita explorar y pensarse a futuro, como dice Yina “crear otros mundos” interpretar desde diferentes ángulos su conocimiento y aprendizaje. Los conocimientos son complementarios en tanto que se descubre el interés y agrado demostrado por Yina.

Poderse desempeñar en un nuevo campo como el grafiti o en una nueva situación de aprendizaje que le motiva para a “conocer, ser y saber hacer” frente a sus acciones. Desde esta iniciativa de grafiti, poder relacionar sus propios marcos de referencias para identificarse como una persona más integral y más capaz, viéndose como diseñadora a futuro. Sabe que estas herramientas pueden ser válidas para su proyecto de vida.

Cierto es lo que Tomás dice: “los contactos y los lazos lo mantienen unidos como grupo” para seguir trabajando con sus pares. Mantener estos lazos ayudaría a fortalecer las relaciones de apoyo con sus nuevos contactos para conseguir nuevos trabajos explicando que los jóvenes deben intentar salir adelante y puede ser más fácil si se tiene alguien con quién contar.

1.1.2. Comunicación lingüística

Subcategoría de Competencias Artísticas

Evidencias 54, 93

54. I: Se ven distintos tipos de videos no comerciales de agrupaciones de Rap de países como Chile, Bolivia, Brasil, y Republica Dominicana. Todos ellos tratan en sus letras problemáticas sociales.

93. J6: Rapeando dice:

“Estoy aquí en la cancha del Brillante,
esperando para echarnos un cotejo,
Porque están echando un....”

Interpretación evidencias 54, 93

Desde el Rap también se pueden crear competencias artísticas, uno de estos casos es la socialización de experiencias de “Tomás Lion” quien les explica a los jóvenes desde su experiencia las habilidades que se pueden adquirir cuando se piensa en componer sus propias canciones teniendo en cuenta la estructura de la canción. Los jóvenes al tener en cuenta ejemplos de improvisación intentan componer una canción en grupo, teniendo en cuenta sus experiencias, haciendo uso del lenguaje y de la expresión (para cantar e improvisar) en un espacio creado para la reflexión de los jóvenes sobre su propio entorno.

El uso del video como una herramienta didáctica e integradora en los aprendizajes de los jóvenes es una buena alternativa que recurre al aprendizaje audio visual complementando y apoyando la labor docente. “El uso del lenguaje provoca en los estudiantes la imaginación, ejercitando actitudes receptoras múltiples” FERRÉS, J. (1988); dando cuenta de esto por el nivel de aceptación y participación por parte de los estudiantes en el evento de Grafiti y Rap.

1.1.3. Manifestaciones artísticas de los jóvenes

Subcategoría de Competencias Artísticas

Evidencias 93, 94, 100

94. J6: Rapeando dice:

“Quiubo, quiubo, cómo fue,
empuñando ya mi rima
Mi tono ya se eriza,
Son palabras muy severas

Y a la vez más precisas. La Etnia, criminologías socio. . .

100. I: Los jóvenes ensayan desde las 3.00 pm la canción que cantarán al finalizar las actividades en la rotonda del Parque el Brillante. Mi compañero Felipe reúne a los jóvenes que cantarán en la actividad, mostrándoles el producto terminado de la canción nuevamente. Algunos de los jóvenes no han practicado de nuevo su parte de la canción, y uno de los integrantes que cantaba tuvo que ser reemplazado por uno de sus compañeros.”

Interpretación evidencias 93, 94, 100

Mostrar interés por las actividades motivadoras que hacen parte de la diversidad de los estudiantes, partiendo de una entrada atractiva en los nuevos conocimientos, que inicialmente partieron desde la muestra de videos desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje lo más completos posibles entre la teoría y la práctica. Javier uno de los integrantes del grupo de jóvenes hace uso del Rap para intentar relatar lo que sucede en un momento de espera para jugar microfútbol con otros equipos, rapeando dice:

*“Estoy aquí en la cancha del Brillante,
esperando para echarnos un cotejo,
Porque están echando un....”*

Este es un ejemplo espontáneo de Javier quien de manera improvisada intenta cantar algo para sus compañeros. Seguido de otro intento de canto en otra canción, esta vez con más precisión por la estrofa de una canción del grupo de Rap La Etnia.

*“Quiubo, quiubo, cómo fue,
empuñando ya mi rima
Mi tono ya se eriza,
Son palabras muy severas
Y a la vez más precisas. La Etnia, criminologías socio. . .”*

Estos ejemplos parten por sus conocimientos previos dentro de un entorno, gusto e interés que alientan a su aprendizaje sin darse cuenta, relacionando de forma transversal favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas.

1.2. Competencias Ciudadanas

Subcategoría de Competencias

Las convivencias ciudadanas se pueden definir como “todas aquellas acciones educativas de reflexión relacionadas con las competencias ciudadanas, las actitudes, los valores, las creencias, las inclinaciones, las expectativas, las motivaciones, las emociones o los sentimientos. Nos referimos a la competencia del ser y del saber estar” (Alba Ambròs, RamonBreu- 2011). La finalidad de este apartado es ahondar en los efectos formativos del Grafiti y el Rap en relación con la educación y la ciudadanía, con el deseo de suscitar el crecimiento conjunto de los jóvenes como personas responsables y como ciudadanos activos; cuyo objetivo es lograr que los jóvenes, mediante la enseñanza de las artes puedan apreciar en estas expresiones artísticas procesos experienciales que articulen lo individual y lo colectivo en un ambiente de aprendizaje fuera de la escuela.

1.2.1. Convivencia y paz

Subcategoría de Competencias Ciudadanas

Evidencias: 14, 19

14. Carlos Andrés (El Negro) Yo les digo algo y es que bacano por estar aquí con nosotros y poder estar aquí con ustedes.

Alonso: Si la luchamos podemos hacer cosas, solo hace falta poner más de nosotros, ahora tenemos que poner es de nuestra parte.

I: Comentario – Le gusta que hagan un taller con ellos, se siente muy bien al estar en el grupo. Comentario – Iniciativa para el grupo a trabajar por lo que se quiere hacer.

19. “Héctor: Las interpretaciones cuando se señala a otra persona se mal interpretan, lo señalan y de una hay agresión física o verbal. La vaina es aceptar que esas cosas pasan y hay que mediarlo, saber cómo son las cosas y ser tolerante, ser persona, tener un templo para tener sus principios. Les cuento de una historia que nos pasó, fuimos amenazados por un grupo y no pudimos volver a parchar por ahí. Se reunieron con un grupo llamado “Camionado de cultura” de la media luna del sur (desde Soacha hasta bosa) muchos jóvenes se reunieron y decidieron que podían aportar desde sus intereses, ellos son parte de un problema, con el grafiti y el teatro podían apoyar la iniciativa. La iglesia: un centro de títeres, la panadería: una exposición, el comedor comunitario: se convirtió en un espacio para talleres de yoga. Propuestas que generaron un cambio en la comunidad, no solo el grafiti sino el cambio de los espacios. Propuesta que respaldaba a los grafiteros – “unión que hizo la fuerza”.

Interpretación evidencias: 14, 19, 29

Capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en el cariño, la empatía, la tolerancia la solidaridad y el respeto por los demás

Chaux, Lleras y Velázquez

Alonso es un joven líder que incentiva a sus compañeros al cambio (hacer actividades positivas para ellos y para la comunidad). La integración genera sentido de pertenencia, recreando sus propias realidades sociales en iniciativas colectivas, para ello es necesario obtener habilidades de comunicación verbal y comportamental en la relación con la comunidad. Uno de estos comportamientos es el del consumo de SPA, la idea que surge es el respeto por el uso del espacio público, uno de los inconvenientes con la comunidad.

Los participantes presentan manifestaciones de interés —tanto a nivel emocional como afectivo— hacia el encuentro y el fortalecimiento de los diferentes proyectos de vida de los jóvenes, apoyando las competencias ciudadanas para que todos juntos puedan vivir en comunidad. En este caso “hay filiaciones sociales que son adscritas a los individuos en búsqueda de su propia identificación” (Bauman, *Identidad*, 2005) desarrollando propuestas con los jóvenes para generar oportunidades de progreso en la convivencia, estimulando adecuadamente sus conductas, para mediar los problemas con su comunidad y ante todo buscar entre todos una solución que conduzca al encuentro y el diálogo.

Estas acciones de participación pedagógicas están basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 41, Constitución Política de Colombia, 1991), con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia...” (Art. 67, *Ibíd.*).

En el taller de grafiti se reunieron 18 jóvenes del barrio el Brillante y realizaron una limpieza del parque, alistando los espacios para la intervención. Considero que este tipo de acciones traen consigo competencias comunicativas que aportan al proceso del mejoramiento visual del parque como espacio público, aportando a la transformación del “clima” del barrio promoviendo una convivencia pacífica entre sus habitantes. De algún modo las acciones de intervención procuran apropiarse del espacio desde la participación y la inclusión ciudadana haciendo un mejor uso del tiempo libre.

Se afirma que el desarrollo de las competencias ciudadanas tiene presente el clima propiciado por los mismos jóvenes estudiantes quienes hacen favorable los encuentros con miembros de la comunidad, esto se traduce en el mejor uso del tiempo libre disminuyendo por el momento el uso de SPA por parte de los jóvenes. Si tenemos en cuenta lo que dice (Bauman, Identidad, 2005) “la identidad es una construcción social” y está a su vez se transforma con nuestros pares, vecinos y lugares, lo que en realidad hacemos es configurarnos en nuestro comportamiento en momentos y lugares. Esto me hace pensar que los jóvenes en realidad deseaban acercarse con los vecinos del barrio y limar las asperezas (evitar malos tratos, miradas y señalizaciones por parte de los vecinos).

1.2.2. Comunicativas

Subcategoría de Competencias Ciudadanas

Evidencias 5, 26

5. I: Se presenta Andrés, con 20 años. Relata su manera de hacer grafiti, “Con sentido” con ganas de hacer hablar su sentimiento y lo logra desde la pintura, T1: “hablar y decir lo que siente es la parte visual que impacta y trasmite, pueden decir es una chimba, es paila —lo que sea— pero que transmita algo.

26. I: Se realiza una limpieza del Parque el Brillante, con algunos jóvenes del proyecto La Golosa, hay disposición para pintar un muro con pintura vinilo (blanco y azul) para hacer el fondo, luego se convertirá en un mural que hará parte de un mensaje hecho por el grupo participantes.

Interpretación Evidencias: 5, 26

La comunicación se define como el intercambio y la negociación de información entre al menos dos personas, este cambio puede ser realizado mediante una conversación entre los participantes.

En esta mirada los jóvenes desean reivindicar sus acciones y generar un nuevo vínculo con la comunidad. Tratan de solucionar un problema de manera creativa y participativa, de allí que se realiza un mural en un lugar visible del parque El Brillante, pintando primero de base blanca y luego bosquejando el mensaje que diría “Nos comprometemos a un cambio, por mí y por mi comunidad” invitando a la reflexión “El propósito de enseñar a pensar es de preparar a los alumnos para que, en el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas, y disfrutar de toda una vida llena de aprendizajes”. L.E.A. MEN Pág. 2.

Compartir un mensaje valioso para las dos partes (jóvenes y comunidad) hay voluntad por el cambio. “Las filiaciones sociales, adscritas tradicionalmente a los individuos, como definición de identidad (...), al mismo tiempo existe un anhelo e intentos de búsqueda y creación de nuevos colectivos a los que uno pueda sentir que pertenece y que faciliten la forja de identidad” (Bauman, Identidad, 2005)

El sentimiento de una joven es que desearía que la comunidad cambiara con los jóvenes. La razón es que son discriminados y esto genera mala convivencia con los habitantes del barrio. Esta es una oportunidad para mejorar los sentidos de pertenencia de la “Comunidad” y entablar el dialogo con los habitantes, en la medida en que todos hacen parte del barrio y a su vez de grupos más pequeños conformados por sus filiaciones, relaciones y edades etc.

1.2.3. Buscar nuevos lenguajes de comunicación

Subcategoría de Competencias Ciudadanas

Evidencia: 29

29.I: En la mañana se hace un taller donde se propone hacer un mensaje de los jóvenes, este mensaje se hará con vinilo en el muro que momentos antes se preparó en el parque para ser pintado, realizando una intervención. J.1: “Si el mensaje es valioso para nosotros, para la gente también puede llegar a serlo”. T.1: “Pensar qué es lo que

afecta a los jóvenes, qué afecta a la gente del barrio y qué se puede proponer”. Mensajes que puedan decir algo más, solucionando parte de los conflictos. T.1: “A que se comprometen” J.2: Nosotros queremos un cambio en el barrio, en el parche, en todo y para hacer eso ¿A qué nos comprometemos?

I: Varios comentarios en el taller son dichos para ellos mismos, no muchos comentarios se escuchan en voz alta, todos son a modo de susurro, la participación de los jóvenes es muy baja. T.2: “Más que sea un pasatiempo que la gente vea que le metemos las ganas, piensen en lo que ha pasado con ustedes y lo que pueden lograr con esto, una palabra, una imagen”

J.4: “Me comprometo a participar con la comunidad” J.5: Quisiera cambiar y que la comunidad cambie con nosotros.

Interpretación evidencia: 29

Un valor que tiene o puede tener una educación artística, hecha de forma deseable, en el desarrollo de competencias ciudadanas tiene que ver con la necesidad de los seres humanos de alimentar, crear, explorar la sensibilidad, la imaginación la fantasía, y el simbolismo

Lleras Acosta & Trujillo Cardenas

La mañana del 13 de Febrero de 2011 se realiza un taller de pintura para elaborar un mural en el parque *El Brillante*, a modo de intervención los jóvenes se manifiestan J.1: “Si el mensaje es valioso para nosotros, para la gente también puede llegar a serlo” observando un deseo de cambio, tanto para ellos como para su comunidad. Uno de los jóvenes dice “Me comprometo a participar con la comunidad” estas palabras comunican y logran reunirse como punto de encuentro preparándose para participar imaginando una frase que exprese y los vincule con la comunidad (con miras a cambiar la situación de estigmatización).

Buscar soluciones a los conflictos, que se presentaron con sus vecinos, es una de las riquezas que tiene el arte para expresarse abiertamente. El mensaje desea ser explícito buscando aceptación por parte del contexto y la comunidad, permitiendo la integración de diferentes canales

sensoriales, pensando la enseñanza en procesos más largos que consoliden y elaboren sus prácticas artísticas desde el entendimiento de contenidos puntuales (como la búsqueda de soluciones y el reconociendo de un proceso de aprendizaje y de vida).

La expresión verbal es una forma directa de hacer llegar un mensaje que exterioriza deseos y afectos, pensar en una “frase o mensaje” permite sintetizar en grupo los comentarios de los demás, reconociendo la creatividad personal, transformándose en consecuencias de procesos comunicativos.

2.SEGUNDA CATEGORÍA: COMUNIDAD

Categoría Principal

Se habla de comunidad cuando describimos una unión de individuos que tienen determinadas características e intereses en común, lazos fuertes y personales, esto seguirá mientras haya entusiasmo de sus miembros por mantenerla. “La individualización rompe los lazos comunitarios y deja al ser humano prácticamente solo contra el mundo” (Bauman, Comunidad., 2003) El objetivo de la comunidad es poder llevar una vida en común que se basa en una permanente ayuda mutua, basada en su organización y en su forma en que funciona con quienes se puede contar, intentando mejorar cada día más la convivencia entre personas amables y de buena voluntad.

2.1 Relaciones entre los participantes

Subcategoría de comunidad

La naturaleza de la comunidad se basa en compartir algunos intereses en común, de esta manera se crean lazos a partir de los deberes con las colectividades que los otorgan por su confianza y compromiso alrededor de los habitantes. Las relaciones entre personas ayudan a crecer emocionalmente compartiendo, la amistad, amor, alegría, apreciación, confianza, ansiedad, angustia, aburrimiento, satisfacción etc., entre otras emociones que se comparten creando las amistades, en palabras de Álvaro Marchesi (2009), secretario general de la OEI (Organización de

Estados Iberoamericanos) “La importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan a prender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de ciudadanía” (p.7).

2.1.1 Tejiendo relaciones

Subcategoría de Relaciones entre los habitantes

Evidencias: 1, 36, 61, 110, 112

1. “Se convoca a los padres de los niños de la Golosa a una actividad que tendrá como finalidad recuperar espacios del parque en una jornada de limpieza (recolección de basuras) poda de pasto y pintura en un costado de la casa. Algunos jóvenes del barrio, quienes no habían sido convocados deseen participar en la actividad. Ellos se encargan de pintar un costado de la casa de blanco - A este evento y primer encuentro de integración con los padres de familia, niños, niñas y jóvenes se le llamó “Integra - Te”, por sus características de reunir y convocar a madres de familia junto con sus hijos trabajan una jornada de 9.00 am a 2.00 pm. ”

36. “La señora Clara apoya a los jóvenes para que haya una integración en el mes de marzo con los vecinos del barrio, ella también propone hacer algo en el parque en iniciativa hacia los deportes, los muchachos también se han comprometido a liderar la propuesta del campeonato de fútbol. Este día 13 de Febrero llegó una joven que acompañó la intervención que venía de la Secretaría de Integración Social, apoyo contactado con anticipación para el encuentro con los jóvenes.

61. “Un padre de familia participa de la actividad organizando el equipo en el que sus hijos van a jugar”.

110. “La presentación del video de los jóvenes da inicio a las 6.00 de la tarde, se reúnen los niños, niñas, jóvenes, y madres de familia para ver el vídeo”.

112. “Se hace presente el grupo de Rap cantando su canción “Si lo ven”, por la resignificación del territorio, por la no vulneración de las y los jóvenes y porque se amplíen los espacios de convivencia entre nosotros.”

Interpretación Evidencias: 1, 36, 61, 110, 112.

Un punto de partida es pensar en el arte, la enseñanza y las comunidades como campos esencialmente interrelacionados” (Gouthier. 2011) donde prácticas en comunidad generan encuentros entre habitantes para dialogar y trabajar juntos en un intercambio frente a la oportunidad de mejorar todos juntos. Estos encuentros en comunidad se robustecieron al visibilizar por parte del equipo interdisciplinar de La Golosa a los jóvenes quienes deseaban participar de los encuentros y talleres que se hacían en la institución educativa de La Golosa.

He de nombrar la inclusión social en la medida que se ofrecen las mismas condiciones que a los demás ampliando programas en la disposición de recursos y personal docente, para gestionar un proyecto de formación a jóvenes en educación no formal, cuya idea principal era acompañar con creatividad y afecto procesos de desarrollo con niños y jóvenes para ampliar sus experiencias artísticas de expresión, apreciación, y percepción estética, para fortalecer vínculos con la comunidad y reducir la estigmatización hacia los jóvenes por el consumo de SPA.

En el mes de Noviembre de 2010 se reconoció la participación de los jóvenes y trabajo en equipo por las madres de familia y sus hijos quienes están a favor de mejorar un espacio público con el lema de “El parque El Brillante no debe ser descuidado” una iniciativa de limpieza para mejorar no solo el ambiente sino las relaciones entre las personas que trabajan a favor de estas iniciativas. “Hay relaciones de voluntad entre querer ser y hacer afectando parcialmente su vida cotidiana”. (Bauman, Identidad, 2005). Integrando y trabajando en equipo, con intereses comunes como el deseo de intentar mejorar los espacios públicos. Desde este momento se visibiliza la participación de los jóvenes del barrio quienes desean aportar en iniciativas que se vinculan con la comunidad. Poder pensar y gestionar unos espacios de recuperación del espacio público.

