

The background of the image is a dense, colorful mosaic of bottle caps and compact discs (CDs). The bottle caps are in various colors including red, yellow, orange, blue, green, and purple, and many have small logos or text on them. The CDs are visible in the upper right corner, showing their characteristic iridescent colors. The overall effect is a vibrant, textured background.

“LAS VIOLENCIAS EN LA ESCUELA”

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS,
CIRCULACIÓN Y
APROPIACIÓN DEL
TERRITORIO.

Mauricio Serrano.

Dedicatoria

A mis padres, mis héroes incondicionales, que siempre me impulsaron a alcanzar mis metas y me motivaron día a día.

A Paola mi tutora, que dejó de ser solo mi guía académica para convertirse en una amiga de lucha y resistencia; gracias por iluminar mi camino con tu sabiduría, experiencia y apoyo constante.

A la construcción de la paz con justicia social, motor que impulsó cada paso de esta investigación.

A los pasillos de mi querido colegio, escenario de desafíos y aprendizajes, donde cada problema fue un trampolín hacia el crecimiento.

A los muros que hablan de historias urbanas, al arte que pintó de colores mi investigación, gracias por inspirarme desde mi infancia.

A la Universidad Pedagógica Nacional, cuna de conocimientos y oportunidades, que me abrió sus puertas en cada rincón. A mis compañeros de clases, quienes compartieron risas, esfuerzos, polas y hasta desvelos; juntos construimos recuerdos imborrables.

A mis estudiantes, quienes fueron los arquitectos fundamentales en la construcción colectiva de cada muro de esta investigación. Esas ideas, aportes y dedicación fueron los ladrillos que fortalecieron este edificio de conocimiento. Juntos enfrentamos desafíos, exploramos nuevas ideas y contribuimos a la estructura de este proyecto. Agradezco profundamente su valiosa participación y compromiso, que ha dejado una huella imborrable en este camino académico y artístico. Esta tesis es tanto de ustedes como mía, y celebro la colaboración que ha dado vida a cada palabra escrita.

Esta tesis es el fruto de esfuerzo colectivo, de experiencias que se entrelazan como un tejido. A cada persona y lugar que formó parte de este viaje, gracias por ser parte de mi historia académica. ¡Logramos cruzar la meta juntos!" esta historia continuara...

Contenido

¿Qué detonó la investigación y la creación?.....	4
Mi interés como yo creador-educador.....	10
Elementos centrales del proceso metodológico de esta investigación creación situada en contexto educativo:.....	12
Diálogos con otros:	22
Apostando por una descolonización de la violencia epistémica:.....	32
Reconociendo el contexto	38
- Saberes contextuales	38
- Violencia social	42
Currículos	44
Dialogando en reflexión.....	46
Aproximaciones a un corpus artístico.....	48
Diálogo con	49
colectivos y obras artísticas	49
Implementación.....	62
Introducción	66
Etapa 1	70
la inspiración inicial.....	70
El Contexto.....	72
El origen de la travesía	72
La telaraña de saberes:.....	74
El Despertar de las Ideas y los Saberes.....	76
Dibujando el barrio:.....	78
El Mapa de Nuestro Viaje.....	80
Etapa 2:	84
Caminos de Creatividad	84
foto Recorrido	86
Sendero de materiales y soportes diversos.....	94
Reconociendo el camino:	98
El paisaje de obras colaborativas	100
Etapa 3	100
Tejiendo un mosaico de historias y memorias:.....	104
Arte en movimiento, acciones que dan vida a las ideas.....	109
De la Acción a la Permanencia, dejando huellas en el camino:.....	114
Etapa 4	116
Destino final finalización de obras	116
Estaciones de aprendizaje.....	120
Obras que invitan a la reflexión crítica.....	120
Referencias	129

FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL
MAESTRIA EN ARTE, EDUCACION Y CULTURA
2023

TUTORA
PAOLA HELENA DE LAS MERCEDES ACOSTA SIERRA

Las violencias en la escuela Prácticas Artísticas contemporáneas, circulación y apropiación del territorio.

¿Qué detonó la investigación y la creación?

En la siguiente investigación se abordan algunas de las problemáticas que se encuentran en la educación artística en Colombia, situadas en el sistema educativo público, como las violencias ejercidas por el Estado en la escuela y los imaginarios que se tienen de las prácticas artísticas y su enseñanza, en el contexto específico de la Institución Educativa Cazucá del municipio de Soacha, un territorio que también presenta diferentes problemáticas como ambientales, socioeconómicas, educativas y culturales.

Cazucá está ubicado en la comuna cuatro del municipio de Soacha, un territorio que se compone por diferentes barrios. La mayoría de ellos nace por la autogestión del territorio y procesos de lotificación irregular. Cazucá ha sido habitado por miles de familias en condición de desplazamiento producto del conflicto armado interno de Colombia; campesinos, indígenas, afros, ex combatientes de las guerrillas y grupos paramilitares. Los anteriores fueron los fundadores de la gran mayoría de estos barrios, enmarcados en estratos socioeconómicos bajos y con altos índices de pobreza, hambre y un visible abandono estatal. También la existencia de un conflicto ambiental que incluye el mal manejo de los residuos sólidos, la falta de agua potable y la incursión minera en el territorio, ha causado un ecocidio de las especies endémicas de este lugar como lo demuestra el estudio realizado por la Fundación Universitaria Área Andina: Problemática de las empresas mineras en Soacha (2018), en donde se pone de manifiesto el deterioro ambiental y social que han causado la explotación del suelo para extraer materiales de construcción de manera legal e ilegal por más de 50 años en el territorio.

Cazucá - Fotografía Mauricio Serrano 2023

En medio de este contexto se encuentra la Institución Educativa Cazucá, un colegio público que fue construido por la comunidad en el año 1993, apropiándose de un lote que servía como parqueadero y construyendo cuatro casitas que funcionaban como salones y sala de profesores. A medida que los años fueron pasando y con la mínima inversión que el Estado destinaba para la educación pública del país y con la poca que aún destina, la institución fue creciendo poco a poco en infraestructura, así es como fue aumentando la población que la integra. En el año 2015 la empresa privada Argos hizo una donación por medio de su fundación para construir un colegio más digno para la comunidad educativa.

De acuerdo con Pablo Arteta en su tesis de maestría Gasto en Defensa y Seguridad y Gasto en Educación Básica en Colombia, el abandono estatal se evidencia un su máximo esplendor en estas comunidades, el presupuesto que se destina para la educación en general es arbitrariamente desigual frente al designado a la guerra (Arteta, 2014), situación que no tiende a mejorar en comunidades vulneradas que sufren el impacto frente al Derecho a la educación. Lo anterior también lo explicita la investigación realizada por Jhoanna Ospina, donde enuncia la inoperancia del Estado en garantizar la vida y el derecho que tienen las comunidades para educarse con calidad:

A pesar del desarrollo de las pautas de acción y de la implementación de programas de acción humanitaria para garantizar el derecho a la educación en situaciones de conflicto armado, la educación es el sector menos favorecido dentro de tales programas. En el 2014, este sector tuvo la posibilidad de solicitar el 2.9% de ayuda humanitaria internacional, como resultado tan sólo obtuvo el 2% del presupuesto destinado. En parte, esta situación se debe a que, en el terreno de la asistencia humanitaria, la educación y el derecho a la educación, aún siguen siendo considerados como aspectos a resolver a largo plazo, mientras que la supervivencia, la seguridad y el buen gobierno son considerados como prioritarios. (Ospina, 2016, p. 216).

Esta brecha de desigualdad es la que detona la no garantía de una práctica educativa y artística democrática donde se cumplan con los mínimos elementos para que este derecho fundamental se realice a plenitud. En el área de artes plásticas y visuales se agudiza más este abandono estatal ya que estos lenguajes artísticos implican el manejo de diferentes materiales, interactuar con herramientas y objetos (arcilla, cerámica, plastilina, fomi moldeable etc.) o diferentes pigmentos (oleos, acrílicos, vinilos, aerosoles, ecolines),

eso
s i n
hablar de
los elementos
utilizados en la
fotografía, la producción
audiovisual, el grabado, el screen
y otras prácticas artísticas; y sin tener en
cuenta las aulas especializadas y enceres adecuados
con los que se debe contar para el desarrollo de las clases. Resulta
casi imposible implementar el trabajo con estos materiales en el currículo en un contexto tan desigual.
Este problema de la escuela se invisibiliza en los escenarios públicos por omisión de un estado guerrerista que
no destina los recursos necesarios para el fomento de los diferentes lenguajes artísticos en espacios comunitarios
e institucionales.

Boseto - Diana Diaz 2023 (exploración murtales)

6 Cuando se
habla de violencias en la escuela tiende
a centrarse la mirada hacia la perspectiva del maltrato físico, verbal, psicológico, la violencia
intrafamiliar y el bullying, muy pocas veces se reconoce la violencia que engendra el Estado en la misma escuela; es contundente materialmente
la evidencia de la no garantía del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, dignas y de calidad en todo el territorio
nacional, colegios enteros se caen en su infraestructura, la carencia de elementos vitales como el agua y la energía eléctrica, la
inexistencia en dotación de herramientas e implementos tecnológicos para todas las áreas, la falta de espacios e insumos
adecuados para las artes, para los laboratorios, los teatros, las aulas múltiples o las bibliotecas para la enseñanza de la
lectura, y en general la escasez de recursos físicos, materiales y simbólicos para una educación que vehiculice
otros mundos posibles, otras posibilidades de vida. Así mismo, está el plan de alimentación escolar que
es paupérrimo y se monopoliza en la mermelada de contratos para satisfacer favores políticos;

En las
sociedades donde prevalecen numerosas desigualdades evitables, que son además muy
heterogéneas social, económica, étnica y culturalmente, se evidencia un alto nivel de inequidad. La única manera
posible de disminuirla es la cooperación, que no se da gracias a la caridad particular, sino a la intervención del
Estado que garantice la distribución. Sin embargo, esta distribución, siguiendo los parámetros de Amartya
Sen, lejos de pensarse en términos de ingreso, debe darse en términos de capacidades, es decir, en
igualdad de oportunidades para todos (Acosta, et al, 2020, p. 69).

Otra problemática que se encuentra en la intersección entre la educación y las prácticas
artísticas en la escuela, son los prejuicios e imaginarios erróneos que ha construido una
sociedad como la nuestra sobre la educación artística, y el arte en sus múltiples lenguajes, se
le vincula con las manualidades, con artefactos decorativos y en ocasiones es menospreciado
por algunas instituciones donde no se le reconoce el papel fundamental que cumple el arte en la
escuela. Como consecuencia, se limitan o se intercambian los tiempos y en ocasiones se anula el
área de artes porque algunos directivos consideran que no es importante o simplemente en las pruebas
saber no se evalúa. Lo anterior lo podemos evidenciar en la investigación de Sthepani Pérez Las dos
caras de la moneda: la realidad de las artes en las escuelas distritales (2011) donde enuncia en unas de sus
categorías “el decreto que ha recortado la creatividad” las dos circunstancias por las cuales la educación artística
tambalea en instituciones públicas especialmente en los colegios rurales: primero, que en su mayoría no cuenta con
un profesional de los lenguajes artísticos, pues por lo general es una sola docente la que tiene que cumplir con todas
las áreas del conocimiento en salones donde pueden haber niños y jóvenes de todos los grados mezclados en un solo salón,
como segundo punto hace énfasis en la poca inversión estatal para la dotación y herramientas para suplir una educación de
calidad.

De esta manera, ha significado para algunas sedes de instituciones distritales la imposibilidad de contar con la enseñanza del campo artístico,
por dos razones: la primera es que este campo a pesar de ser uno obligatorio, frente a las otras áreas de educación, ocupa un lugar mínimo, lo que hace
que a la hora de hablar de asignación de docentes, este sea el “marginado”. Y la segunda razón es que este decreto se vale de la cantidad de alumnos que
asistan a una institución, lo cual pone en desventaja a las sedes de primaria, que son mucho más pequeñas que las de bachillerato y pre-escolar. De esta manera,
se puede decir que este decreto ha puesto a tambalear a la enseñanza de las artes (Pérez, 2011, p. 38).

Uno más de los imaginarios erróneos que surgen en los colegios están enmarcados en las prácticas y la educación artística en tradiciones netamente clásicas, en las cuales
aprender a dibujar se relaciona a obedecer cánones o patrones clásicos, el representar la naturaleza y la realidad tal como se ve, dejando de lado cuestiones históricas
que se han planteado movimientos, vanguardias o colectivos que han transformado las técnicas, los materiales y la manera como se ve y se entiende el arte y las
transformaciones que surgen de este.
Otra interrogante que se le suma a este planteamiento del problema en el marco de esta investigación, es la circulación de las prácticas artísticas en la escuela. En
algunas ocasiones los procesos artísticos o ideas artísticas de los estudiantes se quedan encerradas en el aula, por ende el resto de la comunidad estudiantil no se
entera de las creaciones que surgen en el desarrollo de una clase en un contexto que les es común a todos. Es imprescindible para la educación artística centrar
esfuerzos para llevar estas acciones creativas a un espacio comunitario donde las obras se vinculen con lo comunitario, con las personas que habitanel barrio,
creando escenarios alternativos e itinerantes de circulación para generar pensamiento crítico, reflexivo, creativo y propositivo a la hora de cuestionarse
por las problemáticas que anteriormente se enunciaron y que les atañe a todos como comunidad educativa amplia.
A partir de estas problemáticas barriales, educativas y artísticas surge la siguiente pregunta de investigación:

7

¿Qué transformaciones produce una educación artística en la escuela por medio de la creación colectiva, crítica y comunitaria?

La inquietud respecto a la democratización de estas prácticas artísticas en la escuela surge a partir de mi experiencia como educador en un contexto en el cual es difícil trabajar con los materiales y herramientas que generalmente se utilizan en la educación y en las actividades artísticas, es ilógico e incongruente pedir a los estudiantes que dispongan de estos materiales cuando ni siquiera se han desayunado.

Mi interés como yo creador-educador

Desde que era adolescente me empecé a interesar en prácticas artísticas urbanas específicamente en el graffiti, desde ese momento comencé a desarrollar trabajo popular y colectivo en el barrio, desarrollando murales básicos y representaciones gráficas que son muy comunes en la elaboración del graffiti como lo es el Tag y los diferentes estilos gráficos que caracterizan este estilo, más adelante tuve la oportunidad de realizar un taller práctico de aerografía donde aprendí y comprendí conceptos técnicos de profundidad, perspectiva, volumen y el manejo de capas, gracias a este taller mi proceso artístico tuvo un ascenso evolutivo en cuanto lo técnico.

Después de un tiempo, tuve la fortuna de ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional a la Licenciatura en Artes Visuales, desde ese momento se ha venido ampliando la perspectiva artística y el trabajo popular que desarrollaba al que le faltaba fundamento y conceptualización, de ese espacio nació el Colectivo Artístico Popular conformado por varios artistas y educadores populares los cuales surgimos con el objetivo de fomentar las prácticas artísticas en contextos abandonados por el Estado, llevando diferentes lenguajes creativos a talleres que intentaban democratizar estas prácticas.

Hemos desarrollado más 25 tomas artistas en el espacio público con diferentes temáticas como lo son la Paz con justicia social, la objeción por conciencia y las problemáticas ambientales que sufre el territorio de Techotiba (KENNEDY).

Desde hace varios años se ha realizado un festival de arte urbano llamado Nuestra Calle el cual trata de vincular las nuevas generaciones que tienen afinidad con el muralismo, graffiti, stencil o el screen y puedan interactuar con artistas que llevan un poco más de tiempo en estas prácticas para que en el mismo festival, se fomente la educación popular y el compartir de esos conocimientos. Gracias a ese trabajo que lleva más de diez años se ha ganado vinculación con diferentes instituciones públicas como lo es IDARTES, IDPAC e Integración social entre otros y también con organizaciones no gubernamentales como lo es el CINEP y organización internacionales como la OEI y la ONU.

En cuanto a lo artístico he venido cuestionándome sobre las prácticas urbanas que en ocasiones no evolucionan y se quedan en un círculo cerrado, pintando únicamente su TAG, que es como su firma por toda la ciudad, a veces abandonando el papel fundamental que tienen el arte. Otra de las preguntas que me hice respecto a mi práctica artística fue el uso de materiales, por un lado está el deterioro ambiental que producen los aerosoles y por otro, la parte económica, pues así como mis estudiantes, yo no poseía con los recursos para adquirir los materiales que comúnmente se utilizan en el graffiti, después de estas cuestionamientos surge la idea de utilizar materiales reutilizables para elaborar las obras artísticas.

Esta obra se gestó en un espacio académico denominado “práctica artística” (2013) de la Licenciatura de Artes Visuales de la UPN, allí se elaboró un proyecto investigativo que concluyó en una obra se realizó en su totalidad con material reutilizable que se desechaba a diario al interior de la Universidad. Utilicé la basura como herramienta y material artístico, el cual me ayudó a proponer un mensaje crítico respecto a la basura que se generaba en esa época, la mala utilización de estos elementos y de una u otra manera dislocar un poco, cómo se venía realizando arte urbano en esos espacios, utilizando elementos poco convencionales en este tipo de intervenciones. Otra de las preguntas que fueron surgiendo en el trabajo artístico eran sobre las prácticas artísticas colaborativas o el arte creado en colectivo, muy cercano a mis acciones comunitarias y al proceso de educación popular que desarrollaba en el sector de Patio Bonito, pensar estas prácticas más allá de realizar un trabajo individual donde se sigue obedeciendo estándares clásicos, el artista es el gran maestro, el gran pensador y el creador de majestuosas obras. Con lo anterior no estoy negando o restándole importancia a este tipo de prácticas, de hecho es muy importante crear obras individuales y generar procesos educativos donde sea el individuo (es ambiguo, por individuo no sé si te refieres al artista o al espectador) que entre a dialogar, interiorizar e interpretar estas acciones.

A partir de lo anterior me he cuestionado sobre el trabajo colectivo que se puede desarrollar en la escuela con materiales de fácil acceso y reutilizables. El uso de estos materiales poseen características que dan respuestas a dos problemáticas importantes, por un lado la desigualdad, la falta de recursos y materia prima para las artes en la educación pública del país y por otra parte, la problemática ambiental, sobre la cual debemos empezar a generar conciencia, sobre por ejemplo, la cantidad de basura que producimos y cómo reutilizar esta, por ejemplo, generando acciones artísticas, creando material sensible que permita la reflexión y la acción, desde las prácticas artísticas contemporáneas.

Reutilizarbol - Mauricio Serrano 2013

Elementos centrales del proceso metodológico de esta investigación creación situada en contexto educativo:

La metodología que se realizara en este trabajo creativo, colectivo y comunitario, se basa en la investigación creación, un método que realmente es muy nuevo en la academia ya que desde los años 2000 se ha venido hablando sobre esta metodología en la facultades de artes de diferentes universidades. Pero si damos un recorrido histórico todas la obras que han marcado la historia, las vanguardias que crearon fracturas en la manera de representar artefactos sensibles o los artistas que por medio de sus obras han logrado cierto reconocimiento, en realidad todas estas creaciones han tenido una investigación rigurosa, cuidadosa y que de cierta manera están generando conocimiento y un aporte académico, no sólo a los diferentes lenguajes artísticos, sino también a las diferentes áreas del conocimiento,

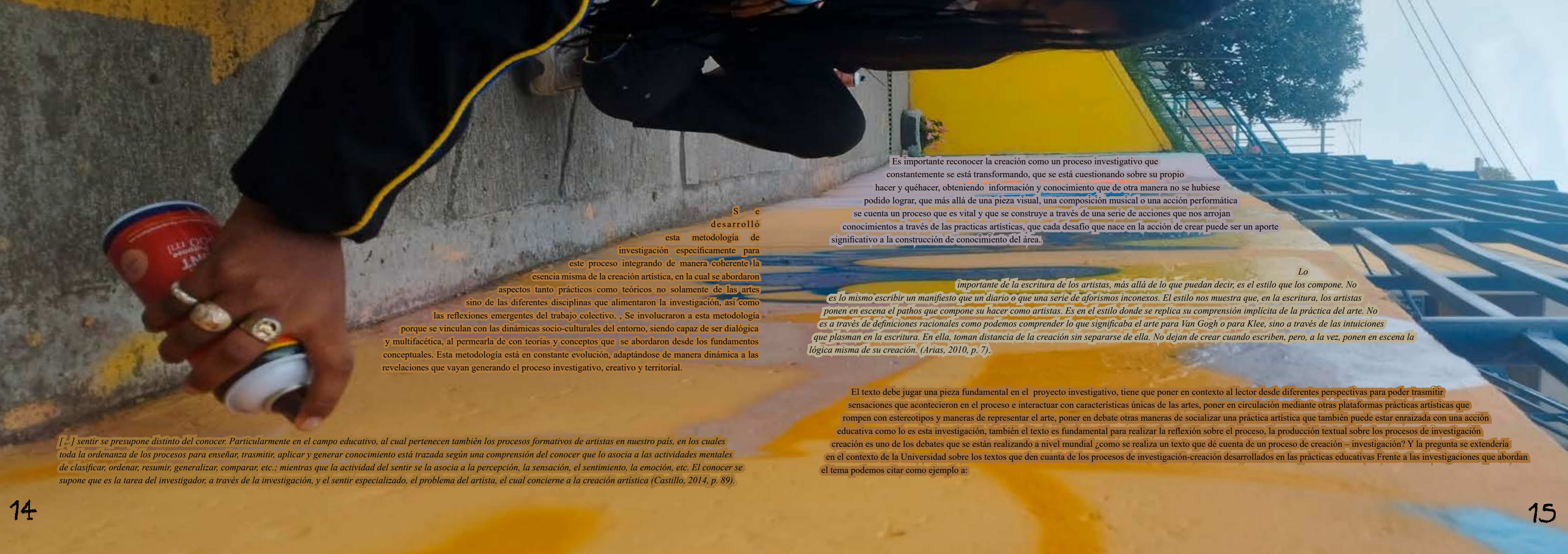
La creación es un acto que produce interpretaciones de los contextos que nos rodean, enriquecen la memoria colectiva e individual, fomenta un goce estético, el placer, la comprensión del patrimonio histórico, ancestral y cultural tanto nacional como internacionalmente, también tiene un carácter pedagógico que fortalece dinámicas de aprendizaje, de expresión e interpretación,

El proceso que se construye en la elaboración de una obra en colectivo en escenarios que pueden tener en común cierta comunidad, pueden generar múltiples relaciones, posibilidades y experiencias estéticas y políticas, el resultado final en una obra majestuosa no es tan importante, es más relevante el proceso que se configuró para llegar a ello, los cuestionamientos que surgieron, "ya no es algo para ver y contemplar, las propuestas artísticas presentan momentos, ambientes, eventos, y vivencias tal vez imposibles, en la realidad, tal vez nuevas realidades que permitan nuevas experiencias que activan la presencia de quien está al frente" (Sandra Daza, 2009, p. 89),

En diferentes momentos históricos han existido artistas que han transformado su quehacer artístico por ejemplo Pablo Picasso, Claude Monet, Joan Miro, Vincent Van Gogh y muchos más, transformaron y reconocieron la pintura como algo que puede ir mucho más allá de un representación sensible o fiel de la realidad, por medio de sus prácticas artísticas reconocidas hicieron grandes aportes a diferentes áreas del conocimiento y ante todo en el arte y la cultura, este tipo de procesos de creación que aportan significativamente a generación de conocimiento no solo se ven en arte plástico y visual, los podemos encontrar también en la arquitectura, la música, el teatro, la danza y los experiencias audiovisuales,

En la presente investigación se realizará un trabajo creativo de manera colectiva con estudiantes de la institución educativa Cazuca especialmente en bachillerato, se utiliza la clase de artes plásticas como un espacio para desarrollar los diferentes momentos que incentivan espacios sensibles, creativos, críticos, interpretativos, expresivos y subjetivos, todo esto orientado bajo las diferentes problemáticas que se han enunciado en el capítulo anterior y que devienen de la lectura de contexto,

Se acoge la investigación creación, ya que esta nos posibilita sumergirnos en un mar de posibilidades creativas, escoger el arte como ruta, conocer los diferentes caminos, que pueden llevar a lugares que los saberes hegemónicos han obviado y excluido, escoger estos caminos aporta conocimientos que responden a lo sensible y rompen con esa hegemonía de generar conocimiento únicamente con factores medibles y cuantificables, este método investigativo explora lo inexplorado, cuenta lo incontable y puede ser el generador de diversos saberes que tanta falta le hace a la educación artística en Colombia

Se desarrolló esta metodología de investigación específicamente para este proceso integrando de manera coherente la esencia misma de la creación artística, en la cual se abordaron aspectos tanto prácticos como teóricos no solamente de las artes sino de las diferentes disciplinas que alimentaron la investigación, así como las reflexiones emergentes del trabajo colectivo. Se involucraron a esta metodología porque se vinculan con las dinámicas socio-culturales del entorno, siendo capaz de ser dialógica y multifacética, al permearla de con teorías y conceptos que se abordaron desde los fundamentos conceptuales. Esta metodología está en constante evolución, adaptándose de manera dinámica a las revelaciones que vayan generando el proceso investigativo, creativo y territorial.

[...] sentir se presupone distinto del conocer. Particularmente en el campo educativo, al cual pertenecen también los procesos formativos de artistas en nuestro país, en los cuales toda la ordenanza de los procesos para enseñar, transmitir, aplicar y generar conocimiento está trazada según una comprensión del conocer que lo asocia a las actividades mentales de clasificar, ordenar, resumir, generalizar, comparar, etc.; mientras que la actividad del sentir se la asocia a la percepción, la sensación, el sentimiento, la emoción, etc. El conocer se supone que es la tarea del investigador, a través de la investigación, y el sentir especializado, el problema del artista, el cual concierne a la creación artística (Castillo, 2014, p. 89).

