

# La exploración auditiva para la construcción de identidad

Angélica María Jara Garzón

Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad del Tolima. Cantante, con afinidad y manejo de las artes escénicas, plásticas y de la danza.



El Colegio San Francisco IED, ubicado en la localidad 19, en el año 2015 adoptó el proyecto media integral o fortalecida, el cual se compone de tres líneas de profundización: artes, ingeniería y comunicaciones.

Pertenezco a la línea de Arte en jornada completa, por lo tanto, debo organizar el tiempo lo mejor posible para cumplir con obligaciones y no descuidar mi pasión artística que es la música: **vivo entre salones de clase, salas de ensayo, estudiando y aprendiendo** canciones que se deben montar con la banda 'La Rola', donde llevo 2 años y me desempeño como vocalista.

**“El rap y el reggaetón también se aprovechan, analizándolos de manera textual, musical y creativa; sin estigmatizarlos, pues se han vuelto parte del contexto y del diario vivir de los jóvenes a nivel mundial”**

Al estar relacionada con estudiantes de los grados 10° y 11°, entre los 15 a 19 años de edad, estoy actualizada con las tendencias, los dichos, la moda, la música, los artistas que emergen; nuevas maneras de expresión artística que ellos comparten en las clases constantemente, generando una comunicación y lenguaje más asertivos; originando canales de expresión donde se puede emitir más fácil los conocimientos y así mismo lograr que los estudiantes se expresen sin tapujos.

**La estimulación auditiva está presente en la mayoría de las actividades y explicaciones, ya sea cantada o instrumental y sin importar cuál sea el género, pues la música activa muchas zonas cerebrales que se relacionan con la memoria, el placer, la adquisición de nuevos lenguajes, el desarrollo de la creatividad y pensamiento lógico, entre otros.**

**Pero lo más importante para estas edades es la concepción de su identidad como seres únicos.** Para esta exploración auditiva y vocal se hace uso de letras de canciones de rock en español, ska o folclor. El rap y el reggaetón también se aprovechan para el mismo fin, analizándolos de manera textual, musical y creativa sin estigmatizarlos, pues se han vuelto parte del contexto y del diario vivir de los jóvenes a nivel mundial.

Además, la música es un mar muy grande compuesto de muchos elementos que deben ser explorados sin límite alguno; provocando más interés por las actividades propuestas por parte de los estudiantes, pues se habla su mismo lenguaje sonoro.

## **“Miedo”**

### **Cuerpo y música**

La parte corporal es muy importante en el enfoque de la línea, ya que lleva a los estudiantes a retarse con ellos mismos y con su creación artística. En varias ocasiones deben exponer sus trabajos frente a toda la comunidad educativa en actividades como ‘La semana cultural’, que se presenta todos los años en el mes de octubre y en la que los estudiantes realizan coreografías o creaciones colectivas con apoyo de la docente.

**“La música activa muchas zonas cerebrales que se relacionan con la memoria, el placer, la adquisición de nuevos lenguajes, el desarrollo de la creatividad y pensamiento lógico entre otros”**



Para esta semana hay una rigurosa preparación física, mental y emocional que se adelanta en los talleres de sensibilización con la danza, el teatro y expresión corporal.

Entre estas actividades de manejo corporal en el colegio están:

### Body Paint

Aquí el estudiante debe hacer uso de su cuerpo -ya sea femenino o masculino- al servicio y función del arte. La prenda más grande de vestir es la pintura que realza su humanidad. Humanidad expuesta a ojos curiosos, a los rostros sonrojados, apenados, con algo de morbo, rechazando la belleza del cuerpo humano por cuestiones culturales.

Esto **es olvidado por el espectador cuando empieza a apreciar, a interactuar** y obviamente a tomarse la foto de recuerdo con el modelo que porta la creación de los futuros artistas. Y estos últimos, artistas que compiten por ganar el reconocimiento del mejor trabajo frente a sus demás compañeros de la institución, también porque esta actividad es icónica de la línea de artes.