¿Quiénes son los jóvenes? Entre el documento he de hablar y nombrar con esta palabra a los habitantes menores de edad (12 – 17 años) quienes algunos comienzan a participar en una limpieza y mejora visual del parque del barrio El Brillante. Esta iniciativa da un buen momento para relacionarnos como docentes practicantes y profesionales en las vidas de algunos de ellos, deseando trabajar y participar en próximos encuentros.

Las relaciones se tejen con las producciones artísticas, sus propios proyectos tienen más sentido para sí mismos que para la comunidad, en este punto, los jóvenes se acercan a la comunidad presentando su proyecto en una muestra con diferentes producciones artísticas tomando como eje el uso del sonido de la pista de Rap y las imágenes visuales hechas por los jóvenes alrededor del parque. La decisión de la presentación frente a la comunidad fue un compromiso de ellos mismos, deseando mostrar en gran parte sus gustos y habilidades para re significar la mirada que la comunidad tiene sobre ellos.

2.1.2. Promover la participación comunitaria ***Subcategoría de Relaciones entre los habitantes***

Evidencias: 34, 37, 43, 101

34. “Se acerca una de las líderes comunitarias con mayor influencia para convocar madres de familia en general, ella fue invitada a que observará lo que estaban haciendo los jóvenes.

J2: “Doña Clara si sabe a qué ha venido, a darnos su visto bueno o malo sobre lo que estamos haciendo aquí en el parque”.

Doña Clara: “Digamos que mi opinión a veces es importante, a veces no, la importancia del trabajo que ustedes hacen y también de La Golosa es el compromiso que ustedes adquieran en sí mismos, en mejorar, ustedes saben que ustedes conmigo en lo que yo les pueda colaborar, siempre estaré dispuesta a cualquier cosa, el hecho que uno no se salude a toda hora, no quiere decir que no comparta y que no los pueda

ayudar. Siempre lo he dicho cualquier cosa que se pueda hacer, es siempre mejor para el barrio, desde que se hizo el parque, se hizo con la intención de mirar lo que podíamos hacer por nuestro barrio, que podíamos lograr, ustedes son parte de los fundadores del barrio.

Lo digo así (*para los marihuaneros*), allá para que se refugien, pero para mí personalmente no es así. No podemos dejar acabar los árboles, porque son el pulmón y oxígeno para nosotros, en eso se ha luchado, se luchó por un parque y hoy en día tenemos servicios, algunas calles con recebo mínimo pero importante, sería bueno que las demás personas se hubieran enterado de lo que están haciendo. El parque se construyó y hace parte del barrio, de lo contrario habría sido un botadero de basura, espero que así como hoy lo vemos lo podamos conservar”.

37. I: Se invitan dos vecinas del barrio, ellas leen el mensaje escrito “Nos comprometemos a un verdadero cambio por la comunidad en Brillante” dice también “el mensaje está muy bonito”, los jóvenes le animan a que ponga su huella. Doña Ana la primera invitada decide apoyar la iniciativa de los jóvenes participando del encuentro.

Una madre de familia dice: “Por ustedes los jóvenes, si se sienten que se están perdiendo, ojalá un día salgan... de todo lo malo y no hacerle daño a los demás y tampoco que se hagan daño, (mutuamente) utilicen el diálogo, es mejor que hablen y no que sucedan malas interpretaciones... Yo me comprometo a ser buena mamá y a darle un buen ejemplo a mis hijos” I: El chinche pone la huella de su mano en la pared”

43. “El señor Polo se acerca a por petición del grupo de Jóvenes. J1: Señalando el mural le explica al señor Polo, lo que han hecho y le pide que les de la opinión de cómo está quedando esto que hicieron y su opinión sobre los jóvenes. “Como le parecemos nosotros en este tiempo que hemos estado en el barrio”

Sr. Polo: Pues hasta el momento bien, un poquito “desviados”, pero bien, de todas maneras en el parque se hacen notar, porque están haciendo algo, no solo por nosotros

sino por ustedes también. Poner algo de su parte para que haya un cambio. Negro: Entonces lo que sigue es poner su manito en el mural”.

101. I: Son las 3.43 pm y se presenta el grupo “La Banda” por primera vez ante la comunidad a manera de ensayo, frente a ellos se encuentran (niños, niñas, jóvenes y madres de familia) del barrio. 6 Jóvenes cantan con pista y micrófono la canción “Si lo ven”. Al final de la canción hay una parte en la que cantaba “El Paisa” pero ese día no pudo por algún inconveniente asistir a la presentación de la canción.

Interpretación Evidencias: 34, 37, 43, 66, 101.

Las iniciativas mantienen como objetivo vincular a la comunidad a las acciones propuestas de micro fútbol al igual que mantener su permanencia para las muestras culturales y folklóricas, propuestas que invitan a la reflexión e integración de los participantes en el barrio: niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia y adultos mayores.

Analizar el enfoque de la Educación artística que visibiliza tanto problemáticas como soluciones en un lugar educativo no formal, ya que hablamos del barrio, pero es allí donde surgen más acciones en el sentido de interacción directa con los habitantes de un barrio, de una localidad, en la que se desdibujan sus fronteras invisibles cuando hay acciones que vinculan desde el más pequeño en adelante. Ahora soy más consciente de las propuestas que se generan para una comunidad, “una comunidad no es un solo grupo de personas con intereses en común”, es también la posibilidad de encontrar un grupo con quienes compartir lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos en común. Mi acción como docente me hizo ser parte del grupo del barrio, del grupo de jóvenes, y un miembro más (aunque no viviese en el barrio) parte de él.

Estos lugares donde se desarrollan prácticas artísticas en lugares fuera de la escuela, por decirlo de otra manera, por fuera de los muros, la escuela, la familia y el entorno tienen más posibilidades de accionar y de interrelacionar a través de la educación artística nuevas miradas que potencian el arte cuando se desea desde la buena voluntad de cambio una transformación social.

Reunir a la comunidad a una muestra en vivo del resultado en el taller de rap de la cual surgió una canción del grupo “La Banda – Si lo ven” siendo ellos mismos coautores del resultado musical. Esta acción es del sentido participativo compartido, en cuya práctica converge el arte, la tecnología y la presentación del proyecto a la comunidad, al igual que la integración deportiva la cual dio forma a un encuentro que reunió niños y jóvenes de todas edades, quienes participaron en distintos juegos dispuestos en lugares del parque como Rana y Tejo.

La Educación Física utiliza recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo. En esta área los contenidos están relacionados con las habilidades gestuales y motrices, el control corporal y aspectos como el ritmo, la duración y la secuencia. La voz sale del cuerpo, en ella se reflejan las emociones y, para que el discurso hablado y cantado sea emitido fluidamente, se requiere un control postural que acciona la intencionalidad que es recibida por el público a quien te diriges.

2.1.3. Control por el lugar

Subcategoría de Relaciones entre los habitantes

Evidencias: 30, 44.5, 45

30. J5: “En otras palabras lo que quiere decir él, es que nosotros nos banderíamos mucho” Otro joven comenta “Se hace en la esquina a fumar y desde la otra esquina le avisan a los tombos, nos venimos para el parque y aquí nos caen” “más de una vez vienen es a cargarse a los chirretes de abajo y como nos ven a nosotros nos confunden y dicen que somos los de abajo, y los paganos somos nosotros, por culpa de los de abajo”

J7: Una de las soluciones que se le ofrecían a la comunidad, era no boletearse tanto con el asunto, guardando las prudencias, esa puede ser una solución, la otra por ahí decían era hacerse cargo del parque y participar más. J6: Si claro y sacar a toda esa mano de “chirretes que se la pasan ahí” con eso que dicen pueden hacer (sacar

corriendo a alguien) es hacer lo mismo con ustedes mismos, la gente del barrio dice “Pues sacarlos a ustedes del barrio también”

J5: no, porque esos manes no son del barrio J6: tras del hecho vienen a fumar y a robar y a nosotros nos echan la culpa. J5: Fueran de acá, todo bien, más de uno es del Sucre y de otros lados, el parque es de nosotros y vienen disque a monopolizarlo. T1: Y ustedes que han hecho para evitar eso, J5: Todas las noches cogerlos a roca.

Banderiarse: se refiere a hacer las cosas en la calle como fumar, como si estuvieran en mucha confianza, y no les importase lo que los demás ven de ellos mismos. Los vecinos avisan a la policía que los jóvenes están consumiendo en el parque.

Chirretes: Se refiere a persona de la calle que por lo general consume algún tipo de sustancia psicoactiva, como el bazuco o el pegamento. Hay conflictos entre bandas de distintos barrios por el uso que se le hace al parque para consumir SPA.

44.5 “Policía 1: Y lo que yo les decía al resto de la comunidad, su barrio cuenta con una avenida principal, con un parque principal, y fuera de eso este parque – No hay que dejarlo perder. Porque la gran mayoría son pelaos de otros lados, y en el momento la gente que quiera hacerles daño, va a venir a hacerles daño al inocente, al que no está haciendo nada. Negro: Una cosa señor agente, una cosa que yo veo en el barrio (si me entiende), que los que estamos en el barrio somos los que dañamos el parque. -La mayoría de gente que vienen son de otro lado, marihuaneros y basuqueros. P1: “Pues eso es lo bonito y saber quién es quién”.

44. J4: Bueno les vamos a contar lo que estamos haciendo, este es un proyecto de la Golosa y de todos nosotros los Jóvenes. Entonces queríamos saber, ¿Que piensan, como les parece lo que hacemos?

I: Un joven invita a que participen los policías con el compromiso, poniendo su huella en la pared. P1: El compromiso de parte mía, es que ningún joven que sea el que sea y que lleven al CAI no puede ser lastimado y nada de eso. I: Los jóvenes aplauden.

P1: Cualquier situación que ustedes vean o sepan de eso, me lo dicen. Ahora me lleve a nuestro amigo “Labios” que esta vuelto nada. Entonces...

J6: Es que eso si hay unos Tombos abusivos

P1: Por eso les estoy diciendo cualquier situación por eso les estoy brindando y diciendo que yo soy el puente para que esas cosas no ocurran. Y felicitarlos a los profes y a todas las personas que les están colaborando en esta actividad tan bacana. Hay que invitar a la Alcaldía Local.

45. I: El Agente de Policía dice que le hagan una petición para pasársela a Codensa, para que iluminen el Parque.

Interpretación Evidencias: 30, 44.5, 45

El parque es un lugar de importancia para el barrio y sus habitantes, también es una frontera que vincula comportamientos humanos de personalización, identidad, dominación, control, seguridad y vigilancia por parte de la Policía (fuerza encargada de mantener el orden público) que a su vez ejerce presión sobre quienes no acatan dichas normas de orden. Según Gifford (1987) existen ciertos elementos que hacen parte de la territorialidad:

- -Defensa
- -Conductas relacionadas con el lugar
- -Control por parte de un individuo o grupo

Ilustración 10. Imágenes del barrio el Brillante – Fotografía por Isauro Murillo (2011)

Según las evidencias presentes en este aparte, el control sobre el lugar³³ como el parque, se presenta por el uso indebido de los espacios y control policial hacia la seguridad del barrio y de sus habitantes. Los jóvenes ofrecen soluciones como mejorar sus comportamientos y ser más discretos con el consumo de SPA, sin embargo el lugar es un espacio público y llegan jóvenes de otros barrios frecuentándolo para el consumo de Sustancias, repercutiendo en roces sociales y conflictos por la tenencia del espacio físico. La educación debe ser crítica y no pragmática, pensando en lugar de saber hacer; y los policías son claros al decir “ahora me lleve a nuestro amigo “*Labios*” que esta vuelto nada” un ejemplo de persona al que han golpeado por conflictos de SPA y de territorio.

Por ello que los niños, los jóvenes y los vecinos del barrio son los que transforman y re-significan el espacio, la calle empedrada definida como lugar, donde los jóvenes habitantes en

³³ Definiendo Lugar como (Augé, 1992) “un espacio fuertemente simbolizado, un espacio en el que podemos leer en parte la identidad de quienes lo ocupan, sus relaciones y la historia que comparten. Espacio en el que cada uno conoce su sitio y el de los otros”.

momentos lo convierten en un No lugar, siguiendo a (Augé, 1992) “El hombre del no lugar no es solamente un hombre del anonimato, sino también es un hombre solo” que se esconde de sus acciones, que anda invisible ante los demás, inseguro y posiblemente a la deriva donde la lectura de esa identidad es imposible.

Existen riñas entre bandos de uno u otros barrios por ocupar un lugar (el parque) y por querer no dejarse ocupar ¿de quién es el parque? “Será solo de los habitantes del barrio El Brillante, será que otras personas no pueden hacer uso de él” los no lugares influyen en la relación del individuo con el espacio; allí llega el control político disciplinario, por parte de la Policía, quienes asumen la responsabilidad de mejorar la seguridad de sus habitantes. Esto también causa roces entre los jóvenes y la institución policial, debido a los maltratos y abusos de autoridad que afirman los jóvenes, ejerciendo un poder sobre lo público. Ante las intervenciones hechas en el parque el comandante de la Policía apoya a los jóvenes en la intervención que hacen en el parque y se compromete a que no sucedan atropellos contra los jóvenes, felicitando la participación de la comunidad y la gestión por el grupo de profesores de la Golosa.

2.1.4. Uso de Jerga despectiva

Subcategoría de Relaciones entre los habitantes

Evidencias: 20, 70, 95, 96

20. “Comentario de un joven (El Negro) que grita a otro. “Que pasa pirobo”

I: Es un trato común del grupo de jóvenes tratarse así entre ellos. Los vocabularios agresivos. La palabra se utiliza como un insulto incitando a vocabularios más ofensivos.

70. Unos niños se encuentran en el límite de la cancha mientras el partido se encuentra en juego. Se dicen entre ellos mismos “Chite chinos, echen pa atrás” “Quítese de acá”

95. “que no.. nada de wios, nada de nada... que si esta rayado pues nada... pues en si... si el ambiente esta como bacano y balseado. Nítido”.

96- “Y Chimba, Nítido, que se den cuenta como son las cosas, y me pareció re balseado lo del Rap, porque también nos apoyan en algo que nos gusta”.

81. Un niño tira el tejo y dice “Ay juepuerca” otro lanza y repite la expresión de su compañero “Ay Juepuerca”

Interpretación evidencias 20, 70, 95, 96

Partimos del principio general de que la lengua es variable y se manifiesta de modo variable.

Santamaría Pérez

Los insultos “son palabras que se usan con la intención de lastimar, provocar o irritar a otras personas, como observamos en las evidencias, puedo definir dos tipos de insultos, uno el que se usa para nombrar de forma despectiva a una persona y otro el que se usa para ofender. Estos tratos verbales pueden ser tomados o no de modo agresivo, sin embargo puedo aclarar que muchos tratos entre compañeros son de esta manera, creo que el insulto convencional es tomado como algo cotidiano a tal punto que convierte su lengua a una jerga en el uso peyorativo y despectivo a quien se le refiere.

En el ejemplo, la palabra chite, es despectiva, comparándolo con un perro a quienes también se les suele espantar con esta palabra “chite”. Entre los hablantes de la comunidad existen códigos de lenguajes, hay quienes las malinterpretan y otorgan definiciones de doble filo en la comunicación. En todos los países, regiones y culturas hay lenguajes propios que permiten establecer diferencias entre subgrupos. La jerga es un lenguaje de grupo, entre ellos se crean o se cambian el significado de algunas palabras otorgándole otros significados para conseguir un lenguaje secreto, un lenguaje íntimo y propio que excluye al resto y mantiene la conversación en el que solo los involucrados se pueden entender. Detrás de cada palabra hay un acompañamiento gestual.

La jerga se cultiva con el otro logrando la aceptación del grupo y posterior al uso colectivo de la palabra que trae una identificación colectiva que se fabrica y se encuentra ligada con el uso de las palabras que puedan decir en este código particular. El uso que le demos a estas palabras dentro de una comunidad permite que seamos o no aceptados. “El hablar de cierta manera facilita las cosas en lo que respecta a las relaciones con quienes nos rodean” (Zambrano Castro, 2006) y esto posiciona al docente para lograr saber de qué hablan y como hablan las personas con quienes se rodea.

El uso del lenguaje y de la jerga permite a las personas ser más creativas en expresar nuevos sentimientos y emoción, como la palabra “*Nítido*” que expresa algo chévere, elegante, vacano... una reinvención de su propio vocabulario, entonces podemos decir que se identifican entre sí y se diferencian respecto a las demás comunidades.

Repetición de palabras por imitación entre un niño a otro. “Ay juepuerca” aprendiendo lenguajes de expresión compartidos con sus compañeros.

2.2. Reflexiones sobre la comunidad

Subcategoría de comunidad

2.2.1 Reflexiones personales

Subcategoría de Reflexiones sobre la comunidad

Evidencias: 10, 11, 12, 18, 28

10. “Mi nombre es Carlos Andrés Cuesta (El Negro) No estudio no trabajo, me gusta también la Marihuana, soy uno de los que más también la consume, como expectativa quisiera cambiar, no me gusta casi el Rap, el grafiti más o menos. Y ya”

11. “(El Checho 14-15 años) “No estudio, no hago nada, antes vendía bazuco, también consumo marihuana, estudié hasta 5to y me echaron del colegio, repetí y no sigo

estudiando”. I: El Checho fue distribuidor y es consumidor de drogas en el barrio, ya no estudia, años atrás perteneció al grupo de niños de La Golosa – no volvió a asistir.

12. I: Se presenta David Wilson, hermano de Edwin, tiene 16 años, está estudiando y le gusta dibujar. David Wilson de 16 años es uno de los pocos quienes todavía está estudiando, junto con su hermano, mayor/ pertenecen al grupo de la Banda.

18. J1: Que por que anda en la calle, entonces es un ratero y piensan que uno les va hacer daño a ellos. Ellos resuelven preguntas que nosotros no hacemos, siempre van a estar allí para señalar y nunca vamos a estar ahí para atenderlos o ayudar. La vaina es aceptar al otro entenderlo, saber que tenemos un punto de vista diferente y que el otro tiene otro.

J4: La comunidad desconfía de quienes andan en la calle, les ven como ladrones. El barrio en si es muy inseguro en las noches.

28. “Carlos Andres “El Negro” decide pasar. F: Diga lo que le nazca de corazón con respecto a lo que hemos estado diciendo y haciendo en estos días, si usted dice “no es que yo no voy a dejar el bareto, pues bueno respetable, o no va a cambiar en nada más, o no tiene metas”

El negro dice “Metas no, o creo que sí, muchas metas profe”.

F: ¿Entonces qué vas a decir? Negro: Bueno yo me comprometo a cambiar por mí y por mi comunidad, ahh que visaje... I: Pinta su mano de pintura roja y plasma la huella. La participación de los jóvenes empieza y poco a poco van plasmando su huella. Uno de ellos dice: Al checho le toca decir “me comprometo a no capar todos los días”. I: Dice esto sabiendo que el Checho no estudia.

Interpretación evidencias: 10, 11, 12, 18, 28

Carlos Andrés (El Negro) desea como proyección e interés un cambio de vida para él. Reconociendo estas afirmaciones por parte de los jóvenes, se conoce sus deseos de salir adelante “tener oportunidades” muchos de ellos no cuentan con el apoyo familiar y económico, aparte de

ello se encuentran desescolarizados, reduciendo sus oportunidades laborales. Esto trae como consecuencia una precariedad y empobrecimiento laboral para los jóvenes de conseguir trabajo y cuenten con la protección social, convirtiéndose en una realidad que inunda el conjunto de la vida de aquellos que no terminan de estudiar y tienen problemas de consumo de SPA. Asumiendo la pobreza de masas y la desigualdad de oportunidades en la localidad de Usme, arrojando un saldo total por la desprotección del estado para quienes pasan por estas circunstancias.