Es importante reconocer la creación como un proceso investigativo que constantemente se está transformando, que se está cuestionando sobre su propio hacer y quéhacer, obteniendo información y conocimiento que de otra manera no se hubiese podido lograr, que más allá de una pieza visual, una composición musical o una acción performática se cuenta un proceso que es vital y que se construye a través de una serie de acciones que nos arrojan conocimientos a través de las practicas artísticas, que cada desafío que nace en la acción de crear puede ser un aporte significativo a la construcción de conocimiento del área.

Lo importante de la escritura de los artistas, más allá de lo que puedan decir, es el estilo que los compone. No es lo mismo escribir un manifiesto que un diario o que una serie de aforismos inconexos. El estilo nos muestra que, en la escritura, los artistas ponen en escena el pathos que compone su hacer como artistas. Es en el estilo donde se replica su comprensión implícita de la práctica del arte. No es a través de definiciones racionales como podemos comprender lo que significaba el arte para Van Gogh o para Klee, sino a través de las intuiciones que plasman en la escritura. En ella, toman distancia de la creación sin separarse de ella. No dejan de crear cuando escriben, pero, a la vez, ponen en escena la lógica misma de su creación. (Arias, 2010, p. 7).

El texto debe jugar una pieza fundamental en el proyecto investigativo, tiene que poner en contexto al lector desde diferentes perspectivas para poder transmitir sensaciones que acontecieron en el proceso e interactuar con características únicas de las artes, poner en circulación mediante otras plataformas prácticas artísticas que rompen con estereotipos y maneras de representar el arte, poner en debate otras maneras de socializar una práctica artística que también puede estar enraizada con una acción educativa como lo es esta investigación, también el texto es fundamental para realizar la reflexión sobre el proceso, la producción textual sobre los procesos de investigación creación es uno de los debates que se están realizando a nivel mundial ¿como se realiza un texto que dé cuenta de un proceso de creación – investigación? Y la pregunta se extendería en el contexto de la Universidad sobre los textos que den cuenta de los procesos de investigación-creación desarrollados en las prácticas educativas Frente a las investigaciones que abordan el tema podemos citar como ejemplo a:

Candy y Edmonds, concluyen que estas tesis doctorales con práctica creativa logran el objetivo cognitivo, haciendo uso de procesos no convencionales y sin dejar de ser una investigación propiamente dicha. Por lo mismo, recomiendan que el informe de la disertación doctoral sea un documento escrito que incluya las evidencias de los resultados para la comunidad en general. (García, 2019, p. 645).

Esos logros u objetivos cognitivos como lo enuncian los autores, que únicamente se podrían generar mediante procesos creativos y acciones artísticas, pueden generar rupturas que poco a poco llegan a hacer transformaciones sociales y es de igual importancia, la manera como se comparten estos conocimientos, ¿cómo se traducen a un lector esos procesos que se lograron y que pueden servir a comunidad artística, educativa e investigativa?, este debate sobre cómo debería ser un texto de una creación – investigación en el contexto educativo, es un cuestionamiento que se sostiene en el comunidad de la artes y la academia vinculada a estas, es por ello que este texto se presenta de esta manera exploratoria, sensible donde la imagen juega un papel importante para comunicar y fortalecer conceptos que se desarrollan en este trabajo creativo, para que usted querido lector pueda relacionarse un poco con el proceso y sentir las realidades que se vivieron.

Así que, vincular las prácticas artísticas con comunidades específicas por medio de procesos de Investigación - Creación, “abre paso al encuentro entre un diálogo de saberes horizontal que en conjunto logra construir aprendizajes que re-signifiquen la existencia de los sujetos participantes” (González, 2017, p. 92).

El arte tiene infinidad de variables que pueden contribuir de manera significativa a cualquier rama del conocimiento, tiene la capacidad de camuflarse interdisciplinariamente para resolver problemas que de ninguna otra manera se podría solucionar o entrar en diálogo para interpretarla, interponerla y hacer nuevas realidades posibles, de esta manera los actos creativos tienen la posibilidad de brindarnos experiencias sensitivas, emocionales, subjetivas, críticas y pedagógicas transformadoras.

Esta práctica artística colectiva está dividida en cuatro momentos y algunos de estos tienen dos partes. Los momentos diseñados son de vital importancia para conocer y reconocernos a nosotros mismos, a nuestro contexto, sus problemáticas, sus prácticas, interactuar con diferentes materiales e ir marcando la ruta de la obra que se realiza con diferentes miradas e interpretaciones:

Primer momento: Reconocimiento del contexto

La lectura de contexto sitúa unas actividades colectivas con los estudiantes de grado sexto a décimo, sobre qué entendemos como prácticas artísticas comunitarias y arte colectivo. Preguntarnos por esas problemáticas barriales que nos afectan, cuáles son, cómo se materializan en nuestras cotidianidades y cómo podemos aportar desde las prácticas artísticas para dialogar sobre eso, poner en evidencia los silencios pactados, generar cierta sensibilidad a la comunidad y generar reflexiones de manera creativa sobre las posibles soluciones a estas problemáticas.

Para este proceso de lectura del contexto se realizan preguntas detonadoras, diálogos, observaciones, intencionalidades y gustos que surgen a partir de diferentes ejemplos audiovisuales de artistas y colectivos que han realizado trabajo comunitario, se ejecutan recorridos de observación para hacer lectura del contexto, y se pone en evidencia las prácticas artísticas con las que nos identificamos y posibilidades de circulación en diferentes escenarios.

Segundo momento: Exploración

En este segundo momento se explora diferentes elementos, herramientas y materiales con los cuales se interactúa, moldea, explora para estudiar n, por medio de momentos creativos, cuál de estos se acopla más al interés colectivo, sin olvidar las técnicas o lenguajes artísticos utilizados a lo largo de la historia por artistas, colectivos, vanguardias y academias, lo cual es pieza fundamental para posicionarnos en un contexto histórico real.

El propósito fundamental de este espacio es poder generar la mayoría de las posibilidades creativas en cuanto espacio, magnitud, técnica, tipo de expresión, público al cual se podría llegar, posibles escenarios de circulación y una búsqueda territorial, social, económica, educativa y ambiental que sustentara cada obra.

Tercer momento: laboratorios sensibles

Los laboratorios sensibles son diferentes ejercicios creativos, sensoriales, de expresión individual y colectiva, bajo una mirada crítica del contexto y del panorama nacional e internacional

Los laboratorios se plantean para generar una apropiación de los temas o problemáticas que surgieron en los tres primeros momentos, en esta fase se interpretan y proyectan por medio de la creación individual y colectiva con ejercicios prácticos, diferentes propuestas críticas, ambientales y políticas que se cuestionen por el territorio y sus dinámicas.

Cocreación:

Este es el momento donde todos los participantes de la colectividad nos enfrentemos al acto creativo como tal, estas acciones están sustentadas desde el trabajo riguroso de investigación de los cuatro primeros momentos de esta metodología. Estas creaciones están ubicadas en el colegio, el barrio y los espacios en los que se pueda gestionar en el proceso de circulación, ya que las obras por sus características o naturaleza se adecuan a diferentes escenarios,

La co-creación no sólo será la acción creativa sino que también estará cargada de momentos pedagógicos, de reflexión

y comprensión de diferentes temas que se traten en esta expresión sensible, en medio de estas intervenciones habrán dispositivos digitales circulando dentro de la colectividad para recolectar información importante del contexto y del proceso, estos datos serán pieza fundamental para sustentar el proceso creativo que es lo más importante de esta investigación: recolectar información de estos momentos de trabajo comunitario y colectivo para ver de qué forma la violencia permea la escuela y cuál es la respuesta del colectivo de estudiantes mediante las propuestas artísticas.

El hecho de recopilar y sistematizar la información no es anodino, pues estos datos nos pueden ayudar a realizar un análisis que nos arrojen pesquisas en torno a las violencias en la escuela y las respuestas críticas por medio de las acciones artísticas propuestas ante estas problemáticas. El trabajo de recopilación, sistematización y análisis fortaleció la creación de narrativas a partir de esas experiencias sensibles, el diálogo y la participación fortalecieron el sentido comunitario y la colaboración continua, utilizar las piezas audiovisuales que se captaron por medio de un celular expresan los desafíos y éxitos hallados en este proceso y son pieza clave del andamiaje creativo, educativo e investigativo en la generación de conocimiento colectivo y comunitario.

Cuarto Momento Circulación:

Dentro de este proceso de investigación creación, la circulación es uno de los temas que más me ha causado inquietud, se sitúa en la pregunta sobre cómo esos procesos creativos dentro de la escuela pueden tener otro lugar para su apreciación en el contexto y pueden aportar académica, artística, cultural y socialmente diferentes sectores o individuos de la comunidad académica y de la comunidad en general del barrio y la localidad. Esta circulación tiene tres escenarios posibles, el primero son los espacios del mismo colegio como corredores, muros internos, salones de clase, biblioteca. Como segunda opción se encuentran los escenarios que son circundantes a la institución como los muros que rodean el colegio, la parque público, el salón comunal y los diferentes espacios que el colectivo artístico encuentre en las rutas propuestas en los dos primeros momentos. Finalmente el otro escenario que pensamos construir es una galería virtual en la cual se publiquen los diferentes procesos creativos, tanto individuales como grupales, aprovechando los nuevos medios de circulación con los cuales se puede compartir estas acciones con cualquier persona en el mundo, este escenario virtual también sirve para generar conocimiento sobre las prácticas artísticas populares en las escuelas, intercambio con otros colectivos y profesores, propuestas creativas comunes con diferentes aliados, réplicas y sobre todo para fortalecer los procesos comunitarios, artísticos, educativos desde nuestra perspectiva como Universidad Pedagógica Nacional en la investigación creación en contextos pedagógicos.

Evaluación:

Como todo proceso educativo o artístico es necesario evaluar cada una de las acciones que se ejecutaron, se reflexiona sobre cuál fue el proceso, cuáles fueron los aciertos, qué se puede mejorar, qué preguntas surgieron, cuáles fueron los alcances y cómo se puede ir nutriendo para que este sea un proyecto de largo aliento.

Se realizará una sistematización de cada uno de los insumos recolectados (recorridos, cartografías, investigaciones, experimentos, creaciones e instalaciones en el contexto) para dar paso al registro de la creación de conocimiento por medio de la creación artística en una perspectiva escolar. Es importante resaltar que esta ruta creativa es una apuesta artística creada en colectivo, el cual hace aportes significativos a la construcción de conocimiento en el campo de la investigación – creación en contextos educativos, ya que esta metodología no solo nos hace el camino para la ejecución práctica, sino que también está entrelazada con la construcción cognitiva de este tejido sensible, enriqueciendo y alimentado por medio de la creación colectiva los diferentes enfoques y saberes pedagógicos, políticos, sociales, culturales y comunitarios descritos a continuación.

Diálogos con otros:

Jamás pude admitir la mixtificación de que la educación es un quehacer neutral. Yo pienso lo contrario, que la educación es siempre un quehacer político, sino que ésta es en sí misma. El educador es un político y un artista; lo que no puede ser un técnico frío. Ello significa que tiene que tener una cierta opción: la educación para qué, la liberación de las clases dominadas. Esta es mi opción orientada hacia la transformación de la sociedad, que se dirija hacia la transformación de la sociedad en favor de las clases dominadas. (Freire, 1978, 19 de mayo). Entrevista realizada por Karmentxu Marín.

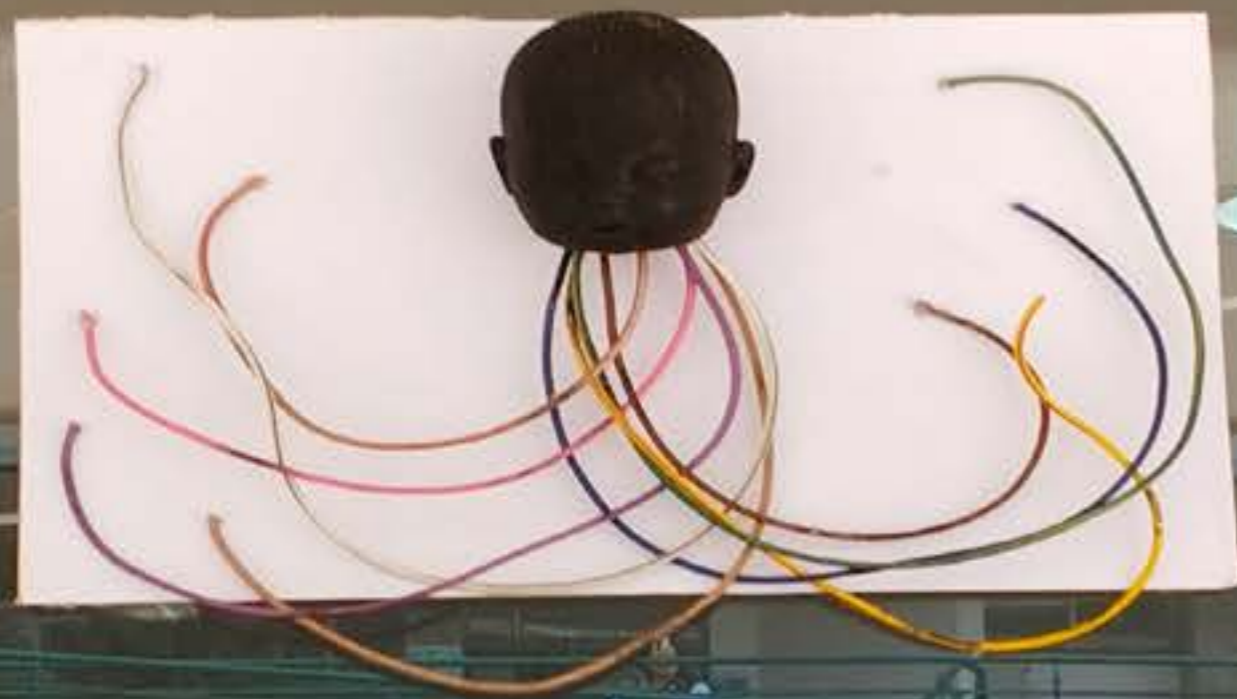
Paulo Freire en una entrevista publicada por el diario El País, manifestó lo siguiente:

Pedagogía crítica y educación popular

Este proceso creativo, investigativo y pedagógico se suscribe en los anclajes de la educación popular y la pedagogía crítica, una educación que se pregunta por el otro y las diferentes problemáticas que se enfrentan; se interroga por las dificultades que viven los estudiantes y las prácticas violentas ejercidas sobre ellos, que en ocasiones son invisibilizadas o son naturalizadas.

Algunas de las preguntas que abordan las reflexiones de la educación popular son: ¿qué cosas los afectan?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿cómo son las realidades del diario vivir, ¿cuáles son sus metas, ¿cómo nuestro cuerpo se ve afectado por estos problemas, qué proyecciones tenemos, y cómo por medio de procesos creativos podemos entrar en diálogo y cuestionar dichas violencias?

Esta práctica educativa se caracteriza por ser participativa y creadora de conocimiento de manera colectiva, el tejido de saberes que traen las comunidades se integran en diferentes sustratos de construcción de conocimiento, que difiere de la construcción dominante, caracterizada por ser unidireccional, es decir, la relación docente-estudiante enmarcada en relaciones jerárquicas que profundizan las brechas de inequidad, la cuales conllevan a un desconocimiento de nuevos saberes más cercanos a sus necesidades, a sus gustos, a sus características contextuales, etc. Por esto es importante implementar una metodología dialógica y colaborativa que posibilite un intercambio de conocimientos, saberes, experiencias y vivencias, a partir de un diálogo horizontal, plural y diverso, en donde se valore cada aporte de los sujetos que históricamente han sido silenciados y olvidados.

Mi identidad (instalación) Estafani Gualdron 2023

La educación popular hace referencia

a un conjunto de discursos y prácticas que, desde lo pedagógico, buscan propiciar la participación, la democratización y la reivindicación de los derechos humanos de los sectores populares. De este modo, posibilita trabajar con las prácticas escolares, comunitarias y ciudadanas, cuyas intencionalidades es reconocer y potenciar la capacidad de los sujetos como actores sociales en los procesos de transformación que requiere nuestro país (Acosta, Choachi, Merchán, & Ortega, 2021, pág. 125).

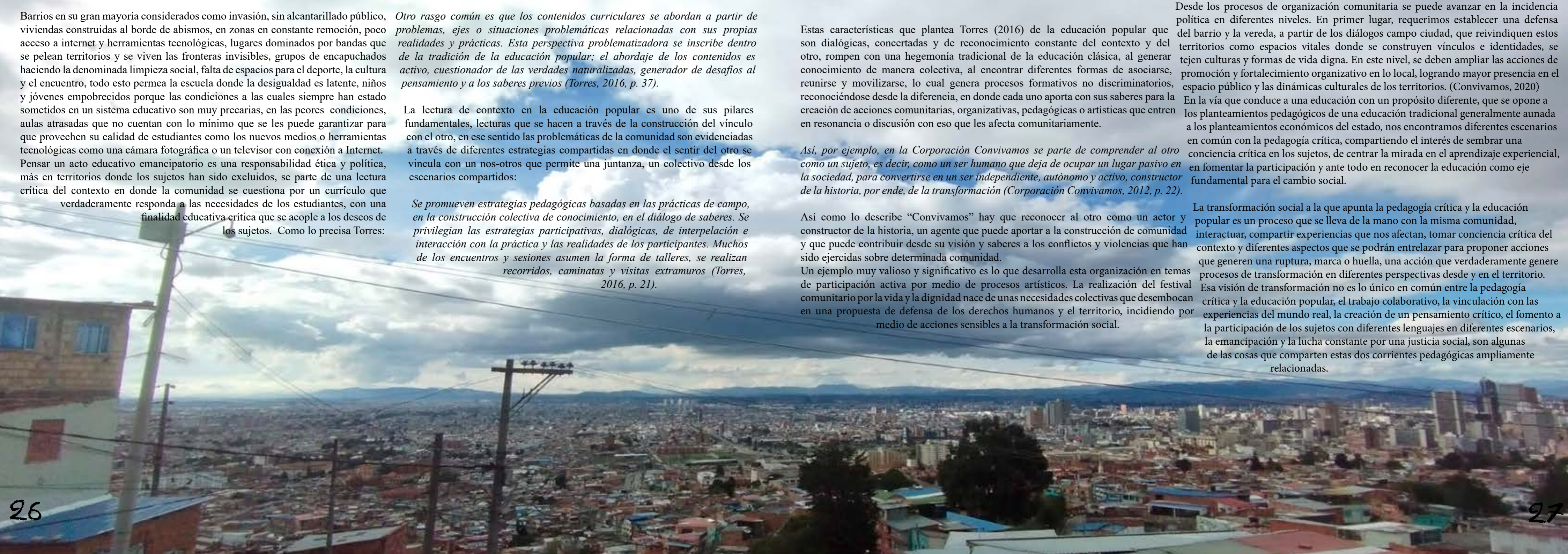
La educación popular viene intencionada por una idea emancipatoria, a través de la cual, a partir de la participación, democratización y respeto y garantía de los derechos humanos, se pretende la transformación de la sociedad en favor de los que han sido marginados.

Las acciones cooperativas y la solidaridad de esta colectividad puede dislocar las maneras de cómo senti-pensamos el espacio que habitamos, generando conocimiento situado, apropiando el territorio, conociendo su historia, sus memorias, huellas, e identificando las manifestaciones sociales, políticas y económicas de la violencia estatal, pero también cómo las personas que lo habitan y sus acciones han sido sinónimo de resistencia en estos contextos, personas que a pesar del abandono y la miseria, han luchado por sobrevivir y tener una vida digna, en ese sentido, la tesis asume como enfoque educativo la educación popular, que propone el reconocimiento del contexto donde se desarrollan las acciones, como pieza clave para la creación de nuevos saberes, conocimientos y transformación social. Como lo expresa Alfonso Torres (2007).

[...] la educación popular puede entenderse hoy: como un conjunto de actores, prácticas y discursos que se identifican en torno a unas ideas centrales: su posicionamiento crítico frente al sistema social imperante, su orientación ética y política emancipadora, su opción con los sectores y movimientos populares, su intención de contribuir a que éstos se constituyan en sujetos a partir del ensanchamiento de su conciencia y subjetividad y por la utilización de métodos participativos dialógicos y críticos (Torres, 2007, p. 69).

El contexto educativo donde se realizaron estas acciones creativas se caracteriza por tener la mayoría de problemas que afectan todas las escuelas oficiales en el país: el diminuto presupuesto que se le asigna a las instituciones; la falta de herramientas tecnológicas de calidad y a la vanguardia informática; la carencia de material pedagógico, didáctico y artístico, la insuficiencia de la alimentación escolar en donde en diferentes casos se ha presentado malversación de los fondos alimenticios y se ha brindado comida en estado de descomposición, vías en pésimas condiciones donde los niños arriesgan su vida por asistir al plantel educativo. Al colegio llegan niños con hambre, sus rostros expresan cansancio y dolor, muchos de ellas son violentados en sus casas, sin embargo, la gran mayoría que pesar de las adversidades tienen unas muy buenas ideas, unas creaciones con una potencia y vibración única, impregnadas de un contexto con una historia de lucha y resistencia, y de albergar y ser el nuevo hogar de familias desplazadas de sus territorios.

Barrios en su gran mayoría considerados como invasión, sin alcantarillado público, viviendas construidas al borde de abismos, en zonas en constante remoción, poco acceso a internet y herramientas tecnológicas, lugares dominados por bandas que se pelean territorios y se viven las fronteras invisibles, grupos de encapuchados haciendo la denominada limpieza social, falta de espacios para el deporte, la cultura y el encuentro, todo esto permea la escuela donde la desigualdad es latente, niños y jóvenes empobrecidos porque las condiciones a las cuales siempre han estado sometidos en un sistema educativo son muy precarias, en las peores condiciones, aulas atrasadas que no cuentan con lo mínimo que se les puede garantizar para que provechen su calidad de estudiantes como los nuevos medios o herramientas tecnológicas como una cámara fotográfica o un televisor con conexión a Internet. Pensar un acto educativo emancipatorio es una responsabilidad ética y política, más en territorios donde los sujetos han sido excluidos, se parte de una lectura crítica del contexto en donde la comunidad se cuestiona por un currículo que verdaderamente responda a las necesidades de los estudiantes, con una finalidad educativa crítica que se acople a los deseos de los sujetos. Como lo precisa Torres:

Otro rasgo común es que los contenidos curriculares se abordan a partir de problemas, ejes o situaciones problemáticas relacionadas con sus propias realidades y prácticas. Esta perspectiva problematizadora se inscribe dentro de la tradición de la educación popular; el abordaje de los contenidos es activo, cuestionador de las verdades naturalizadas, generador de desafíos al pensamiento y a los saberes previos (Torres, 2016, p. 37).

La lectura de contexto en la educación popular es uno de sus pilares fundamentales, lecturas que se hacen a través de la construcción del vínculo con el otro, en ese sentido las problemáticas de la comunidad son evidenciadas a través de diferentes estrategias compartidas en donde el sentir del otro se vincula con un nos-otros que permite una juntanza, un colectivo desde los escenarios compartidos:

Se promueven estrategias pedagógicas basadas en las prácticas de campo, en la construcción colectiva de conocimiento, en el diálogo de saberes. Se privilegian las estrategias participativas, dialógicas, de interpelación e interacción con la práctica y las realidades de los participantes. Muchos de los encuentros y sesiones asumen la forma de talleres, se realizan recorridos, caminatas y visitas extramuros (Torres, 2016, p. 21).

Estas características que plantea Torres (2016) de la educación popular que son dialógicas, concertadas y de reconocimiento constante del contexto y del otro, rompen con una hegemonía tradicional de la educación clásica, al generar conocimiento de manera colectiva, al encontrar diferentes formas de asociarse, reunirse y movilizarse, lo cual genera procesos formativos no discriminatorios, reconociéndose desde la diferencia, en donde cada uno aporta con sus saberes para la creación de acciones comunitarias, organizativas, pedagógicas o artísticas que entren en resonancia o discusión con eso que les afecta comunitariamente.

Así, por ejemplo, en la Corporación Convivamos se parte de comprender al otro como un sujeto, es decir, como un ser humano que deja de ocupar un lugar pasivo en la sociedad, para convertirse en un ser independiente, autónomo y activo, constructor de la historia, por ende, de la transformación (Corporación Convivamos, 2012, p. 22).

Así como lo describe “Convivamos” hay que reconocer al otro como un actor y constructor de la historia, un agente que puede aportar a la construcción de comunidad y que puede contribuir desde su visión y saberes a los conflictos y violencias que han sido ejercidas sobre determinada comunidad. Un ejemplo muy valioso y significativo es lo que desarrolla esta organización en temas de participación activa por medio de procesos artísticos. La realización del festival comunitario por la vida y la dignidad nace de unas necesidades colectivas que desembocan en una propuesta de defensa de los derechos humanos y el territorio, incidiendo por medio de acciones sensibles a la transformación social.