El colegio ha manejado un diálogo asertivo con ellos desde la responsabilidad de sus actos y desde el aceptar que están en un proceso de formación integral, en especial de su personalidad”

### Obras de teatro, danzas y obras de artes plásticas

Estas expresiones artísticas creadas por los mismos estudiantes, también facilitan el encuentro con el público. **Esto hace que el estudiante pierda el miedo a la crítica, sienta que su actuar es rebelde y satisfactorio**, que defiende sus ideas con argumentos válidos.

Pero también que es el autor de la controversia y del que dirán. Que se vuelve un ser admirable, consciente de su actuar y de su pensar. Esto **los provoca a tener más confianza en sí mismos y a pensar que el fracaso es una oportunidad** de



**“Sería muy bueno que se deje de tener al docente de artes para amenizar las izadas de bandera, días de la familia y demás eventos que no desmeritan el quehacer artístico, pero limita mucho la creación y exploración artística”**





conocer sus falencias, una vía para perfeccionar su arte. Y lo más importante, que "todo es posible". Esto es lo que se siente cuando los pies están sobre el escenario mostrando música nueva al público.

A la mayoría de los artistas se les estigmatiza por tener un estilo o mejor dicho un "sello personal": puede ser su cabello, tatuajes, modo de vestir, actuar e interactuar con los demás. Algunos estudiantes leen este código oculto y empiezan expresarse o experimentar con su cabello haciendo uso de tintes de colores llamativos como la docente, creando debate con colegas de otras áreas por este acto de rebeldía y no cumplimiento del manual de convivencia.

Pero los chicos saben que hay algo que se llama el "libre desarrollo de la personalidad" y acuden a esto cuándo lo desean comentándolo con orgullo. Por lo tanto, **el colegio ha manejado un diálogo asertivo con ellos desde la responsabilidad de sus actos y desde el aceptar que están en un proceso de formación integral, en especial de su personalidad.**

De igual forma dejamos claro que algunas modas son pasajeras y que lo importante no es como se vea la persona sino cómo se comporta, su nivel de profesionalismo, el grado de responsabilidad, su nivel académico. También si es empático



con los demás y con una gran cantidad de valores que le permitan expresarse sin causar daños a terceros.

**Los estudiantes perciben con agrado el hecho de hacer lo que se predica en el aula: se puede vivir del arte en este país, con esfuerzo pero se puede.**

Es un proceso que requiere tiempo, disciplina, constancia, momentos de desamino, ganas de decir no más, pero al final del recorrido la satisfacción engrandece el espíritu de artista. Lastimosamente estos procesos se ven cortado al momento culminar todo el recorrido académico de básica y media, ya sea por recursos o porque su plan de vida tiene otros horizontes.

Finalmente **sería muy bueno que se deje de tener al docente de artes para amenizar las izadas de bandera, días de la familia y demás eventos que no desmeritan el quehacer artístico, pero limita mucho la creación y exploración artística** tanto del docente como de los estudiantes.

Adicionalmente, generar espacios para el intercambio cultural dentro y fuera de la institución, como charlas artísticas, participar en conciertos, creación y exposición de obras, presentar obras de teatro o danza a la comunidad. **Imaginar un currículo donde arte sea transversal a todas las asignaturas**, que sea obligatorio desarrollar dos habilidades artísticas que le permitan al estudiante continuar su formación artística fuera del colegio, si lo desea, pero sobretodo porque el ser humano necesita volverse cada día más humano y menos autómatas. **||**

**El Distrito crea constantemente programas artísticos de música y demás disciplinas de las artes que brindan este servicio a los niños y jóvenes de la localidad, que son muy buenos en cuanto a recursos y docentes.**

**Entre estos programas se encuentra el proyecto "Talentos", escuelas de formación artística, la orquesta sinfónica en barrios vulnerables, 40 x 40 de la Secretaría de Educación, casas de cultura, Idartes, entre otros.**

## Enlaces

[Jara\\_oficialmusic](#)  
[JOficialmusic](#)  
[Canal de YouTube](#)  
["Miedo"](#)  
[Falsa ilusión](#)  
[Cover](#)