Esta falta de oportunidades y de ayuda familiar, les hace participar de delitos, aumentando sus consumos de SPA, quienes le ven como una salida ante sus propias realidades. En una entrevista hecha por CARACOL RADIO el 1ero de DIC de 2009 “El ex director de Medicina Legal, Máximo Alberto Duque, afirmó que los jóvenes encuentran mayor oportunidad para delinquir que hace 50 años. El criminalista precisó que en las Bandas Criminales, las bandas de narcotráfico y la delincuencia común, los colombianos encuentra una opción para conseguir los recursos más fácilmente que en el mercado legal”.

El investigador se atreve a decir que estas acciones son de esperar, cada persona que no cuenta con apoyo familiar o institucional que brinda oportunidades de “superación” e inmersión en la sociedad para construir sus propios futuros, halle una manera de auto sostenerse de cualquier manera, convirtiéndose la falta de oportunidades en una tentativa inmersión hacia la delincuencia juvenil.

Al llegar a este punto, vender y consumir SPA se vuelve en una opción que se encuentra al alcance de quienes consumen convirtiéndose en marionetas de mercados ilegales y problemáticas sociales mucho más amplias. Adviértase que agentes armados ilegales toman el control del microtrafico de drogas haciendo partícipes a las personas menos favorecidas del barrio que a su vez vinculan a niños y jóvenes en el consumo de SPA. Por ello, el tema debe ser consecuente con la responsabilidad docente para que concuerde con nuestra visión como educadores ante las problemáticas y realidades sociales, intentando no solucionar, pero si dar reflexiones y oportunidades desde el campo educativo. “intentar hacer algo” con nuestros jóvenes, animarlos

.Se aporta a la política de la juventud un factor de auto conocimiento para que aproveche el uso del tiempo.

Se trata de cumplir con un reclamo de la juventud, pero también con un reclamo ético que es asegurar a las nuevas generaciones un lugar más atractivo para desplegar sus oportunidades humanas que son la fuente determinante de nuestra riqueza futura. Quizás algunos incitadores de propuestas educativas hemos tenido la oportunidad de lograr niveles educativos superiores, privilegio que agradecemos y que al mismo tiempo es una responsabilidad que asumimos con el resto de la sociedad por razones políticas, económicas, sociales y culturales son los temas que están en el corazón del presente y futuro de Colombia.

Ante lo anterior: se visibiliza por parte de los jóvenes unos gustos y hábitos como el de la Marihuana, como elección y determinación de sus propias vidas. Cuando cada joven se enuncia al nombrarse, al identificarse crea su propio marco de referencia y pertenencia frente a los demás. La búsqueda de identidad y la autoafirmación de consumo de marihuana es una ardua tarea que el adolescente emprende con herramientas limitadas; si el deseo es solamente relacionarse estrechamente con sus pares del barrio entregándose sin reparos, le vincula y lo cual lo expone a deslealtades dolorosas y a experiencias de alto riesgo.

Sobre la no escolarización: El riesgo de perder un estudiante para el sistema educativo es grande, en la medida que la persona que se desvincula de la educación en este contexto puede no volver a inscribirse como estudiante o por lo menos no en una Institución Educativa Distrital en jornada diurna, ya que tienen como máximo repetir un curso tres veces, tomando otras opciones de vida, fuera del ámbito educativo.

<<Mientras estaba estudiando el “Checho” tuvo problemas de rendimiento en la escuela, se aplicó a él un modelo de repetición de grado, sin lograr pasar el año dejó la escuela y no siguió estudiando>>. El problema educativo debe ampliarse y reconocer diferentes incidencias que tuvo el estudiante en su fracaso escolar, los factores que se pueden mencionar pueden ser múltiples: desde elementos personales, familiares, sociales y educativas; en relación con sus (deficiencias comunicación-interacción) entre los componentes.

Si un joven se vincula al consumo de bazuco, este puede destruir la vida de un joven en dos años. Quiero aclarar que el bazuco es el residuo o bagazo que queda de extraer la cocaína base + solventes, ácido sulfúrico, ladrillo molido y hasta gasolina. De un gramo de coca, sale un kilo de bazuco. “Es muy barata y la adicción es incontrolable, una dosis vale hasta \$500. Esta droga provoca pérdida de memoria, la caída de piezas dentales y destrucción irreversible de tejidos cerebrales, hepáticos y pulmonares”. Adriana Serrano, psicóloga colaboradora de la Fundación la Luz, una institución reconocida por atender y rehabilitar personas con problemas de adicción en Colombia.

El consumo en el barrio comienza para algunos a muy temprana edad, en muchas ocasiones inducido por algún amigo, la mayoría de los consumidores se encuentran desprotegidos, señalados y estigmatizados por la comunidad. De esta manera se evidencia la Identidad como manera de estar en el mundo. “La identidad no está marcada en la roca, es negociable y revocable, siempre y cuando existan factores motivacionales propensos al cambio” (Bauman, Identidad, 2005). El prejuicio juzga de antemano y de forma anticipada, negando otros puntos de vista sobre el joven que anda por la calle. Hay un temor generalizado en las calles por parte de los habitantes, las situaciones del barrio hacen tener desconfianza y precaución.

Sin embargo ante todos estos testimonios no todos son consumidores, David Wilson es un joven que está estudiando y su identidad no está marcada por el consumo “le gusta dibujar”. Se siente confiado y con habilidad para dibujar, Betty Edwards dice “Dibujar es un proceso curioso, tan relacionado con el de ver que resulta muy difícil separarlos. La habilidad en el dibujo depende de la capacidad de ver cómo ven los artistas, y este modo de ver puede enriquecer maravillosamente la vida de uno”. Es por ello que su atención y disciplina le ha hecho nombrar una habilidad de sí, que potencializa en sus tiempos libres como pasatiempo.

2.2.2. Reflexión sobre el contexto

Subcategoría de Reflexiones sobre la comunidad

Evidencias: 17, 86, 87, 97

17. I: Se cambia de lugar para ver un ejercicio práctico socializando problemáticas locales como la falta de servicios públicos. T1: ¿Cómo se están sintiendo ustedes en la casa? J1: Una cosa es en la casa y otra cosa es en la calle. En la casa todo está bien, todo está relajado, hay veces que las cosas de la casa se proyectan afuera, en la calle, en el colegio. Algunos pelaos están mal y cuando llegan al colegio llegan a darse traques con los demás chicos del colegio, porque las cosas no están bien en la casa. T1: La pregunta es si ¿ustedes en casa no se están pudiendo expresar? J3: El raye sólo está afuera, en la comunidad, en la casa todo anda normal, como todo. Porque de pronto en la casa si conocen lo que pasa con uno. Afuera nadie sabe lo que le pasa a la otra gente. J4: Ellos no se meten con los palaos a preguntarles “¿Oye que pasa?” Ellos solo ven lo que por encima se ve, lo que dejamos ver, ellos ven lo que quieren ver.

86. Entrevista abierta a un grupo de jóvenes: I: ¿Cómo sienten que la iniciativa llegó a ustedes? J1: Pues bien porque nos tienen en cuenta y hacer arto no se realizaba algo así en el parque desde que lo hicieron mejor dicho. O sea la inauguración fue lo único que hicieron, pero no algo serio como lo que están haciendo ahora, entonces pues nos parece bien y bien que cuenten con nosotros los jóvenes de la localidad.

J3: Chevere que hayan integraciones más seguidas, y que hayan más integraciones. Solo una como que nos deja iniciados. Que se repita.

J2: Pues bacano que la gente se reúna, se reúna el barrio, se reúna toda la zona quinta, y pues los niños, como dicen que los niños son el futuro, chévere verlos y que compartan con otros niños de su misma edad, sin conocerse ahí están jugando. Y Pues sobre la iniciativa, que la hicieran varias veces digamos una vez al mes, para que allá más integración en la localidad.

87. Se continúa con una entrevista abierta con distintos jóvenes. I: ¿cómo te parece la actividad deportiva?

J5: Pues chévere que se reúnan, y pues que es mejor por los problemas que hemos tenido, que nos integremos entre todos para no seguir con los problemas que llevamos desde un tiempo. I: ¿Qué tipo de problemas tienes acá? J5: Pues problemas con una comunidad ahí que me llevo mal, pero pues en

problemas que son... pues como le digo yo... problemas que son de verdad...

I: ¿Y sientes que con estos eventos, se pueden mejorar las relaciones?

J5: Pues siento que nos vamos a integrar más, nos vamos a conocer más entre todos.

Interpretación Evidencias: 17, 86, 87, 97

Las reflexiones tienen un sentido claro para ellos, a quienes se les ha preguntado si ¿se sienten bien en la casa, en el barrio, en el colegio? sus respuestas apuntan que en casa “aparentemente” todo está bien en sus casas, estas evidencias proporcionan un contexto de geografía local. Por un lado se hace referencia a la interacción que tienen con el lugar y el abordaje que se tiene con otras personas, como los roces sociales con la comunidad, por otro lado las intervenciones como el deporte, cuentan por los otros jóvenes de barrios aledaños no había tenido participación alguna como evento integrador; aparte de ello esta iniciativa tienen incidencia para mejorar las relaciones entre los habitantes de los barrios.

El barrio siempre intenta construirse desde lo que tiene, basa su fuerza en la idea de defender lo suyo e incorporar lo que le hace falta. La localidad cuenta con una infraestructura deportiva, ahora lo que hace falta es una mayor habitabilidad deportiva y generar más espacios de integración para participar activamente en su construcción.

Se piensa que hoy las cosas no andan bien, la vida del barrio va cambiando y la de sus habitantes también, los amigos y la noche transforman los lugares y los espacios habitados, el barrio es una red participativa de sujetos activos quienes nombran el exterior de sus casas como hostil y ausente de gente que piense en el otro, un espacio donde predomina el prejuicio.

Hay una vida de casa y otra de calle, en casa al parecer todo está bien, en la calle se meten con ellos, hay una vida más social y conflictiva con los vecinos y amistades. “En la calle nadie sabe lo que le pasa a la gente” Hay dos lugares de vivencia, la casa y la calle. En la casa si están enterados de lo que pasa con los jóvenes. – “hay problemáticas de la casa que se proyectan afuera (calle y colegio)” – Hay peleas frecuentes en los colegios a causa de problemáticas intra-familiares.

2.2.3. Reflexión sobre las actividades.

Subcategoría de Reflexiones sobre la comunidad

Evidencias: 42, 47, 88, 95, 96, 111

42. J1: Joven Juancho, como le ha parecido el encuentro que hemos tenido hasta este momento. – Juancho: Pues que los chinos (talleristas) han sido una re chimba con uno, que vinieron por su parte y vinieron a enseñarnos lo que ellos han vivido y lo que saben, y lo que hicimos nosotros ahorita pues fue hasta balseado, me sentí bien desahogándome un toque.

J1: Que pudo aprender? - Juancho: Nada, pues aprendí que hay que valorar las cosas, que ahí uno tiene que saber lo que realmente es uno.

J1: Un mensaje para alguien

Juancho: Un mensaje... pues decirle a toda la comunidad que no somos la gente que ellos piensan, solo por estar parchando en la esquina. Y solo por eso nos dicen que somos unas ratas, que porque me la paso con los chinos, entonces yo también soy una rata, y pues no somos así, la verdad somos otras personas. Y la verdad pues, muchas gracias por los que vinieron aquí al parque a decirnos su opinión por todo lo que hemos hecho y muchísimas gracias a los muchachos que nos enseñaron lo que teníamos que saber.

47. I: ¿Cuál fue el cambio en estos dos días de taller? J1: Que hubo más compañerismos entre nosotros mismos. J3: Por lo menos la policía se fue con otra imagen con lo que hacen los chinos F: ¿Muchachos esto les sirve en la vida, o que podría decir – que piensan?

J1: Yo sí lo podría hacer pero si me regalan el material.

I: Hacer las cosas y justificarlas, sacar algo de su propio dinero para hacer lo que les gusta hacer, para que con esmero pueden trabajar. Otra manera de hacer algo de grafiti es coger una puntilla y rallar la pared. (Se deja una huella). Un pedazo de tiza o un crayón, para hacer una firma, si se mira como un proceso. El compromiso viene y queda con cada uno de ellos, sus acciones son las que podrán quedar tanto en la memoria de sus compañeros como en la de los habitantes del barrio

88- J5: Pues el cambio ha sido muy bueno, porque han hecho estos eventos para los adolescentes que los ayuda al deporte más que todo y ayuda también a alejarse de los vicios, pues es chévere la integración que están haciendo en cuanto a la zona quinta, y

pues que sigan así, se ha visto que ha progresado y valido la pena porque los jóvenes y adolescentes hemos participado en ello. Y pues nos gusta todo esto, y que lo sigan haciendo.

95. J8: Hasta ahorita, la actividad de integración ha salido bien, pues hasta chévere que hayan jugado, se hayan integrado todos, que se vivan un ambiente bien balseado, que no..nada de wios, nada de nada... que si esta rayado pues nada... pues en si... si el ambiente esta como bacano y balseado. “Nítido”.

J9: Lo del grafiti, pues es una actividad re chévere, y más por los pelados (Talleristas) que vinieron a enseñarnos, y ellos saben que en la re buena. Me parece muy balseado que hayan pintado el parque, que por lo menos ya nos están viendo con otros ojos, y no con otros visajes que no vienen con nosotros. –Mientras tanto él se fuma un cigarrillo.

Que lo del Rap, también hasta balseado que hayamos aprendido un poco de eso, es hasta chimba poderse expresar con la música, con algo más que solo palabras.

96. J9: Pues hasta bacano que la gente nos apoye, y chimba porque antes nos veían diferente, ósea era solo lo que ellos veían y lo que ellos oían, entonces ahora se dieron cuenta que somos diferentes a lo que ellos piensan. Y Chimba, Nítido, que se den cuenta como son las cosas, y me pareció re balseado lo del Rap, porque también nos apoyan en algo que nos gusta. Y aprendí varias cosas, también a lo del grafiti, me pareció bacano y chévere. Gracias a todos los de la Golosa (docentes), y a todos los que nos apoyaron, chévere que la gente se diera cuenta de eso.

111. I: Una madre de familia, me contó (al investigador) que le había gustado mucho esta jornada de integración y participación e integración de los jóvenes y la comunidad. Este tipo de encuentros con la comunidad son poco frecuente, que alguien se interese en integrar y fortalecer la comunidad.

Interpretación Evidencias: 42, 47, 88, 95, 96, 111

Si retomo las evidencias y hago uso de la memoria como fuente de información, los jóvenes toman iniciativa para grabar y preguntarle a sus compañeros al finalizar la jornada de grafiti. J1.

¿Cómo se sienten hasta el momento? Juancho “me sentí bien desahogándome un toque”, esta iniciativa permite la expresión libre por parte de los jóvenes. Cada uno de los participantes expresa acciones artísticas de manera diferente y cada una de ellas genera una liberación de tensiones, como el reflejo de un sentimiento, de una acción, de uno mismo. Juancho dice haber aprendido “sobre el valor que tienen las cosas”, creo que a lo que se refiere es a valorar las oportunidades que se presentan. Otra cosa que dice es sobre lo que piensa la comunidad de ellos cuando se encuentran en las esquinas “ratas” esto es en otras palabras “ladrones”, pero si hay algo que evidente, él frecuenta a personas que “tal vez” si ejercen actividades delincuenciales como el robo.

(Bauman 2005) habla sobre ello, en la medida en que las otras personas no te ven como alguien aislado y único, ven la totalidad, de esta manera hablan de lo que eres o en relación con el conjunto; lo que la comunidad ve y entiende es que eres parte de un grupo específico generalizando el conjunto, por ello es que dicen según Juancho “que porque me la paso con los chinos, entonces yo también soy una rata” lo que sucede es un mensaje de estigmatización, al juzgar y generalizar a una persona que se encuentra en un grupo. Si contradigo a Bauman, puedo agregar que se olvidan las particularidades al intentar nombrar a un grupo, pero lo que si prima es la “desconfianza y la inseguridad en las personas, al verse afectadas desde su integridad” (conversaciones con madres de familia).

Si la policía se va con otra imagen de los jóvenes es porque se dio la oportunidad de hablar con ellos y que se dieran puntos claros sobre la seguridad, el uso del territorio, el exceso de fuerza pública (Policía) hacia los jóvenes, el consumo de sustancias SPA, entre otras inconformidades por parte de la comunidad. Los agentes de Policía reconocen los trabajos de integración de los jóvenes hacia su comunidad, lo ven como una intervención positiva, toma y apropiación del espacio desde muestras como el grafiti y el mural cuya promesa vinculó a los agentes de Policía “Yo me comprometo a cambiar por mí y por mi comunidad” este mensaje fue positivo e incidente al cambio con la comunidad, mejorando la apariencia y lo más importante a mi juicio las relaciones entre las personas. Pintar el parque entre otras cosas mejora no solo la apariencia de un lugar, también re-significa y da mayor importancia al uso de los espacios desde la creatividad

y las formas de representación que son positivas, como los mensajes y compromisos de los jóvenes y de madres comunitarias quienes se acercaron a participar del encuentro.

2.3. Actividades folclóricas

Subcategoría de comunidad

2.3.1 Actividades Folclóricas - Como símbolo de pertenencia

Subcategoría de Actividades folclóricas

Evidencias: 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108

98. En la Golosa se prepara el grupo de música “Llendé – Mesa étnica del pacífico” invitado por la Secretaría de Integración Social para promover un encuentro con la comunidad del Barrio el Brillante.

99. Los integrantes del grupo “Llendé – Mesa étnica del pacífico” están conformados por niños, niñas, jóvenes y adultos quienes han participado en otros eventos de la localidad.

102. Manuel coge el micrófono y convoca a que se acerquen a la rotonda del barrio El Brillante, invitando a la jornada de integración con la presentación de Hip Hop por parte de los jóvenes, una presentación cultural por parte del grupo “Llendé – Mesa étnica del pacífico”, presentación de una muestra musical del grupo Lyica – invitando a la presentación del trabajo de los jóvenes, en “Video a las estrellas”.

103. El grupo de música “Llendé” hace su presentación con marimba, tambores, guacharaca y sus 10 integrantes) La comunidad responde con entusiasmo.

104. El grupo Llendé hace parte de la localidad quinta de Usme – Mesa Étnica. Proponen poner música del pacífico y bailan un Currulao.

105. En forma de círculo hacen un baile, mientras suena un Currulao, canción del pacífico- Mujeres y niñas integrantes del grupo de la Mesa Étnica del Pacífico bailan al son de la música.

106. Seis participantes del grupo musical hacen una ronda circular y bailan otro tipo de currulao.El baile es presenciado por unas 100 personas que se encuentran reunidas en la plazoleta del Barrio el Brillante

108: Se presenta un grupo de baile conformado por 10 niñas del grupo Llendé, quienes bailan un Bullerengue, un género de música de danza de la Costa Caribe de Colombia.

Interpretación 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108

Ilustración 11.Actividades Folclóricas, en la rotonda del parque el Brillante

Las danzas folclóricas aportan “un conjunto de creencias y costumbres tradicionales de un pueblo” RAE. 2010 (Folclore) Se aplican como una herramienta integradora entre las instituciones Educativas y la Comunidad en el fortalecimiento de la Identidad Nacional. La muestra folclórica del grupo de la Mesa étnica del pacífico se encuentra en el marco de pertenencia cultural de la región pacífica que amplía la visión y participación de la comunidad a modo de juego y acompañamiento con palmadas, acercándolos al canto de un Bullerengue y Currulao en una ronda por los integrantes de la Mesa Étnica del Pacífico, actividad que se realiza en el parque del Brillante.