Desde los procesos de organización comunitaria se puede avanzar en la incidencia política en diferentes niveles. En primer lugar, requerimos establecer una defensa del barrio y la vereda, a partir de los diálogos campo ciudad, que reivindiquen estos territorios como espacios vitales donde se construyen vínculos e identidades, se tejen culturas y formas de vida digna. En este nivel, se deben ampliar las acciones de promoción y fortalecimiento organizativo en lo local, logrando mayor presencia en el espacio público y las dinámicas culturales de los territorios. (Convivamos, 2020) En la vía que conduce a una educación con un propósito diferente, que se opone a los planteamientos pedagógicos de una educación tradicional generalmente aunada a los planteamientos económicos del estado, nos encontramos diferentes escenarios en común con la pedagogía crítica, compartiendo el interés de sembrar una conciencia crítica en los sujetos, de centrar la mirada en el aprendizaje experiencial, en fomentar la participación y ante todo en reconocer la educación como eje fundamental para el cambio social.

La transformación social a la que apunta la pedagogía crítica y la educación popular es un proceso que se lleva de la mano con la misma comunidad, interactuar, compartir experiencias que nos afectan, tomar conciencia crítica del contexto y diferentes aspectos que se podrán entrelazar para proponer acciones que generen una ruptura, marca o huella, una acción que verdaderamente genere procesos de transformación en diferentes perspectivas desde y en el territorio. Esa visión de transformación no es lo único en común entre la pedagogía crítica y la educación popular, el trabajo colaborativo, la vinculación con las experiencias del mundo real, la creación de un pensamiento crítico, el fomento a la participación de los sujetos con diferentes lenguajes en diferentes escenarios, la emancipación y la lucha constante por una justicia social, son algunas de las cosas que comparten estas dos corrientes pedagógicas ampliamente relacionadas.

Un aspecto relevante, así como lo enuncia la maestra Lola Cendales (En ConFyAnza, 2020) en una charla a la que fue invitada en Venezuela, es cómo la escuela se permea de esas problemáticas sociales de su entorno, es decir, el contexto entra en la clase, y por lo tanto, cómo hacer que esos temas que están externos se vuelvan objetos de reflexión en el interior, porque la escuela no termina en las cuatro paredes del aula, ya que la escuela es una expresión de la problemática que vive la comunidad y en ese mismo sentido tiene incidencia en la comunidad. El colegio debe salir a la comunidad y la comunidad debe entrar a la escuela.

Desarrollar una pedagogía crítica en un territorio afectado, violentado y herido es ético, coherente y necesario, la relación participativa con los estudiantes, el transitar o movilizarse por los espacios y el estar inmerso en diversas realidades del contexto, han sembrado en mí, cuestionamientos políticos, éticos, pedagógicos y artísticos, que me han llevado a interactuar con estudiantes sobre las injusticias sociales en los procesos educativos. Cuestionarnos sobre nosotros mismos, sobre el otro, con el otro y con nos-otros ha sido fundamental y valioso, ya que por medio de esas prácticas creativas que involucran lo sensible, se han creado y fortalecido procesos de reconocimiento y acción del sujeto sobre su propia realidad.

El enfoque del empoderamiento que se habla en la pedagogía crítica es fundamental, ya que por medio de acciones dialógicas se van edificando procesos de conocimiento y saberes, propiciando la participación activa, y un diálogo entre pares, que hacen que nos reconozcamos en nuestras propias realidades, vínculos y diferencias, y seamos críticos ante los diferentes mecanismos de opresión, entre ellos los nuevos medios de comunicación social, como por ejemplo las redes sociales y las nuevas prácticas en que el ser humano interactúa y se comunica con el otro.

Como lo expresa McLaren la pedagogía crítica

“Es la convicción de que la enseñanza para el fortalecimiento personal y social es éticamente previa a cuestiones epistemológicas o al dominio de las habilidades técnicas o sociales que son priorizadas por la lógica del mercado.” (McLaren, 1995, p.49).

Ese fortalecimiento que enuncia McLaren el cual va orientado más a las realidades del sujeto o la comunidad, es una enseñanza dirigida desde el mismo reconocimiento de sí mismo y su incidencia en el contexto, que va en contravía de esa educación planteada bajo las dinámicas del mercado, la opresión, el castigo y la vigilancia, al contrario, la propuesta es edificar una educación al servicio de la comunidad que ayude a cuestionar esos mecanismos de poder y opresión.

De esta manera estos dos enfoques pedagógicos se encuentran en lugares en común, y con diferentes conceptos, y apuestas políticas, educativas y transformadoras, reúnen una serie de principios que nos acercan a comprender el acto de educar como una acción que está a servicio de la transformación social, que lucha en la educación debe ser constantemente por la justicia y la igualdad.

En la búsqueda de esa igualdad, justicia social, construcciones de memoria desde la otredad y el trabajo colaborativo, un grupo de profesores (Piedad Ortega, Jeritza Merchán, Paola Acosta y Helberth Choachí) de la Universidad Pedagógica Nacional hacen la propuesta de pedagogías para la paz siguiendo los enfoques de la educación popular y la pedagogía crítica. Estas pedagogías para la paz, nacen desde nuestro contexto el cual es testigo de guerras, masacres, un conflicto armado que no cesa, desapariciones forzadas de sujetos y de organizaciones sociales y políticas, nace en un territorio desangrado en los campos y ciudades, pero también desangrado desde las mismas políticas neoliberales que han marcado la educación pública del país, nace bajo la necesidad de una verdad, justicia, reparación y memoria para estos territorios violentados.

La formación de las personas y las ciudadanías tengan como horizonte el respeto a la otredad, la construcción colectiva bajo los preceptos de la democracia, la decisión consciente de convivencia pluri, lo que implica entender que la reconciliación no significa perdón sino verdad, la memoria responsabilidad; la reparación integral justicia; las garantías de no repetición, voluntad política de transformación. (Acosta, Choachí, Merchán, & Ortega, 2021, p. 34).

Es un deber ético como docente el extender a los espacios de formación estas conversaciones y formas metodológicas sobre la paz y más aún en un país históricamente violento, que se ha construido en medio de procesos bastante largos de violencia social. En donde también se han sentado a dialogar los actores del conflicto sobre el silenciamiento de fusiles en distintos procesos, lo cual ha sido un paso importante ya que es una guerra en donde los que se enfrentan en lo concreto son pobres contra pobres, pues las comunidades más vulnerables y desamparadas por el Estado han sido las que históricamente han puesto las gentes y sus hijos como carne de cañón para una guerra que nos les pertenece. ¿De qué sirve haber firmado los Acuerdos de Paz de 2016 cuando el hambre y la miseria se apodera cada vez mas de las poblaciones y territorios como Cazucá?, ¿por qué siguen matando a los firmantes de paz?, por eso la importancia que se le da a la construcción de paz desde la escuela, para crear una sociedad más consciente, que propenda en todas sus acciones por la justicia, donde la participación de la comunidad entreteja toda una amalgama de conocimientos y saberes, desde herramientas dialógicas que se crean a partir de las memorias vivas de estos territorios y que de una u otra manera aportan a la construcción de una paz con un enfoque territorial.

La violencia, por tanto, no es solamente un determinado tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. No se refiere sólo a una forma de “hacer” sino también de “no dejar hacer”, de negar potencialidad. (Fisas, 2014, p. 56).

Llevar los temas de paz al aula (en el sentido amplio) es reconocer que la violencia no sólo es un acto de agresión física ,si no como lo enuncia el autor también tiene que ver con negar potencialidades “no dejar hacer” y esta es una de las maneras más violentas en que ejerce poder el estado sobre los territorios olvidados, no dejar que se expresen libremente, que no se eduquen con la calidad que se merecen, castrando su participación política, negando la posibilidad que esas poblaciones tengan acceso a la educación superior, cerrando la puerta para que estas comunidades tengan la posibilidad de vivir dignamente, con un sistema de salud carcomido por la corrupción que no les brinda atención y servicios adecuados y de calidad, son muchos los ejemplos en el que el estado no deja ser a los sujetos y comunidades libres, si no que desde su misma planeación en los diferentes ministerios se han encargado de reprimir y extirpar sueños, metas, deseos y ante todo solo convertirlos en un número más del sistema político y económico.

Es necesario desde lo educativo posibilitar escenarios para hablar, reflexionar, conocer y entender los mecanismos mediante los cuales ha operado el Estado y porqué le ha costado tanto reconocer la inoperancia, la inequidad, la desigualdad, la pobreza extrema, la persecución política, la desaparición de forzada, el exterminio de ecosistemas, el envenenamiento de los ríos, la deforestación, el genocidio, la brutalidad policial, la corrupción, las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes de estado que han impartido a la población más vulnerable, y por qué no han tenido una política clara para la atención de estos.

Per o
las VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO no
fueron tenidas en cuenta en su identidad propia, la
cual exige condiciones de verdad, de justicia, de
reparación y de garantías de no repetición muy
diferentes de las que pueden servirles a LAS
VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE GUERRA.
(Giraldo, 2020, p. 5).

Poblaciones

como Cazucá ha sido víctima de crímenes de estado en múltiples maneras, por un lado nadie desconoce de dónde sacaban a los jóvenes para ofrecerles empleo y después disfrazarlos como guerrilleros, así los altos mandos militares pudieran obtener beneficios que solamente reciben aquellas personas que acaban con la vida de otra persona, es tan desalentador el panorama que un militar que asesina, desaparece, viola y maltrata a la población recibe más garantías y asensos que un docente de aula.

Visto que los cuatro puntos fundamentales abordados en el proceso de paz más largo que se haya desarrollado en Colombia, no podían llevar a una paz verdadera, dado que en ninguno de ellos se llegó al fondo de la problemática (a las causas), ya en las mismas negociaciones, ya posteriormente en la no implementación de los acuerdos, es necesario preguntarse por las fallas fundamentales. Estas están evidentemente relacionadas con la falta de voluntad para llegar a las raíces del conflicto. Si no se afrontan las raíces del conflicto es imposible construir paz. (Giraldo, 2020, Pág. 12).

Así como lo enuncia el Padre Javier Giraldo S.J. no se puede llegar a una paz verdadera si no se llega a la raíz del problema, ¿cuál es esa raíz? La injusticia social que ha sido el pan de cada día de aquellas comunidades que viven del rebusque, que no tienen una EPS digna que pueda garantizar una salud plena, ni educación pública que pueda garantizar una enseñanza de calidad con las herramientas y los medios necesarios, viviendo con un mínimo que no alcanza para una alimentación nutritiva que coadyuve en un buen desempeño académico de nuestros niños y jóvenes, donde la única alternativa que brinda el Estado después de culminar el bachillerato es un reclutamiento forzado para que sirvan de carne de cañón en una guerra que no nos corresponde.

Hablar de paz en el aula desde las pedagogías para la paz, es entenderla desde una perspectiva integral que da los derroteros de construcción del futuro de la sociedad:

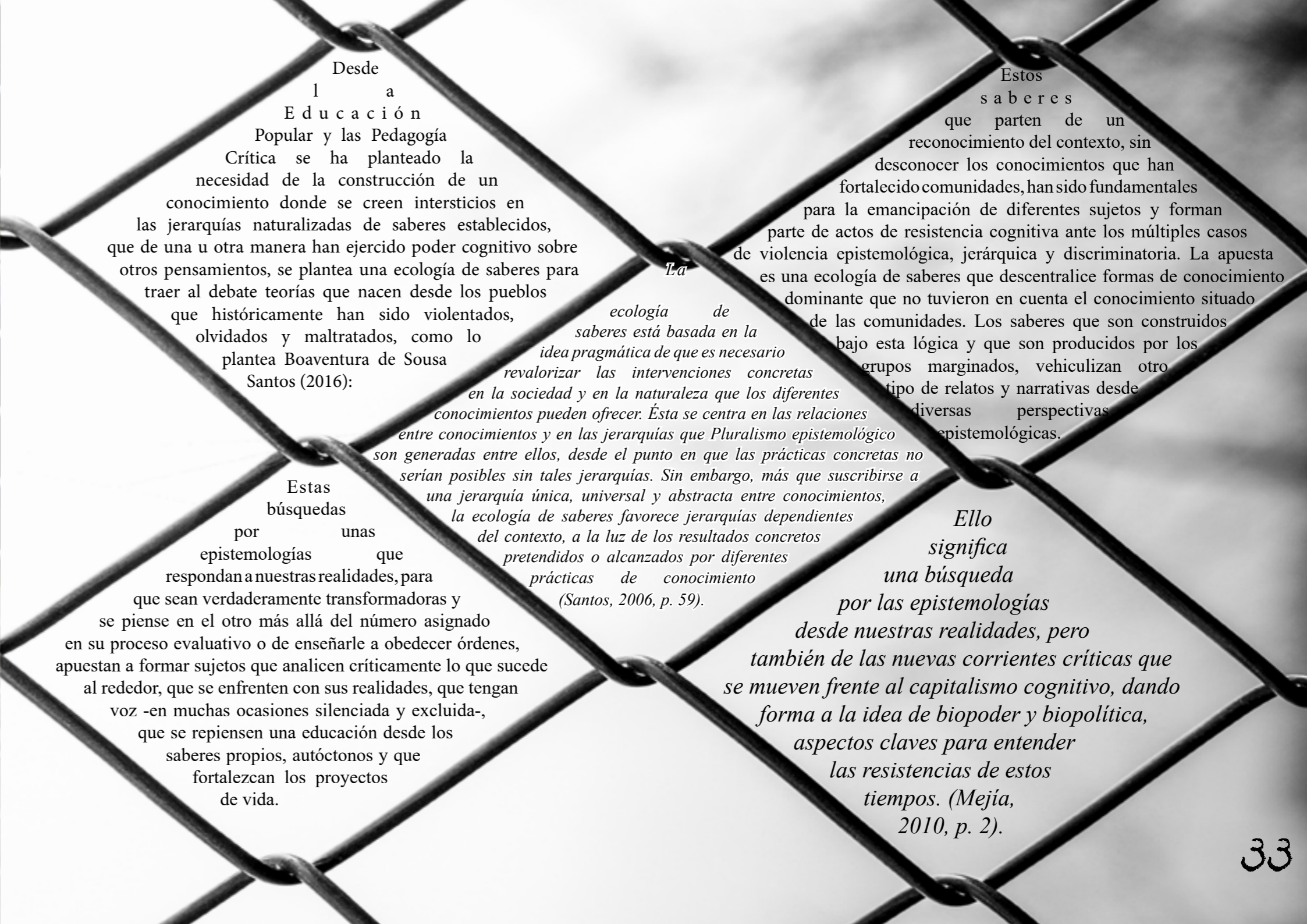
“Es considerada no sólo como la ausencia de violencia, sino, además, como una cuestión de proceso consciente individual y colectivo, en el que se asumen no solo prácticas, sino políticas de convivencia donde las formas de cooperación no violentas, igualitarias, no explotadoras, no represivas son garantes de los relacionamientos entre personas, pueblos y Estados. Se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos sociales culturales y de solidaridad”. (Acosta, Choachi, Merchán & Ortega, 2021, p. 27).

“Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás”

Apostando por una descolonización de la violencia epistémica:

Mi barrio (Foto Recorrido) - Juan David Cocuy 2023

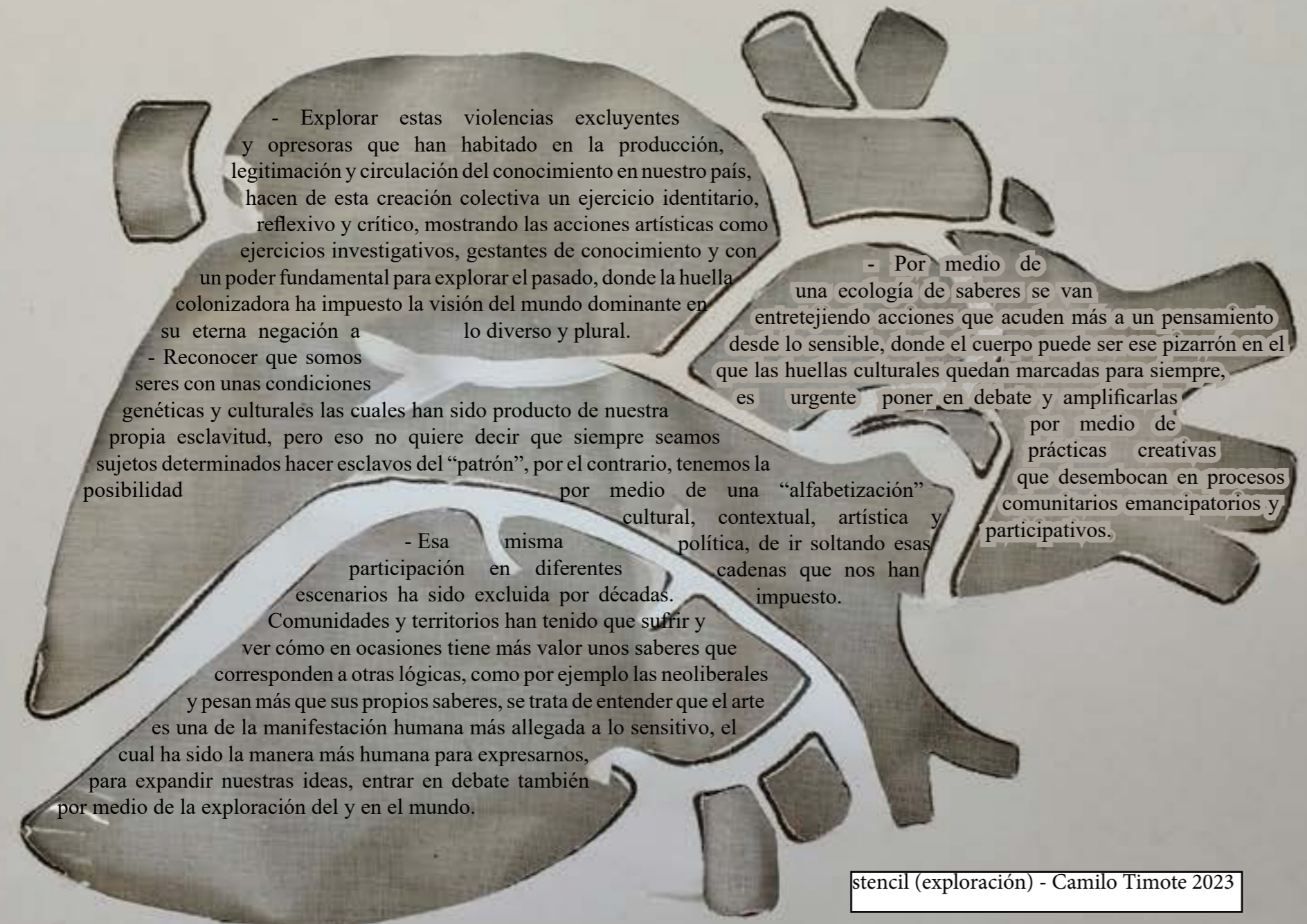
Desde la Educación Popular y las Pedagogía Crítica se ha planteado la necesidad de la construcción de un conocimiento donde se creen intersticios en las jerarquías naturalizadas de saberes establecidos, que de una u otra manera han ejercido poder cognitivo sobre otros pensamientos, se plantea una ecología de saberes para traer al debate teorías que nacen desde los pueblos que históricamente han sido violentados, olvidados y maltratados, como lo plantea Boaventura de Sousa Santos (2016):

La ecología de saberes está basada en la idea pragmática de que es necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza que los diferentes conocimientos pueden ofrecer. Ésta se centra en las relaciones entre conocimientos y en las jerarquías que son generadas entre ellos, desde el punto en que las prácticas concretas no serían posibles sin tales jerarquías. Sin embargo, más que suscribirse a una jerarquía única, universal y abstracta entre conocimientos, la ecología de saberes favorece jerarquías dependientes del contexto, a la luz de los resultados concretos pretendidos o alcanzados por diferentes prácticas de conocimiento (Santos, 2006, p. 59).

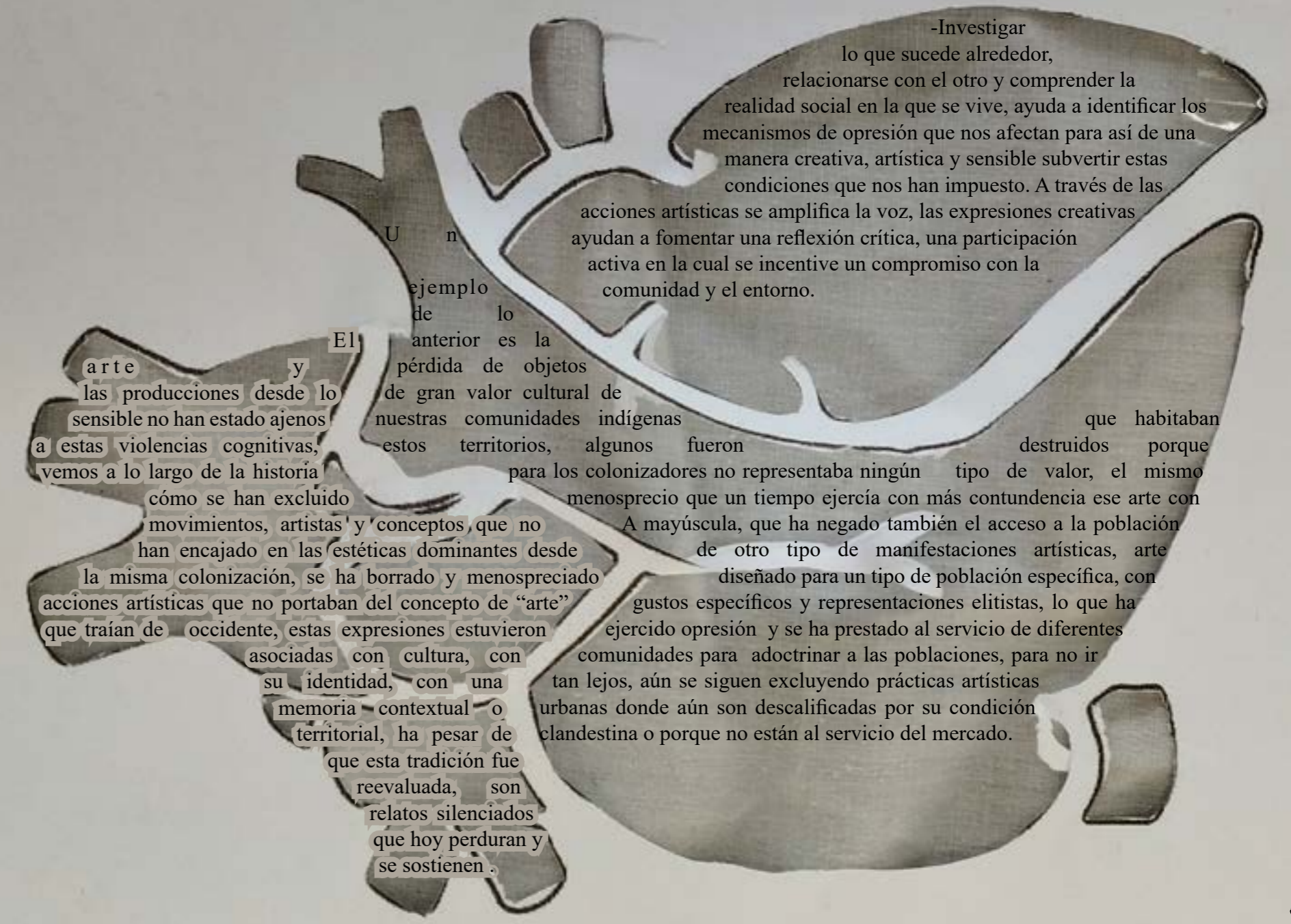
Estas búsquedas por unas epistemologías que respondan a nuestras realidades, para que sean verdaderamente transformadoras y se piense en el otro más allá del número asignado en su proceso evaluativo o de enseñarle a obedecer órdenes, apuestan a formar sujetos que analicen críticamente lo que sucede al rededor, que se enfrenten con sus realidades, que tengan voz -en muchas ocasiones silenciada y excluida-, que se repiensen una educación desde los saberes propios, autóctonos y que fortalezcan los proyectos de vida.

Estos saberes que parten de un reconocimiento del contexto, sin desconocer los conocimientos que han fortalecido comunidades, han sido fundamentales para la emancipación de diferentes sujetos y forman parte de actos de resistencia cognitiva ante los múltiples casos de violencia epistemológica, jerárquica y discriminatoria. La apuesta es una ecología de saberes que descentralice formas de conocimiento dominante que no tuvieron en cuenta el conocimiento situado de las comunidades. Los saberes que son construidos bajo esta lógica y que son producidos por los grupos marginados, vehiculizan otro tipo de relatos y narrativas desde diversas perspectivas epistemológicas.

Ello significa una búsqueda por las epistemologías desde nuestras realidades, pero también de las nuevas corrientes críticas que se mueven frente al capitalismo cognitivo, dando forma a la idea de biopoder y biopolítica, aspectos claves para entender las resistencias de estos tiempos. (Mejía, 2010, p. 2).

stencil (exploración) - Camilo Timote 2023

Aún se

siguen replicando estas discriminaciones en diferentes campos relacionados con el arte, por ejemplo, en el campo educativo, por la poca importancia que se le presta en la escuela, desde las mismas directrices del Ministerio de Educación o en el campo investigativo en donde la creación pasa a un segundo plano porque para algunos no cumple con los estándares de un ejercicio parametrizado desde las ciencias exactas.

En efecto, resulta al menos necesario plantearse si este enfoque tiene implicaciones sobre el estamento artístico ya que puede suponer una domesticación del arte, y claro, en esa medida de los artistas, el sentido de las obras, y posiblemente del discurso artístico, y por tanto, de su dimensión política. ¿En qué medida? En la medida en que los artistas para acceder a los recursos se deben enmarcar en sistemas estandarizados por las instituciones. (Acosta, 2021, p. 33).

De esta manera como lo manifiesta la docente Paola Acosta, existe en términos institucionales, gubernamentales o estatales una necesidad de domesticar el arte y sus prácticas, al querer encajarlas en sus dinámicas económicas y políticas, desconociendo la naturaleza misma de estas manifestaciones, es preocupante que se siga encasillando los saberes que acuden a lo sensible en dinámicas que van en contravía de la función crítica y transformadora que caracteriza el arte.

Un educador para la paz entendiendo la educación en contextos amplios, forma para la responsabilidad, y eso implica como primera responsabilidad ética consigo mismo como docente identificar los contenidos violentos en los currículos, preguntarse por la producción de la coherencia interna a qué lógica pertenece, escuchar activamente a los estudiantes frente a las temáticas, mantener una actitud dialógica, de lo que se trata, como lo dice Paulo Freire sobre la reinención del poder: se da al reinventar la educación reinventando la política, y esto al docente le atañe directamente en los currículos, analizando y desactivando las violencias socioeconómicas; simbólicas (cultural); epistemológicas; organizacionales, arquitectónicas; metodológicas y de contenidos; disciplinarias y desnaturalizadas; la forma en la que en los colegios se establecen las relaciones sociales; las insitucionales-administraivas; con el entorno; las relaciones de género; etc.

Ante estas desigualdades anteriormente nombradas se propone el arte como un acto de resistencia que aboga por una descolonización del conocimiento y de las violencias, y que a su vez amplifica las expresiones propias, que empodera de alguna manera simbólica las voces marginadas. Hay varios ejemplos de cómo estas expresiones sensibles han marcado la historia del arte y de la misma humanidad haciendo de esta acción una herramienta de resistencia, así como un reconocimiento y valoración a los conocimientos diversos.

“En Colombia diferentes poblaciones, colectivos artísticos, así como escritores, fotógrafos, directores de teatro o músicos, han vehiculizado a través de sus producciones la narrativa de los testimonios de las víctimas de la violencia política y del conflicto social y armado, poniéndolas como huella en la obra las cuales se presentan en diferentes materialidades y registros. Ante la realidad devastadora que nos circunda en el país, la creación artística ha ocupado un papel relevante en cuanto a los modos de narrar, representar y contener los resquicios, memorias e identidades fracturadas que han dejado la confrontación armada y las expresiones de violencia”. (Acosta, Choachí, Merchán, & Ortega, 2021, p. 47).

Estas manifestaciones desde lo sensible y más cuando se trabaja con un carácter colectivo generan procesos participativos donde se vehiculiza la discusión sobre los saberes de esas comunidades, esos relatos que en medio de la práctica sensible se convierten en memoria, narraciones que en el acto creativo de también van construyendo una identidad territorial, analizando esas violencias que nos golpean, esos conflictos políticos que marcan nuestro territorio con una cicatriz dolorosa.

El arte es clave para construir una verdad desde otra perspectiva, aquella que le da prevalencia a subvertir las narrativas históricas, desde la perspectiva de los oprimidos, de los silenciados, de los desaparecidos, de los olvidados, donde la diversidad y la multiplicidad de voces se unen en una acción que involucra lo sensitivo.

Reconociendo el contexto

- Saberes contextuales

Es primordial al empezar un proceso educativo, investigativo y de creación, conocer el lugar donde va a estar inmersa dicha práctica y reconocer cada una de las problemáticas que se evidencian en el territorio, apropiándose de estas características para potenciar un diálogo político y emancipatorio, ¿para qué?? apropiándonos de nuestros barrios impulsamos colectividades y colectivo, así como a las dar conocer sus realidades de estas diferentes, es en estos escenarios rupturas y el arte promueve escenarios y relatos donde generar narrativas que han llamado por generaciones.

En

nuestro país existen contextos vulnerados los cuales han vivido todo tipo de violencia ejercida por las diferentes instituciones, comunidades enteras despojadas de sus tierras y obligadas a habitar territorios donde en ocasiones también son desplazados e invisibilizados, esas voces que también calladas y silenciadas de múltiples maneras, sobreviven a pesar del abandono constante.

Talleres - Colectivo Artístico Popular 2019

Territorios como Cazucá expresa en carne propia el abandono social, económico, educativo y cultural, se requiere desde esta propuesta de investigación-creación en contextos educativos, entrar a observar y comprender que estas circunstancias hacen parte de su contexto para así reflexionar en colectivo sobre ello, apropiarlo, conocerlo y de una manera creativa proponer acciones para transformar las realidades:

Una educación que piensa la formación centrada en los contextos: Significa que toda educación como proceso social se enmarca en un contexto de relaciones entre sujetos, saberes, instituciones y prácticas, marcadas por las ideas y paradigmas de la época y por la manera como los educadores se apropian y empoderan frente a ellas. De acuerdo con esta característica la exigencia significa leer, reconocer, posicionarse y actuar frente a nuestro propio contexto social, político, cultural, educativo, científico y tecnológico, reconociendo en el sus potencialidades y problematizaciones (Ortega, 2016, p. 5).

Estos principios pedagógicos sobre los cuales está planteado este proyecto creativo hacen que tengamos una exigencia ética y política que nos lleve a cuestionarnos sobre las prácticas educativas que se diseñan e implementan en el país, cuestionamos si verdaderamente estos saberes compartidos en la escuela responden a las necesidades de estos sujetos, sus deseos, sus gustos, sus proyecciones y ante todo pensamos éticamente como sujetos garantes de los derechos humanos y críticos ante tanta vulnerabilidad.

La pedagogía es política porque piensa en la formación de un ciudadano lleno de valores democráticos para una sociedad justa, equitativa y no excluyente. Por este carácter de la educación no es posible permanecer cruzados de brazos con indiferencia fatalistamente cínica sino sumir una posición de lucha y resistencia que va más allá de considerar el enseñar como un trabajo asalariado más o como una práctica asistencial sin visión formadora (Ortega, 2016, p.12).

Mi postura política como docente en un territorio con diferentes problemáticas -así como lo enuncia la profesora Piedad Ortega- lejos de quedarse de brazos cruzados mientras nos van violentando y aniquilando nuestros derechos, es pararse en un contexto, leerlo, proponer y subvertir esas condiciones que impone un sistema, pensar con los estudiantes sobre cómo lo podemos lograr desde un proceso colectivo, crítico, creativo y sensible desde las diferentes problemáticas que nos afectan al rededor.

En este proyecto de investigación también el diálogo es el articulador de la comunidad, su vehículo principal, su potencia vital. Como lo plantea Masi, el diálogo es esencial en cualquier práctica educativa, extender diferentes canales de comunicación donde el docente se entere de las realidades e intereses de sus estudiantes, sus problemáticas y sus relaciones con el entorno:

Considero que es precisamente en el diálogo en donde debemos hacer mayor énfasis en la actualidad, rescatándolo como “exigencia existencial” (Freire, 1972b: 105). El contexto neoliberal vende una falacia de comunicación; la era tecnológica hace desaparecer, de alguna manera, espacio y tiempo, pero olvida el componente esencial de la comunicación: sus sujetos (Masi, 2008, p. 79).

Las Violencias de mi tierra - Danna Ballesteros 2023

- Violencia social

La violencia genera más violencia.

Vivimos en un país guerrerista que como lo he planteado anteriormente, invierte más en el Ministerio de Defensa que en la Educación y en la Salud, vemos la violencia estatal reflejada en cada rincón del territorio. Experimentamos también que no hay una democratización del arte y de la cultura y cómo el sistema educativo solo ve en los sujetos números medibles que solo aportan a sus estadísticas.

A algunos de estos jóvenes, los hemos visto, con dolor e indignación, optar por sumar violencia a la violencia inclinándose por el robo, las drogas y la prostitución, por mencionar algunas opciones. Ellos constituyen el testimonio de la cultura necrófila del opresor de la que nos hablaba Paulo Freire, una cultura que acentúa como rasgos constitutivos el carácter violento y delincencial de los pobres, que opera como una suerte de profecía autocumplida (Masi, 2008, p. 80).

No puede haber peor

generador del conflicto que la desigualdad social y Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, posee unas riquezas inmensas sin embargo, desafortunadamente más del 80 % de esas riquezas se quedan en el 10% de la población, la mayoría de las poblaciones se encuentran desprotegidas, con hambre, en unas condiciones de vida paupérrimas e inhumanas, niños que solo tienen una comida en el día y quizás la única solución alimenticia es el PAE, ¿cómo va existir una anhelada paz cuando hay unos actos de violencia naturalizados por el estado y no es un primer punto en la educación cuestionarse sobre esto?, como dice de Sousa “no hay justicia social global sin justicia cognitiva”.

El Estado nacional nunca ha dejado de ser profundamente conflictivo por la desigualdad económica que arrastra y por las luchas por mantener en el control del Estado a élites ricas y poderosas cuyas fracciones se enfrentan y se reconcilian intermitentemente de acuerdo con sus mezquinos intereses (Giraldo, 2020, p. 2).

currículos

La educación es un proceso de Enculturación ya que la escuela, no solo funciona para transmitir conocimientos de índole académico, sino que también se generan espacios de socialización que aportan a la construcción de identidad cultural, desarrollando habilidades sociales como lo es el trabajo en equipo, la comunicación, la comprensión de la diversidad y la absorción de saberes comunitarios.

La enculturación familiar/comunitaria se refiere al proceso por el cual los niños internalizan normas, pautas, habilidades, conocimientos, creencias, valores para llegar a ser parte de la cultura comunitaria.

En este proceso de enculturación intervienen

las personas mayores de la familia y de la comunidad en la transmisión y reproducción de los conocimientos, saberes, costumbres, normas y reglas del grupo de pertenencia y de manera espontánea a los niños, jóvenes, y al adulto. Pero también el niño actúa y contribuye para integrar a otros niños y a otros adultos para integrarse a esta cultura comunitaria (López, 2009, p.6).

Yo (experimentación material) - Laura Diaz 2023

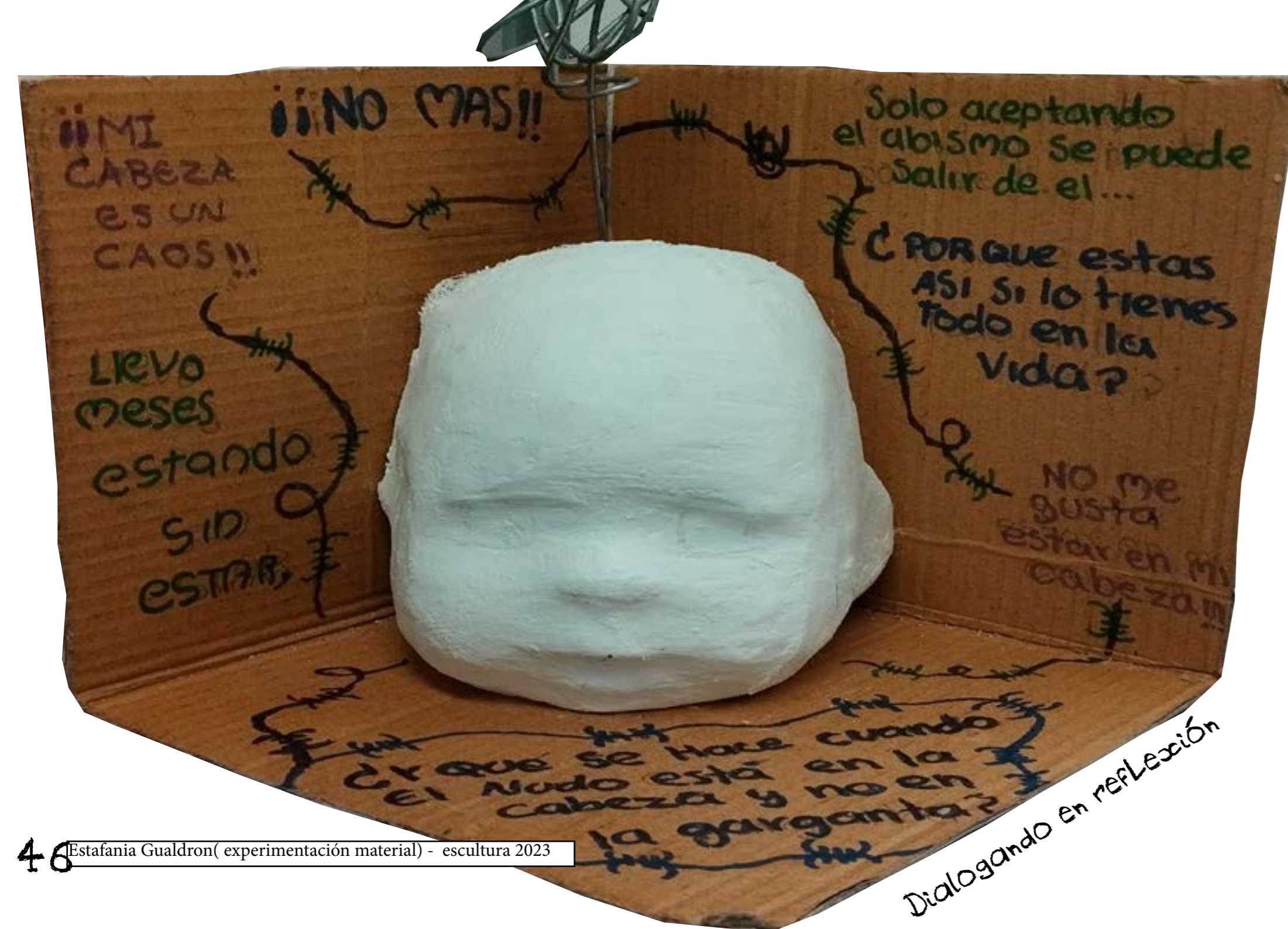
Así mismo

se identifica la problemática que en la escuela esos conceptos que se enseñan no están obedeciendo a las necesidades contextuales, desconociendo los saberes territoriales, enseñando aún prácticas y conocimientos que están desactualizados y son muy diferentes como se aplican y practican fuera del aula, esto no es muy alejado del contexto donde desempeñamos las prácticas educativas, en ocasiones no se le brinda a los estudiantes conceptos y aprendizajes acordes con su realidad y a la manera de ver las cosas, no son acordes con sus proyecciones o su proyecto de vida y muchos de esos temas y conocimientos que integran los currículos no son aplicables en su vida ni en su contexto.

Esta problemática no es solo responsabilidad del docente o de las directivas de una institución, es una dificultad que nace de la misma naturaleza de los planteamientos que se desarrollan en el Ministerio de Educación y que debemos reevaluar. Otra de las dinámicas que se deben tener en cuenta en la educación ya se formal o informal son las expectativas, sueños, ideales y saberes con lo que vienen los estudiantes, no podemos asumir la idea errónea que el estudiante viene como una hoja en blanco lista para ser escrita, impresa y moldeada, al contrario, somos como una colcha de retazos que se va ampliando con el pasar de los años, que se van tejiendo y construyendo en comunidad, las acciones educativas deben ir encaminadas a generar procesos que realmente construyan un proyecto de vida del sujeto sin dejar de lado lo que el sujeto es y todo lo que sucede a su alrededor, y también en aportar de manera sensible a sus creaciones y propuestas desde diferentes áreas del conocimiento.

Desde

mi ejercicio como docente en un contexto tan particular como lo es Cazucá me enfrento con diferentes problemáticas diarias de los estudiantes que van desde las personales y psicológicas, hasta las ambientales, socio económicas y políticas, en este contexto debo ser muy creativo con las palabras, las propuestas, las técnicas y métodos para acompañar y enseñar desde las artes plásticas, para jugar con los recursos y herramientas que son escasos en poblaciones notoriamente afectadas, trabajando desde las necesidades del contexto, sus gustos, sus proyecciones, proponiendo acciones sensibles y reconociendo el arte como gran potenciador de procesos interrelacionales, interdisciplinarios e interculturales para así crear la llamada red del conocimiento desde una investigación creación.

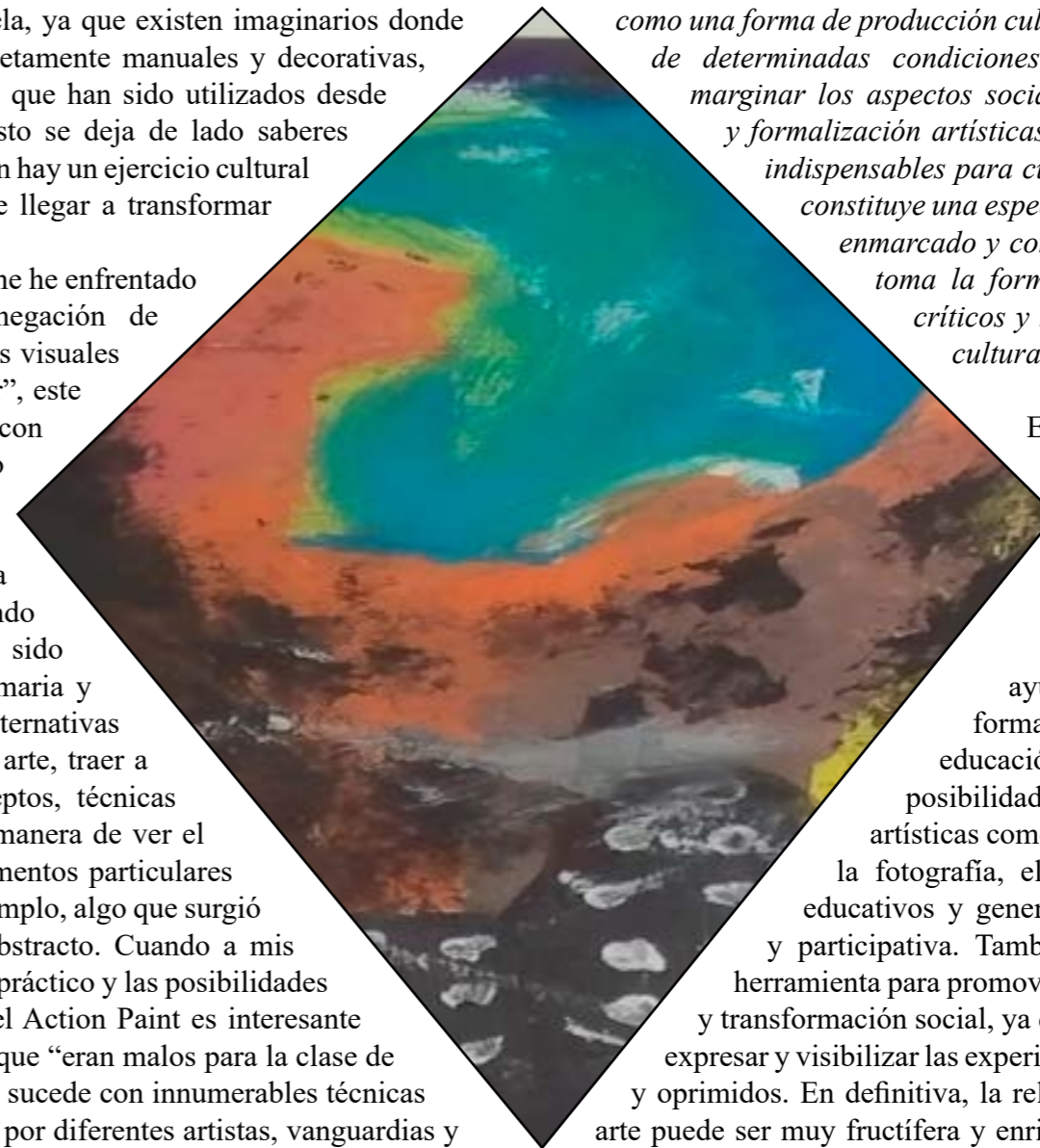

Dialogando en reflexión

Una de las problemáticas que más resuena es la apropiación de conceptos y prácticas posmodernas en la escuela, ya que existen imaginarios donde se encasilla el arte a cuestiones netamente manuales y decorativas, obedeciendo cánones occidentales que han sido utilizados desde la época del renacimiento, con esto se deja de lado saberes ancestrales desde los cuales también hay un ejercicio cultural y artístico muy potente que puede llegar a transformar diferentes miradas.

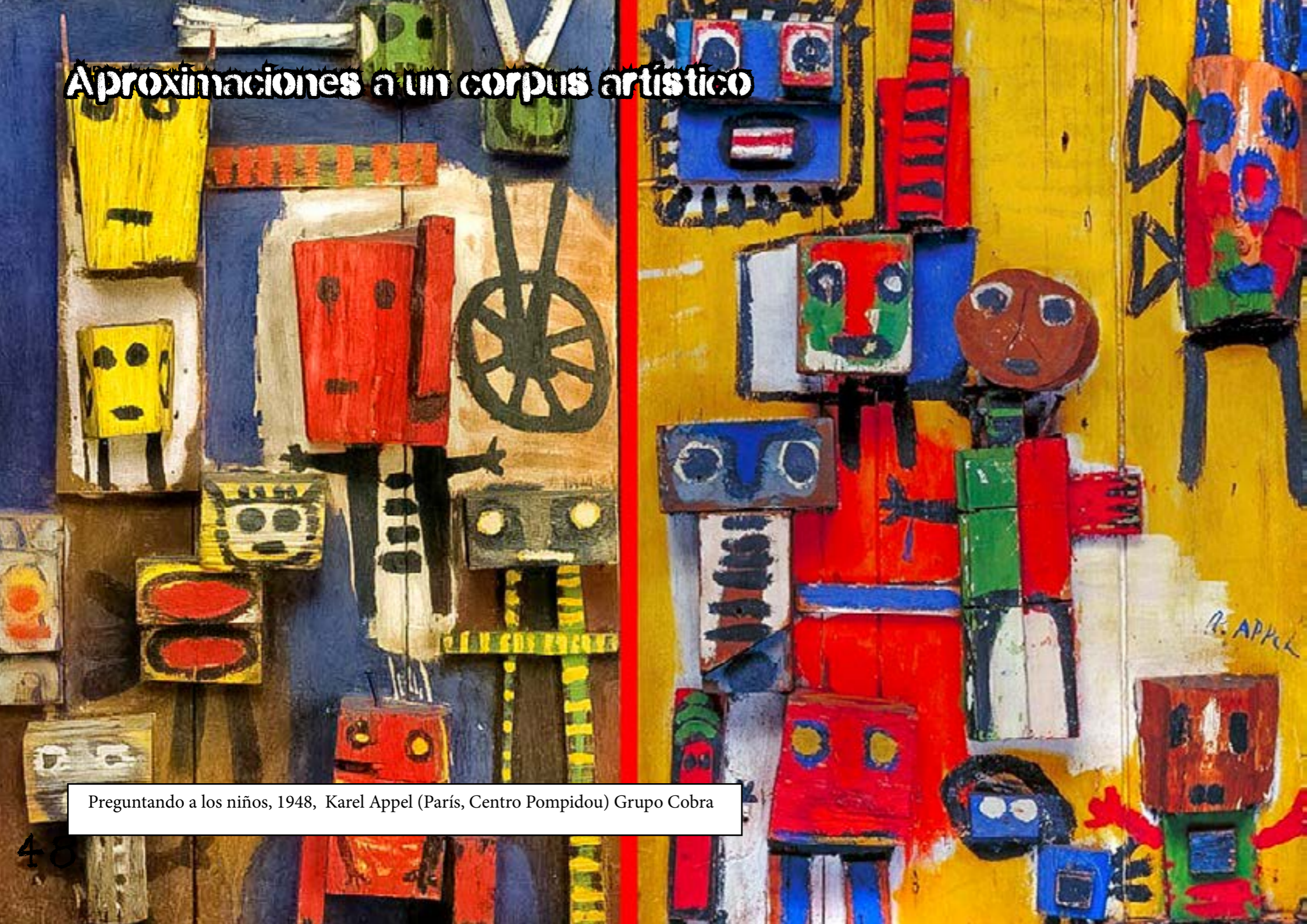
Dentro mi práctica como docente me he enfrentado en diferentes ocasiones a la negación de estudiantes a las prácticas artísticas visuales con la excusa de “yo no sé dibujar”, este comentario lo puedo asociar con seguir los parámetros de dibujo figurativo canónico que se nos ha impuesto desde una mirada occidentalizada desde épocas de la colonia, es importante ir rompiendo con esas estructuras que han sido edificadas desde la educación primaria y poder traer al aula las diferentes alternativas que han surgido en la historia del arte, traer a la escuela estos lenguajes, conceptos, técnicas y acciones que han fracturado la manera de ver el arte, que han sido creados en momentos particulares en sus diferentes contextos, por ejemplo, algo que surgió en la modernidad como el arte abstracto. Cuando a mis estudiantes se les presenta el taller práctico y las posibilidades que existen con la pintura desde el Action Paint es interesante cómo aquellos jóvenes que creían que “eran malos para la clase de artes” estallan en creatividad, y así sucede con innumerables técnicas y prácticas que han sido utilizados por diferentes artistas, vanguardias y colectivos.

El arte como producción cultural. En los debates posmodernos, se entiende el arte como una forma de producción cultural, que refleja y depende intrínsecamente de determinadas condiciones culturales. Por consiguiente, lejos de marginar los aspectos sociales y culturales del proceso de expresión y formalización artísticas, se considera, al contrario, que éstos son indispensables para cualquier debate estético. Puesto que el arte constituye una especie de comentario sobre la cultura y se halla enmarcado y condicionado por ella, la crítica posmoderna toma la forma de una crítica cultural. La función de críticos y maestros es analizar el arte en su contexto cultural (Efland, Freedman & Stuhr 2009, p. 70).