Los juegos estimulan la creatividad ofreciendo una modesta presentación como una alternativa para presentar un camino para el desarrollo cultural, invitando y haciendo partícipes a la comunidad para bailar fortaleciendo los lazos de pertenencia entre vecinos del barrio por sus afinidades hacia estos encuentros de integración y manifestación de nuestras raíces culturales, respetando y valorando las tradiciones.

3. TERCERA CATEGORÍA: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Categoría Principal

Mural y compromiso

Ilustración 12. Un joven plasma la mano en la pared como señal de compromiso

El arte ayuda a la educación en general en términos de que apoya el desarrollo cognitivo a través de la experiencia estética entendida como la parte sensible con la que podemos entrar al contacto con la expresión artística en un proceso mental reflexivo y racional que se encamina a través de esta experiencia sensible. El objetivo para desarrollar competencias en educar para la vida, esto tiene que ver con ciertos conocimientos y a su vez el aprendizaje de habilidades que se complementan con los conocimientos para llegar a unas aptitudes, actitudes y valores que mejoran el ser.

Pienso que la educación artística es una colaboración interdisciplinar en la cual se reúnen los conocimientos, las experiencias de cualquier disciplina artística para converger en una disciplina total, se entiende que el arte no tiene límites y fronteras diluyendo la educación artística en algo que sea capaz de integrar todos los lenguajes, cuyo objetivo debe ser reconocer, valorar y, en su caso, adaptar buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje artístico que permitan innovar y

mejorar las propias prácticas del docente. La didáctica de la educación artística debe encontrar el proceso teórico/práctico que oriente y consolide las capacidades intelectuales de los estudiantes para comprender desde una práctica artística que ayude a entender el sí mismo del estudiante, canalizando las ideas y los sentimientos en un acto material.

Lograr utilizar distintos lenguajes artísticos como herramientas al servicio de la creación, la expresión, la comunicación y la comprensión de la realidad, debe desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes para apreciar y crear producciones artísticas. Entre otras cosas el docente debe estar preparado para apuntar y reflexionar sobre su propia práctica logrando investigar y ser investigado evaluando situaciones de aprendizaje y proyectos artísticos en contextos educativos formales e informales.

Las habilidades del docente deben tener una visión general de los distintos ámbitos como el entorno social, la comunidad educativa y la gestión de proyectos de educación artística para crear una cultura de trabajo interdisciplinar y colaborativa, acercándose a lo que es el arte hoy caracterizándose por las producciones en que intervienen distintas formas de expresión y emoción. Por ello la importancia de integrar en base a lo que nos es importante entendiendo que el arte contemporáneo integra la narración.

La imagen fija y en movimiento aporta como herramienta rápida significados en la construcción de la construcción visual, también se trabaja la imagen asociada a otros tipos de elementos como la música o puede ser el propio cuerpo intentando enlazar y relacionar las artes con otras disciplinas, esta es una manera en que puedo llegar a comprender y relacionar las prácticas artísticas según el lugar de enunciación del proyecto Garabateando.

Me gustaría también enunciar la exploración de las emociones y los transmita, los comunique y se dé cuenta que tiene la capacidad de crear y principalmente que sepa que puede solucionar problemas que a su vez se manifiestan en actitudes y valores transmitiendo una idea con diferentes técnicas, sintiendo los materiales que a su vez comunica y transmite sea un dibujo, pintura, grafiti... este contacto de disfrute y goce.

En la práctica o taller, el estudiante tiene la posibilidad de manejar los materiales tratando de controlar una técnica para poder expresarse dentro de un ambiente de salón, teniendo en cuenta que una expresión plástica no está alejada de su convivencia con los lenguajes del arte (experiencias con la expresión corporal, danza, teatro, artes visuales y con la música) lo que supone también aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

3.1. Didáctica de la educación artística y Expresión

Subcategoría de Didáctica de la educación artística

El trabajo en las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.

Eisner

Ilustración 13 Los jóvenes hacen ejercicios de grafiti, en el parque El Brillante.

La expresión artística es todo lo que una persona puede hacer manifestando lo que siente y lo que puede ver de él desde su punto de vista, la persona se apropia de unos instrumentos para exteriorizar y comunicarse con los demás. “cada material y cada forma artística impone sus propias posibilidades” (Eisner, El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia, 2004) en el caso de la música debemos pensar en la composición literal haciéndolas encajar dentro de un compás, dividiendo la música en partes iguales. Pintar un mural, como producto físico exige otros modos de pensamiento como pensar en el color, en la forma, en el soporte y la composición. “Lo que podamos lograr dependerá de lo que seamos capaces de hacer con el material” (*Ibíd.*, p. 118) y estos sean esenciales para el aprendizaje.

Parte de la acción educativa del docente y del resultado del aprendizaje de los estudiantes comprende en transformar los productos en un proceso. Esos procesos son los contenidos operativos de los procesos educativos. O sea, instrumentos de intervención social (Sousa, 2004) Los resultados pueden ser influenciados por el desarrollo de las experiencias de su vida. Para los niños, la experiencia que obtienen en la escuela está profundamente influenciada por el currículo que se les ofrece, el currículo es un plan para la mente, es una manera de cambiar la manera de pensar de la mente. Las artes hacen posible que los estudiantes trabajen en cierto tipo de problemas que ningún otro campo hace posible. Por ejemplo: darle a los niños la posibilidad de trabajar en problemas que no tienen una respuesta correcta, reconociendo que este campo de aprendizaje puede explorar y dar como resultado muchas respuestas posibles, dando el espacio posible para que los niños y los jóvenes piensen individualmente.

Las artes proveen una aproximación más cercana a los tipos de problemas que se les presentan en la vida que muchas materias que se enseñan de manera separada en las escuelas formales y tradicionales. Pensemos en la relación que se hace cuando se compone una canción, cuando se juntan cosas como conceptos, actitudes, fortalezas... relacionando cualidades con las que trabajan. Un compositor, por ejemplo trabaja con cualidades auditivas adaptando esas cualidades para hacer música que signifique algo importante.

Un pintor debe componer cualidades visuales que trabajan juntas de un modo armonioso. Ahora cuando los jóvenes deciden hacer un mural e intervienen cada uno con sus manos de colores sobre la pared, tomando decisiones al fin y al cabo sobre la composición. En sí mismo el mural, no es lo más importante, lo que se prioriza en este tipo de acciones es la relación que surge con las cualidades y las relaciones que cruzan por el sujeto, esas son las cualidades a las cuales debemos poner atención. Cómo nos relacionamos con la gente, en que modo decimos las cosas, y como ordenamos nuestros hogares, como combinamos la ropa. No hay reglas para eso, pero hay consideraciones y esas consideraciones vienen de nuestro aprendizaje comprendido y nuestro sentido de corrección.

3.2. Expresión

Subcategoría de Didáctica de la educación artística

Evidencias 5, 9, 16, 21, 32

5. Se presenta T1:, con 20 años I: Relata su manera de hacer grafiti, “Con sentido” con ganas de hacer hablar su sentimiento y lo logra desde la pintura, “hablar y decir lo que siente es la parte visual que impacta y trasmite, pueden decir es una chimba, es paila – lo que sea- pero que transmita algo.

9 JD: Yo estudio, me gusta el Rap, me gusta cantar...

J6: lo conoce y le ha visto cantar.

JD: Me gusta parcharla con los chinos, me gustaría tener otra visión, poder hacer más canto, y algún día de estos grabar mi propio CD.

16. T1: Hacer un TAG es hacer una firma, una palabra que lo identifica. Entonces con un Tag, también puedo expresar lo que siento – nada más ponerle sentido – cuando se está bien con uno mismo se está bien con el resto. Ponerle sentido a las cosas para uno y ponerle ese amor. Hacer algo bien y que las cosas comiencen por ahí. J7: hacer bien las cosas, cargar de sentido las cosas hacen que se hagan bien

21. I: Mientras los talleristas hacían grafiti en la calle se intercambiaron saberes con unas personas desplazadas que se encontraron en Soacha, teniendo en cuenta sus

saberes populares. Uno de ellos hablaba de Grfiti las otras personas sobre una Huerta. Ampliando los comentarios sobre sus condiciones sociales en las que se vieron obligados a venir a la ciudad.

32. Se hace un taller donde continúan haciendo sus plantillas con los nombres de ellos o alguna frase que les guste. Los inicios de la intervención que se harán en el parque El Brillante.

I: En la actividad JN encontró su propio espacio, silla y mesa, donde se sentó a dibujar, respondió que se sentía muy bien haciendo esto, en comparación a otros que no demostraron mucha participación. I: Como compromiso permanente los docentes I & F hablaron que el dibujo era la parte básica para hacer intervenciones, un boceto y dibujo que luego sería llevado a la pared, es un proceso para mostrar nuevas iniciativas con otros medios como la pintura en aerosol.

Interpretación de evidencias: 5, 9, 16, 21, 32

Para definir esta subcategoría tendré en cuenta dos tipos de expresión. La primera será la expresión Oral y la segunda la expresión escrita, como actitud positiva y trascendente del ser humano ante la vida teniendo en cuenta que no hay expresión sin comunicación. Se entiende la comunicación como proceso de interrelación entre sujetos y la expresión como la forma que se utiliza para comunicar, por ello que hablar con otras personas genera un intercambio de saberes que trae consigo una visión propia de la cosas.

Necesitamos decir por medio de las artes lo que no podemos decir literalmente, el uso de las artes contiene una transformación hecha por el hombre en expresión que tiene el ser humano al cultivar la oportunidad de decir cosas que trascienden los límites del lenguaje literal y tratan con aspectos y cualidades las experiencias humanas, “Las manos del artista traducen en formas, colores, sonidos, movimientos o fantasías producidos por sensaciones manuales o corporales”. (Acha. 2001)

La Posibilidad de expresar sentimientos a través del graffiti como una herramienta comunicativa. El placer de expresarse en un instante, encontrando sentido a su existencia desde una técnica como la pintura a través de la cual pueden expresar su mundo interior, causal de una posibles interpretaciones para expresar su “opinión o visión de la realidad, o su estado de ánimo desde el planteamiento de nuevas estrategias comunicativas”. (Figuroa, 2006) Teniendo en cuenta el lugar en el que se realiza dicha práctica “la calle (...) la forma alternativa y subversiva de los medios de comunicación de masas” (Baudrillard, 1972) al contrario de hacer graffiti con la intencionalidad de hacer una imagen como transmisor de ideas y contenido. Las imágenes son leídas e interpretadas por quienes las miran, más que eso es intentar contar una historia desde la imagen.

Algunas charlas en los talleres de Rap propician un espacio para socializar expectativas de vida. Puede ser alguna oportunidad para cambiar sus estilos de vida, y encontrar en la música una alternativa de vida, ocupando su tiempo en ella (escuchar y cantar) compartiendo con amigos que tienen su misma pasión, impresión que ha dado el RAP en JD, deseando una proyección a futuro de sus deseos como rapero. Sin embargo se reconoce por JD que le falta experiencia, al mismo tiempo que genera una oportunidad de reflexión transformando su experiencia valiéndose para construir una nueva manera de ver el mundo.

3.3. Uso de Técnicas

Subcategoría de Didáctica de la educación artística

Evidencias 7, 25,27, 33, 40, 41,

7. J9: Me gusta el dibujo y el graffiti, porque se puede expresar lo que se siente, lo que hace callar al gobierno. I: Tiene un amigo grafitero pero no entendía lo que los talleristas hablan sobre el sentimiento, ponerle a la letra un sentimiento, que transmita algo.

25. I: Se hace un primer ejercicio de observación sobre las técnicas habladas en el taller de graffiti, Out line y Power Line, dos tipos de líneas empleadas para delimitar la figura del graffiti.

La mayoría de los jóvenes no habían utilizado una lata de spray sobre la pared. Se usan paredes del parque del barrio el Brillante para hacer un ejercicio sobre contorno y líneas.

27. I: El 13 de Febrero de 2011, a las 2.18 pm en el parque del Barrio, todos los jóvenes participan en una jornada de limpieza, pintando las paredes que serían usadas para el mensaje que se construyó entre todos. Mensaje “Nos comprometemos a un verdadero cambio por mí y por mi comunidad”

33. I: La intervención del mural comienza con una frase que dice “Nos comprometemos a un verdadero cambio por mí y por mi comunidad”.

Los participantes del taller pasan uno por uno y leen la frase escrita, aportando pintando su mano y poniéndola en la pared. En esta intervención participan algunos jóvenes del barrio, vecinas - madres de familia (que han sido invitadas por los mismos jóvenes del taller a participar). Mayerli, una chica del barrio se acerca y decide participar. “dice que se compromete a ser mejor mujer”.

Nota I: Los jóvenes también participan en la grabación de las memorias, toman dos cámaras de video y registran la actividad. El grupo de jóvenes que participan en el taller, son de un mismo grupo, ellos se hacen llamar La banda, nombre que se toma para hacer un grafiti en uno de los muros del parque. Los participantes a manera de compromiso leen uno por uno el mensaje y colocan su huella como una firma en la pared. Algunos de ellos salen a las calles a convocar vecinos y contarles lo que están haciendo.

40. JF: Escribe en el suelo con pintura de aerosol FleCha-

41. El Negro (J6) toma la cámara y entrevista a uno de sus compañeros

JN: Y esto a usted para que le sirva.

JS: Es una nueva experiencia, esto sirve para algo en la vida.

F: Para que usted cree que le sirve,

JS: Para experimentar más adelante también

F: Ayer hablábamos de unos sentimientos, rabia, tristeza

JS: Ahh también uno se puede expresar dibujando o escribiendo

F: Cuéntenos como le ha parecido lo que hemos estado haciendo

JC: Pues bacana la experiencia, conocí unos personajes que saben arto del tema y me pareció balseado porque es una manera de uno expresarse,

J6: Como le pareció los dos personajes que conocimos (talleristas)

JC: Balseados los chinos

J6: Como le pareció la experiencia de los manes

JC: Bacana

J6: Si aprendió algo con ellos o no?

JC: Claro, como maneras de expresarse uno, aprender a grafitear a pintar.

J6: Gracias por su entrevista.

Interpretación evidencias: 7, 25,27, 33, 40, 41,

Quien enseña la técnica de un arte, está de hecho adiestrando a sus alumnos en gran parte de este arte

Acha

Los trabajos que crean los estudiantes indican su capacidad para pensar dentro de las posibilidades y dentro de las limitaciones de su comprensión, imaginación y creación que pueden ofrecer el uso de los materiales. Al lado de ello, la influencia de las técnicas debe ir mucho más allá de los resultados y las formas como productos, atravesando el mundo de la creatividad y la libertad, el estudiante se puede introducir para comprender el sentido de los materiales, en su funcionalidad para transformar los elementos que se vinculan con un concepto más expresivo en general, en el que por su puesto tiene otro tipo de consideraciones.

El grafiti y el dibujo crean identidad y pertenencia al permitir expresar sentimientos como: afecto, amargura, amistad, angustia, ansiedad, enemistad, felicidad, ira, melancolía, miedo, nostalgia, odio, paz interior, penas, satisfacción, tristeza... algunos de estos sentimientos identifican a los jóvenes. En este sentido la expresión artística también se observa más como un

medio que como un fin llegando a ser una forma de manifestación eficaz y coherente con la liberación del Arte.

La finalidad del grafiti en parte una revolución cultural o subversión política con algunos tópicos relacionados con la marginación social influenciado por los modelos visuales de la cultura de masas. Los jóvenes conocen la experiencia de alguien más (talleristas) que trabaja desde el grafiti, conversación que permite entender desde la experiencia de alguien más los sentimientos generados por la técnica del aerosol que emplea espacios de la calle como soporte.

El taller de grafiti como acercamiento a herramientas y técnicas específicas que enseña sus posibilidades expresivas y permite generar reflexiones sobre la destreza. Adopción de una nueva identidad que ayuda a asumir el rol de grafitero auto descubriendo una faceta distinta tanto con el medio como con la representación visual que produce.

Dentro del grafiti existen técnicas como el Outline o Power line: Es la línea exterior al contorno que, generalmente sirve para separar la pieza del fondo. Estas líneas son puestas en práctica en un ejercicio de sensibilidad libre, manifestándose como fenómeno cultural que visibiliza la integración. La intervención en el barrio es un recurso innovador en la investigación, especialmente en su dimensión social, las artes son implementadoras como mediadoras de participación ciudadana³⁴.

Participación: Como manifestación e invitación a una construcción colectiva de los significados. “La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continua siendo una tarea de ‘construcción de la realidad’. Las diferentes artes constituyen representaciones del mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y crear alternativas de futuro. (Efland, 2004) Las construcciones sociales que encontramos en las artes

³⁴ También es función de la educación artística debatir y presentar el concepto de ciudadanía, cuyo sentido político y cultural se relaciona muy directamente con actitudes de colaboración, compromiso y reconocimiento. La ciudadanía genera formas colectivas de subjetividad como expresión en la dimensión estética que conlleva en la participación activa en la producción de cultura. (Jimenez, Aguirre, & Pimentel, 2010)

contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo.

Compromiso: Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Son las palabras que hablan de las intenciones y son las acciones las que dicen más que esas palabras. El carácter está hecho de compromiso. Es el poder de lograr el cambio. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo.

- Identidad grupal: “Lo que nos particulariza, lo que nos une, lo que nos separa, ya que la identidad se asocia a este conjunto de rasgos de una persona, grupo o comunidad posee y que lo distingue de los demás”. (Bauman. 2005)
- El grupo se hace llamar “La banda” esta es una característica que se tiene en común, es por ello que todos los jóvenes que pertenecen a un mismo grupo del barrio El Brillante se hacen llamar así, integrado por personas con características en común, como lo es el consumo de SPA, en la mayoría del caso.
- Experiencia estética: La experiencia estética permite establecer relaciones sensibles con las estructuras que parecen y conforman las personas con la realidad, con los otros y consigo mismas, en la medida en que permiten imaginar e inventar otras posibles formas de pensar y representar el futuro. Javier Abad en (Jimenez, Aguirre, & Pimentel, 2010)
- El grupo de jóvenes fomenta la socialización: Querer hacer partícipes a los habitantes del barrio para que conozcan la iniciativa que los mismos jóvenes están trabajando. Ellos llaman a la comunidad y piden su participación. Esta estrategia es usada para promover las acciones participativas e intercambiar puntos de vista y aprender un poco más sobre su auto imagen proyectada y vista por los vecinos del barrio.

3.4. Creación de Imágenes

Subcategoría de Didáctica de la educación artística

Evidencias: 22, 23, 24, 27, 29, 46

22. I: Los jóvenes trabajan reconstruyendo una historia con imágenes a la cual le agregan voces a los personajes y complementan los dibujos. A partir de esta historieta hacen frases y reconstruyen un dialogo que se presenta a partir de un caso. Trabajan en grupos, dibujando lo que le podría cambiar a la historieta, también construyen relatos e intercambian ideas para ver cómo puede quedar mejor.

23. I: En la historieta un grupo armado quiere desalojar a unas familias, quitándoles la tierra a causa de un proyecto de inversión extranjera. No se conocen procesos de fondo.

24. I: Se pasan la historia de mano en mano, entre ellos mismos, no queriendo leer ante los demás. Dura un min aproximadamente, para que uno de ellos decida comentar la historia.

J4: La escena comienza con una familia con una cerca frente a ellos que les impide el paso, la segunda escena es donde hay un centro de ayuda para familias desplazadas – donde varias personas hacen fila, la cuarta escena hay una madre sentada en una silla, la quinta – hay un joven recibiendo el grado de bachiller, la sexta es un joven prestando el servicio militar.