En este sentido, podríamos pensar que el arte puede ser una fuente de inspiración y creatividad para la investigación educativa, ya que permite explorar nuevas formas de expresión, comunicación y comprensión de la realidad. El arte en el aula de clase puede ayudarnos como docentes a cuestionar las formas convencionales de pensar y hacer en educación, y a abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades. Por ejemplo, podemos utilizar técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, la escultura, la danza, la fotografía, el teatro o la música para explorar temas educativos y generar conocimientos de manera más creativa y participativa. También podemos proponer el arte como una herramienta para promover la reflexión crítica, la participación activa y transformación social, ya que el arte puede ser una forma poderosa de expresar y visibilizar las experiencias y las luchas de los grupos marginados y oprimidos. En definitiva, la relación entre la investigación educativa y el arte puede ser muy fructífera y enriquecedora, siempre y cuando se aborde de manera crítica y reflexiva.

Aproximaciones a un corpus artístico

Preguntando a los niños, 1948, Karel Appel (París, Centro Pompidou) Grupo Cobra

Diálogo con colectivos y obras artísticas

Dentro de los referentes artísticos se toman en cuenta diferentes movimientos, colectivos, artistas y vanguardias que de una u otra manera inciden en la realización de esta propuesta de creación artística de manera colectiva. En esta búsqueda de expresiones que generen resonancia con los espacios de creación sensible, se tuvieron en cuenta el manejo con el material, el trabajo comunitario, el potencial crítico y político de sus obras. A continuación se detalla qué de cada referente principal aportó en la construcción de la ruta que se implementó.

La violencia - Camila Arvelo 2023

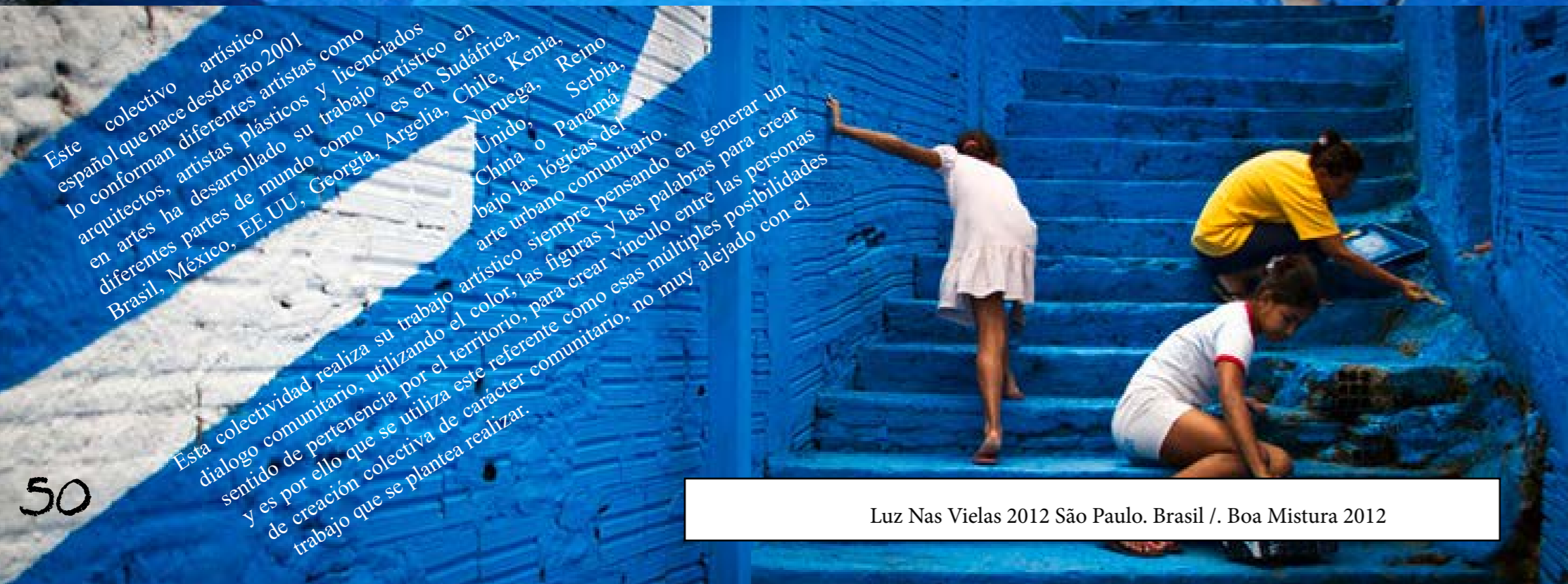
Grupo Cobra

Este colectivo artístico que surgió en Francia después de la segunda guerra mundial 1948 – 1950 se caracterizó por ir en contra de las prácticas artísticas occidentales figurativas, haciendo representaciones furiosas, haciendo relación a pinturas infantiles, espontáneas, a la irracionalidad, un arte pensado más en el espíritu que en la academia, con fuertes influencias en el expresionismo abstracto y el surrealismo por su proceso creativo que busca expresar desde lo profundo.

Cobra se tomó como referencia para este proceso por esa naturalidad al expresar emociones utilizando la pintura como herramienta, por el rechazo a lo ya establecido, al canon occidental, volviendo a los orígenes como lo es arte primitivo, prehistórico., preguntándose por las tradiciones populares, dándole significado a algo que supera lo figurativo y se centra en la experiencia humana.

Boa Mistura

Este colectivo artístico español que nace desde año 2001 lo conforman diferentes artistas como arquitectos, artistas plásticos y licenciados en artes ha desarrollado su trabajo artístico en diferentes partes de mundo como lo es en Sudáfrica, Brasil, México, EE.UU, Georgia, Argelia, China, Reino Unido, Noruega, Serbia, Argentina, Chile, Kenia, China o Panamá bajo las lógicas del arte urbano siempre pensando en generar un dialogo comunitario, utilizando el color, las figuras y las palabras para crear sentido de pertenencia por el territorio, para crear vinculo entre las personas y es por ello que se utiliza este referente como esas múltiples posibilidades de creación colectiva de carácter comunitario, no muy alejado con el trabajo que se plantea realizar.

Luz Nas Velas 2012 São Paulo. Brasil / . Boa Mistura 2012

Primer Mural - Colectivo Pintando Realidades 2023

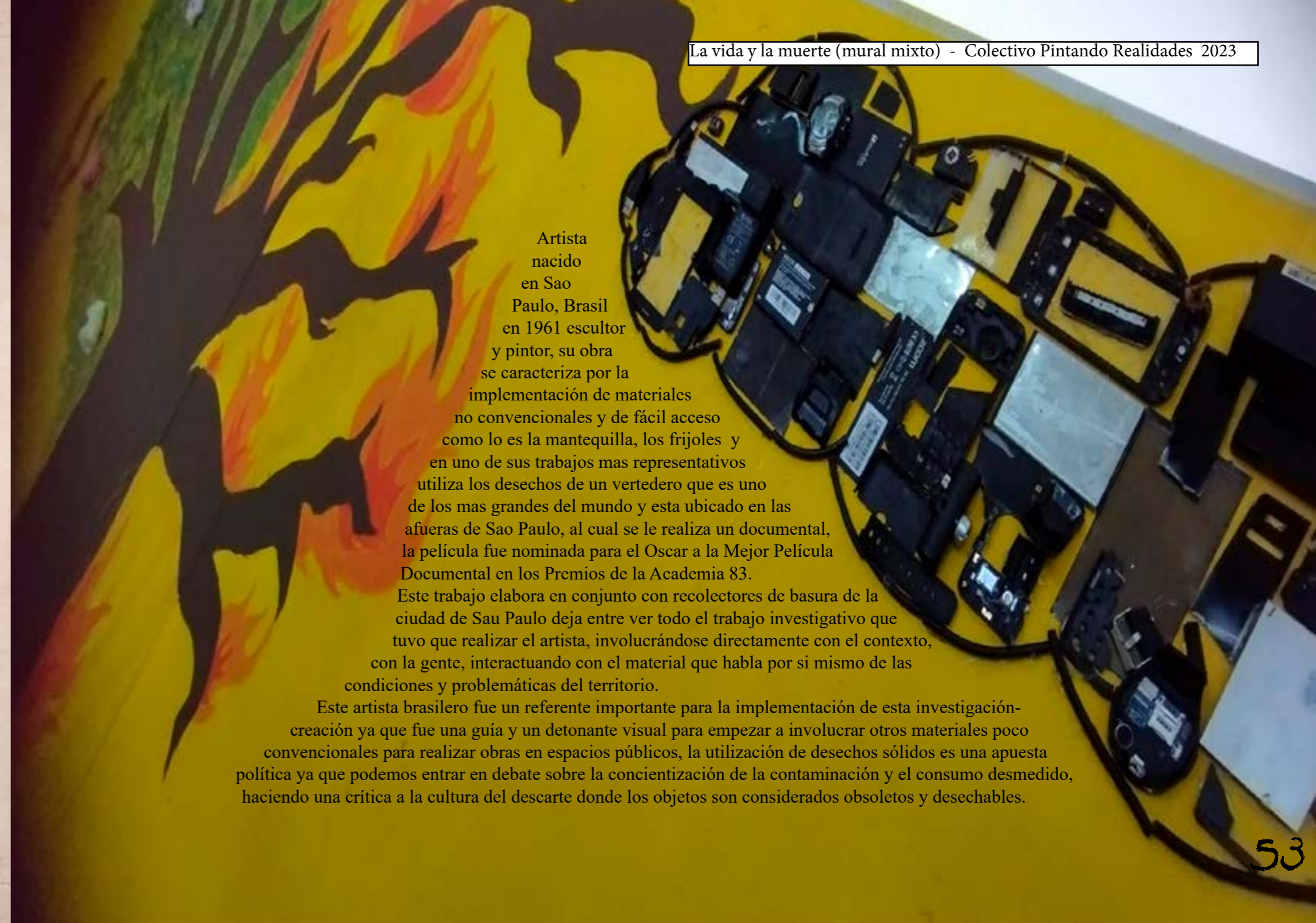

Se toma el trabajo realizado por Boa Mistura por su potencia al incluir la comunidad en el acto creativo, haciéndolo participe en todo el proceso de la obra, desde su diseño hasta su ejecución, donde resalta el trabajo colaborativo, colectivo y comunitario.

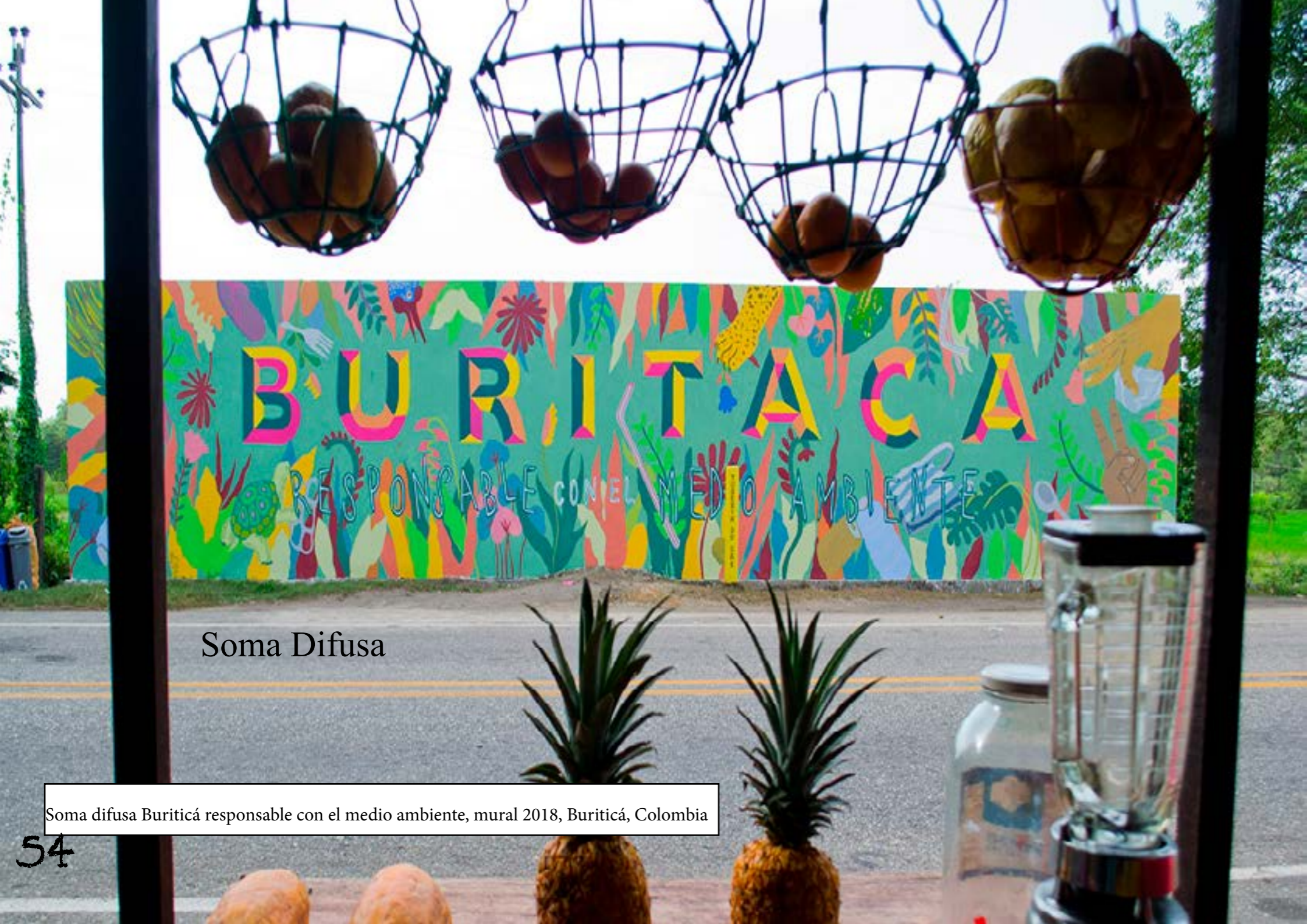
Vik muniz

El sembrador (Zumbi) de la serie Imágenes de basura, 2008.
131.3 x 106.4 cm. C-Print digital.

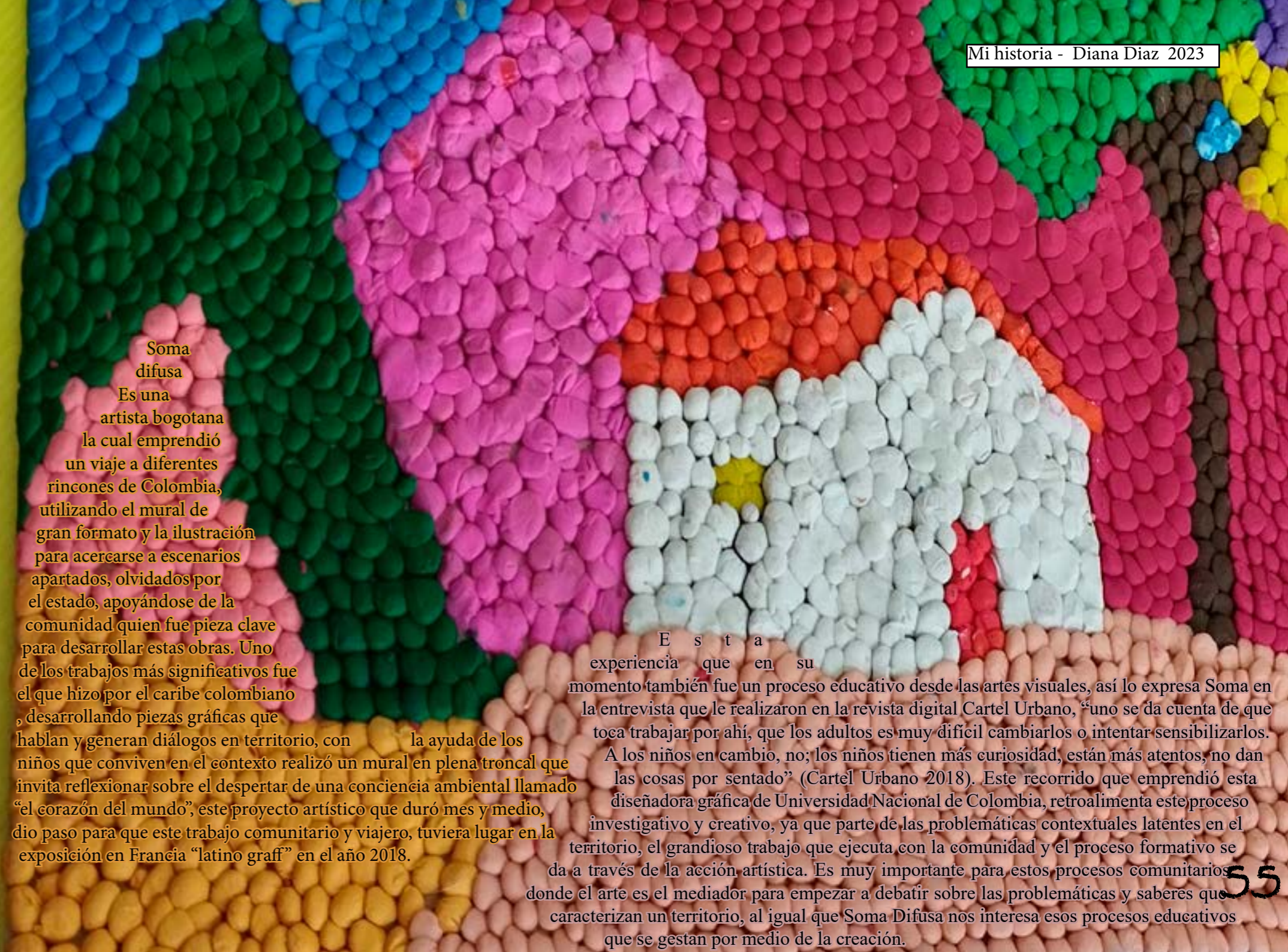
Artista nacido en Sao Paulo, Brasil en 1961 escultor y pintor, su obra se caracteriza por la implementación de materiales no convencionales y de fácil acceso como lo es la mantequilla, los frijoles y en uno de sus trabajos mas representativos utiliza los desechos de un vertedero que es uno de los mas grandes del mundo y esta ubicado en las afueras de Sao Paulo, al cual se le realiza un documental, la película fue nominada para el Oscar a la Mejor Película Documental en los Premios de la Academia 83. Este trabajo elabora en conjunto con recolectores de basura de la ciudad de Sau Paulo deja entre ver todo el trabajo investigativo que tuvo que realizar el artista, involucrándose directamente con el contexto, con la gente, interactuando con el material que habla por si mismo de las condiciones y problemáticas del territorio.

Este artista brasilero fue un referente importante para la implementación de esta investigación-creación ya que fue una guía y un detonante visual para empezar a involucrar otros materiales poco convencionales para realizar obras en espacios públicos, la utilización de desechos sólidos es una apuesta política ya que podemos entrar en debate sobre la concientización de la contaminación y el consumo desmedido, haciendo una crítica a la cultura del descarte donde los objetos son considerados obsoletos y desechables.

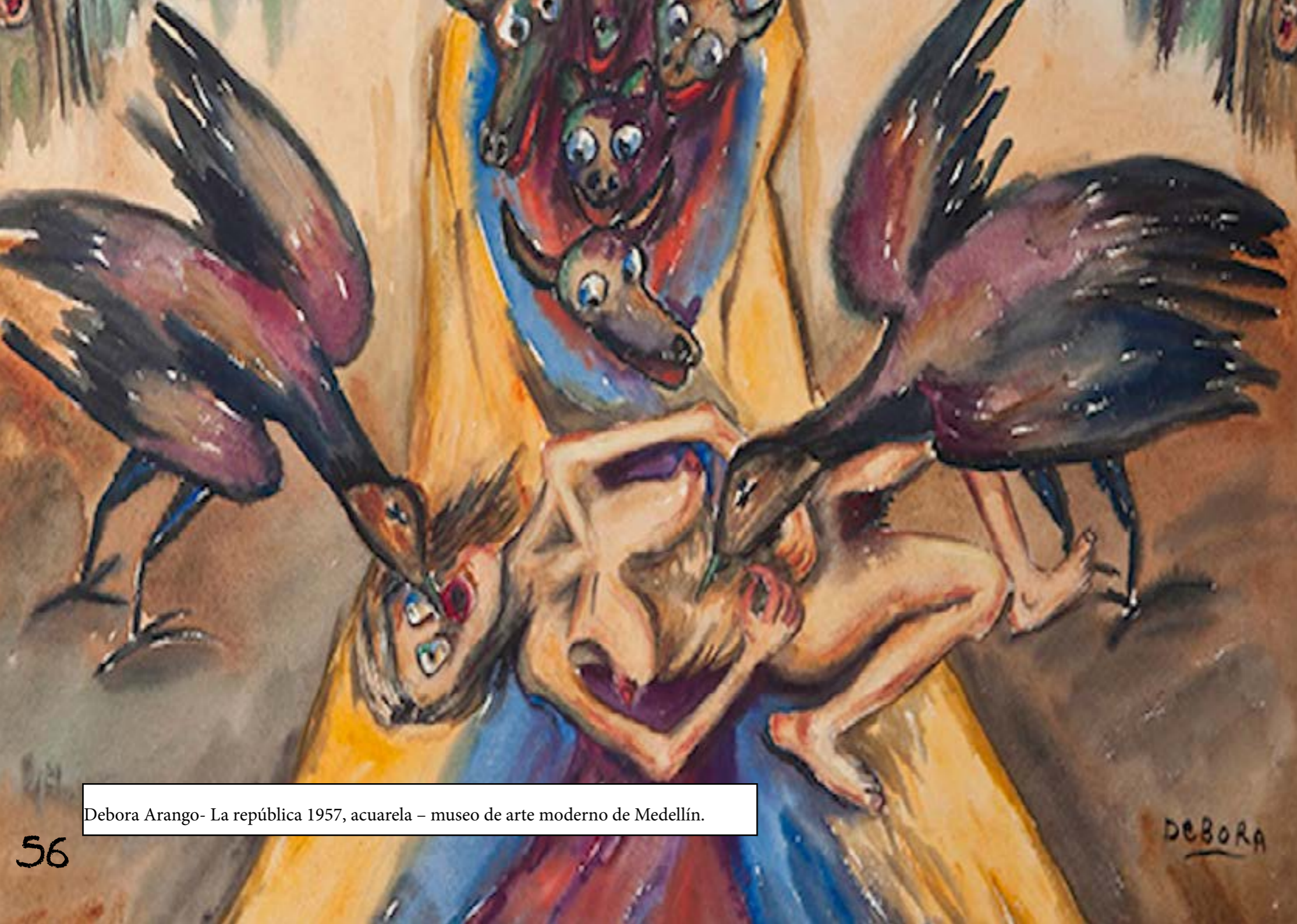
Soma Difusa

Soma difusa Buriticá responsable con el medio ambiente, mural 2018, Buriticá, Colombia

Soma difusa
 Es una artista bogotana la cual emprendió un viaje a diferentes rincones de Colombia, utilizando el mural de gran formato y la ilustración para acercarse a escenarios apartados, olvidados por el estado, apoyándose de la comunidad quien fue pieza clave para desarrollar estas obras. Uno de los trabajos más significativos fue el que hizo por el caribe colombiano, desarrollando piezas gráficas que hablan y generan diálogos en territorio, con la ayuda de los niños que conviven en el contexto realizó un mural en plena troncal que invita reflexionar sobre el despertar de una conciencia ambiental llamado “el corazón del mundo”, este proyecto artístico que duró mes y medio, dio paso para que este trabajo comunitario y viajero, tuviera lugar en la exposición en Francia “latino graff” en el año 2018.

Esta experiencia que en su momento también fue un proceso educativo desde las artes visuales, así lo expresa Soma en la entrevista que le realizaron en la revista digital Cartel Urbano, “uno se da cuenta de que toca trabajar por ahí, que los adultos es muy difícil cambiarlos o intentar sensibilizarlos. A los niños en cambio, no; los niños tienen más curiosidad, están más atentos, no dan las cosas por sentado” (Cartel Urbano 2018). Este recorrido que emprendió esta diseñadora gráfica de Universidad Nacional de Colombia, retroalimenta este proceso investigativo y creativo, ya que parte de las problemáticas contextuales latentes en el territorio, el grandioso trabajo que ejecuta con la comunidad y el proceso formativo se da a través de la acción artística. Es muy importante para estos procesos comunitarios donde el arte es el mediador para empezar a debatir sobre las problemáticas y saberes que caracterizan un territorio, al igual que Soma Difusa nos interesa esos procesos educativos que se gestan por medio de la creación.

Debora Arango- La república 1957, acuarela – museo de arte moderno de Medellín.

56

Artista Colombiana nacida en la ciudad de Medellín (1907 -2005), se le vincula con el expresionismo y es catalogada como una de las artistas más importantes del país. Su trabajo tiene gran resonancia porque sus obras están impregnadas de un carácter político, social y crítico, esto se puede ver en cómo se manifiestan dentro de sus pinceladas rebeldes, polémicas, trasgresoras y dicientes los personajes de la historia y los distintos momentos de la política del país. Siempre estuvo en oposición contra los parámetros establecidos del arte y la mayor parte de su obra en su momento fue rechazada, pero aun así sus manifestaciones creativas siempre trataron de ser confrontadoras con un público acostumbrado a lo mismo, fue la primera artista colombiana en realizar un desnudo femenino.

En nuestro país todos los días se vulneran los derechos humanos, y se refuerza la violencia ejercida por el Estado en su inoperancia para garantizar lo mínimo para vivir dignamente, Débora Arango nunca fue ajena a estas problemáticas que vivimos en el territorio y su obra siempre fue orientada a una crítica política y social de lo que pasaba en ese momento histórico. En este proceso creativo su crítica es pieza fundamental para pensarnos en los acontecimientos que generan esas problemáticas en nuestro contexto, cuestionarnos ¿cuál será el papel de arte ante estas dificultades?, ¿cómo puede el arte aportar desde su naturaleza a estos padecimientos sociales?

La historia de Colombia - Hanna Valderrama 2023

57

El Colectivo DEXPIERTE

El Colectivo DEXPIERTE, con una trayectoria de 10 años, se presenta como una iniciativa de acción y expresión artística de la ciudad de Bogotá. Su enfoque radica en la ocupación del espacio público y la redefinición de su utilidad mediante diversas técnicas, como el sténcil, el cartel,

la pintura, el sticker y el video, entre otros.

La esencia sensible de DEXPIERTE se centra en utilizar la imagen como herramienta social para abordar temas como el silencio, el negacionismo, la violencia política, el relativismo y el genocidio en curso en Colombia, América Latina y el mundo, buscan generar reflexiones sobre los olvidos impuestos y la continua desmemorialización.

En su accionar, el colectivo ha facilitado la construcción de un diálogo social en colaboración con procesos territoriales, especialmente con comunidades de carácter étnico. Contribuyen gráficamente a la lucha social y a los procesos de resistencia. Desde sus inicios, DEXPIERTE ha colaborado estrechamente con organizaciones y movimientos sociales, especialmente con familiares de víctimas de Crímenes de Estado, traduciendo esta vinculación en acciones callejeras que exploran la conexión entre la memoria y el arte como medio para reivindicar la dignidad de aquellos que ya no están y de aquellos que luchan por la justicia.

Se acoge este colectivo Bogotano como referente ya que las creaciones de DEXPIERTE no sólo representan un resultado artístico profesional, sino también un testimonio del aprendizaje colectivo en la aplicación de diversas técnicas. A lo largo de su trayectoria, han tejido redes de solidaridad y colaboración con comunidades, transeúntes, artistas y creadores, todos unidos por el deseo de amplificar mensajes con los que se sienten comprometidos ética, política, económica y socialmente.

Jane Perkins, Girasoles, 81 x 63 cm, objetos encontrados.

Jane Perkins

Una artista británica que ha dejado su huella en el mundo del arte con su distintivo estilo conocido como “Junk Art” o arte de reciclaje. Sus creaciones consisten en crear obras de arte utilizando objetos cotidianos y materiales reciclados, tales como canicas, juguetes, botones y diversos objetos descubiertos en tiendas de segunda mano, centros de reciclaje y depósitos de chatarra.

Jane Perkins se ha destacado por su habilidad para reproducir cuadros famosos, entre ellos la icónica “Mona Lisa” de da Vinci, utilizando exclusivamente materiales reciclados y reutilizados. Su arte se distingue por la incorporación de un elemento de diversión e inesperado en todas sus creaciones. A lo largo de su carrera, ha logrado exhibir su trabajo en distintas partes del mundo, siendo reconocida y elogiada por su estilo innovador y creativo. Perkins ha demostrado que la creatividad puede surgir de los objetos más inesperados y ha contribuido significativamente al diálogo sobre el reciclaje y la sostenibilidad en el ámbito artístico.

Jane Perkins se ha convertido en un referente para este trabajo colectivo que involucra la basura y las violencias ecológicas debido a su enfoque en el arte del reciclaje, también aporta a la conciencia lúdica a la problemática de la basura y el reaprovechamiento, lo que lo hace especialmente relevante para estas iniciativa artística colectiva, pues fortalece la búsqueda de generar conciencia y promover un cambio positivo en relación con las violencias ecológicas que se identificaron en la escuela junto con los estudiantes.

Implementación

La siguiente ruta artística, creativa y educativa se puede replicar en cualquier otro contexto, es primordial reconocer la creación artística como un proceso investigativo que acude a otras dinámicas sensibles que nos pueden arrojar, aportar y dar a conocer aspectos que pueden nutrir procesos académicos, educativos, populares, sindicales, comunales, barriales y juntanzas que se den en un ámbito comunitario y popular.

Primer Mural - Colectivo Pintando Realidades 2023

Ruta

Artística

Pintando
Realidades

House Betty

Introducción

Bienvenidos a este viaje, donde conoceremos a partir de lo sensible y lo educativo las empinadas calles, los caminos de barro y las paredes de lata que han caracterizado este territorio, con una riqueza cultural inigualable en donde cada personaje y familia aporta distintos saberes para una construcción colectiva de conocimiento. En esta ruta exploraremos lugares de unas características diferentes partiendo por el lugar de salida, esa zona donde nos encontramos, nos conocemos y nos reconocemos, creando una serie de paradas la cuales juegan un papel importante para la construcción colectiva de unas acciones artísticas colaborativas. Este viaje está dividido en cinco etapas y cada una de estas, está conformada por diferentes subniveles, los cuales se van desarrollando a medida que se va avanzando en la ruta, cada uno de estos surge gracias al proceso creativo desarrollado en colectividad, algunos tienen como nombre la telaraña de saberes, despertar de las ideas y los saberes, dibujando el barrio, el mapa de nuestro viaje, caminos de creatividad, foto recorrido, Sendero de materiales y soportes diversos, el paisaje de obras colaborativas, etc...

Mi barrio - Camilo Timote 2023

Salida

(la inspiración

inicial) en esta primera parada

descubrimos cuál fue el detonador para pensar esta ruta de viaje, un

reconocimiento a esas necesidades y gustos que caracterizan a los sujetos y al territorio.

Primer destino (Caminos de creatividad) en este camino creativo es necesario conocer la

herramientas, superficies, texturas y técnicas que marcaron esta etapa de experimentación,

por eso es importante aterrizar en terrenos de exploración creativa, sin dejar de lado

esas dinámicas territoriales que nos convocan como colectivo.

Destino intermedio (el paisaje de obras colaborativas) en esta

etapa caminamos por senderos desconocidos y poco transitados,

vimos cómo se transforma la materia para darle vida a

esas creaciones que hablan de nos-otros, una co-

creación sumergida en la búsqueda de una

transformación social.

Destino

final (finalización obras) en este momento es donde nuestro

acto creativo cobra vida, en la que vimos toda su evolución y culmina

con la presentación a la comunidad.

Llegada (Circulación y reflexión) en esta última parada es donde

amplificamos esas expresiones que salieron en colectivo y por

supuesto reflexionaremos sobre nuestra travesía artística, sobre

todo lo que surgió para llegar a la sima de la montaña, los retos, las

enseñanzas, los logros alcanzados y ante todo las conclusiones para

próximos viajes

Cabe resaltar que esta ruta de viaje plasmada de esta manera puede

servir para cualquier otro contexto y es uno de los objetivos de

esta exploración creativa, que hallan réplicas de estos procesos

que involucran lo sensible, la paz, la ecología de saberes, arte

colorativo, colectivo y popular para una transformación social.

Etapa 1 la inspiración inicial

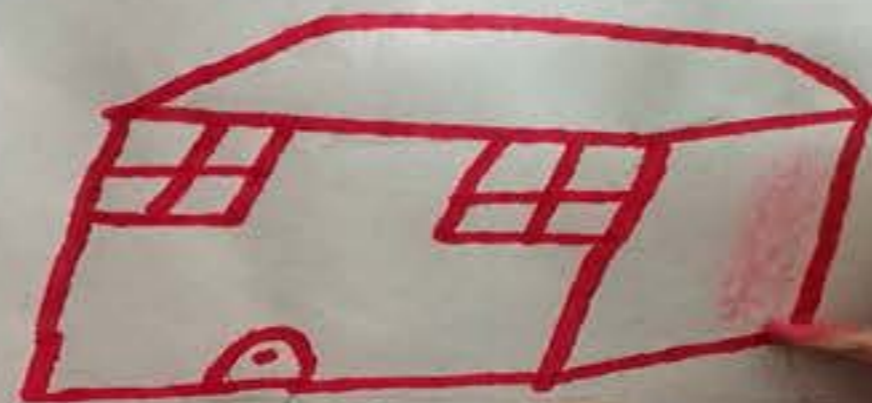
Este es el primer paso en el inicio de un viaje creativo. Para embarcarse en esta travesía, es esencial comprender nuestro punto de partida, reconociéndonos desde la diversidad del contexto que habitamos. Estamos preparados para explorar el vasto universo de la creatividad artística en un viaje colectivo que entreteje una memoria viva. Identificamos el arte como un acto de resistencia, situándonos como individuos que ocupan un territorio caracterizado por diversas formas de vida, diálogos y expresiones multiculturales que nos definen.

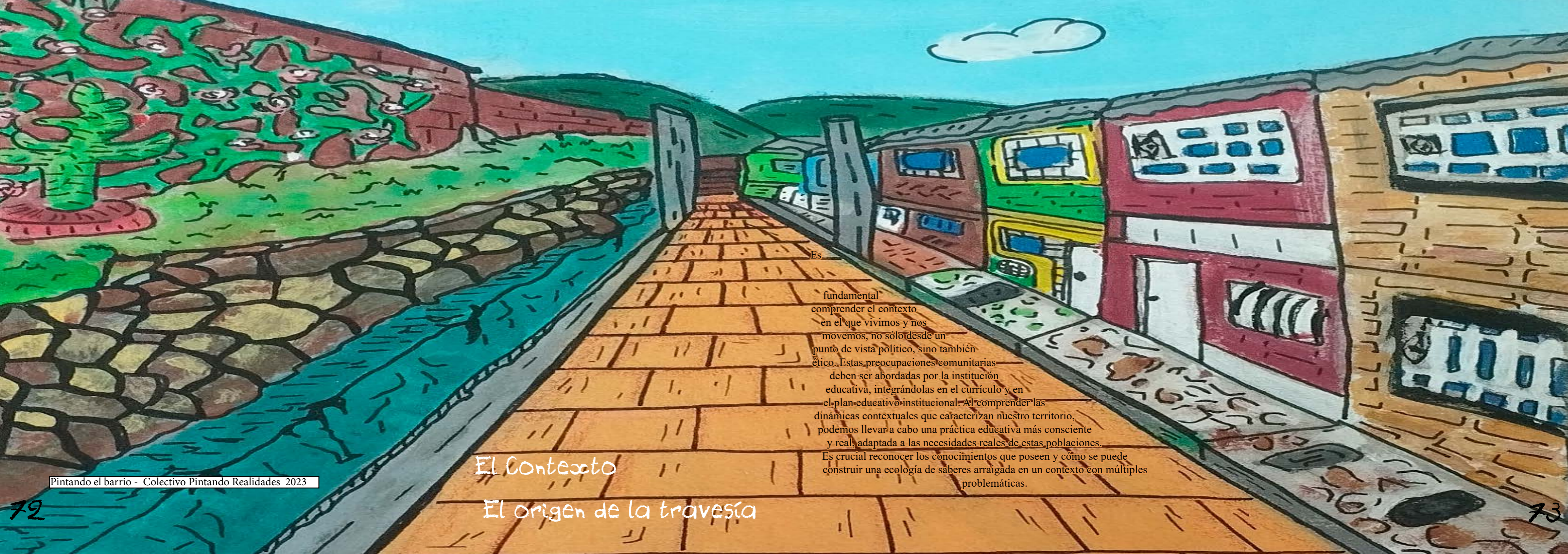
En este espacio, nos comprometemos a comprender críticamente las realidades a las que nos enfrentamos. Nos reconocemos y entendemos a través de diálogos y expresiones multiculturales, buscando las relaciones que tenemos nosotros con las problemáticas que experimentamos en los lugares que habitamos y transitamos.

Cartografía Visual - Colectivo Pintando Realidades 2023

A través de prácticas artísticas colectivas, llevamos a cabo un mapeo territorial que revela las problemáticas que queremos abordar, discutir e interactuar. Utilizamos la fotografía, el dibujo, la pintura e instalaciones artísticas en el espacio público elaboradas con arcilla, yeso y materiales encontrados, para fomentar el reconocimiento del territorio desde sus mismas problemáticas. A partir de estas problemáticas, construimos relatos que narran la historia de aquellos que siempre han sido excluidos y silenciados.

Traer el arte como detonador de una transformación social estimula el pensamiento crítico de diversas maneras. Nos encamina a conocer realidades desde perspectivas diferentes, y a través de la creación, nos reconocemos como individuos con múltiples diferencias en un contexto como Cazucá. Esta inspiración inicial es política, sirve para entablar un diálogo con la comunidad sobre cuestiones que nos afectan, sobre violencias que han sido naturalizadas. Nos proponemos poner en debate y movilizar a toda una comunidad educativa, incluyendo estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, en torno a estos temas que nos afectan a todos.

Es

fundamental comprender el contexto en el que vivimos y nos movemos, no sólo desde un punto de vista político, sino también ético. Estas preocupaciones comunitarias deben ser abordadas por la institución educativa, integrándolas en el currículo y en el plan educativo institucional. Al comprender las dinámicas contextuales que caracterizan nuestro territorio, podemos llevar a cabo una práctica educativa más consciente y real, adaptada a las necesidades reales de estas poblaciones. Es crucial reconocer los conocimientos que poseen y cómo se puede construir una ecología de saberes arraigada en un contexto con múltiples problemáticas.

El Contexto
El origen de la travesía

La telaraña de saberes:

En este primer escenario, creamos una red de saberes donde cada individuo ha plasmado sus expectativas con respecto a este viaje creativo. A través del diálogo y la expresión, construimos relatos críticos que reflejan cómo nos reconocemos como niños, jóvenes o adultos en un territorio herido y olvidado. Cada persona que decide participar en este proceso creativo, ya sea por sus intereses, necesidades o el deseo de compartir sus creaciones y pensamientos, aporta de manera significativa a esta travesía creativa. Nuestro objetivo es analizar nuestro territorio a través de prácticas artísticas sensibles, reconociendo y reflexionando sobre las diversas problemáticas que enfrentamos a diario en este contexto.

Este entramado nos ha permitido conocernos, reconocernos e identificarnos a partir de nuestras diferencias. Nos ha brindado la oportunidad de visibilizar las violencias que a menudo pasan desapercibidas, y lo más significativo, nos ha demostrado cómo el arte y las prácticas sensibles nos unen. Encontramos en la expresión y en la amplificación de estas voces, que a veces son oprimidas por la misma escuela, un punto en común que nos conecta y fortalece.

“Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convenirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes” Freire (1987)

Para Freire, el diálogo es una herramienta fundamental para conocer al otro y construir ideas juntos. Sin embargo, es igualmente importante transformar estas ideas en acciones concretas. En el arte colaborativo, que se entrelaza con la pedagogía, el diálogo es primordial tanto como un acto creativo para el desarrollo de saberes. En este sentido, es fundamental reconocer la importancia del diálogo como una herramienta para la transformación social y la construcción de conocimiento en el arte colaborativo y la pedagogía.

En este código QR encontraras el punto de partida de este colectivo, en el cual se evidencian los gustos, la proyección y las primeras pesquisas de lo que nos proyectábamos de manera colectiva.

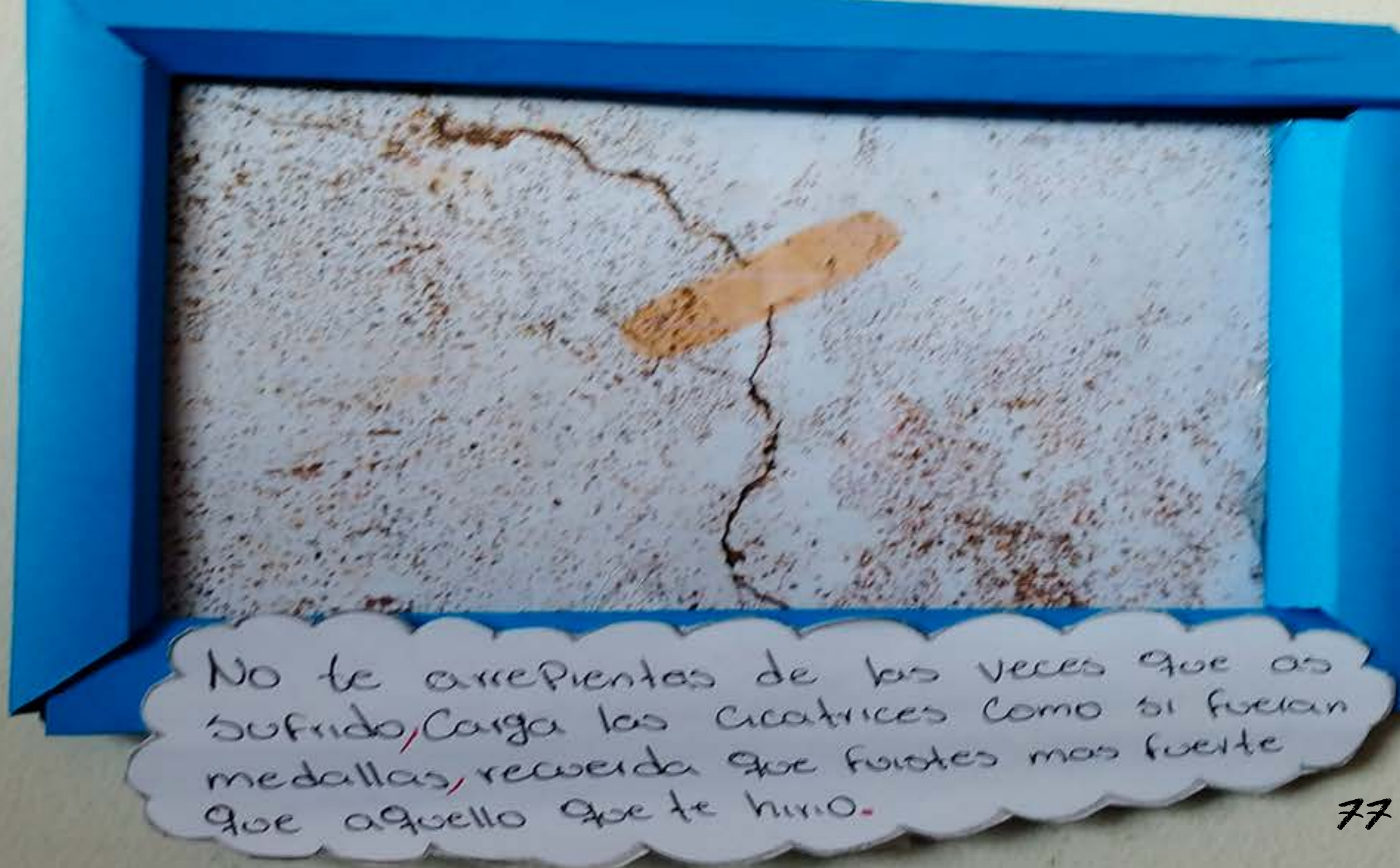
El Despertar de las Ideas y los Saberes.

La exploración es uno de los momentos más enriquecedores en el proceso artístico, ya que a través de la experimentación creativa surgen aspectos que fortalecen una visión colectiva del territorio. Despertar estas perspectivas y conocimientos es fundamental. A continuación, detallaremos la ruta que emprendimos para conocer las ideas y saberes de los integrantes de esta colectividad, los cuales serán piezas clave en nuestro viaje creativo.

Esta etapa se inició con la realización de un mapeo visual. Nos planteamos preguntas sobre: ¿cómo vivimos en el territorio?, ¿cómo lo habitamos?, ¿qué nos gusta?, ¿qué aspectos quisiéramos cambiar? Fue importante interactuar con nuestros compañeros, muchos de los cuales viven muy cerca, pero quizás no se habían sido conscientes de ciertos problemas en el barrio. También nos propusimos despertar una sensibilidad especial para reconocer lugares que nos identifican, que nos brindan seguridad, o que nos generan experiencias significativas a través de su olor, textura, forma o por los recuerdos asociados a ellos.

Este trabajo colectivo de identificación fue posible gracias a la elaboración de una cartografía, la cual nos ayudó a conocernos dentro del territorio, a identificar los lugares con los cuales nos identificamos, a reconocer esos espacios donde se evidencian algunas problemáticas, como por ejemplo el problema ambiental que azota los diferentes barrios, el daño ambiental que es ocasionado por las empresas cementeras. También por medio del diálogo de los espacios donde nos gusta estar, identificamos los pocos lugares para el descanso, la práctica del deporte y lugares donde se practica el arte y la cultura como por ejemplo la “casa de la cultura”, otro aspecto que cabe mencionar, es que mientras se realizaba esta cartografía visual se entablaron diálogos acerca de lo que pasa en el territorio, por mi parte desconocía las bandas delincuenciales que tienen la comuna dividida en varias fronteras invisibles, lugares populares como lo es el árbol del amor un lugar icónico donde van la parejas y las familias a tener un rato de compartir.

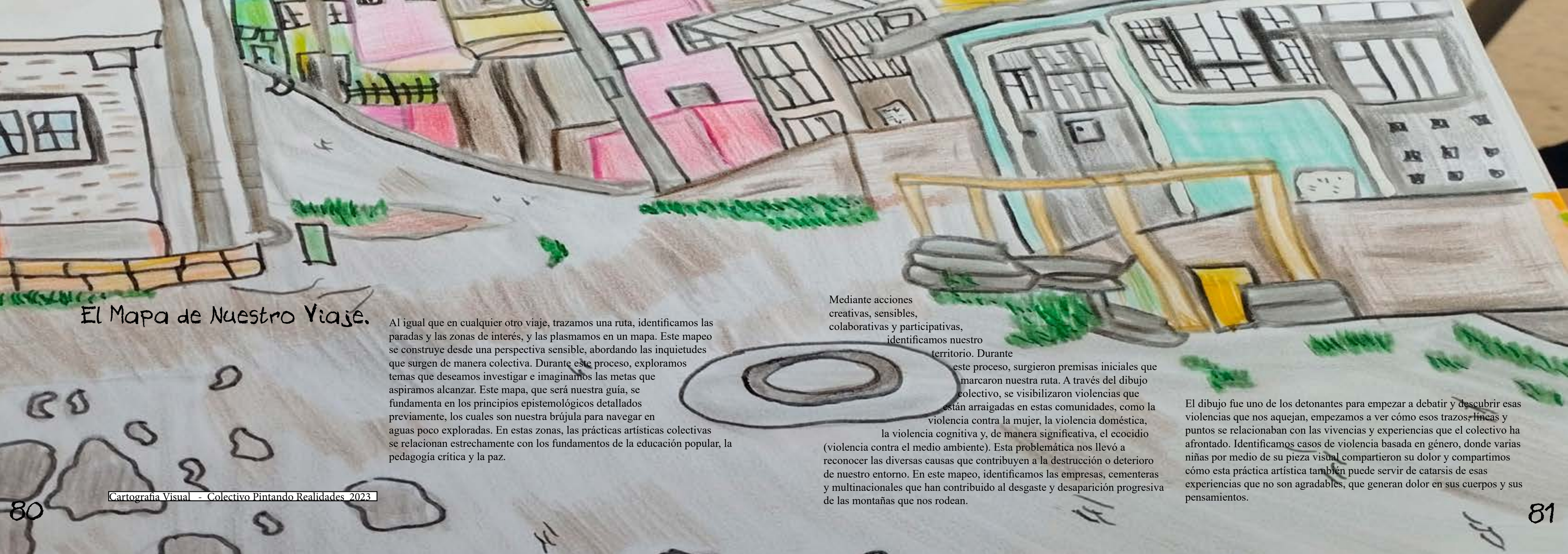
La grieta (foto recorrido) - Diana Diaz 2023

Dibujando el barrio:

Mediante la acción colectiva de dibujar el barrio, pudimos representar el territorio de manera sensible, lo que nos ayudó a identificar los puntos críticos donde la problemática se manifiesta con mayor frecuencia. Durante este proceso, tomamos conciencia del daño ambiental causado por la industria de la construcción, la contaminación y el inadecuado manejo de los residuos. Los relatos construidos a través de este dibujo colectivo crean una memoria viva del territorio y sus habitantes. Este enfoque se basa en los principios fundamentales de la educación popular, que incluyen el desarrollo de una conciencia crítica del contexto en el que se lleva a cabo la acción educativa, el reconocimiento de las diversas identidades y el trabajo conjunto basado en las experiencias de cada individuo.

En el momento en que estábamos dibujando el barrio los estudiantes vincularon una lluvia de recuerdos de esos lugares que los afectaron positiva o negativamente, barrios que marcaron su memoria enmarcados la gran mayoría en barrios llamados “invasión”, casas que se construyeron de una manera particular y diferente, llegaron memorias de algunos juegos de infancia en esos llamados lotes, recuerdos sobre cómo tuvieron que solventar su padres las épocas invernales donde naturalmente la montaña se mueve, se derrumba y en algunas ocasiones se cae y como con el pasar del tiempo, esas casas que eran de lata ahora están construidas de una mejor manera, este tipo de anécdotas nos hizo situar desde esos lugares en común, reconociéndonos como una comunidad que a pesar de las dificultades sale adelante.

El Mapa de Nuestro Viaje.

Al igual que en cualquier otro viaje, trazamos una ruta, identificamos las paradas y las zonas de interés, y las plasmamos en un mapa. Este mapeo se construye desde una perspectiva sensible, abordando las inquietudes que surgen de manera colectiva. Durante este proceso, exploramos temas que deseamos investigar e imaginamos las metas que aspiramos alcanzar. Este mapa, que será nuestra guía, se fundamenta en los principios epistemológicos detallados previamente, los cuales son nuestra brújula para navegar en aguas poco exploradas. En estas zonas, las prácticas artísticas colectivas se relacionan estrechamente con los fundamentos de la educación popular, la pedagogía crítica y la paz.