27: En el parque del Barrio, todos los jóvenes participan en una jornada de limpieza, pintando también los muros que serán usados para el mensaje que se construyó entre todos. Se pinta la pared de blanco y azul para luego comenzar con la actividad.
Mensaje “Nos comprometemos a un verdadero cambio por mí y por mi comunidad”

46: Se pinta frente a la casa de la Golosa un perro Buldog y una mata de Marihuana.

47. F: ¿Muchachos esto les sirve en la vida, o que podrían decir – que piensan?

J6: Yo si lo podría hacer pero si me regalan el material.

Interpretación evidencias: 22, 23, 24, 27, 29, 46

La educación es un proceso de estimulación de nutrición y de cultivo

Dewey

Educación significa dirigir o encauzar. En el proceso hablamos de la educación como una actividad estructuradora, formadora, según la normativa de la actividad social. Aquí he de referirme también a “la misión de los educadores de arte, no es simplemente comprender algo, sino facilitar el desarrollo artístico de los seres humanos” (Eisner, Educar la visión artística, 1972) teniendo en cuenta que cualquier técnica requiere de práctica para obtener habilidades por medio de la experiencia, esto puede suceder o no según la relación que se tenga con su entorno, y de cierta manera también es considerable entender la posibilidad para adquirir materiales y mantener la práctica de grafiti “J6: Yo si lo podría hacer pero si me regalan el material”.

Ilustración 14.Bull- Dog y Mata de marihuana, símbolos de identidad

La idea fundamental del modelo de la comprensión cultural es que los estudiantes y profesores deberían ser más sensibles/tolerantes hacia las diferencias existentes en la escuela, y defiendan la mejora de la comunicación entre los diferentes estudiantes, al mismo tiempo supondría un enriquecimiento de todas las partes involucradas en el proceso educativo para desarrollar

capacidades creativas y generar un cambio en la educación, aproximándose al conocimiento, formando una estructura que enriquece los elementos de la capacidad humana desde la imaginación, abordando problemas desde distintos ángulos o puntos de vista, creando problemas con múltiples respuestas y reforzar las aptitudes inventivas en casos como la creación de nuevas historias.

Las narrativas visuales contadas por los mismos jóvenes en el taller de interpretación de imágenes crean propuestas de dialogo a través de una historieta que se encuentra en el plano de la no ficción en relación a sus propias vivencias. Este ejercicio propicia el trabajo en equipo y la ampliación de las capacidades comunicativas, aunque existe “timidez” por muchos de ellos para hablar en público, delegando funciones a un representante para que cuente las interpretaciones visuales a los demás grupos. Las historias se personifican, al ser contadas como experiencias en el barrio visibilizando conflictos con grupos armados, de esta manera se indaga y comprende en el taller hechos violentos y sociales que hacen parte de la vida de los participantes al proyecto,

3.5. Intencionalidad Artística

Subcategoría de Didáctica de la educación artística

Evidencias: 13, 50, 56,57

13. I: J1: Ya terminé de estudiar, y en el momento también consumo. Me parece bacano el tema del grafiti (Chimba) los detalles, el acabado y pues bacano que vengan a trabajar con nosotros el tema.” I: Le gusta como quedó el grafiti que se hizo en el muro de afuera (Estigmatización) “Me tramaría aprender sobre el grafiti”.

3.5.1. Canción: La banda – Si lo ven

-Yeah o no...

Desde el Brillante - Representantes

Pueden escuchar, no más estigmatización,

No más crítica

Si lo ven.

Si lo ven, no soy quien creen,

no me señalen,

que yo solo quiero es en la vida ser alguien

Si lo ven, no soy quien creen,

que yo solo quiero es en la vida ser alguien

Diariamente, peleando con la gente
porque dicen que fumamos y dañamos nuestra
mente

Nos llaman los agentes,
ellos dicen que supuestamente somos unos
delincuentes

Nos tienen que comprender, que queremos es
aprender,

nuestro barrio hacer valer,
pero gracias por entender, que la vida es un
deber,

que debemos de conocer para luego agradecer,
que debemos de responder.

Viviendo día a día la dura profecía,
no tienes trabajo, no tienes comida,
mi madre a diario me lo repetía,
caso a lo cual yo no le hacía,
y con más veras la calle se imponía
una segunda forma de sustento y fantasía,
de momento surgieron nuevos sentimientos
a noventa grados tiraría mi vida

Hip- hop en las calles de mi barrio ahora conocía
a Dios yo le pedía que cantar yo quería,
yo sabía que él no me abandonaría
adelante él nos sacaría y para todo el parche
siempre había buena lana, buena leña, nenas y
comida
zona quinta se despide
con esta nueva rima
en la juega, ya verán lo que se avecina.

Bajando por las cuadras escuchando lo que
hablan

Nosotros calletanos y ellos nos señalan
"relájese mi zoo" que aquí no ha pasado nada
pero cuando menos piensen en el pecho tienen
una bala

en aquella bella esquina, lo recuerdo sin olvido
yo expreso con mi rima lo que cada día vivo.

(Si lo ven, no soy quien creen, no me señalen
que yo solo quiero es en la vida ser alguien)
Coro x 2

Nuestra gente nos humilla nos ofende
hacen pura bulla por la forma de nuestra mente
no somos ignorantes,
somos personas pensantes
podemos ser el futuro del barrio Brillante
queremos ser profesionales con estudios
importantes
y así poder sacar a nuestras familias adelante.

La vida es solo una y hay que gozar,
se pasan los obstáculos

y uno se cae y se levanta
estigmatización una palabra que no aguanta
bajen el dedo que más matanza y pelea no quiero
este es el matón, este es el fumón,
viva su vida que yo veré si me daño el pulmón.

No nos metemos con nadie, (Si lo ven, no soy
quien creen, no me señalen
que yo solo quiero es en la vida ser alguien)
Coro x 2

Aunque yo sigo improvisando desde el Mon y
Claun

Aunque yo cante puro Rap lo que yo canto no es
son de Claun

Yo traigo lirica para gozar y basilar
pero primero es para edificar
de que vale de que ponga mi canción
pero ponle mucha atención
aunque rapero soy
siempre formo la rumba con mi sazón,
que nadie lo tumba...

Ya lo ven mi pez, no soy lo que creen
raperos de nueva era
yo no canto por cantar es para hacerte
reflexionar

esta rima pegajosa que las criticas destrozan
soy un jibaro de pensamiento,
así como es la loma es mi sentimiento

Aquí representando - La banda:

Pedrito, el Chinche, Paisa, el Fito, el Juancho, el
Checho, el Gosete
el Mono.. somos gente

No le hacemos daño a nadie
yo quiero salir adelante,
tener mis hijos y enseñarles
que hay que aprender a escuchar,
que no solo se puede hablar
que lo mejor para expresarse es con este sagrado
arte
que no puedo dejar de cantar,
le doy gracias a Dios,
por haberme dado la voz,
para cantarte a voz,
y le pido que te deel don,
de poder escuchar,
y hagan la paz los dos - -Joow

55. T3: Buscar alternativas de empleo puede ser una solución para los jóvenes, vender camisetas o estamparlas y revenderlas. Lo importante aquí es buscar algo que nos haga sentir bien con uno mismo. Preguntándose si trabajar en la construcción era lo suyo – “Será que nací para esto”. Y se puede. Hacer uso de Internet para buscar tutoriales en casi de todo lo que se quiera. I: Esta reflexión permite por medio de un ejemplo a los estudiantes el reconocimiento, búsqueda e indagación de sus habilidades, a quienes están interesados en la música lo tomen más en serio y construyan su futuro.

56. Se pregunta si saben sobre composición de Rap, adaptación musical. Se hace un ejemplo con sonido a 4/4. Suena una pista digital del sonido 4/4 hecho con una batería (Uso de programa en PC) Se analiza la estructura general del Rap, aumentando los compases.

Cuando se escribe una letra es importante hacer que la palabra caiga en el compás.

57. Un joven hace ritmo – *Beat Voice*.

J5: Poder o luchar
Si me escuchan que
En este momento
Empieza una improvisación
Satisfacción
En la nación
Como no, vivo yo,
Vengo o voy.

Interpretación Evidencias: 13, 50, 56, 57

Los seres humanos construyen la realidad en la que viven a través de una construcción de los fenómenos que contemplan.

Almudena

La música se construye históricamente, se mantiene socialmente y se crea y experimenta individualmente.

Ausubel dice que el conocimiento es posible cuando: Hay interacción con el objeto, existe una relación con lo previo y la disposición del sujeto. Un nuevo conocimiento es relacionado con otro del pasado y allí se genera un Aprendizaje significativo. Un mecanismo humano que se hace consciente por la interacción entre el objeto, la relación con lo previo y la disposición del sujeto; ideas que rompían lo que se estudiaba en su momento, el aprendizaje memorístico. Ausubel describe que el aprendizaje significativo se relaciona con un nuevo conocimiento que es relacionado con otro del pasado.

La intencionalidad artística es dar a entender a los participantes que se puede realizar mensajes productivos a través de la música como medio para la expresión.

La Educación Musical no sólo se incluye en el área de Educación Artística, sino que se puede trabajar y relacionar con los contenidos de los proyectos que han sido propuestos en las actividades por los mismos jóvenes y “entenderse la música como una continuación de los procesos y una ampliación en el desarrollo de las capacidades” (Gallego Garcia, 2002)

Si nos referimos a la Educación Artística, podemos decir que hay interrelaciones en el campo de la música en aspectos como la expresión y la comunicación, al igual que con otras áreas de aprendizaje como las matemáticas, las cuales fueron de apoyo para explicaciones de apoyo en el momento que se trató el tema del ritmo y el compás “como entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo” una manera de entender este concepto era marcando el ritmo con un dedo que golpeaba la palma de la mano con una frecuencia de tiempo determinada. Dolientes

A través de la música la comunidad podría conocer historias contadas por los jóvenes que han sido discriminados, momento que al que hacen frente a la comunidad por sus acciones y por quienes desean dejarse ver con otros ojos. La Educación musical tiene un carácter integral, y es interpretada como contenido formativo cuyo objetivo es cooperar para el desenvolvimiento de la personalidad.

En la investigación el Rap, considerado como música popular juvenil es un elemento que pretende la construcción expresiva de identidades juveniles trabajando con la voluntad de las personas para construir relatos y discursos un intento más para acercar los jóvenes a la comunidad. Sus palabras denuncian la realidad de sus vidas y de su barrio, discurso creado desde la cultura Hip Hop, tendencia que se mezcla con las Artes Visuales como medio o estilo de otras áreas, en este caso con la música, acciones que se encuentran detrás de los grafismos fundamentados por la palabra Barrio, que registra y toma la acción de los jóvenes en un producto musical acompañado por Tomas Lion, un músico de Rap de la localidad de Usme.

El mundo musical está formado también por procesos, estructuras, actitudes, valoraciones, transformaciones, funciones, comportamientos rituales, significaciones, etc. “El fenómeno musical no nos debe interesar sólo como cultura, en el sentido más restringido de patrimonio, sino también como elemento dinámico que participa en la vida social de la persona, y al mismo tiempo la configura” (Hormigos & Martín Cabello, 2004). La música es una forma de expresión “El arte es descripción de los sentimientos o emociones de una persona y se lleva a cabo por medio de una acción que intenta despertar en otros, idénticas emociones” (Kurcharski, 1980: 27) creando relaciones que establecen los individuos a partir de su gusto por la música vendrán determinadas también por el contexto social que las crea.

La canción del grupo de jóvenes La Banda “Si lo ven”, describe acciones como fumar: Es una elección que debería ser respetada en palabras de un joven. “Yo veré si me daño el pulmón” dice. Libertad de expresión que es respaldada por La Constitución Política de Colombia, dispone:

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Características del taller de Rap:

- Los estudiantes aprenden usos de voz y manejo del cuerpo como forma de expresión para el rap.
- Conocimiento del código musical – Ritmo
- Comprensión social
- Análisis y elaboración de mensajes musicales
- Percepción de sonidos
- Valoración y análisis sensible del proceso.
- Reconocimiento de los aspectos sonoros y rítmicos
- Experiencia de participación

Visibiliza identidad en los Jóvenes:

- Contribuye a la formación de una imagen positiva de sí mismo. Conocimiento Personal: ¿Quién soy yo? “Aunque no se lo enfoque como algo espiritual, sino que simplemente con el afán psicológico de saber algo más de lo que somos, la tarea es una gran aventura, que tiene comienzo pero no tiene fin”. (Bauman. 2005)
- Aumenta el conocimiento para una valoración y respeto del trabajo de los demás y del propio.
- Construcción del Universo simbólico juvenil.
- Se reconocen las acciones de consumo de SPA
- Presencia de Conflictos en la comunidad.
- El Rap es un fenómeno cultural.
- Variabilidad de gustos y ritmos.
- Gustos: las relaciones que establecen los individuos a partir de su gusto por la música vendrán determinadas también por el contexto social que las crea.
- Concepción barrial: San Agustín nos enseñan que la música es clave para hacer comprensible la trama de las cosas, pues recurre a un mundo artificial para comprender la realidad y su acontecer.
- Multiplicidad de estilos y mensajes: La subsistencia del signo tiene como condición necesaria y suficiente a los códigos, pues éstos sirven de base para establecer la relación

entre significante y significado. El código establece la correspondencia – convencionalizada, socializada y regida por reglas – de elementos de la expresión con elementos del contenido.

- Necesidades básicas: Toda persona tiene unas necesidades básicas, necesidades como las de tipo material, comer, dormir, beber, es decir, aquellas necesarias para subsistir, las que le van a permitir seguir viviendo. El primer tema, el de identidad aunque está íntimamente relacionado con el desarrollo del empoderamiento y la igualdad, es un tema para tratar extensamente en otro momento. Es el fundamento de políticas de igualdad, de políticas de igualdad de oportunidades, de políticas de inclusión. (Maslow, 1991)
- Reflexión: Pensar en el barrio, en las vidas de los jóvenes, permite construir una canción con los integrantes del grupo de la Banda. La lectura de la canción evidencia maltrato y agresión por parte de la policía y de la comunidad. Acusaciones que si evidencian que algunos jóvenes roban y consumen SPA en el parque.

4. CUARTA CATEGORÍA: DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA CON SENTIDO SOCIAL

Categoría Emergente

La primera demanda que suele dirigirse al aprendiz, en determinadas épocas de su escolarización, tiene que ver con el silencio y la quietud, como si un silencio no elegido y la pasividad de los cuerpos sin gestos fuesen síntomas de un mayor interés por el estudio y el aprendizaje.

Larrosa

El deporte es una herramienta educativa desde su innegable potencial de integración social, atendiendo también a la “práctica metódica de ejercicios físicos” (Diccionario RAE). Mientras que el deporte de alta competición se dirige a unos pocos que son los mejores, el deporte en el ámbito educativo busca lo contrario, alcanzar el máximo público de población posible y llevarlo a la práctica desde unos principios como la educación en valores. La máxima participación, el trabajo en igualdad... valores universales que son importantes desde la práctica deportiva vista con el punto de vista educativo.

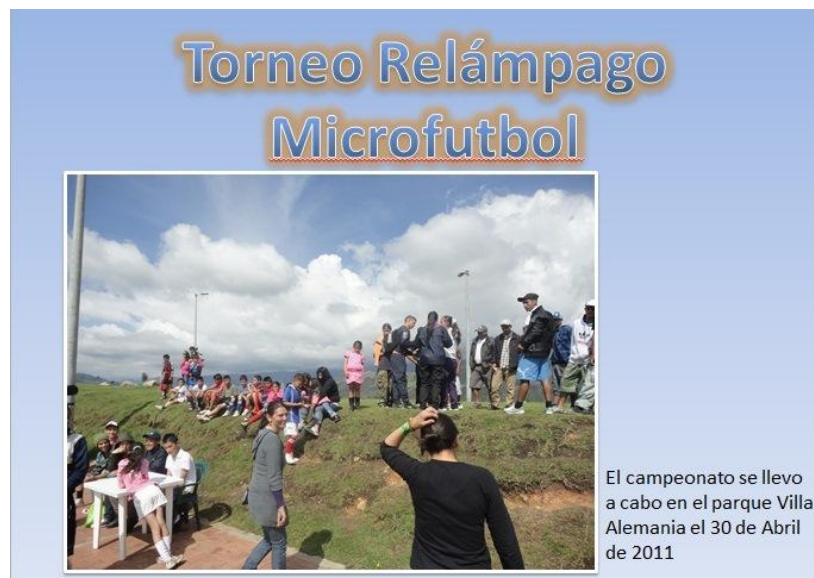

Ilustración 15. Se da inicio a la actividad deportiva. Conformación de grupos.

Jugamos para divertirnos, aprender y crecer como personas. Aprender a respetar, ser solidarios, ayudar a participar a los demás, sin estas cosas no hay juego, ni diversión ni deporte. El compañerismo y la responsabilidad son elementos fundamentales que ayudan a canalizar la agresividad y la adrenalina que tienen todos los niños, niñas y jóvenes. El deporte puede ser una vía de escape para salir de las malas influencias del medio conflictivo en el que se crió.

El deporte también tiene que ver con el desarrollo de competencias ciudadanas en niños, niñas y jóvenes fortaleciendo la capacidad de participar en las actividades que ellos mismos realizan, posibilitando un espacio donde los niños, niñas, jóvenes y la comunidad puedan jugar y se puedan divertir e interactuar con otras personas. Se piensa que este es un gran aporte que tiene el proyecto Garabateando relacionando las artes con otros campos académicos que integran la formación de los estudiantes.

El deporte de micro fútbol ayuda a que los jóvenes aprendan a respetar las normas, a los compañeros, acatar las reglas del juez. Es significativo el encuentro entre pares para “limar las asperezas sociales” señaladas por uso de territorio y encuentros entre bandas de distintos lugares y barrios, por ello el juego como medio de socialización aprendiendo habilidades sociales que les sirven para interactuar entre los demás, expresando y controlando los propios sentimientos, intentando comprender los puntos de vista de los otros al resolver pequeños conflictos que surgen de las relaciones lúdicas, “el juego es una actividad útil para que el niño se integre en el entorno” (Contreras Jordán & Sánchez Garcia, 1992) dándole a decidir cómo, cuándo y con quien jugar, mediante el juego se adquieren determinados hábitos y actitudes como la tolerancia y la cooperación que le ayudaran a relacionarse y adaptarse a las futuras tareas que tendrá que desempeñar en la sociedad. En función del desarrollo evolutivo el deporte puede plantear varios objetivos:

- Desarrollar las capacidades psicomotrices y expresivas
- Desarrollar el esquema corporal y la percepción espacio temporal para mejora adecuación de un medio
- Proporcionar situaciones de juego adaptadas a los intereses de los participantes

“El juego reglado es el más estrechamente conveniente para la socialización ya que pretende un objetivo común, en el todos los componente son guiados por las mismas normas y colaboran conjuntamente con la puesta en práctica de sus habilidades y comportamientos sociales” (Maza Gutiérrez, Balibrea, Camino, Duran, Jimenez, & Santos Ortega, 2009). El futbol es más que un juego es una herramienta de cambio social que puede usarse para promover la educación, la integración social, la salud y la paz.

4.1 Recreación

Subcategoría de Deporte, actividad física con sentido social

Evidencias: 62, 67, 72, 73, 75, 80, 81, 91.

62. I: En vídeo se pueden contar alrededor de 50 niños y niñas participes de la actividad de micro futbol. Algunos adultos acompañan a sus hijos en el parque Villa Alemania.

67. I: Comentarios de un acompañante de equipo:

Padre de Familia (PF): Ojo, que pasa con esos saques” Saque de banda.

PF: Que pasa con la marca, vamos” – PF: Lindo.

I: Hablando del tiro hecho hacia un arco. PF: “Se ganaron la gaseosa”

Se anima a los jugadores por parte de un padre hacia el equipo.

72. I: Se preparan para otro partido, los jóvenes del proyecto se integran y hacen presencia para esperar su turno de juego. El equipo debía conformarse por cinco integrantes. Hay una presencia mayor de niños en el evento 56 personas aproximadamente, entre niños, niñas, jóvenes y padres de familia (5).

73. I: En otro lugar del parque se disponen de unas canchas de tejo que fueron prestadas por la administración del parque Villa Alemania, como complemento de la actividad para los niños. Ellos juegan y llegan a acuerdos para jugar.

75. I: Se piden turno para lanzar las argollas. Por grupos intercambiamos los juegos Rana y Tejo.

80. I: Otros niños llegan donde se encuentran los juegos de Tejo, forman equipos y van jugando contra otros equipos. Se cuentan 22 participantes en total.

86. J3: Y Pues sobre la iniciativa, que la hicieran hartas veces digamos una vez al mes, para que allá más integración en la localidad. Chevere que hallan integraciones más seguidas, solo una como que nos deja iniciados. Que se repita.

J2: Pues bien porque nos tienen en cuenta y hacer arto no se realizaba algo así en el parque desde que lo hicieron mejor dicho. O sea la inauguración fue lo único que hicieron, pero no algo serio como lo que están haciendo ahora, entonces pues nos parece bien y bien que cuenten con nosotros los jóvenes de la localidad.

91. I: Hay risas entre los integrantes del partido. Se siente que se divierten jugando.

Interpretación evidencias: 62, 67, 72, 73, 75, 80, 81, 91.

Ilustración 16 Carlos Andrés Cuesta se integra con los niños a jugar Tejo y rana. Parque Villa Alemania - El Brillante

Desde el diccionario deporte es definido como recreación, pasatiempo, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. “Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento” (Definición ABC). La recreación se dio a través de la generación de espacios para los niños, niñas y jóvenes de todas las edades incluyendo juegos como: Rana, Mini Tejo y Micro Futbol; en que los individuos podían participar libremente según sus intereses y preferencias.

“Las pruebas consisten en juegos y actividades físicas cuyo objetivo, más que competitivo, es lúdico y de integración social” (Contreras Jordán & Sánchez Garcia, 1992). La duración de cada partido fue de 30 minutos, teniendo en cuenta que en el día se jugaron alrededor de 15 partidos en todas las categorías.

El siguiente cuadro representa aproximaciones del número de participantes en las distintas actividades.

Juego	Niños y niñas 7 – 12 años. Participantes	Jóvenes 12 + Participantes	Participantes de la comunidad
Micro Futbol	70 ~	60 ~	0
Rana	45 ~	10 ~	14 ~
Tejo	50 ~	15 ~	6 ~

Tabla 2 Sondeo de participantes por actividades.

La integración tiene muchas caras, el deporte practicado crea grupos específicos para competir contra otros, aislando, en lugar de integrarlos a todos. Esta cuestión que se plantea puede ser relativa. Los encuentros no contradicen que puedan estar reunidos en comunidad y que el encuentro en un mismo lugar les permita intercambios: de miradas, lugares, acciones,

comunicativos, entre otros. Facilitando el encuentro entre las personas, de otros lugares aledaños al barrio.

El parque polideportivo Villa Alemania, es especial para reunir y convocar al público, siendo lugar de paso de muchas personas a quienes les interesa la actividad deportiva e incluyente al ser generador de la integración de la comunidad. En esta línea de ideas las actividades promueven la integración de colectivos al potenciar la amistad y la creatividad. Los mismos niños conocen los juegos, y llegan a acuerdos haciendo sus propias reglas para la participación de cada uno de sus integrantes.

Generar más actividad física y dar más facilidades para la práctica del deporte a la comunidad de los barrios aledaños al parque central Villa Alemania, no es algo que suceda mucho. Los mismos habitantes se proclaman ante esta actividad como *“poco frecuentes”* a razón de su inauguración un joven dice *“O sea la inauguración fue lo único que hicieron”*. A estas actividades de integración deportiva les hace falta continuidad para que tengan un mayor impacto tanto en los jóvenes como en la comunidad, ser gestor de actividades no es algo que suceda con los líderes comunitarios, a menudo convocar y trabajar con la comunidad requiere siempre de una iniciativa que movilice recursos humanos en beneficio de la comunidad.

4.2. Beneficios de la actividad física

Subcategoría de Deporte, actividad física con sentido social

Subcategoría

Evidencias: 11, 63, 64, 79

11. (El Checho 14-15 años) “No estudio, no hago nada, antes vendía bazuco, también consumo marihuana, estudié hasta 5to y me echaron del colegio, repetí y no sigo estudiando”.

63. La mayoría de los niños quienes participan de la actividad y van jugaron micro futbol eran conocidos y beneficiarios del proyecto La Golosa. Muchos de ellos

participan de las actividades comunitarias debido a su alta participación de actividades recreativas y lúdicas propuestas para ellos.

64. En los equipos que se distinguen por petos Naranja y Amarillo llegan a acuerdos entre los jugadores para asumir posiciones de juego. Los árbitros encargados hacen parte del grupo de jóvenes de la Golosa, quienes deciden liderar el arbitraje.

I: Algunos jóvenes no pueden jugar debido a que no cuentan con ropa adecuada y tenis para participar en esta iniciativa.

79. Entre los niños conforman equipos y mantienen sus reglas de juego.

Interpretación evidencias: 11, 63, 64, 79

Ilustración 17. Equipo Intra barrial femenino de jóvenes

Fomentar la salud y promover un estilo de vida activo en los alumnos mediante la práctica de actividades deportivas y físicas en su entorno escolar es un propósito central en la formación de niños y jóvenes que fortalece las competencias del cuidado de la salud ¿Cómo es que el desarrollo físico beneficia a niños y jóvenes? Entre los objetivos primordiales de la educación se encuentra en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006) “contribuir al desarrollo integral de la persona” el desarrollo integral de la persona se refiere a la calidad de

vida, la Educación física ocupa un plano de particular importancia porque ayuda al niño a alcanzar y desarrollar una calidad de vida de un buen nivel³⁵. La educación física que recibe el niño desde preescolar, educación primaria y secundaria le permite analizar y pensar en sí mismo el ejercicio.

¿Cómo puede el profesor promover la salud a través de la actividad física? Algo que debe tener presente cada maestro es la formación de hábitos, y es que vemos un tanto alejado a nosotros los maestros de artes visuales de la educación física el cuidado de la salud, pensamos que no es nuestro campo de conocimiento y por ello no apostamos tanto en él. La salud debe ser vista a nivel individual y a nivel emocional, un grupo en el que el maestro a través de las actividades de educación física hace que los estudiantes se socialicen entre ellos, promoviendo ciertas actividades que permiten al niño identificar hábitos como la postura del cuerpo, aprendiendo a identificarse que ejercicios puedo mejorar para minimizar riesgos para mí estoy hablando de la educación física que trata sobre la seguridad personal.

Los estudiantes también mejoran la lateralidad, el uso y manejo del cuerpo como trepar, correr, saltar... actividades que tienen estrecha relación con la salud y constituyen un recurso para motivar a los alumnos para que asuman un estilo de vida activo, hay que cuidar mucho que el ejercicio en niños, niñas y jóvenes no produzcan una lesión, por eso es conveniente acompañarlos y motivarlos en lo que hacen.

De acuerdo a un sondeo inicial de los jóvenes del proyecto Garabateando el 70% de los jóvenes no desarrolla actividades físicas, el otro 30% se encuentra distribuido por quienes aún se encuentran en el colegio y practican algún deporte, situación favorecida por los entornos y estilos de vida estudiantil, sin embargo todos ellos se manifestaron al querer participar en un torneo de micro fútbol.

4.3. La práctica de la Actividad Física ayuda a la Autoestima

³⁵ Una buena calidad de vida se refiere a la posibilidad de manejar mejor el sistema cardio respiratorio, a la posibilidad de saber cómo alimentarse y mover su propio cuerpo .

Subcategoría de Deporte, actividad física con sentido social

Evidencias: 64, 70, 71, 77

64. Algunos jóvenes no pueden jugar debido a que no cuentan con ropa adecuada y tenis para participar en esta iniciativa.

70. I: Se dicen entre ellos mismos “Chite chinos, echen pa atrás” “Quite de acá” - Entre los jugadores se empujan.

71. Uno de los niños me pregunta “Que está haciendo profe” Le llama la atención que registre el partido con la cámara del celular.

77. Dos personas del barrio se integran a las actividades que se realizan en el parque. Miembros de otro barrio aldeaño se acercan a participar de los juegos dispuestos para la integración comunitaria. Uno de ellos tiene algún tipo de discapacidad.

Interpretación evidencias: 64, 70, 71, 77

La educación física solo tiene que ver con los músculos, los patrones y movimientos; esta versión no es incorrecta, sin embargo en educación física hay que ver unos aprendizajes que están a tras de estos movimientos, patrones y energías que ponen los niños y que son aprendizajes que tienen que ver con la prestancia de la persona, con la conquista del yo en acción, con perder miedos y sentirse seguros para afianzar su personalidad.

Un niño que logra el dominio sobre el balón, a montar en bicicleta, a usar patines, es un niño que representa el logro y la conquista de esas peculiaridades en el que la personalidad e identidad se va construyendo día a día. El juego permite la socialización entre sus compañeros desarrollando habilidades de imaginación tanto manual como artísticamente en su capacidad física.

Por otro lado el deporte puede ser generador de exclusión social “proceso mediante el cual los individuos o grupos de individuos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” (EuropeanFoundation, 1995:4). Este aspecto es producto de la carencia de recursos e ingresos insuficientes los cuales afectan la subsistencia del individuo,

exclusión que se deriva de un mercado de trabajo agresivo para las clases sociales menos favorecidas.

La marginación es un aspecto que se ve reflejado por la falta de integración en la vida familiar y en la comunidad a la que pertenece, lo que importa observar no es fortuito reconocer que una de estas personas es consumidor de SPA y no tiene cubiertas sus necesidades básicas como el vestido, solo que no tiene oportunidades. Estos casos son detectados por quienes veníamos en otras condiciones (docentes) al barrio, entonces ¿Por qué no hacer algo con estos jóvenes? Es esta diversidad cultural donde coexisten diversas actitudes y formas de ser que dan forma los grupos sociales, es esta diversidad de público la que representa un reto para el docente a la hora de realizar su trabajo. Integrar no se logra pensando que todos somos iguales, sino valorando que somos diferentes, en la relación cotidiana se aprecia un aprendizaje mutuo por un lado el niño que obliga su cuerpo y su mente para lograr metas cada vez más exigentes, y por el otro el maestro desarrolla habilidades que le permiten potenciar sus capacidades creativas en beneficio de los nuevos guerreros de la vida.

4.4 Integración deportiva - Propuesta de re-habitar un espacio vacío

Subcategoría de Deporte, actividad física con sentido social

Evidencias 60, 61, 77, 83, 90, 92

60. Los niños entre 8 y 12 años se preparan en horas de la mañana para participar en los primeros partidos de categoría infantil.

61. Un padre de familia participa de la actividad organizando el equipo en el que sus hijos van a jugar.

67. PF: “Ojo, que pasa con esos saques” Saque de banda “Que pasa con la marca, vamos” – “Lindo” Hablando del tiro hecho hacia un arco. PF: “Se ganaron la gaseosa”.

77. Los niños juegan tejo y rana, se observa al “Negro” jugando Rana con Brayan.

83. El partido de los jóvenes da comienzo conformando su grupo y jugando contra otros equipos de barrios aledaños.

90. Sigue el partido de chicas, mientras que se observa en el parque alrededor de unas 50 – 70 personas alrededor de la cancha.

92. El día se torna soleado y la cancha se encuentra a sus alrededores llena de niños, niñas, jóvenes y algunos adultos quienes acompañan a sus hijos en este día de integración deportiva.

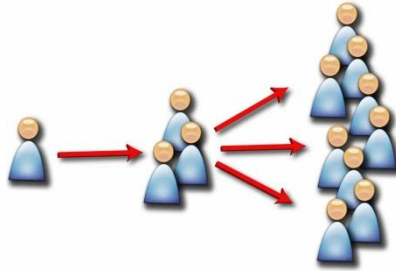
Interpretación evidencias: 60, 61, 77, 83, 90, 92

“Cuando pasaba por allí a menudo siempre estaba solo, las canchas, las zonas verdes, los juegos ¿Dónde estaban los niños?” Pienso esto a menudo, pienso en volver a aquel parque “*Villa Alemania*”, tan lleno de espacios que en su localidad puede ser el mejor de todos. Pero como siempre puede haber un pero. El parque se encuentra solo y vacío, algunas personas ahorramos tiempo en cruzarlo por el medio y no rodearlo para llegar a nuestros destinos, en este tránsito me di cuenta que había que ocupar de nuevo el parque con actividades.

La integración a través del deporte es un esfuerzo más para aprender a convivir con otras personas. Se escogió el micro futbol al ser un deporte mayoritario teniendo en cuenta que podíamos contar con canchas de micro futbol en este parque de la localidad. Se intenta hacer los partidos competitivos, unos juegan mejor, otros no tanto, pero la finalidad es el encuentro, la diversión e integración entre compañeros y comunidad.

Habría que decir también que los lazos entre padres e hijos se fortalecen por el acompañamiento a sus hijos a un partido de micro futbol “los niños observan, los niños imitan” y sus padres alientan en la formación deportiva. Sin embargo este caso no se cumple para todos. Muchos niños y jóvenes no son alentados ni acompañados a las actividades deportivas, un filósofo y político italiano llamado Vincenzo Gioberti dijo “el padre debe ser el amigo, el confidente, no el tirano de sus hijos” ser padres es un trabajo de tiempo completo, siendo ejemplos a seguir imitando, desde nuestros hábitos cotidianos hasta la forma en que tratamos a las demás personas. Al igual que poner el ejemplo se deben establecer límites para los hijos como las horas de dormir o de ver la TV. Poner límites no duele, dando al niño dos cosas importantes, el autocontrol y la disciplina. La motivación es importante para corregir sus errores, premiándolo cuando mejoren sus errores “Se ganaron la gaseosa”.

Participación Intra Barrial: Muchas personas entre niños y jóvenes asisten al encuentro de micro fútbol de otros barrios. En mis dos años como docente de la Institución nunca había visto otras personas ajenas al proyecto y a la comunidad del Barrio. La convocatoria tuvo impacto sobre otras comunidades y grupos de niños y jóvenes al ampliar la convocatoria “voz a voz” estrategia usada para ampliar y recomendar a sus compañeros a una actividad.

Objetivo de la actividad deportiva: Detectar, reconocer y buscar soluciones a los múltiples problemas que están detrás de la exclusión social. Problemas que demandan en el área de artes visuales una acción y movilización de los estudiantes, contextualizando la iniciativa como proyectos locales “pensar globalmente, actuar localmente” de impacto comunitario, posibilitando el máximo nivel de participación de los habitantes del barrio y de sus alrededores.

5. QUINTA CATEGORÍA: IDENTIDAD

Categoría principal. Autoconocimiento = Conocimiento de uno mismo.

Existe un anhelo e intentos de búsqueda y creación de nuevos colectivos a los que uno puede sentir que pertenece y que faciliten la forja de identidad.

Z. Bauman

Conocerse es saber cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, como seres humanos que somos también somos imperfectos. La identidad del joven se define simultáneamente de dos maneras; una es resolviendo la pregunta del nosotros, con quien me identifico, con quien me agrupo, que uso “el joven es un ser gregario que quiere estar en compañía de otros, que quiere reconocerse en otros” (Mokus, 2010) acorralado por querer estar de moda y ser reconocido en su ser único por el grupo. ¿Son los factores sociales, la familia y el entorno un factor único a la hora de tomar nuestras decisiones? El aumento actual de los problemas de discriminación, pérdida de identidad y el consumo de sustancias como drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias entre los jóvenes actuales, transformando la experiencia del ser humano.

Los amigos hacen ver quiénes somos “La identidad debe considerarse como un procesos permanentes y continuo por parte de las acciones y compromisos que cada quien se delega a sí mismo, un deber y una instancia a la acción”. (Bauman, Identidad, 2005). La Identificación se construye por medio de los gustos, los hábitos, vivencias, personas importantes, lugares, experiencias... y mientras crecemos se fortalecen las respuestas a ¿Quiénes somos? ¿Quién he sido? ¿Quién quiero ser? ¿Quién no quiero ser?

Las propias decisiones de usos y hábitos de consumo de SPA, dan la forma que tienen los jóvenes de actuar y su determinación como elección de vida. Los jóvenes al nombrarse por sus acciones dan marcos de referencia y crean procesos de estigma y desvalorización simbólica del consumidor por parte de la comunidad a la que pertenecen. La búsqueda de identidad y la autoafirmación de consumo de SPA es una ardua tarea que el adolescente emprende con herramientas limitadas. El deseo de relación estrecha con sus pares del barrio y para ello se entrega sin reparos, lo cual los expone a deslealtades dolorosas y a experiencias de alto riesgo.

“No estudio, no hago nada, antes vendía bazuco, también consumo marihuana, estudié hasta 5to y me echaron del colegio, repetí y no sigo estudiando”.

Él es consumidor de marihuana y fue un micro-trafficante y consumidor de Bazuco, esta sustancia puede destruir la vida de un joven en pocos años. El bazuco es el residuo o bagazo que queda de extraer la cocaína base + solventes, ácido sulfúrico, ladrillo molido y hasta gasolina. De un gramo de cocaína, sale un kilo de bazuco.

El bazuco es muy barato y la adicción es incontrolable, una dosis vale hasta \$500, también es conocida como bicha o diablo. Esta droga provoca pérdida de memoria, la caída de piezas dentales y destrucción irreversible de tejidos cerebrales, hepáticos y pulmonares”. Serrano, Adriana, Psicóloga colaboradora de la Fundación la Luz, Institución reconocida por atender y rehabilitar personas con problemas de adicción en Colombia.

Se evidencia la Identidad como manera de estar en el mundo. “La identidad no está marcada en la roca, es negociable y revocable, siempre y cuando existan factores motivacionales propensos al cambio” (Bauman, 2005). La identidad da pistas para comprenderse uno mismo, pero si nos paramos a reflexionar pensamos en que hacemos por nosotros mismos y que hacemos empujados por la sociedad para alcanzar cierto tipo de estándares.

Los ejercicios pueden ser sencillos pero a la vez muy complicados, no es fácil decir quiénes somos, con que nos identificamos, somos seres singulares diferentes a los demás. Algunos de nosotros nos podemos identificar con el propio nombre, con nuestra actividad, con nuestra vocación futura, con nuestras acciones, gustos y demás, ¿Hasta qué punto lo decidimos nosotros mismos o es la mirada de los demás quienes nos determinan?

5.1. Identidad personal

Subcategoría de Identidad

La identidad es en buena parte lo que nos distingue de los demás y en otra parte es lo que nosotros mismos nos inventamos, y me pregunto cómo jugar con nuestra identidad y las identidades colectivas. La identidad resulta ser una serie de características que hacen que uno sea sí mismo y no otra persona. Se trata de un conjunto de rasgos personales que conforman la realidad de cada uno, crearnos a nosotros mismos es lo que nos hace individuales.

“Mi nombre es Miguel, tengo 16 años, no estudio, no trabajo, me gusta la marihuana, yo soy uno de los que más consume en el barrio y ya...”

¿Quién soy? Es preguntarse por su identidad, él se enuncia a sí mismo, se nombra “Miguel” y se da características de su personalidad, “no estudio, no trabaja y me gusta la Marihuana, soy uno de los que más la consume” elecciones de postulado como dice Bauman. Después de todo preguntar “quién eres tú” solo cobra sentido cuando se cree que nos podemos nombrar con algunas características que nos definen, somos en realidad muchas cosas.

Es allí cuando se elige y dicha elección solo depende de uno. Su respuesta es la manera de estar con el mundo.

“Se presenta DW, hermano de Edwin, tiene 16 años, está estudiando y le gusta dibujar”

Asume otra postura a la respuesta seguida por sus compañeros. Él es un joven que está estudiando, su identidad no es marcada por el consumo, le gusta dibujar. Se siente confiado y con habilidad para dibujar, Betty Edwards dice “Dibujar es un proceso curioso, tan relacionado con el de ver que resulta muy difícil separarlos. La habilidad en el dibujo depende de la capacidad de ver cómo ven los artistas, y este modo de ver puede enriquecer maravillosamente la vida de uno”. Es por ello que su atención y disciplina le ha hecho nombrar una habilidad de sí.

Identidad Grupal

Evidencias: 13, 12, 14, 35

12. J2: junto con su hermano, mayor J3 pertenecen al grupo de la Banda”

13. J1: Si ustedes vienen a enseñarnos, pues nosotros le enseñamos como es que es aquí en el barrio”

14. I: Le gusta que hagan un taller con ellos, se siente muy bien al estar en el grupo. Comentario –
Iniciativa para el grupo a trabajar por lo que se quiere hacer.

29. J5 “Me comprometo a participar con la comunidad” I: Una chica que participa del taller comenta
“quisiera cambiar y que la comunidad cambie con nosotros”

35. “Yo me comprometo a que Julieka mejore su vocabulario”

5.2 Identidad Grupal

Subcategoría de Identidad

*Hay filiaciones sociales que son adscritas a los individuos en búsqueda de su propia
identificación.*

Z. Bauman

El consumo de SPA induce un camino en cuya elección influyen familia, amigos, modas, idealismos y una gran cantidad de mensajes, grupos y personas externas que muchas veces inducen a su elección. La pregunta no es quienes somos sino ¿Cómo nos comportamos? O si en realidad fueran lo mismo, si yo soy lo que hago en grupo en tanto devengo en lo que estoy haciendo, ese deseo por ser sí mismo revelado por el libre albedrío al tomar decisiones y dar con la mejor de las opciones.

El grupo está formado por otras personas, y conforma un lugar donde el sujeto pone a prueba su sensación visceral que puede tener con el grupo. Esta sensación se asocia con sus propias

fronteras que son permeables entre el yo personal y social. Estas fronteras hacen parte del individuo para canalizar su yo en relación con las decisiones de grupo, aumentando la posibilidad de que el yo personal se convine con el social para motivar el comportamiento del grupo. Las particularidades de cada grupo motivan el aumento de las relaciones y acciones colectivas como andar juntos, permanecer juntos, actuar juntos... estas acciones como ejemplos, desarrollan lazos relacionales con grupos más grandes como las comunidades en la que inicialmente se inscriben, colectivos formados por muchas más personas con las que no tienen relaciones personales.

Los efectos de la fusión con otras personas se amplifican si dentro del grupo alguno de ellos crea lazos significativos con otras personas o influencias significativas de algún miembro del grupo, los efectos del yo personal y social pueden fluir fácilmente en el otro. El flujo de la influencia puede moverse en ambas direcciones “Pertener al grupo de la Banda” es una elección que le hace sentir identificado por razones personales tanto con individuos como con su totalidad.

La influencia forma un fuerte sentido de conexión con el grupo “Las filiaciones sociales..., adscritas tradicionalmente a los individuos, como definición de identidad..., al mismo tiempo existe un anhelo e intentos de búsqueda y creación de nuevos colectivos a los que uno pueda sentir que pertenece y que faciliten la forja de identidad” (Bauman, 2005. Pág. 58), un sentido que motiva a las personas a hacer tanto por el grupo como lo harían por ellos mismos. Los escenarios en que esto suceda dependen tanto de los individuos como de las circunstancias.

5.3. Identidad Territorial

Subcategoría de Identidad

Todos los individuos tienden a manejar espacios físicos y también individuales, estableciendo límites y excluyendo o admitiendo en los territorios así fijados a quien ellos quisieran.

Z. Bauman

Las acusaciones provenientes de los vecinos del barrio a llamar a la policía por estar consumiendo en las calles, las confusiones que se creen por parte de los jóvenes que los buscan a ellos por culpa de los chirretes (de otro barrio) que fuman en la parte baja del parque los cogen a ellos. Se percibe que los jóvenes del barrio “El Brillante” mantienen disputas continuas por la territorialización del parque, de quienes tienen derecho a fumar, se asume como si el parque fuera de ellos. Ya por estos motivos se han presentado algunas disputas entre pandillas de los distintos barrios Brillante – Sucre.

Disputas y conflictos entre las personas que son y no son del barrio (entre pandillas y grupos que habitan un lugar-espacio) ¿Quién puede decidir el que puede y no puede fumar o no en el barrio, por ser parte del mismo, si no es de allí no puede fumar? Sin embargo personas de otros barrios aledaños buscan un lugar, alejado de los grupos de personas, lugares vacíos, “no lugares” como los llama (Augé, 1992), un parque, al ser parte de la esfera de lo público es un lugar en el que las mismas personas los llenan de contenido y significación. Este lugar es usado por los jóvenes como ocio, ejerciendo un lugar de público.

Los habitantes del barrio lo consideran como propio, por ello las disputas y rivalidades entre pandillas por los lugares que son usados para el consumo de SPA.

38. J5: escribe “CHECHO” en el suelo, presta las latas de color verde a otro de sus compañeros, él escribe “RH B+” I: El grupo se encuentra reunido – escribiendo en el suelo sus nombres.

Escribir el nombre de los integrantes en el suelo es índice de identidad personal. Una de las primeras identidades que posee el ser humano es su nombre, poder ser identificado como único, reconocido por su nombre, el sujeto desea darse a ver, sentirse reconocido por su nombre y ser visto a manera más evidente., esta característica relaciona el apodo, el nombre con la persona.

Escribir el grupo sanguíneo creo que es un síntoma de violencia, hechos sociales en que se encuentran involucrados los jóvenes del barrio, como evidencia a retomar he contado anteriormente que algunos jóvenes han sido maltratados por grupos que ejercen control territorial y de poder en la zona.

39. I: Cruza un perro con la frente y su espalda pintada de color verde. El “checho” minutos antes lo había pintado con aerosol.

Pintar el lomo del perro es una reacción que hace ser indiferente ante un animal, de seguro el perro no le importa, al vulnerar al animal. La reacción de sus compañeros es indiferente. Muchos de estos valores que protegen los animales se aprenden en la casa por parte de la familia.

“y lo que hicimos nosotros ahorita pues fue hasta balseado, me sentí bien desahogándome un toque.”

La elección de identidad puede ser elegida tanto por el sujeto como por la sociedad. Se les ha dado cierta libertad a los hombres para elegir, pero aun así la gente que nos rodea también hace parte de esta elección.

El señor Polo dice: “Los jóvenes están bien.... Bueno, un poquito desviados”

El señor Polo se refiere a ellos sabiendo existen problemas con ellos, una de las causas es el consumo y venta de SPA por parte de los jóvenes. Sus acciones son visibles por los miembros del barrio y a la vez tolerables por ellos.

“Y lo que yo les decía al resto de la comunidad, su barrio cuenta con una avenida principal, con un parque principal, y fuera de eso este parque – No hay que dejarlo perder. Porque la gran mayoría son pelaos de otros lados, y en el momento la gente que quiera hacerles daño, va a venir a hacerles daño al inocente, al que no está haciendo nada”.

Hay sujetos que sienten que una fuerte relación por el uso del parque, algunos de ellos aseguran enfrentarse a piedra con jóvenes de otros barrios fijando fronteras invisibles entre personas excluyendo a otros por el uso de un lugar. Esto es consecuencia de una guerra y conflictos por

los escenarios, esta guerra entre combos afectan a toda la comunidad. Estos encuentros crean represalias contra los mismos habitantes del barrio incluyendo los animales³⁶.

³⁶ Un perro fue quemado con asido en el lomo, desconocemos las razones de los hechos y por qué las represalias contra un cachorro. La segunda vez el perro fue asesinado, querían dejar un mensaje de territorialidad y control por alguien de la zona. Reconocer que estas acciones se hicieron después de las intervenciones con los jóvenes.

CONCLUSIONES

-
- El profesor debe estar en continuo cambio y adaptación tanto con el colectivo (de manera grupal) como con el individuo (de manera particular) sin separarse de las características del medio en el que se desarrolle, el contexto nos influye y nosotros debemos adaptarnos.
- Las prácticas artísticas en comunidad llenan de sentido la vida(vida que se construye con el otro para re-armarse nuevamente de experiencias y significados de experiencias humanas).
- Ser gestor cultural es pensar en procesos formativos de aprendizaje pensando en lenguajes políticos, económicos, sociales etc., para dialogar con otros estamentos que construyen sociedad.
- Podemos relacionarnos con cualquier persona si existe una intención de enseñar y de aprender(intenciones que reflejan la voluntad).
- El gestor cultural debe especializarse para poner en marcha instituciones, centros educativos, artísticos recreativos etc. y para saber disponer de los recursos de una sociedad que le permitan incrementar su vida cultural.
- La gestión cultural crece y se adapta a nuevos contextos siendo una profesionalización en constante evolución,consolidándose como nueva forma de gestionar la cultura en ámbitos públicos y privados.
- El docente en Educación Artística debe saber cómo evaluar sus propios procesos educativos y artísticos, desde una investigación que se plantee observar otras investigaciones.

- Si queremos resolver los problemas de nuestra ciudad debemos comenzar por nuestro barrio, por la comunidad, por los niños y jóvenes que se encuentran en ellos, vinculándolos por medio del arte en nuevas iniciativas que fortalezcan la democracia, la libertad y la ciudadanía. Especialmente en quienes creemos que el sentido de nuestro quehacer educativo es tratar de crear una diferencia.
- Las Artes Visuales son holísticas, de allí que tanto el proyecto como la pregunta de investigación deben ser analizado en su conjunto y no a través de sus componentes.
- La imagen del grafiti y la construcción de murales colectivos toman un papel protagónico en la construcción de la identidad juvenil.
- La identidad es frágil (efímera e híbrida) en los jóvenes por estar en continua transformación, ésta se encuentra marcada por múltiples emblemas que confrontan la cultura y operan desde el vestuario, los accesorios, la apropiación del espacio público, los gustos, las acciones, entre otras re-significaciones sociales y culturales.
- Se debe reconocer la importancia del estudio cultural urbano, donde los jóvenes aparecen como sujetos (o grupos) productores de cultura por sus maneras de entender y asumir el mundo.
- Es posible estudiar las identidades sociales a través de las narrativas que nos rodean, configuradas alrededor de los productos musicales urbanos(en nuestro caso el hip hop).
- Para el joven el hip hop alcanza a ser un proyecto de vida, posible en el proceso de construcción y afirmación de su identidad.
- La identificación es un factor de *estratificación*(en una de sus dimensiones más divisorias) hay quienes pueden componer y descomponer sus identidades más o menos a voluntad, por otro lado están aquellos a los que se les ha cercado el camino a la elección

de identidad, gente a la que no se le da la oportunidad de voz y voto para elegir lo que desean, cargando con la barrera que otros les imponen.

- Cuando nos vinculamos a la educación no formal trascendemos los procesos educativos formales mediante didácticas artísticas y formulaciones pedagógicas que se conciben como parte de una autoeducación a lo largo de toda la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, J. (2001). *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas.
- Alcaldía de Bogotá, Secretaria Distrital de Salud & Oficina de Naciones Unidas contra la Droga. (2009). *Estudio de Sustancias psicoactivas en Bogotá D.C.* Bogotá: Scripto Ltda.
- Almudena, H. (2002). *Arqueología de la Identidad*. Madrid: Ediciones Akai S.A.
- Augé, M. (1992). *Los «No Lugares» Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa.
- Baudrillard, J. (1972). *Requiem for the media. En For a Critique of the political Economy og the Sign*. San Louis: TelosPress.
- Bauman, Z. (2005). *Identidad*. Buenos Aires: Losada.
- Beuys, J. (1995). *Bodenmann-Ritter Clara, Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documental 5-1972*. Madrid: Visor.
- Blair, E. (2005). *Muertes violentas*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Boaventura de Sousa, S. (2010). *Refundación del estado en América Latina. Perspectiva desde una epistemología del Sur*. Bogotá D.C.: Siglo Veintiuno Editores.
- Bourdieu, P. &Eagleton, T. (2003). *Ideología: Un mapa de la cuestión. Doxa y vida cotidiana*. España, España: Fondo de Cultura Económica.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Canclini, G. N. (1997). *Imaginario Urbanos*. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. Serie Aniversario.
- Cerón, J., Betancourt, C., Roca, J., et al. (2012). *Museología, curaduría, gestión y museografía. Manual de producción y montaje para las artes visuales*. Bogotá: Ministerio de Cultura.
- Contreras, O. R. &Sánchez, L. J. (1992). *Epistemología de la Educación Física: VIII Congreso de Educación Física de Escuelas Universitarias del profesorado de E.G.B.* Cuenca-España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla de la Mancha.
- Dewey, J. (1995). *Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación*. Madrid: Ediciones Morata, S. L.
- Efland, A. (2004). *Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum*. Barcelona: Octaedro.
- Eisner, E. (1972). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- _____. (1998). *Cognición y currículum: una visión nueva*. España: Amorrortu Editores.
- _____. (2004). *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

- Felshing, N. (2001). "¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo". En: Revista Modos de Hacer. España: Universidad de Salamanca.
- Figuerola, F. (2006). *Graphitfragen*. Madrid: Minotauro Digital.
- Freire, P. (1969). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Tierra Nueva y Siglo XXI Argentina Editores.
- _____. (1972). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Argentina Editores.
- Gallego, C. I. (2002). *Filomusica*. Recuperado el 30 de Abril de 2013, disponible on-line en: <http://www.filomusica.com/filo34/primaria.html>
- Goetz, J. & LeCompte, M. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Morata S.A.
- Hall, S. (2010). *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán: Enviñón Editores.
- Hormigos, J. & Martín, A. (2004). *La construcción de la identidad juvenil a través de la música*. Universidad Rey Juan Carlos.
- Jiménez, L., Aguirre, I. & Pimentel, L. (2010). *Educación artística cultura y ciudadanía*. Madrid: Fundación Santillana.
- Larrosa, J. (2003). *Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel*. Barcelona: Ediciones Laertes S.A.
- Levinas, E. (1977). *Totalidad e Infinito; ensayo sobre la exterioridad*. Salamanca: Sígueme.
- Lowenfeld, V. (1961). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos aires: Kapelusz, S.A.
- _____. (1963). *El desafío de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapeluz.
- Marín, R. (2003). *Didáctica de la educación artística*. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Maslow, A. (1991). *Motivación y personalidad*. Madrid: Diaz de Santos S.A.
- Maza, G., Balibrea, K., Camino, X., Duran, J., Jiménez, P. J. & Santos Ortega, A. (2009). *Deporte, actividad física e inclusión social. Plan integral para la actividad física y el deporte*. Madrid: Presidencia del gobierno.
- Melich, J. (1997). *Antropología simbólica y acción educativa*. Barcelona: Paidós.
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas*. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional.
- Murillo, I. (s.f.). *Prácticas artísticas en comunidad*. Recuperado el 15 de Febrero de 2013, disponible on-line: <http://practicasantisticasisauro.blogspot.com/>
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós.
- Rolnik, S. *Cartografía Sentimental: transformações contemporâneas do desejo*. (1989). Sao Paulo: Estação Liberdade.
- Santamaría, I. (s.f.). *El argot y las jergas* (Vols. ISBN-978-84-9822-571-6). Madrid.

Secretaría Distrital de Gobierno. (2005 - 2008). Plan de Desarrollo local de Usme. Bogotá D.C.:

Secretaría Distrital de Gobierno.

Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguarra.

Sousa, B. (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Bogotá, D.C.: Siglo del Hombre Editores.

Torres, A. (2000). *Estrategias y técnicas de investigación cualitativa*. Bogotá: UNAD.

Weber, M. (2006). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Zambrano, W. (2006). *La lengua: espejo de la identidad*. Táchira: U. N. Táchira.

ANEXO 1

Propuesta de iniciativa con la que se participó ante la Alcaldía de Bogotá. Presupuesto de Jóvenes Participativos 2010.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES	1
--	----------

Barrio El Brillante	Territorio Comuneros	Localidad	Usme
---------------------	----------------------	-----------	------

	SPA	VIOLENCIA
NOMBRE INICIATIVA	X	x
DESCULTURIZANDO LA ESTIGMATIZACION		

PROBLEMÁTICA (Situación que se espera transformar)

A causa del consumo de sustancias psicoactivas, el tejido social del barrio donde habitan el grupo de jóvenes, se ha visto lesionado, y fracturado hasta el punto de poner en las conversaciones de las personas, la decisión de si alguien vive o muere. Las emocionalidades que circulan en el cotidiano del territorio tales como el miedo, la desconfianza, la sensación de inseguridad, la impotencia y resignación, han conducido y perpetuado las espirales de violencia. Los jóvenes son el objetivo de la discusión, en términos de que estos son representados en los imaginarios de la comunidad como enemigos, amenazas y sobre todo se instaura de manera permanente en la relación con ellos, algo que podríamos llamar “la deshumanización del otro”, en este caso el otro son los jóvenes.

La memoria del territorio tanto en Usme como en el resto del país, ha estado marcado por miles de casos de jóvenes asesinados a manos de los mal llamados grupo de *limpieza social* y aquí uno de los ejemplos más evidentes de lo que significa para una sociedad naturalizar en las conversaciones diarias *la deshumanización del joven*. Es decir que el término de limpieza, remite a que algunos objetos y partículas deben ser eliminados. Si bien los desechos y las basuras son objetos entendiblemente insalubres, no se puede equiparar la vida de un joven, con una lata, envase, pañal, papel, bolsa, o desperdicio.

Frente a este panorama de relaciones es que el presente proyecto espera desarrollar acciones tendientes al cambio en la espiral de violencia que se ha instaurado en el territorio del brillante a raíz de la estigmatización de los jóvenes consumidores de SPA.

a. *Causas de dicha problemática*

- SPA
- Estigmatización de jóvenes
- Violencia estructural

b. *¿De qué manera esta iniciativa responde a la problemática identificada?*

La iniciativa en cuestión responde al fenómeno o problemática a transformar, a partir de diferentes niveles de intervención, que en a lo largo del proceso despertara y movilizará los diferentes niveles de experiencia y conciencia de la perspectiva de los jóvenes.

- 1) Acciones: A través de las intervenciones culturales como el mural, el deporte, el graffiti, y el cine foro, y las reuniones preparatorias de cada uno de las intervenciones.
- 2) Emociones: Tanto las jornadas preparatorias como las intervenciones como tal, serán grabadas y registradas en video, a finde poder obtener un material pedagógico que ilustre el proceso de construcción y elaboración cultural que se da a partir de la mirada de los jóvenes. Es de importancia señalar que la comunidad será convocada durante las intervenciones, y se organizaran con ella diferentes aportes al evento. Por lo tanto será posible registrar las narraciones y emocionalidades de todos los asistentes y con este material hacer una devolución durante la última jornada (cine foro), donde los jóvenes abrirán el espacio con el material recogido y editado bajo su óptica.

En este sentido se intervienen las emociones de las personas a partir de una puesta en escena en la que se proyectan las voces de diferentes personas de la comunidad. Los efectos que trae el verse a si mismos hablando, y los otros sobre una problemática común, despierta y moviliza diferentes sensaciones de apertura y disposición. Esta apertura permite que la comunidad experimente una conversación dirigida a resignificar la situación y el papel del joven en la sociedad.

- 3) Historias
- 4) Creencias

Como nivel de la intervención estas dos últimas tendrían que ver con la posibilidad de hacer sostenible en el tiempo acciones e intervenciones comunitarias, similares a las anteriores, de tal manera que la comunidad empiece a recordar no solo los episodios de violencia y frustración ante los jóvenes, si no también diferentes logros y experiencias estimulantes de la recuperación del tejido social. (Basares, torneos, tomas culturales, asambleas territoriales, juntas de acción comunal).

c. Posibilidades e intereses del grupo o de la organización para abordar la problemática

POSIBILIDADES	INTERESES
Empezar un proceso y no solo acciones sueltas y sin sentido comunitario	Construcción y vivencia de escenarios públicos para el debate.
Avanzar en los proceso de inclusión social de jóvenes en la toma de decisiones que afectan sus vidas.	Proteger la vida y que los jóvenes se empoderen del espacio público a través de una vivencia consensuada con la comunidad

d. ¿Cuál es el aporte de esta iniciativa para la transformación de la problemática identificada?

El aporte fundamenta de la iniciativa tienen que ver con el producto finalizado de la experiencia (video documental) y su posibilidad de interlocución con diferentes actores en relación a la problemática. Por un lado existen actores cercanos y de incidencia inmediata como la asociación de mujeres, los grupos de niños y niñas y más lejano la junta de acción comunal, que por tradición está dominada por hombres adultos. Otro de los actores en relación al problema tendría que ver con el espacio institucional o comunitario en los cuales la experiencia en video documental, puede contribuir en la construcción de

alternativas frente a la estigmatización. Además el material obtenido debe hablar y levantarse por si mismo, en términos de la experiencia que significó para los jóvenes y la puesta real en el cotidiano del barrio, a través de una relación “pacífica, no ausente de conflicto”, con la comunidad.

ANTECEDENTES

- a. ¿Por qué es necesario abordar este problema, teniendo en cuenta que otras experiencias, personas y organizaciones han trabajado el tema, así como los aciertos y dificultades que enfrentaron?

Cada lugar y experiencia es única, sin embargo reconocemos que existen un sin número de trabajos pedagógicos frente al tema puntual de la estigmatización. Los cuales han generado en si unas maneras de intervenir y asumir la experiencia de ser joven desde el arte y la cultura para transformar los conflictos locales (armados). Del mismo modo reconocemos un sin numero de experiencias ante el tema pero que por el contrario no sirven o no tienen sentido y aplicabilidad a las formas de ser y entender el mundo por parte de los jóvenes, ya que estas no provienen de ellos mismos y se encuentran limitadas por intereses externos, o por ser sumamente alineadas con los discurso dominares y hegemónicos de la sociedad adulta frente al consumo de SPA. Lo cual hace de estas intervenciones o experiencias faltas de estética y sentido para el mundo significacional del grupo de jóvenes.

Es clave señalar que la estigmatización conlleva en muchos casos a la eliminación de los jóvenes, por ser jóvenes, y a la imposición de un régimen del silencio en la vida de la comunidad. Como respuesta a una presión ejercida sobre la emergencia de propia identidad, es que la droga y la ilegalidad se convierten en una posibilidad inmediata y que puede conllevar acciones que están en los límites irremediables de la experiencia para los jóvenes.

Por lo tanto la problemática se convierte en un tema urgente a trabajar, en términos de la generación de espacios de encuentro y alternativa, que crean una distensión a la relación entre la comunidad y los jóvenes, a fin de lograr emocionalidades propensas al cambio. Es así como las intervenciones planteadas en la iniciativa, tienen como fin la apertura de lugares simbólicos en un espacio común, para el reconocimiento de los jóvenes distintos a los del consumo de SPA.

b. Especifique el aporte de esta iniciativa en la superación de dificultades y limitaciones de las experiencias del pasado para esta problemática.

Más que la superación de las dificultades presentadas en otros contextos acerca de la reconfiguración de la estigmatización, la presente iniciativa espera poder apoyarse en los avances de aquellas experiencias que han logrado articular procesos de reconocimiento y expansión del arte y la cultura como medio para la visibilización y empoderamiento de los jóvenes en la toma de decisiones de su territorio y sus vidas.

Creemos que la presente propuesta plantea un ejercicio de significativa importancia para los temas objeto de la política de juventudes. También como un intento por resolver la tensión única y real del barrio en términos de la ausencia de alternativas con las que cuentan los jóvenes para romper desde su propia decisión los espirales de violencia.

Barrio El Brillante	Territorio Comuneros	Localidad	Usme
---------------------	----------------------	-----------	------

		SPA	VIOLENCIA
NOMBRE INICIATIVA	DESCULTURIZANDO LA ESTIGMATIZACION	x	x

a) Reescribir el contenido de la Agenda Local en relación con la problemática abordada por la Iniciativa.

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Vida, protección, integridad y libertad

Uno de los territorios más afectados por la pobreza en Colombia, se encuentra en los cinturones habitacionales de los grandes cascos urbanos, cuyas poblaciones atraviesan crisis humanitarias de diverso orden y nivel de afectación, manifestadas en violencias estructurales y de crisis humanitaria a raíz de la degradación de un conflicto social y político.

De igual forma, el territorio se ve afectado por bajos niveles educativos, pocas posibilidades de ingresos desde la legalidad (formal) y la precaria atención estatal sumada a la falta de coherencia con las características generacionales son entre otros, los factores que han puesto en riesgo el derecho a la vida en este territorio, generando un verdadero estado de inseguridad.

Escenario de desprotección donde el conflicto político y social, el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que experimenta la juventud, hace que emerjan y existan acciones organizativas de resistencia desde los jóvenes, a fin de lograr lugares de decisión política que transformen la relación inequitativa que se ha establecido en materia de derechos con los jóvenes a partir de la estigmatización.

¡El enemigo no es el joven!

- b) ¿Qué confirman o qué descartan del contenido de la Agenda Local al establecer contacto con la organización que produjo lo citado en a)?

No.	Apartados de los contenidos de las Agendas Locales que confirman o descartan (Marcar con una X en la columna respectiva) luego de establecer contacto con la organización que produjo la cita.	CONFIRMAN	DESCARTAN
1	<p><i>El joven es instrumentalizado por las redes del microtráfico en cuanto consumidor y mediador entre los expendedores ubicados en los alrededores de los colegios y parques. Se señala que los colegios realizan labores de promoción del- no consumo, pero no de prevención; se cuestiona el exceso de talleres y los mecanismos punitivos de las instituciones escolares respecto a los jóvenes consumidores. Se encuentra que el consumidor es vulnerado en cuanto a que se estigmatiza y se rechaza, cuando se revisa esta situación en el marco de la autonomía.</i></p> <p><i>La estigmatización y la persecución hacia los jóvenes es un mecanismo de control, impulsado por la política de “seguridad democrática” para generar intimidación y desmovilización. El joven es percibido como peligro, en ese sentido es relevante la información de la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2008. “el 40 por ciento de los ciudadanos percibe a los jóvenes como potencialmente peligrosos” (Sarmiento, Libardo 2009: 2), se califica a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes como propensos al delito, aspecto que se convierte en un factor justificador de las “detenciones preventivas”, “controles” mediante las batidas.</i></p>	x	

2	<i>Violencia física. Entendida desde la perspectiva de la violencia directa, es decir, el riesgo a la integridad de las y los jóvenes por actos lesivos ejecutados por la delincuencia organizada y los actores que aprovechan su condición de poder. Esta se expresa en asesinatos, desaparición forzada, hurto, abuso sexual, violencia intrafamiliar.</i>	X	
3	<i>Los asesinatos (selectivos) como en el caso de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, etc., son el resultado de las amenazas que realizan agentes oscuros, otros jóvenes los llaman paramilitares, que buscan generar terror para controlar espacios territoriales que utilizan para el microtráfico y los negocios legales. Un blanco permanente de esta actividad son organizaciones juveniles con tendencias democráticas, jóvenes consumidores y ladrones; de esta manera legitiman su presencia y garantizan “seguridad”.</i>	X	
4	<i>Esta concepción presenta a los jóvenes como personas “en transición”, en mora de ser adultos, como sujetos que deben recorrer un camino ya determinado socialmente, hacia un proyecto de vida planeado desde los valores hegemónicos que basan su continuidad en el cumplimiento de dichos valores. Esta idea niega la afectación de la pobreza y la inequidad en los y las jóvenes. Las dificultades para el acceso y permanencia a derechos como la salud, la educación, la recreación, la vivienda y el trabajo dignos; además, el ser padres o madres a temprana edad, la exigencia de pagar sus estudios y sostenerse económicamente, hacen que se incumpla la promesa de la concepción de moratoria social e impulsan a los jóvenes a asumir responsabilidades consideradas del mundo adulto.</i>	X	

c) De qué manera esta iniciativa enriquece el contenido de la Agenda Local escogido por su
Iniciativa

<p>Creemos que la iniciativa presentada responde y contribuye a los contenidos de la agenda local de juventud en términos de:</p> <p>1) Se basa en los logros y avances que otras organizaciones han desarrollado frente al tema de la estigmatización.</p> <p>2) Convalida y reafirma los conocimientos emergidos desde dichas experiencias y organizaciones, a fin de contribuir en el afianzamiento de nuevas metodologías de intervención y del “aprendizaje” de las emocionalidades tendientes al respeto por la vida.</p> <p>3) representa un logro único e histórico en la memoria del territorio del Brillante en tanto que no han existido en el pasado ejercicios de inclusión y alternatividad para los jóvenes en cuestión, por lo tanto la inactiva significa una avanzada de la ejecución de la política para las juventudes en el territorio, a fin de implementar acciones concretas para la protección del derecho a la vida.</p>

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES

5

PLAN B (OTRAS ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN)

Barrio EL BRILLANTE	Territorio COMUNEROS	Localidad	USME
---------------------	----------------------	-----------	------

	SPA	VIOLENCIA
NOMBRE INICIATIVA: DESCULTURIZANDO LA ESTIGMATIZACION		

PLAN A

Marque cuál de los recursos tipificaría como *ESENCIAL* para la transformación de la realidad y que sería necesario implementarlo en caso tal que llegara a hacer falta.

	OBJETIVO (Acción) de tipo esencial dentro de la transformación de la realidad que sería necesario implementar en caso tal que llegara a hacer falta. (Clasificar a qué tipo de recurso hace referencia, marcando con una “X”). Se agregan dos filas más en caso tal que haya necesidad de prever otros ajustes.	FÍSICOS	HUMANOS	LOGÍSTICOS	FINANCIEROS	TÉCNICOS
1	INSTRUCTORES EN ARTES INSTRUCTORES EN ARTES		X		X	
2	VIDEO BEAN - SONIDO - CARPA – MESCLADOR					X
3	PINTURAS PLANTILLAS LATAS Telas Materiales Implementos de deportes	X			X	
4	REFRIGERIOS			X		

PLAN B

A continuación se describe la manera como se implementaría el recurso faltante en el Plan A.

	Describir de qué manera se implementaría el recurso faltante referenciado en el plan A. (Los otros dos, se agregan en caso tal que haya necesidad de planearlos)	FÍSICOS	HUMANOS	LOGÍSTICOS	FINANCIEROS	TÉCNICOS
1	APORTE PROYECTO LA GOLOSA TDH (CAMARA EDICION)		X			X

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES

8

DERECHOS HUMANOS

Barrio EL BRILLANTE	Territorio COMUNEROS	Localidad	USME
---------------------	----------------------	-----------	------

NOMBRE INICIATIVA:		SPA	VIOLENCIA
	DESCULTURIZANDO LA ESTIGMATIZACION	X	X

CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

A continuación describa cuáles serían las estrategias de tipo progresivo que la Iniciativa construiría a favor de una Cultura de DDHH en la localidad.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TIPO PROGRESIVO (PASO A PASO) DE LA INICIATIVA A FAVOR DE LOS DDHH	BARRIO	TERRITORIO	LOCALIDAD	SEMANAS									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						TALLER INSTRUCTOR EN ARTES GRAFITI DURANTE ESTAS FASES SE REFLEXIONA Y ENTRENA SOBRE EL SIGNIFICADO DE FRAFITI, RAP , CINE COSTRUCCION DE LA ESTETICA DE LOS DDHH	X			X				
	Intervención Mural DDHH		X			X								

	TALLER INSTRUCTOR EN RAP Y BREAK DANCE : DDHH	X					X							
	Intervención RAP DDHH		X					X						
	TALLER PREPRATORIO DURANTE ESTAS FASES SE REFLEXIONA Y ENTRENA SOBRE EL SIGNIFICADO DE FRAFITI, RAP , CINE COSTRUCCION DE LA ESTETICA DE LOS DDHH TORNEO DE DEPORTES	X							X					
	Edición participativa	X	X	X							X			
	Edición participativa	x	X	X									x	
	CINE FORO Muestra documental desde los jóvenes y la estigmatización : DDHH													x

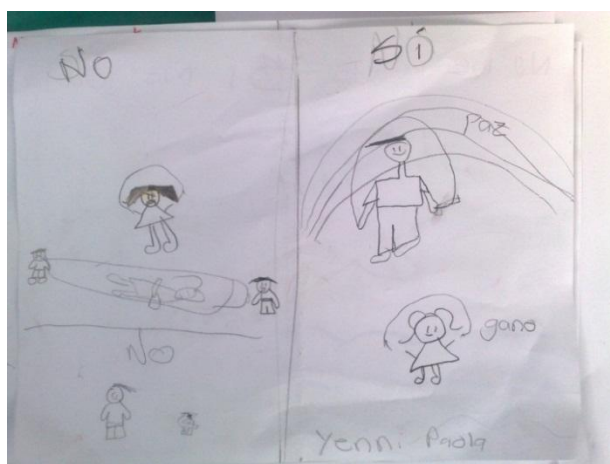
ANEXO 2

Talleres de manualidades “Dibujo y barrio” Febrero 14 de 2012

El objetivo de este taller de dibujo era que los niños identificaran las cosas que *no* les gustaba del barrio y que las contrastaran con las cosas que *si*.

En el dibujo de la izquierda se observa una persona con un arma, la cual dispara al aire y en consecuencia hiere a una niña quien es llevada a una sala de emergencias. Estos hechos marcan la diferencia de las vivencias y los recuerdos que tienen los niños sobre el barrio El Brillante.

En esta imagen observamos a unos niños jugando en la calle (lado derecho) y a una niña tendida en el suelo (lado izquierdo). Una posible interpretación es que se encontraba muerta.

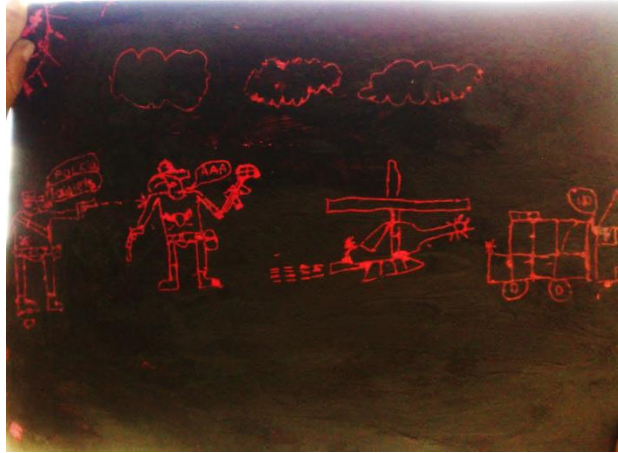
Aquí se puede observar un carro y una avenida (me gusta), en el dibujo de la derecha (no me gusta) una persona con cachos y barba, de contorno rojo sobre un fondo de llamas. El niño llamado Felipe dibujó una persona del barrio a quien apodan “El diablo”. Él es una de las personas a quien le teme.

Taller de grabado: “Scaching” 21 de Febrero de 2012

En este taller pude observar cómo los niños ven su barrio y cómo se ven dentro de ellos.

“Este dibujo contiene montañas, árboles, un arcoiris y un pájaro que observa y vigila”. Interpretación del niño autor.

Este dibujo contiene un hecho basado en la realidad y la ficción. Encontramos a dos personas con armas de fuego quienes emprenden una huida en helicoptero después de hacer un robo.

ANEXO 3

Tabla 3. Fragmento de Cuadro de análisis. Esta tabla puede ser consultada en el anexo digital CD.

"Garabateando" Eventos - Isaura Muñillo Graffiti		¿Cuáles son las características de la Ed. Artística presentes en los espacios de expresión del Graffiti? Cuáles son las características de la educación artística visual del proyecto "Garabateando"? Gestión de prácticas artísticas en comunidad que permitieron visibilizar la identidad de los jóvenes del barrio el Brinque?						
N.	Clips de Videos	Categoría	Sub Categoría	Evidencias	H.O. Separar sus componentes	Autores ¿Responde a mi pregunta? Interpretación	Características del Proyecto Garabateando	Visibiliza la Identidad de los Jóvenes
1	Actividad previa al evento Octubre 2010	Comunidad Didáctica de la Educación Artística	Relaciones entre habitantes	Se convoca a los participantes de la familia a una actividad que tendrá como finalidad recuperar espacios del parque en una jornada de limpieza (recolección de basuras) para de pasto y pintura en un costado de la casa. Algunos jóvenes del barrio, quienes no habían sido convocados desean participar en la actividad. Ellos se encargan de pintar un costado de la casa de blanco. - A este evento y primer encuentro de integración con los padres de familia, niños, niñas y jóvenes se le llama "Iniegra - Te", por sus características de reunir y conocer a madres de familia junto con sus hijos trabajaron una jornada de 9:00 am a 2:00 pm.	Características Ed. Artística (CEA) C.A.B. Conocería a padres de familia - Actividad - su finalidad es recuperar espacios del parque - jornada de limpieza. Primer encuentro de integración con los padres de familia, niños, niñas y jóvenes "Iniegra - Te" - Reunir y conocer a madres de familia junto con sus hijos - se hizo una jornada de 5 horas. Visibiliza la identidad de los jóvenes (VJ)	Una práctica que logró por medio de un encuentro reunir a madres, niños, niñas y jóvenes en una primera instancia que desean recuperar un espacio público. Los participantes se caracterizan como comunidad unidos fuerzas y hace en el barrio común. La educación es un proceso de estimulación y renovación del acto educativo, en este caso con los miembros de la comunidad. El colectivo "Reclaim the Street" hace este tipo de acciones políticas de recuperación de espacios públicos. Esta primera instancia fue presencial a los estudiantes propuestos para el barrio y la comunidad en el año 2010, como compases, salidas con niños y niñas, charlas de observación, uso de espacio público y encuentros con la comunidad para temas de decisiones sobre la comunidad. El encuentro de 5 horas permitió un reconocimiento y trabajo en equipo por las personas que viven y están a favor de mejorar un espacio para sus hijos. El porque no debe ser descuido, está iniciativa mejora el ambiente y las relaciones entre las personas que trabajan a favor de esta iniciativa. "Hay relaciones de voluntad entre querer ser y hacer efectivo participando su vida cotidiana". Sauman	Por medio de una práctica se logró un encuentro con los jóvenes del barrio Reconocimiento y trabajo en equipo	Estimulación y renovación del acto educativo

ANEXO 4

Organización de la información para formar categorías

Ilustración 18. Fotografías en las que se organizó la información para conformar las subcategorías de la unidad temática de objeto.