Mediante acciones creativas, sensibles, colaborativas y participativas, identificamos nuestro territorio. Durante

este proceso, surgieron premisas iniciales que marcaron nuestra ruta. A través del dibujo colectivo, se visibilizaron violencias que están arraigadas en estas comunidades, como la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, la violencia cognitiva y, de manera significativa, el ecocidio (violencia contra el medio ambiente). Esta problemática nos llevó a reconocer las diversas causas que contribuyen a la destrucción o deterioro de nuestro entorno. En este mapeo, identificamos las empresas, cementeras y multinacionales que han contribuido al desgaste y desaparición progresiva de las montañas que nos rodean.

El dibujo fue uno de los detonantes para empezar a debatir y descubrir esas violencias que nos aquejan, empezamos a ver cómo esos trazos, líneas y puntos se relacionaban con las vivencias y experiencias que el colectivo ha afrontado. Identificamos casos de violencia basada en género, donde varias niñas por medio de su pieza visual compartieron su dolor y compartimos cómo esta práctica artística también puede servir de catarsis de esas experiencias que no son agradables, que generan dolor en sus cuerpos y sus pensamientos.

Otra de las violencias identificadas son las socio-políticas ya que, por ejemplo, una niña que conforma este semillero fue desplazada junto con su familia del Urabá antioqueño, ella en medio de su carisma e inocencia, compartió de manera verbal mientras pintábamos el barrio, cómo era ese lugar donde nació, cuáles eran esas prácticas y costumbres, cómo era su escuela y todo lo que tenía que hacer para llegar a ella. Este tipo de intervenciones nos ayudaron a reconocernos desde la diferencia, quizás ese tipo de violencia no la hemos evidenciado tan claramente, pero desafortunadamente nos llegaron y nos llegan esas ondas de exterminio y desplazamiento de las comunidades regionales a través de sus tenues narraciones.

Otro aspecto para tener en cuenta y que se identificó en esta etapa fue la violencia estructural, reconocimos que gran parte de los problemas territoriales son producto a estas dinámicas, prácticas y políticas que multiplican la desigualdad y marginación de generación en generación, uno de los estudiantes aportó algo muy valioso “aquí solo vienen hacer campaña política, de resto ni para tapar un hueco sirven” esto que comento Juan David también lo pudimos identificar en esos dibujos compartidos, donde la mayoría dibujaba las calles en pésimo aspecto, el deterioro en la malla pública, la falta de espacios que garanticen el derecho a la recreación y el deporte.

Cabe mencionar que este grupo de estudiantes que pertenecen a los grados de sexto a once, participaron por cuenta propia, por sus gustos y las ganas de aprender más sobre diferentes practicas artísticas, se planteó la idea de realizar un semillero contra jornada (jornada de la tarde) el cual no fue influido por alguna nota o retribución en alguna asignatura, las directivas del colegio escucharon la propuesta, fue acogida y apoyada para su implementación, nos reuníamos los días lunes y algunos miércoles de 1:00pm a 4:00pm para conocernos, reconocer el territorio, comprender sus dinámicas y preguntarnos como podíamos traer esas violencias de las que no se hablan para manifestarnos por medio de la creación artística y pensarnos en cómo transformarlas.

Además de identificar las problemáticas que sirvieron de base para nuestra creación colectiva, es fundamental conocer las materialidades, técnicas y características visuales y plásticas con las que los integrantes de “Pintando Realidades” se relacionan. Para ello, realizamos ejercicios en los que cada miembro del semillero creativo expresó, mediante el dibujo, las violencias que lo afectan y cómo el arte y la creación colectiva pueden transformarlas. Este análisis nos llevó a comprender las necesidades, gustos y proyecciones que expresaron, lo que nos ayudó a establecer una ruta de trabajo.

Un lugar donde pudiéramos expresar eso que hemos callado, compartir con el resto de la comunidad estudiantil nuestras vivencias, nuestras quejas, nuestros dolores y pensar cómo por medio de esos muros e intervenciones se podían generar procesos de cambio y transformación, quizás los resultados no se vean de un día para otro, pero poco a poco se va sembrando la semilla para que en un futuro sea un árbol gigante que ayude a la emancipación de estas comunidades.

Etapa 2: Caminos de Creatividad

“La creatividad no se agota. Cuanto más se usa, más tienes.” - Paulo Freire

En estos recorridos de exploración, aprendizaje y diálogo, se entrelazaron diversos elementos que no sólo fortalecieron la ruta, sino que también generaron acciones creativas significativas al interior de su recorrido. Nos apropiamos de los espacios públicos que frecuentamos para expresar las violencias que nos afectan, las cuales han dejado su huella en el territorio pero también en los cuerpos y memorias de las personas que lo habitan. Los senderos creativos que exploramos en conjunto nos brindaron la oportunidad de reconocer nuestra propia realidad.

En este territorio, caracterizado por una serie de problemáticas como las ambientales, las basadas en género, las políticas, las sociales, las económicas y las estructurales, cuenta con una rica amalgama de temas culturales. Nosotros utilizamos la fotografía, el video, el dibujo y la pintura, como multiplicadores de experiencias y expresiones que van tejiendo relatos vivos de una memoria territorial. Estas formas artísticas construyen procesos de memoria tanto individual como colectiva, sirviendo como testimonios visuales que capturan la esencia de nuestra comunidad y contribuyen a la preservación de nuestra identidad a través de la creación artística.

Mi historia (foto recorrido) - Danna Ballesteros 2023

foto Recorrido

Mi historia (foto recorrido) - Danna Ballesteros 2023

Problemas de Violencia en mi barrio

Mi barrio (foto recorrido) - Jhoimer Peraza 2023

Jhoimer Peraza 802

En estos senderos de creación, la utilización de la fotografía y el material audiovisual se erige como un pilar sustancial que potencia de manera significativa los procesos de reconocimiento territorial. Facilita la comprensión de las dinámicas del entorno y arroja luz sobre cómo las problemáticas afectan directamente a nuestro ser, a partir de la reflexión que establecimos sobre ellas. Es imperativo comprender que la fotografía,

lejos de ser una simple captura de instantes, es una herramienta que nos ayuda identificar esas violencias, específicamente se registraron esas violencias ecológicas, sociales y estructurales, donde varios participantes del semillero captaron como estas afectan nuestro cuerpo, identificando basuras, contenedores en pésimo estado, derrumbes del camino que conduce a la escuela, el desbordamiento de los ríos y cómo la montaña se va desapareciendo poco a poco producto a las intervenciones mineras que se realizan en el territorio..

La fotografía emerge como una herramienta esencial, sirviendo no sólo para capturar visualmente realidades, sino también para dar a conocer subjetividades capaces de evocar diversas emociones en el espectador. En este proceso, se fomentó colectivamente el uso del teléfono celular, a menudo subestimado en su capacidad, un dispositivo omnipresente que desafortunadamente, en el ámbito educativo, suele ser objeto de desaprobación.

La Violencia (foto recorrido) - Yuri Ramirez 2023

Este proceso visual, que involucra directamente al territorio, nos brindó un panorama de cómo se entienden esas violencias y cómo se pueden representar con dispositivos móviles, con el fin de fomentar el diálogo entre los participantes. Este diálogo visual nos permitió reconocernos y participar de manera conjunta en las diferentes problemáticas, incentivando la reflexión y la acción colectiva, para transformar las realidades.

La educación popular y la fotografía se entrelazan de diversas maneras. Por un lado, la fotografía permite la representación y documentación de la realidad en diferentes comunidades y territorios, lo que posibilita reflexionar sobre las condiciones de vida, desafíos y problemáticas, así como comprender visualmente el entorno y sus impactos.

(foto recorrido) - Camila Arvelo 2023

Por otro lado, la creación de relatos y narrativas visuales a través de herramientas accesibles y cotidianas para las comunidades, posibilita contar historias de múltiples maneras, generando conciencia en temas de justicia social, cuidado del medio ambiente, derechos humanos, igualdad de género y otros aspectos fundamentales para el tejido social. La fotografía se convierte así en una herramienta crucial para desentrañar las complejidades del entorno, proporcionando una perspectiva única que trasciende la superficie visual y se adentra en las fibras mismas de nuestra existencia.

90 El Rio (foto recorrido) - Mauricio Ortiz 2023

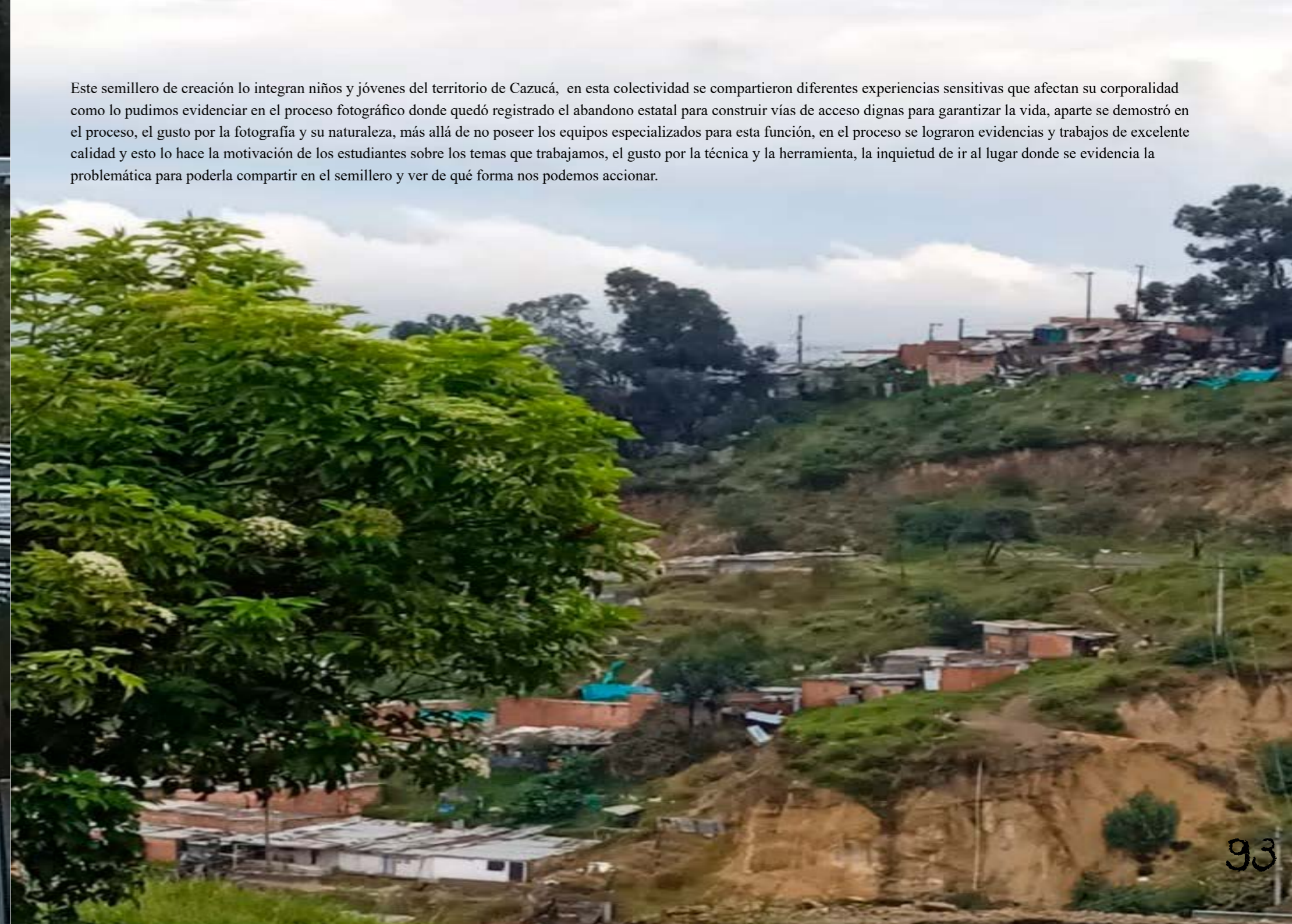
Esta fotografía compartida por un estudiante del colectivo devela una de las problemáticas más violentas que afronta la comunidad, allí se puede ver el camino del barrio la capilla a la escuela, mismo camino que él toma para ir a estudiar. Queda en evidencia los derrumbes que se ocasionan en épocas invernales, que pueden atentar contra sus vidas y que aparte, el tiempo que se demoran para llegar a la institución se puede alargar hasta los 20 minutos más, pasando por trochas aún más peligrosas, embarrando sus tenis y uniforme, siendo este desplazamiento violento y agresivo, se ve la falta de inversión y apoyo por entes gubernamentales.

El Derrumbe (foto recorrido) - Mauricio Ortiz 2023

En una entrevista el maestro Sousa de Santos afirma lo siguiente “*La fotografía es una herramienta de transformación social, porque permite a las personas ver el mundo de manera diferente y cuestionar las estructuras de poder existentes (CLACSO TV. 2017)*. La fotografía participativa nos ayuda a comprender el territorio, involucrando a los participantes a reconocernos desde la diferencia, partiendo desde sus experiencias, gustos, inquietudes, memorias, reconociendo los saberes de los sujetos, siendo fundamental la diversidad de perspectivas que lo pueden caracterizar, promoviendo un diálogo intercultural entre diferentes formas del conocimiento.

Este semillero de creación lo integran niños y jóvenes del territorio de Cazucá, en esta colectividad se compartieron diferentes experiencias sensitivas que afectan su corporalidad como lo pudimos evidenciar en el proceso fotográfico donde quedó registrado el abandono estatal para construir vías de acceso dignas para garantizar la vida, aparte se demostró en el proceso, el gusto por la fotografía y su naturaleza, más allá de no poseer los equipos especializados para esta función, en el proceso se lograron evidencias y trabajos de excelente calidad y esto lo hace la motivación de los estudiantes sobre los temas que trabajamos, el gusto por la técnica y la herramienta, la inquietud de ir al lugar donde se evidencia la problemática para poderla compartir en el semillero y ver de qué forma nos podemos accionar.

La diversidad en estos procesos creativos, gestados en comunidad, no sólo se limita a la riqueza cultural que cada individuo aporta al enriquecer el proceso colectivo. También se manifiesta en los soportes y materiales utilizados para la creación artística. Estos elementos no sólo son herramientas expresivas, sino que también actúan como voces del territorio que habitamos. A medida que exploramos la creatividad de manera conjunta, esta se convierte en una fuente inagotable, ofreciendo experiencias sensoriales que nos sumergen en mundos hasta entonces desconocidos.

Estos soportes y materiales, elegidos de manera consciente, no solo sirven como medios para la creación artística, sino que también cuentan historias sobre el entorno que habitamos. A medida que exploramos colectivamente la creatividad, estos elementos se convierten en narradores de mundos inexplorados, contribuyendo de manera sustancial a la construcción de una memoria viva arraigada en el contexto cultural subyacente. La creatividad, así entendida, no solo enriquece la expresión artística, sino que también se convierte en un vehículo potente para explorar, comprender y preservar la riqueza de nuestra identidad cultural.

La materia prima - fotografía Mauricio Serrano2023

La diversidad de los materiales que se pueden trabajar de manera colectiva detonan una explosión de colores, texturas, formas que hacen que sea divertido andar por estos caminos de exploración estética, este viaje hace que por medio de esos materiales se cuenten historias que nos incentivan a reconocernos dentro de un territorio, entrelazar esas memorias que se pueden contar a partir de los objetos y cómo estos entran a dialogar entre los participantes, tanto los creadores como con los receptores, que no son ajenos a estas prácticas elaboradas en espacios comunes.

“Este momento implica la presentación de una experiencia de carácter estético orientada al reconocimiento/evocación de saberes, hacerles y sentirse vinculados a las violencias o las paces. La situación vivencial puede expresarse desde la música, la pintura, la composición corporal, visual. Las expresiones y actividades artísticas permiten experimentar sensaciones que activan la memoria emocional”. (Oviedo, M. y Fernández-Cediel, M. C., 2020, p.142)

La activación de la memoria sensorial es fundamental en estos procesos, donde lo sensitivo desempeña un papel crucial en la construcción de la historia de los pueblos olvidados. Este relato surge de experiencias sensibles, entrelazándose con los procesos característicos de la educación popular, la pedagogía crítica y la pedagogía para la paz. Este trabajo colectivo se plantea bajo una lógica participativa, dialógica, democrática y dialogante, fortaleciendo no solo procesos académicos o culturales, sino también cuestionando el papel pedagógico de la creación artística. A través de estos procesos comunitarios, donde se involucra el cuerpo y sus sentirse, se establecen bases importantes en la relación entre la educación popular y el arte.

En la búsqueda de estos materiales se evidenciaron varios aspectos para tener en cuenta, por un lado identificar cuáles nos servían y por qué?, y de allí hacer la búsqueda de elementos que abundan en el territorio, por ejemplo: las botellas plásticas de gaseosa y detergentes, electrodomésticos en desuso, controles, cargadores y cables dañados, pitillos y palitos de bombombun, elementos que abundan tanto en la escuela como en la calle. Al buscar estos elementos se fueron activando diálogos que construían una memoria, diálogos que nacían al encontramos los lunes y ver con expectativa qué elementos traía el compañero, empezar a imaginar qué cosa servía para qué, y de cierta manera empezar a cuestionarnos sobre la cantidad de material que se puede recolectar para la creación.

Una anécdota muy bonita fue cuando Stefani Gualdrón (estudiante de 11 del semillero) trajo una bolsa llena de cd's en su mayoría películas, unas más viejas que otras, allí se generó una discusión sobre qué películas reconocíamos o cuál de ellas ya habíamos visto. En este diálogo, llegamos a cuestionarnos cómo este tipo de cosas quedan inservibles con una cantidad de información, en ese momento les compartí mi experiencia al buscar películas que era un cosa totalmente diferente, la época de VHS y pensamos cómo esos elementos pasan a la historia, cómo se convierten en pasado, en recuerdos que finalmente son los que iluminan nuestros pasos hacia el futuro. Al buscar que hacíamos con estos elementos, otra niña nos arrojó la idea de que por el lado luminoso del cd, que reflejaba unos destellos tipo espejo realizáramos el fondo del universo de una de las obras finales.

En el siguiente código QR encontraras un video exploratorio desarrollado con el colectivo pintando realidades.

Reconociendo el camino:

En todo viaje, estamos dispuestos a interactuar con otros individuos que poseen historias, saberes y prácticas que los identifican. El reconocernos desde las diferencias para dialogar sobre esas acciones artísticas que aborden las violencias ejercidas en un determinado contexto hace de esta aventura una travesía con diferentes matices. En estos espacios, los aprendizajes y las propuestas se vuelven colaborativas, fomentando la colaboración entre pares, donde cada uno aporta desde sus experiencias y vivencias, fortaleciendo lazos comunitarios y generando espacios seguros para la creación, la exploración y la expresión sensible.

Las nuevas perspectivas en la construcción del conocimiento, orientadas hacia la paz, la democratización de las prácticas artísticas y educativas, y la emancipación de los sujetos históricamente silenciados, son fundamentales para la creación de espacios de diálogo, reconocimiento, conversación y escucha. Estas perspectivas no solo generan acciones artísticas, sino que también fomentan un pensamiento crítico que reflexiona sobre la realidad social que enfrenta la comunidad y sus posibilidades de transformación. La integración de la pedagogía para la paz en este proceso se reveló como una decisión acertada, ya que mediante estas acciones logramos explorar las emociones y sentimientos de los participantes del colectivo. A partir de sus necesidades individuales, el diálogo se erigió como el hilo conductor que acompañó todo el proceso, permitiendo valorar la diversidad de creencias, prácticas, acciones, enfoques artísticos y formas de entender y habitar el territorio.

En este camino creativo salieron a flote diferentes sentimientos. Antes, durante y al finalizar la obra, caminos de alegría al encontramos y saber del otro, de enojo por las dificultades y poco material que poseemos para la realización de obras, tristeza al ver el territorio en tan malas condiciones, el río contaminado, la montaña explotada y a punto de desaparecer, sentimientos de orgullo al saber que gracias al trabajo nos ganamos un incentivo designado por la Secretaria de Educación a las experiencias significativas de los colegios públicos, sin embargo, uno siempre presente fue el miedo que se experimenta al pasar por calles peligrosas tanto social como ambientalmente.

Gracias a esta exploración desde lo sensible se crearon ideas para incentivar a la comunidad a entablar diálogos que respondan al daño ambiental desde la misma conciencia que se generó al recolectar tapas de gaseosa, donde los vigilantes, aseadoras y madres se interesaron en el proceso, porque de cierta manera también es un problema que los toca y los mueve, así que toda la comunidad empezó a participar del proyecto.

Este enfoque creó espacios donde se gesta conocimiento a partir de las experiencias compartidas colectivamente. En estos espacios convergen individuos con diferentes niveles académicos, diversos orígenes geográficos y características culturales distintivas. A pesar de estas diferencias, los une un interés común: manifestarse y expresarse a través del arte colectivo, participativo y comunitario, para transformar la realidad del territorio que habitan. De este modo, se generan ambientes en los que la diversidad se celebra como un elemento enriquecedor, y la creación artística se convierte en un medio poderoso para la conexión y la expresión conjunta.

Etapa 3 El paisaje de obras colaborativas.

No a la corrupción - Colectivo Pintando Realidades 2023

Este recorrido ha explorado, nos ha conducido por diversos senderos de autoconocimiento dentro de un diálogo y autoconocimiento dentro de un determinado territorio. Uno de los destinos más destacados que anhélamos alcanzar es la co-creación. En este punto, la praxis asume un papel protagonista, llevando a la acción las bases para concretar ideas.

Se trata de apropiarnos de los espacios públicos, otorgándoles un significado que fomente el sentido de pertenencia. Desidimos apoderarnos del espacio público por que es nuestro colegio y queríamos llegar, a la comunidad, a la gente con la que compartimos, por que nosotros podemos hacer la transformación, porque creemos que nosotros podemos hacer la transformación, para expresarnos y dejar salir esa voz del cambio, porque creemos que nosotros podemos hacer la transformación, para expresarnos y dejar salir esa voz.

Esto se traduce en la materialización de debates en torno a las violencias experimentadas y ejercidas tanto en el entorno escolar como en el territorio en sí. Este proceso generó una participación colectiva arraigada en principios fundamentales de colaboración.

La co-creación se convierte así en un catalizador poderoso que escucha y el intercambio de saberes. La confianza para hablar de la violencia es algo que lo da el tiempo, el conocernos y el trabajo en equipo, fue algo fundamental para el colectivo, ya que los diálogos, propuestas e intervenciones eran más fluidas, nos sentíamos a gusto al contar nuestras experiencias, al contar cómo nos iba en el camino, al compartir por qué tomamos cierta fotografía, por qué mi casa es así?, la confianza es algo que se debe adquirir para poder trabajar de la mano en procesos educativos colectivos.

Entonces, según sus roles y participación, se pueden distinguir tres actores y actoras fundamentales. Y finalmente la metodología se desarrolla a partir de cuatro fases: hacer para, hacer con, hacer, dejar hacer, mediante cinco técnicas de trabajo comunitario: encuentro y diálogo de saberes, análisis de contexto y aprendizaje de los derechos humanos, promoción de la expresión y la comunicación comunitaria, sensibilización artística y cultural, y movilización social (Torres, 2016, p. 80).

De esta manera, el arte colectivo, urbano y colaborativo se funda como un saber y práctica valiosa para la educación popular. A través de la creación artística, se entrelazan saberes previos y se generan espacios de diálogo donde se contempla críticamente el territorio. Aquí, las vivencias individuales de cada participante adquieren igual relevancia, considerando sus preferencias y cómo se ven afectados por las problemáticas personales y territoriales.

El arte se convierte en un acto de resistencia frente a las desigualdades, cobrando fuerza al otorgar voz a las comunidades marginadas mediante la visibilización y enunciación pública de las violencias ejercidas, el sujeto se empodera al ser consciente de las violencias y al poder ubicarla en escenarios cotidianos públicos, sin embargo no solo toma forma de resistencia por esto, sino su mayor potencia se encuentra en la resistencia desde la potencia y fuerza que desarrolla con la acción artística desde la dignidad, pensando en las transformaciones que desea para el futuro Este contexto le confiere un fundamento sólido, oponiéndose a la negligencia estatal en la garantía de derechos vitales, la opresión sufrida por estas comunidades y la carencia de recursos en áreas cruciales como educación, cultura, salud, empleo y vivienda digna, derechos por los cuales ahora conscientes, están dispuestos a luchar para transformar la realidad. Estas obras colaborativas representan, en cierto sentido, la manifestación de un grupo específico a través de su identidad en el entorno en el que residen. Es un testimonio de cómo se trabaja activamente por la dignidad, mediante acciones y diálogos que contribuyen a la construcción comunitaria del empoderamiento ante las desigualdades sociales.

En este proceso se intervinieron alrededor de 12 murales pequeño formato los cuales se pueden observar en la parte final de este libro, estas intervenciones que hablan de la violencia ecológica, haciendo una crítica al desperdicio de materiales, a la contaminación que se evidencia en el territorio, también en algunos caso el tema del bullying y el respeto para los demás, cada uno de estos murales y graffitis se realizaron de manera colectiva, en donde cada participante aportó en ideas para su realización así como proponiendo una metodología distinta para cada muro, en algunos momentos por la cantidad de estudiantes que se encontraban en el proceso, nos dividimos para trabajar por temas afines.

Tejiendo un mosaico de historias y memorias:

En esta etapa de creación, el diálogo juega un papel importante para la construcción de un mosaico de ideas y talentos, donde cada artista porta un brújula que apunta a nuevas direcciones, lugares inexplorados y de muy poco tránsito, cada palabra que se aporta a esta colectividad es una puntada que va formando este gran tejido sensible, hilando con acciones artísticas nuevas narrativas que se dislocan a las otras historias que siempre han predominado, esta construcción colectiva de conocimiento se fundamenta en un diálogo de saberes, entrelazando diferentes perspectivas, conocimientos y experiencias los cuales van formando una manera diferente de contar la historia de un territorio, grupo o comunidad. La palabra de cada uno de los participantes es como un hilo el cual se identifica por un tono particular, una textura y un diámetro específico, al juntar varios hilos de diferentes características se va tejiendo un patrón único, el cual da cuenta de una amalgama de experiencias e historias individuales, y como cada una desde estas se va entrelazando con nosotros para formar un relato vivo que acude a la creación para resonar ante tanto silencio,

Estas Historias colectivas van entrelazando narrativas que nacen de la escucha y el diálogo, se transforman en acciones artísticas, generando tejidos visuales que nos cuestionan y de cierta manera dan cuenta de una diversidad de técnicas, estilos y expresiones, que nos muestran cómo lo colaborativo tiene una potencia más allá de esas capas individuales que no sólo concluyen en una obra final si no que fortalecen un aprendizaje continuo, expandiendo conocimientos artísticos, conceptuales y territoriales, que se gestan de exposición de ideas, de intercambio incesante de experiencias compartidas.

Antes de comenzar cada mural, nos reuníamos en colectivo para entrar en debate sobre el sentido de esa intervención en particular, identificando la temática, recolectábamos ideas y propuestas bocetadas, después de ello, recorriamos los lugares donde se realizaría esa intervención, preguntándonos y cerciorándonos que esa zona también entrara en diálogo con la imagen, que fuera visible y que generara un impacto comunitario que pudiese hacer que la situación cambiara.

Propuestas que surgieron como la de pintar el baño, desentrañaba toda una problemática que tenía muy marcada la de salud y la ambiental, baños en el colegio están sin papel, sin jabón, con puertas descompuestas, el reto fue poner los detonadores para generar un pensamiento crítico al respecto, y trabajar con las preguntas que se hacían los estudiantes ¿por qué lo público será así?, el cuento eterno de que para la educación pública no hay presupuesto, ¿por qué somos pobres, todo tiene que estar con pésimas condiciones?

Reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Pedagogía del oprimido

Paulo Freire

Arte en movimiento, acciones que dan vida a las ideas.

En este tramo de nuestro viaje, nos encontramos con una carretera de múltiples posibilidades creativas, las cuales conducen a distintas variantes alternativas tanto en lo temático, técnico y conceptual, al recorrer este amplio camino nos hemos encontrado con violencias que quizás no teníamos previstas desde un comienzo, que obviábamos pero que gracias a esos diálogos que surgen en medio de la acción descubrimos que es importante entrar a discutir sobre ellas e involucrarlas en el trabajo creativo.

En este trabajo descubrimos que diez ideas valen más que una, que a pesar de la falta de elementos para la creación, está la basura, lo que se piensa como desecho, lo inservible para algunos, lo utilizamos para crear, para soñar, aprendimos también que así como son múltiples las características de estos elementos, así fueron de múltiples nuestras ideas, el crear no sólo con pintura, con basura o hacer un propuesta mixta donde estos objetos se mezclaran con nuestras pinceladas, estas variantes fueron las enriquecieron nuestra práctica, el poder conversar con las familias, con las señoras que hacen aseo o con la secretaria del colegio cada vez que nos veían interviniendo algún espacio fue algo que expandió nuestras ideas, por que esa comunidad que nos veía también aportaban a la construcción de esta narrativa visual y fue algo no planeado, algo que emergió en el camino.

NADIE te puede
hacer sentir
inferior Sin Tu
Consentimiento

Estas acciones que surgen a partir de esos cuestionamientos que se hacen colectivamente sobre cómo se vive en el territorio y las violencias que lo afectan, son un engranaje importante para comprender la naturaleza de este arte colaborativo, que lo empapan ejercicios de reflexión y autoconocimiento territorial, la praxis es la que nos ha llevado a escenarios críticos donde poco a poco se pueden ir subvirtiendo ideas que ya estaban establecidas en nos-otros, se ha ido desconfigurando historias que fueron escritas por el tirano, para llegar a una emancipación verdadera de las poblaciones violentadas no es un trabajo de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo y ante todo acciones que fortalezcan un pensamiento crítico.

Uno de lo interrogantes que me hacía a mi yo docente, investigador y artista en ese momento, era si verdaderamente estaba sucediendo algo diferente en el pensamiento de estas muchachas y muchachos, si las acciones que hacíamos sí estaban transformado o simplemente se estaba quedando como el simple activismo. Esa respuesta me la di cuando llegaban después de una jornada extensa, con diferentes sensaciones psicosociales y corporales que les carga la escuela a diario, tener que atravesar la montaña, medio comer algo y volver al colegio para estar en el Semillero, con unas ganas inmensas de querer transformar el colegio con un mensaje crítico, en ese momento me respondí que por lo menos a ese niño se le estaba transformando su realidad en ese momento.

El saber que la comunidad educativa en general pregunta por la continuidad del proyecto, que varios niños y jóvenes quieren vincularse en 2024 porque reconocieron este un lugar seguro para expresarse, que las estudiantes de décimo y once vean el arte como una posibilidad para realizar su proyecto de vida y que en repetidas ocasiones en el semillero se ha puesto el tema de discusión, las preguntas, sobre la gente que conozco que vive del arte en su diferentes dimensiones y campos,

**# NO A LA
CORRUPCIÓN**

“Por el otro lado, creo que, tal cual lo trabajaba Freire, la denuncia por sí sola no es revolucionaria, no es transformadora. Necesitamos también anunciar que otro mundo es posible, y ese anuncio consiste en trabajar por nuestra utopía, no como irrealizable, sino resignificando la utopía como proyecto que se concreta en la praxis” (Masi, 2008, p. 81

De esta manera como lo enuncia la maestra Masi en su trabajo “La praxis en el trabajo de Paulo freire” haciendo referencia a la importancia que tiene la práctica y la acción en un trabajo pedagógico y educativo con diferentes comunidades, en este proceso de investigación-creación no se desligan práctica y teoría de nuestro proceso sensible, al realizar trabajos artísticos en espacios urbanos, donde se pretende desafiar y reinterpretar las normas establecidas, o mejor dicho lo normalmente establecido, con un carácter crítico y de transformación social, el hacer, el untarse, el interactuar con la materia, es lo que nos lleva a diferentes reflexiones que se ven reflejadas en una obra.

Estos procesos creativos y acciones artísticas que buscan involucrar a la misma comunidad o “espectador”, se caracterizan por enfocarse en la experiencia, la creatividad, la innovación y el conocimiento de cada individuo, esta manera de producir conocimiento a partir de la misma acción no es algo nuevo ya que diferentes artistas y colectivos han involucrado a la misma comunidad a generar diálogos artísticos, como fue el caso de Fluxus, grupo CoBra o Boa mixtura, bajo esos concetos de arte colectivo, arte en movimiento y arte colaborativo se pueden también se pueden gestar procesos educativos que arrojen aprendizajes significativos.

En la acción concreta de creación se les mostraba al colectivo que estas ideas que estábamos realizando o que queríamos realizar no eran nuevas, y vimos diferentes artistas que lo largo de sus carreras han trabajo temas y experiencias con comunidades, con materiales diversos, plasmando en paredes denuncias, siendo críticos en cada intervención, se proyectaban videos de lo que podríamos hacer nosotros y como lo podríamos lograr.

De la Acción a la Permanencia, dejando huellas en el camino:

Durante este recorrido se han intervenido de manera sensible diferentes espacios los cuales dialogan con nuestro cuerpo y cómo este entra en sintonía con el entorno, dejando huella en este camino creativo, una marca que no solo dejó el acto creativo que nació en el momento, sino todo lo que se construyó en el proceso con la comunidad que participó directa e indirectamente, también esa marca que quedó en el espacio como tal, esas pinceladas, esos gestos plasmados en la pared que problematizan e interpelaran aquellos que la vean y la sientan. Fueron un total de diez y seis murales, 13 de ellos pequeño formato, dos mediano formato y uno gran formato, aparte de las fotografías, dibujos, pinturas y esculturas que se realizaron para llegar a estas discusiones acerca de la violencia, estos murales cuentan diferentes historias de lo que nos acontece y molesta.

Esas intervenciones individuales al encontrarse con otras ideas se transforman en un tejido del cual se desprenden relatos que quedaron marcados en nuestro recorrido, dejando huella, plasmando una narrativa visual que a la vez cuenta la historia de nuestra ruta de creación artística, una serie de murales pequeño y mediano formato los cuentan unas violencias evidenciadas en el colegio, como colectivo artístico nos plantemos elaborar unas obras que entraran en diálogo con todas la comunidad escolar, desde los vigilantes, maestros, estudiantes, directivos y padres de familia, los cuales aportaron a la construcción de nuestras expresiones que se representaron en los espacios públicos del colegio.

Se intervinieron espacios publicos con diferentes técnicas tales como el stencil, el graffiti, las instalaciones con elementos encontrados, muralismo, la paleta de colores se escogía de acuerdo con la temática del muro y por su puesto con el material que disponíamos en el momento, se hizo primero un boceto en conjunto con las muchachas y muchachos en el cual cada uno aportaba con un dibujo, una idea o simplemente como ellos decían “colocarse la 10” y coger el rodillo, la brocha o el cd y colocar la idea colectiva en el muro.

La educación, a su vez, es el proceso de aprender

a crearnos a nosotros mismos; y esto es lo que fomentan las artes entendidas como proceso y como los frutos de ese proceso.

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, 2004, p.19)

No solo se generaron marcas en el camino también se relizaron cambios en una comunidad extensa como lo es el colegio, cambiar algunas prácticas relacionadas con los desperdicios y los desechos es una huella que queda de este proceso, gracias a este proyecto varias docentes del proyecto ambiental se sumaron a darle otra vida a estos objetos, reutilizándolos y creando un proyecto interdisciplinar que se empezará a realizar en el segundo semestre del año 2024.

Al hablar de esas huellas que se dejan en el camino se reconoce la educación artística como una herramienta didáctica que no solo puede llegar a la creación de objetos, de acciones performáticas o de una elaborada composición musical, también se crean esas huellas, memorias o marcas que se quedan instaladas en momentos únicos, fortaleciendo aspectos individuales que puede que ahora no sean muy fáciles de evidenciar por su misma naturaleza al ser subjetivos y entendiendo a cada sujeto como un universo particular y diferente, pero algo de lo que si podemos estar seguros es del fortalecimiento de una conciencia social y ambiental en este proceso que a su vez también responde a una con una emancipación de esos discursos que se naturalizan o se obvian, de esa violencia epistemológica la cual han ejercido sobre estas poblaciones.

Finalmente, nuestra huella, la que hemos dejado en nuestra obra colectiva no sabemos bien aún cuál es la obra, sin embargo el proceso que tiene es el reflejo de una memoria viva, es el aura de una manifestación grupal, con el proyecto queda un ambiente creativo en la comunidad, estableciendo atmósferas de historias e interrogantes, cada mural es un recordatorio de momentos vividos, de consensos, de decisiones, de interpelaciones que surgen cuando se habla de un trabajo colaborativo.

Etapa 4 Destino Final Finalización de obras

La finalización de nuestras acciones artísticas no solamente se ve en el reflejo de los murales que se construyeron de manera colectiva, es la proyección de la voz de todos lo que participamos en el proceso creativo, cada brochazo cuenta una historia que se lee en un conjunto como un tejido de experiencias, donde el diálogo de saberes y la colaboración es la esencia de este viaje, una ruta en la cual nos encontramos con una paleta de colores diversa la cual nos da la posibilidad de explorar un sinfín de caminos, Cada vez que un mural concluía se podía observar la riqueza de un trabajo mancomunado, que parte desde las diferencias, llegando a puntos de encuentro, de empoderamiento artístico donde cada voz tuvo algo que aportar a la construcción de estos relatos generales, el encontramos para hablar sobre el territorio y ver plasmada de manera visual esas historias e ideas que se compartieron en los momentos de encuentro, esto se puede ver en diferentes espacios públicos del colegio, Las paredes se convierten en un punto de encuentro, donde se invita al que lo ve, a la contemplación y por supuesto a la reflexión, paredes que hablan, conversaciones visuales que son continuas y están en constante intercambio de códigos con las personas que se adentran en esta experiencia sensible, estos murales no son estáticos, están en constante diálogo y movimiento con los espectadores y los demás actores territoriales que habitan el contexto, estas expresiones urbanas puede que sean efímeras y no sabremos la fecha exacta que desaparezcan, pero la acción como tal fue una experiencia sensible que perdurara en el tiempo y se instaló en diferentes sujetos la conciencia de explorar la fuerza que tiene el arte colectivo

Paleta comunitaria Murales que cuenta la voz de todos

Esta obra fue realizada con tapas de botella plástica y cd's los cuales empezamos a recolectar solo el colectivo y poco a poco se fueron sumando diferentes actores de la comunidad, en esta intervención se vio un movimiento constante por su misma característica del cd al ser como un espejo, donde tu te reflejas en el mundo destruyéndose, en llamas producto al cambio climático y la contaminación, esta obra duro mas de dos meses en su construcción porque es dispendioso pegar con silicona caliente cada objeto, unos separaban el material y los otros lo instalaban a la pared.

Estaciones de aprendizaje. Obras que invitan a la reflexión crítica.

La palabra alegría no se suele emplear mucho en el contexto de la educación, pero si las artes se refieren a algo, se refieren a lo que nos hacen sentir en su presencia cuando sabemos leer sus formas. Cuando experimentamos las artes en la plenitud de nuestra vida emocional, el propósito de las artes es que nos sintamos vivos (Eisner, 2004, p.100).

Este viaje creativo estuvo marcado por varios momentos de aprendizaje colectivo en los encuentros de debate, experimentación, creación y apropiación de diferentes saberes. Reconocimos los murales como libros abiertos que comparten constantemente historias visuales invitando a la población a un viaje pedagógico sin fronteras, llevando dentro de sí saberes de un grupo, interrogantes que se le plantean a la comunidad, mensajes que nos cuestionan sobre nuestro territorio y como nos identificamos dentro de él.

Esos saberes que se compartieron fueron experienciales acerca de las dinámicas del territorio, como ellos lo sentían y como transitan por él, y también aspectos técnicos que algunos ya conocían, como Juan David, que ya había hecho el ejercicio de hacer graffiti con aerosol le compartió ese conocimiento a los demás, del simple hecho de manejar un aerosol, cómo poner una boquilla y para qué sirve, son conocimientos que se dan en la acción. Las obras que se realizaron en diferentes escenarios, por lo tanto, al estar en un territorio, pueden tener un mapa, y crear una ruta educativa que se construye para poder llegar a diferentes lugares del conocimiento, dejando claro que las prácticas artísticas nos pueden conducir a diferentes viajes de experimentación, con experiencias únicas en los cuales podemos aprender saberes que de ninguna otra manera podríamos llegar, al ser estas intervenciones colectivas, hace que la experiencia pedagógica se expanda y se generen procesos de aprendizaje significativos.

Estos murales actúan como estaciones de conocimiento donde se comparten diferentes saberes, aprendizajes que se transmiten por medio de las paredes, donde cada color, trazo, textura, palabra e imagen son un andamiaje que incentiva a la comunidad en detenerse, observar, reflexionar e invitar a esa misma comunidad a sumarse a los próximos viajes creativos, donde pueden dejar su legado cultural, identitario y participativo.

Así, la pedagogía crítica se define como una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide en las formas de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores y en la generación de prácticas sociales (socialización). Consideramos que las orientaciones que ofrece la pedagogía crítica permiten promover el desarrollo de la autonomía, la participación, el reconocimiento y el respeto por la alteridad, la generación de espacios para la comprensión y la tramitación de los conflictos y la creación de ambientes sociales y comunitarios para reconocernos en apuestas colectivas (Ortega, 2009, p. 4).

De esta manera, las manifestaciones colectivas que involucran lo sensible aportan a la construcción de un conocimiento a la pedagogía crítica ya que contribuyen a la construcción de saberes, donde el mural se convierte en una herramienta educativa muy potente compartiendo mensajes que nos hacen pensar la manera en la que vivimos, que cuestionan las esas jerarquías epistemológicas las que encontramos en el diario vivir en los contextos educativos, fomentando de manera visual un pensamiento crítico.

La implementación de la educación artística a través de la creación colectiva, crítica y comunitaria en el entorno escolar puede desencadenar transformaciones significativas. En primer lugar, este enfoque fomenta el pensamiento crítico entre los estudiantes, brindándoles oportunidades para participar activamente en decisiones artísticas y evaluaciones reflexivas. Además, propicia el desarrollo de habilidades colaborativas esenciales al enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y valorar las contribuciones individuales en el contexto grupal. Una de las dimensiones más impactantes de esta forma de educación artística radica en la construcción de identidad y sentido de pertenencia. La creación comunitaria en proyectos artísticos fortalece el arraigo de los estudiantes a su entorno escolar al contribuir a obras que representan su comunidad. Este proceso no solo empodera a los estudiantes al ofrecerles un papel activo en la creación de algo tangible, sino que también promueve un ambiente inclusivo y diverso al representar diversas perspectivas en los proyectos artísticos.

Por último, la educación artística mediante la creación colectiva estimula la expresión individual y colectiva, fomentando la creatividad y la innovación. Los proyectos colaborativos desafían a los estudiantes a pensar de manera original, experimentar con nuevas ideas y encontrar soluciones creativas, no violentas. Al mismo tiempo, estos proyectos pueden tener un impacto social significativo al abordar temas relevantes para la comunidad, convirtiéndose en catalizadores para el cambio social y promoviendo la reflexión crítica en el entorno escolar. En conjunto, estas transformaciones refuerzan la importancia de la educación artística como una herramienta poderosa para el desarrollo integral de los estudiantes.

Primero, queda claro que involucrar a los estudiantes en proyectos de arte urbano colaborativos desde un enfoque de pedagogías para la paz, va más allá de simplemente pintar murales. Esta experiencia ha demostrado que fortalece el sentido de comunidad entre nosotros, los estudiantes, y al mismo tiempo, desarrolla habilidades cruciales como el pensamiento crítico, la colaboración y la expresión tanto individual como grupal. Estos aspectos son fundamentales para una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también fomente nuestro desarrollo completo como personas. En segundo lugar, la metodología de investigación-creación se presenta como un enfoque superútil para conectar lo teórico con lo práctico. El proceso y las transformaciones a partir del proyecto nos permiten evidenciar que este método nos ha permitido explorar y cuestionar nuestro entorno a través del arte urbano, volviéndonos activos participantes en nuestro propio aprendizaje. Esto puede cambiar la manera en que enfrentamos otros temas académicos, haciéndolos más significativos y relevantes para nosotros.

Mirando hacia el futuro, estas reflexiones sugieren que en Colombia podríamos beneficiarnos enormemente al integrar más procesos colaborativos y métodos de investigación-creación desde la pedagogía para la paz en la educación artística. Esto no solo enriquecería nuestra experiencia educativa, sino que también nos ayudaría a convertirnos en ciudadanos más críticos, creativos y comprometidos con nuestro entorno. Además, el arte urbano en colectivo se presenta como una poderosa herramienta para empoderarnos y expresar nuestras identidades culturales, creando un puente fuerte entre la educación artística y nuestra realidad colombiana.

**NO A LA
VIOLENCIA**

¡NO TODO SE APREGIA
CON VIOLENCIA...!

**#NO A LA
#CORRUPCIÓN**

A veces olvidamos
vamos a vivir una
vez

**NADIE te puede
hacer sentir
inferior sin tu
Consentimiento**

Referencias

Acosta, P. (2020) “Rasgos Diferenciales de Vulnerabilidad en la Formación en Artes durante el Covid-19. En La universidad en tiempos de pandemia: Reflexiones académicas (tomo 3). Editorial Politécnico Grancolombiano (pp. 62-103),

Acosta, P. (2021). Vueltas alrededor de la investigación-creación como un perro que se persigue la cola. En Daniel Enrique Ariza Gómez y Luis Fernando Loaiza (Comps.), El Hombre Flor, Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades. (pp. 25-36). Sílabas Editores; Minciencias; Universidad de Caldas.

Acosta, P., Choachí, H., Merchán, J. y Ortega, P. (2021). Pedagogías para la paz. Cartas viajeras. Editorial El Búho; Instituto Nacional de Investigación e Innovación Nacional.

Fundación Universitaria del Área Andina. (2017). Problemática de empresas mineras en Soacha. [Documento de trabajo facultad de ingeniería y ciencias básicas].

Arias, C. (2010). La investigación en artes: el problema de la escritura y el “método”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 5(2), 5-8.

Arteta, P. (2014). Gasto en Defensa y Seguridad y Gasto en Educación Básica en Colombia (1998-2010). [Tesis de grado para optar por el título de Magister en Desarrollo Social]. Universidad del Norte. <https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8668/128742.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Boa Mixtura. (2022). Biografía Boa Mixtura. <https://boamistura.com/en/>.

Santos, Boaventura de Sousa. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce.

Santos, Boaventura de Sousa. (2010). Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del sur”. Siglo del Hombre Editores.

Castillo, S. (2014). Algunas consideraciones sobre investigación-creación. En Sonia Castillo (Ed.), Corporeidades, sensibilidades y performatividades. Experiencias y reflexiones (pp. 83-97). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Cátedra Libre Martín-Baró (2013 20 de enero). BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR. [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=WVtMzklvr7c>.

Clacso TV (2014 2 de julio) Entrevistas | Boaventura de Sousa Santos. [video] https://www.youtube.com/watch?v=4f6n8vi_HgQ&t=86s. Corporacion Convivamos, Quiénes Somos. <https://www.convivamos.org/web25w/?cat=186>.

Daza, S (2009) Investigación - creación un acercamiento a la investigación en las artes. Horiz. Pedagógico. file:///C:/Users/tomym/Downloads/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-4892970%20(1).pdf.

Ecu Red. (2022). Grupo Cobra. https://www.ecured.cu/Grupo_Cobra.

En Confianza (2013 28 de enero). LA EDUCACIÓN POPULAR En ConFyAnza con LOLA CENDALES.[video]. <https://www.youtube.com/watch?v=TOh05bs2ZvI>.

Eisner E. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes en la transformación de la conciencia. Paidós.

Efland, A., Freedman, K. y Stuhr, P. (2009). La educación en el arte posmoderno. Paidós.

Freire, P. (1987). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.

Freire, P. (2012). Pedagogía de la autonomía. Siete saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI.

Fisas, V. (2019). De qué hablamos cuando hablamos de paz y conflictos. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

García, A. (2019). Investigación-creación en tesis doctorales de artes y diseño. Universidad de Caldas.

González Alonso, A. M. (2017). Estado del arte de la investigación-creación (2010-2016) en las Instituciones de Educación Superior con programas en Educación Artística y Artes Escénicas de Bogotá, Colombia. [Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Artes Escénicas]. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/9367>.

Giraldo, J. (2020) “Paz ... ¿Cuál Paz?”. Foro Internacional: “Paz.... Cuál Paz?”, Bogotá, Congreso Nacional de Paz.

López, H (2009) Procesos de socialización y enculturación de niños de diez años. hijos de familias migrantes desde dos ámbitos diferentes: familiar/comunitario y escolar en una comunidad zapoteca. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/1782-F.pdf.

Machado, L. (2016). Boaventura de Sousa, el pensador estrella de los movimientos sociales. El País. https://elpais.com/elpais/2015/12/07/planeta_futuro/1449492167_202127.html.

Masi, A. (2008). El concepto de praxis en Paulo Freire. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100720022755/6Masi.pdf>.

Mejía, R. (2008). Las pedagogías críticas en tiempos de capitalismo cognitivo. Ponencia presentada en el encuentro Maestros Gestores, Pedagogías Críticas y Resistencias. Revista Aletheia, revista de desarrollo humano, educativo y social contemporáneo, 2(2). [Revista electrónica]. <http://aletheia.cinde.org.co>

Muniz. (2022). Biografía. <https://vikmuniz.ne9t/>

Muniz. (2014). Waste Land. [Documental, video]. <https://www.youtube.com/watch?v=y7n9TuudCKs>

My modernmet. (2022.) Picasso y el ‘Guernica’: explora el simbolismo antibélico de esta famosa pintura. <https://mymodernmet.com/es/guernica-pablo-picasso/>.

Ortega, P. (2009). La Pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus desafíos. Pedagogía y Saberes, 31, 26-33.

Ortega, P. (2014). El telar de la pedagogía en Paulo Freire. Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv. 19(3). http://revistalatinamericanaumanizales.cinde.org.co/docs/Ensayo_Piedad.pdf.

Ospina, J. (2016) Derecho a la educación en situaciones de conflicto armado: de las manifestaciones en impactos de la violencia a la construcción de la paz. Universitas, 24, 209-242. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/3181/1846>.

Oviedo Córdoba, M. y Fernández-Cediel, M. C. (2020). Perdón-arte: una experiencia de educación para la paz desde las voces de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Praxis, 16(2), 133-149. <https://doi.org/10.21676/23897856.3443>.

Pérez, S. (2011). Las dos caras de la moneda: la realidad de las artes en las escuelas distritales. [Trabajo de grado para optar al título de Comunicador(a) Social].

Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5712/tesis775.pdf?s>

Torres, A. (2007). La educación popular. Trayectoria y actualidad. El Búho.

Torres, A. (2017). Prácticas educativas en movimientos sociales de América Latina. Folios, 46, 3-14. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/6295>.

MAESTRÍA EN

Arte,
Educación y
Cultura

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores