

AULA URBANA

MAGAZÍN

Edición No.122 / 2021

122

NUEVAS MIRADAS EN LA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

AULA ABIERTA
VANGUARDIA
EL PROFE SOY YO
AULA A FONDO
AULA INVITA
ARTISTAS

Publicación del Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico,
IDEP / Magazín Aula Urbana
ISSN: 0123-4242 - Edición No. 122 / 2021

Director

Alexander Rubio Álvarez

Subdirectora Académica

Mary Simpson Vargas

Asesores Dirección

Oscar Alexander Ballén Cifuentes
Ruth Amanda Cortés Salcedo
Luis Miguel Bermúdez Gutierrez

Editor y periodista

David Esteban Pineda Velandia

Coordinación editorial

David Esteban Pineda Velandia

Apoyo editorial

Libreta de Bocetos
Federico Román López Trujillo

Dirección de arte y portada

Yhonathan Virguez Rodríguez

Diseño interactivo, diagramación y fotomontajes e iconografía

Sebastián Camilo Leal Vargas
Pablo Emilio Martínez Aldana

Asistencia de diseño

Libreta de Bocetos

Autores

Alexander Rubio Álvarez
Yhonathan Virguez Rodríguez
Jhon Albeiro Arias Bonilla
Mallivi Licet Melo Rey
Jairzinho Francisco Panqueba Cifuentes
José Fernando Cuervo Galindo
Teodoro Duque Bohada
Neil Edwin Mauricio Avella González
John Jairo Nomesqui Delgado
Oswaldo Enrique Rocha Díaz
Zulma Giovanna Delgado Ríos
Nicna Camargo Salazar

Los conceptos, opiniones y material gráfico (ilustraciones y fotografías) de los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen las políticas institucionales del IDEP. El Instituto agradece los artículos enviados y se reserva la decisión de publicarlos, de editar, adaptar a lenguaje periodístico y de realizar las correcciones de estilo pertinentes. Así mismo, solo publica artículos de los cuales los autores han certificado su autoría y además han adjuntado consentimientos informados para uso del material gráfico que contiene cada uno. Los colaboradores pueden remitirse a idep@idep.edu.co. Se autoriza la reproducción de los textos citando la fuente; agradecemos el envío de una copia de la publicación en la que se realice.

Angélica María Jara Garzón
Marcia Paola Márquez Cetina
Jael Del Pilar Rincón Blanco
Silvana Andrea Mejía Echeverri
Julián Andrés Quintero López
Valeria Castillo
Duván Arizala
Juan Camilo Rodríguez Manrique
Luis Alejandro Baquero
David Esteban Pineda Velandia
Federico Román López Trujillo

Fotografías

Archivo IDEP y autores(as) de los artículos los conceptos, opiniones y material gráfico (ilustraciones y fotografías) de los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen las políticas institucionales del IDEP. El Instituto agradece los artículos enviados y se reserva la decisión de publicarlos, de editar, adaptar a lenguaje periodístico y de realizar las correcciones de estilo pertinentes. Así mismo, solo publica artículos de los cuales los autores han certificado su autoría y además han adjuntado consentimientos informados para uso del material gráfico que contiene cada uno. Los colaboradores pueden remitirse a idep@idep.edu.co. Se autoriza la reproducción de los textos citando la fuente; agradecemos el envío de una copia de la publicación en la que se realice.

Correspondencia

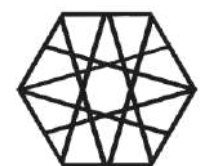
Magazín Aula Urbana, IDEP
Avenida Calle 26 No. 69D – 91
Centro Empresarial Arrecife, torre 2 oficina 806
comunicaciones@idep.edu.co
prensa@idep.edu.co
PBX 263 0603
Bogotá D.C. Colombia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico

EDITORIAL

¿Qué es la educación artística?

El rugido, el relámpago, el colibrí.

Los días de arte son especiales, se anhelan gratamente, los momentos previos son electrizantes, desde el ingreso al colegio ya hay sonrisas cómplices, los niños pueden ir advirtiendo, como quien se prepara a atrapar la creatividad al vuelo, y como tal hay que prepararse, contenidos, métodos y técnicas, ventanas, música, la organización de los espacios, múltiples trapos húmedos y secos, dos escobas y dos traperos. Desde los más pequeños hasta los más grandes saben que hay un espacio cero, un laboratorio donde todas las reglas existentes están para romperse o ignorarse, en el arte todo es posible, incluso imaginar nuevas leyes y teorías científicas, todos son recursos y herramientas para el pensamiento, en el laboratorio se habla siempre de futuro, para construir o deconstruir ideas sensibles en creaciones artísticas, lo plástico, lo corporal y las tecnologías son medios para desarrollar el intelecto.

Por ello hablamos de educación disruptiva, porque se cuestiona la realidad mediante el uso de su materia, y cuestionamos todas las disciplinas, incluso, el alcance de la nuestra para pensarse el mundo. En cuanto a la experiencia de la clase, el uniforme se puede manchar por ello se desvanece, no hay preguntas erróneas y todos podemos ser alumnos y maestros, y aquellos tímidos o que en otras asignaturas no son destacados, ahora entre la euforia de la creación colectiva vibran y lideran. En este festín colectivo de colores mordidos, sonrisas muecas, borradores mugrosos y témperas secas, hay olores que se mezclan, madera tajada, témpera espesa, polvo, el taller de arte tiene un olor característico, piensen a el olor a teatro, concierto, o exposición de arte, de dónde más sino de las mentes de las niñas y niños es la semilla del pensamiento artístico, ahí nace todo.

He visto niños sudando mientras gastan con todas sus fuerzas media caja de colores y me muestran sus trabajos victoriosos. Los he visto danzar alegre y furiosamente, gritando, zapateando y haciendo retumbar el suelo, grabar videos, soñando el cine, dejando los celulares calientes en una clase y con ese olor especial de los computadores encendidos. los niños son una llamarada de energía y conocimiento, sin darse cuenta ya faltan 10 minutos y los ánimos caen en la realidad del tiempo, se recoge el desorden, se abandonan trabajos, se coleccionan tesoros y logros; hay choques de manos, abrazos, sonrisas y citas infaltables para nuevos encuentros. Para los maestros se repite la dosis, cuántos grupos tenga o cuántas sesiones el cuerpo aguante.

Los maestros han dejado todo en sus clases, incluyendo frustraciones y sueños, pero el arte es eterno, y con la libertad viene la emancipación, desde hace ya varios años hemos venido preguntándonos cuál es el lugar de la educación artística en el arte, ¿Porque las investigaciones sobre educación artística son escasas? Así nació el proyecto de la Libreta de bocetos, una Red de maestros de arte que viene trabajando desde el 2016, de la incertidumbre, de la escasez, del tiempo negado, de las tensiones, pugnas e invisibilizaciones de nuestra disciplina, contra la avaricia y la instrumentalización de los maestros.

No es un misterio que las investigaciones sobre el impacto de la educación artística de la modernidad y contemporaneidad están construidas en un canon que la invisibiliza de la historia del arte, su narrativa y modelos de autoría, eso podemos comprobarlo en cuanto a exposiciones, investigaciones y los relatos de la educación artística en los espacios del arte que existen en Colombia.

Son varias las activaciones colectivas que ocurren en la educación artística y han sido invisibilizadas porque se considera que no hacen parte de los procesos del arte contemporáneo, habría que recordar que una gran parte de artistas canónicos de la historia del arte fueron maestros de escuela y universitarios, si pocos lo dicen o saben, nosotros tenemos que mencionarlo, con más vehemencia, no son hechos anecdóticos, es el lugar negado de la educación artística que se hace presente.

En cuanto a las imágenes de nuestro tiempo son múltiples y diferentes, suman capas de complejidad a procesos someramente conocidos, por ello las formulamos en forma de pregunta, que refleja en sí misma la evolución constante de la disciplina. ¿Cómo se tejen los procesos de interculturalidad, teorías decoloniales e indígenas en el arte comunitario?, por ejemplo: ¿Antes de la llegada del "arte occidental" en 1492 qué tipo de teorías y prácticas existían en este lado de la tierra para considerar su enseñanza? ¿Cuáles son los aportes de drones, celulares y tecnología a la educación artística y

formación de pensamiento? ¿El internet puede ser maleable?

Pensemos en la animación, el cine comunitario, los cineforos y el uso de los celulares como arte mediático con niños y adolescentes, ¿Somos conscientes que desde hace varios años hacemos parte de una cibercultura? ¿Qué tanto el diseño industrial y gráfico así como la publicidad se entretujan entre el cuidado del medio ambiente, la comunicación y la educación artística? ¿Cómo la educación artística es un medio para las transformación y desarrollo social?

Estas cuestiones abordan múltiples problemáticas, se desborda la realidad ante los alcances de la educación, por ello hay cierta abstracción del maestro de artes ante lo evidente, la plasticidad de las artes, influye en la percepción de la vida y el tiempo, y estas visiones son disruptivas en cuanto al sistema educativo actual, las prácticas artísticas en colectivo, los sentidos simbólicos plásticos y rituales de los elementos de expresión, el acto creativo como emancipación de los individuos, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como seres críticos, reflexivos y no como objetos exclusivos de la formación, son entre muchas otras reflexiones de este grupo cuestiones de problematización sobre nuestro trabajo. Como Charles Baudelaire alguna vez mencionara "Tú conoces, lector, este monstruo delicado". Les damos la bienvenida a este número, desde ya sentimos que este especial es electrizante.

Yhonathan Virguez Rodríguez
Director Libreta de Bocetos

PERFIL

Es Director de la Red de maestros de arte: Libreta de bocetos, candidato a Doctor en Arte y docente de la Secretaría de educación del distrito, investiga y publica sobre arte, educación y cultura en diferentes medios.

NODOARTE.COM
yvirguezr@unal.edu.co

● IDEP X LIBRETA DE BOCETOS

AULA
URBANA
MAGAZÍN

122

AULA
ABIERTA

MALLIVI MELO: UNA PEDAGOGÍA EN MOVIMIENTO

Mallivi Melo Rey
mallivimelo@gmail.com
Facebook: Animasola Lab
Instagram: @animasola.lab
Youtube: Animasola Lab

Licenciada en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en gestión y producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en educación artística Integral de la Universidad Nacional de Colombia. Docente de educación artística y cultural – teatro en el Colegio La Victoria, donde adelanta el proyecto de aula “Animasol@ Lab” incentivando la animación y el cine en la escuela.

Por: Federico López
Profesional del IDEP
ficolopez1280@gmail.com

Esta experiencia permitió que al año siguiente **los estudiantes de primaria del Colegio La Victoria participaran en talleres de creación de personajes del ‘Universo Mi Señal’**. Sumado a esto, en el 2018, 10 estudiantes del colegio participaron en el programa ‘¿Qué harías tú?’, un espacio televisivo de Señal Colombia cuyo objetivo es plantear dilemas éticos a niños, niñas y jóvenes.

Consulta aquí algunos de los enlaces donde participaron los estudiantes del Colegio la Victoria en ‘¿Qué harías tú?’

[sello-magico](#)

[rtvcplay.quien-soy](#)

[rtvcplay.co adios-casa](#)

[facebook.com](#)

La pregunta inevitable tiene que ver con los recursos para implementar este tipo de estrategias en el aula. “En realidad, con elementos sencillos y cotidianos, los estudiantes pueden ejercitar su creatividad e imaginación; **papel, cartulina, marcadores, esferos, son materiales más que suficientes para experimentar con este tipo de técnicas**” dice Mallivi, consciente del temor de incorporar estos lenguajes audiovisuales en el salón.

Sin embargo, aparece otro temor que la profe Mallivi ha vuelto una posibilidad pedagógica: la tecnología. El uso de smartphones, tablets o cualquier otro dispositivo electrónico se ha convertido en un dolor de cabeza para varios profesores, no para Mallivi, que ha hecho de lo tecnológico una herramienta fundamental en su práctica con los estudiantes.

Así, **antes que censurar o descalificar el uso de las TIC, esta profesora no sólo ha logrado adaptarse, sino experimentar con ellas**. Tal ha sido el impacto de su práctica, que en el 2019 participó en el foro ‘Competencias para el ciudadano

La pasión de la profesora mallivi es la imagen en movimiento, bien sea en el cine de papel, en el teatro de sombras o en el stop motion. Su propuesta pedagógica, al igual que estos lenguajes, está siempre en movimiento.

“Algo que me produce orgullo es haber logrado que **varios de mis estudiantes, que nunca habían ido a una sala de cine, tuvieran la oportunidad de ver una película junto con sus compañeros**” dice emocionada Mallivi Melo, profesora de la Victoria IED, al recordar esta experiencia del año 2019, dentro del marco del ‘Festival de Cine de Infancia y Adolescencia’, organizado por la Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia.

Pero este es apenas uno de los tantos logros que la profe Mallivi ha alcanzado. **En 2015, algunos de sus estudiantes participaron en talleres de stop motion luego de ganar la convocatoria nacional ‘Puertopapelízate’** realizada por Señal Colombia. Esta fue una valiosa experiencia de formación para ellos, pues pudieron experimentar con esta técnica de imagen en movimiento.

de hoy' de Red Académica. Algo extraño para esta maestra que concibe su vocación desde lo artístico, aunque sepa que en estos tiempos las fronteras entre disciplinas se desvanecen.

“Los estudiantes hoy día no deberían ser sólo consumidores de tecnología, sino también “prosumidores”; es decir, que partan de lo que constantemente reciben y lleguen a procesos de experimentación y creación artística por medio de las TIC”, asegura Mallivi.

Ahora, de manera paradójica, la pandemia ha hecho que la participación se expanda en diversos escenarios: participación en festivales internacionales, alianzas con la Cinemateca Distrital, una investigación por parte de Colciencias de sus experiencias, y una nueva colaboración con Señal Colombia en la serie infantil “Espantijos”.

Video Mira también el corto

Muñeco de Nieve: [youtube.com](https://www.youtube.com)

De seguro seguiremos escuchando noticias de la profe Mallivi y sus estudiantes: seguirán experimentando, ensayando, probando y no pararán. Saben que, así como las imágenes en movimiento del teatro de sombras o el precine, los deseos de aprender, de enseñar, de interactuar no se detienen, pues siempre están en movimiento.

Consulta aquí los enlaces de otros proyectos pedagógicos de la profesora Mallivi Melo:

[youtube.com](https://www.youtube.com)

[facebook.com/Animasola-Lab](https://www.facebook.com/Animasola-Lab)

[instagram.com/animasola.lab](https://www.instagram.com/animasola.lab)

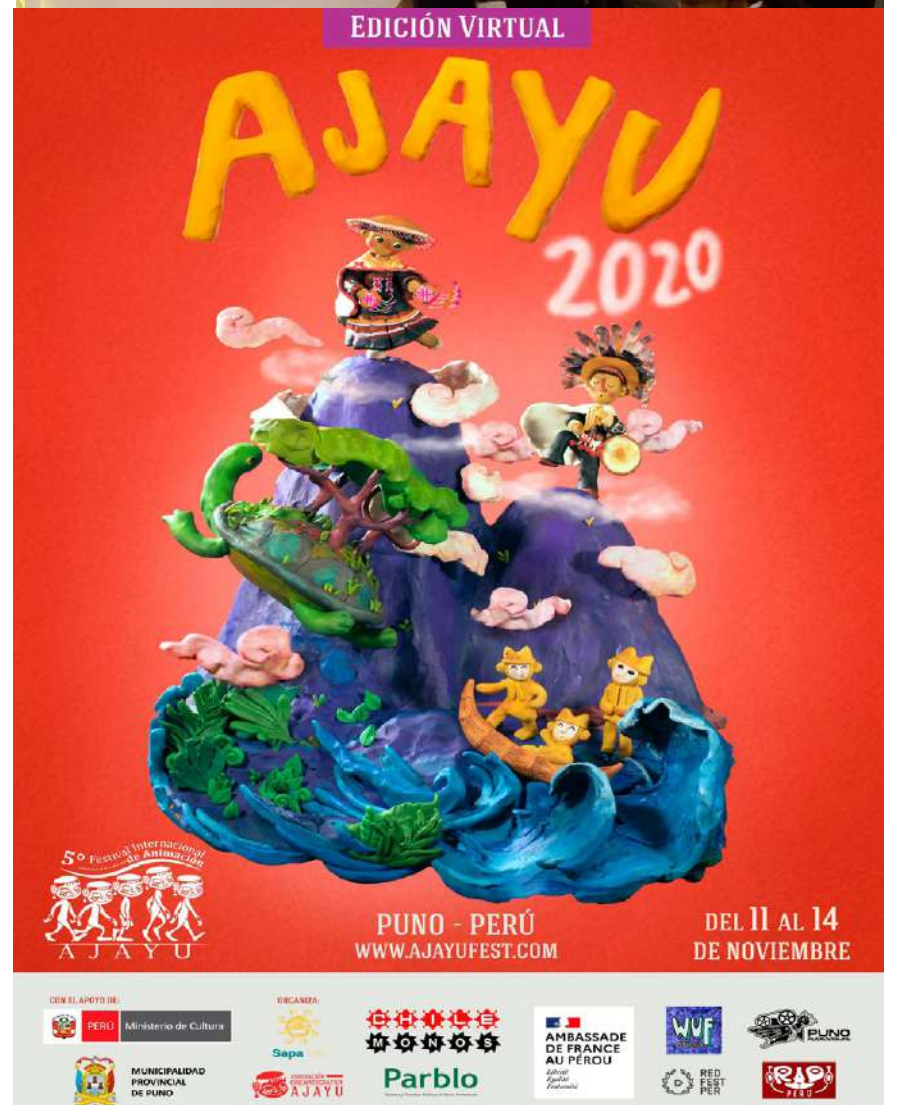
Consulta aquí el enlace donde podrás ver el video realizado por Red Académica sobre Animación en Stop motion:

[youtube.com](https://www.youtube.com)

Selección oficial del Festival Ajayú 2020, Perú- Corto de la estudiante Laura Cantor Muñeco de Nieve que representó a Colombia en la categoría infantil.

Participación del Colegio La Victoria en el debate ¿Qué Harías Tú? en RTVC Sistema de Medios Públicos - Mi Señal - Señal Colombia – 2018

LA PROFE VALERIA CASTILLO Y LA CLASE MÁS MONSTRUOSA DE BOGOTÁ

Por: David Esteban Pineda
Periodista IDEP, prensa@idep.edu.co

En su clase, la profe Valeria trabaja con las emociones, sueños y sentimientos de sus estudiantes, para darles vida a monstruos hechos a base de material reciclado. Este es el impacto de su apuesta pedagógica.

Es difícil encontrar en Bogotá una clase que tenga tantas y tan extrañas criaturas invitadas, como la de la profesora Valeria Castillo, en el colegio Manuel Zapata Olivella de la localidad de Kennedy.

Ojos salidos, dientes afilados, mandíbulas prominentes, animales mezclados con humanos y criaturas con formas nunca imaginadas, cobran vida y rondan entre los estudiantes cuando esta caleña de 39 años y artista plástica, entra en el salón.

Pero ¿de dónde salen estas criaturas? Insospechadamente, de sus propios estudiantes.

Lo que ocurre con cientos de ellos desde hace cinco años, es similar a una metamorfosis. Sus miradas cambian, se ponen inquietos, como si algo empezara a agitarse desde adentro. Es entonces cuando sus mentes y sus manos, acompañadas por la profe Valeria, dan vida a los monstruos.

Estas criaturas salen de los recuerdos, sueños, sentimientos o fantasías de sus estudiantes, a las que Valeria integra hábilmente el análisis de la imagen, la investigación, la comprensión lectora y por supuesto, las habilidades para el dibujo, la ilustración o

el trabajo con las manos, con las cuales se crean formas y características únicas e irrepetibles.

“Primero le abrimos las puertas a la imaginación y a los sueños. Mis estudiantes piensan qué quieren monstrificar: un sentimiento, una persona o un lugar. Luego pensamos en las características que tendrá el monstruo, investigamos, leemos, dialogamos. Y luego materializamos con rasgos humanos, animales, cosas u objetos, ya sea basados en la realidad o en la imaginación”, asegura la profe.

¿Cómo llegó a los monstruos?

Todo surgió gracias a su maestría en Artes Plásticas y Visuales. De ahí nació el proyecto ‘Monstruos a través del tiempo: emisarios políticos en prácticas culturales, artísticas y educativas’, en el que se explica cómo el monstruo ha trascendido desde culturas antiguas y ha estado en diferentes espacios visuales, narrativos y escultóricos a lo largo del tiempo.

“Vi que el monstruo puede llegar a ser un recurso dentro de la pedagogía. Se puede demostrarles a los chicos que podemos construir y manifestarnos con monstruos, quitándoles la etiqueta negativa y darle cualidades positivas”, asegura esta maestra.

Esta idea empezó a tomar forma en murales de algunos colegios al sur de Bogotá, cuando la profe Valeria aún no era docente. Y luego en el colegio Manuel Zapata Olivella, una vez inició sus labores en el magisterio del Distrito. Su experiencia, combinada con las artes plásticas y el trabajo de sus estudiantes, abrió múltiples posibilidades para ellos;

apareció el grabado, la pintura, la fotografía, la ilustración, el dibujo técnico, el dibujo digital e incluso la artesanía, mediante los cuales empezaron a encontrarse consigo mismos.

Lo bello del monstruo va por dentro ...

Paradójicamente, las figuras muchas veces horripilantes, hablan de un mensaje: "son bellísimos en cuanto a contenido", explica la maestra Valeria. "Muchos de mis estudiantes son hijos de trabajadores de abastos y plasman cómo caminaban allí, cómo ayudaban a sus papás, así como sus experiencias personales", afirma.

Sin embargo, algunos estudiantes, así como los monstruos, también están cargados de cosas negativas. "Cada niño es un mundo maravilloso, y a pesar de esa parte monstruosa, se le puede llegar por medio del diálogo y la construcción colectiva", asevera la profe Valeria.

"Puedes sacarle esa parte monstruosa negativa con la que un niño o joven viene por dentro y volverlo un monstruo llamativo, hermoso, productivo y con ganas de salir adelante"

El efecto Monster

Para la profe Valeria el monstruo tiene efectos inusitados en sus estudiantes. "Potencializa en ellos algo que desconocen", asegura y explica que esto se debe a la creatividad y expresividad que los niños o jóvenes descubren durante el proceso de elaboración del monstruo.

"Es increíble ver en ellos el potencial creativo, de expresión, de poder comunicar algo a través del arte de la pintura o la escultura. Incluso estos espacios también nos dan la oportunidad de entrar en diálogo, de entender lo que piensa el otro", cuenta esta docente.

Pero también está la posibilidad de fantasear y de materializarlo. Los más pequeños, según explica, de una forma surrealista, y los jóvenes, desde sus propias reflexiones.

Murales, esculturas, máscaras, narraciones e incluso canciones hechas por los estudiantes, son algunas de las expresiones por las que el monstruo ha transitado durante los últimos años. Incluso llegaron a llevar un gran alebrije a la Biblioteca Pública El Tintal, donde grandes y chicos pudieron asombrarse con las horribles formas que los estudiantes de la profe Valeria habían construido en clase.

El monstruo, una nueva vía para aprender

Para la profe Valeria, el monstruo es una herramienta que desafía los modelos pedagógicos lineales. Por eso tiene siempre presente a artistas como Catherine Walsh o la docente española María Acaso, quienes han explorado en estas creaciones nuevas formas para aprender e innovar.

El objetivo, como ella explica, es no limitarse a la enseñanza de las artes para la producción estética, sino que exista una construcción social y de comunidad que generen diálogos en las aulas.

ARTITIS: UN ESPACIO QUE AMPLÍA EL ARTE EN BOGOTÁ

Por: Federico López
Profesional del IDEP
ficolopez1280@gmail.com

Artitis es un espacio de arte ubicado en la localidad de Kennedy, creado por el profesor Jhon Arias, que ha logrado ampliar la oferta de este tipo de espacios en la ciudad.

Siempre que se habla de espacios artísticos en Bogotá se piensa en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén o la Candelaria; lugares que por tradición han concentrado la oferta de museos, exposiciones y galerías artísticas.

Sin embargo, **gracias a la tenacidad y convicción de Jhon Arias, profesor del San José IED, Kennedy es una localidad de arte.** Y 'Artitis' es ejemplo de ello: un espacio ubicado a un costado del parque de atracciones Mundo Aventura, en Bogotá.

En este espacio, el profe Jhon ha cumplido su sueño de ser un artista-educador, como él mismo se define.

"La educación artística debe salir del aula. **En la educación tradicional los límites curriculares o de tiempo limitan la enseñanza a ciertas destrezas manuales o técnicas**, que si bien son importantes, no dejan espacio para un aspecto fundamental del arte: la transformación personal, y por ende social de la realidad" dice Jhon al reflexionar sobre su práctica artística y pedagógica.

Es así como **'Artitis' logra que la enseñanza de las artes visuales tenga un vínculo sentimental no solo con estudiantes sino con la comunidad en pleno**, al vincular tres componentes fundamentales en la educación artística: experimentación, socialización y circulación. Esta última, representada en el circuito de exposiciones, textos, curadurías, intervenciones, que 'Artitis' ha consolidado en Kennedy por 10 años.

Fotos de la exposición "Gente de Corabastos", año 2010

Una de las primeras exposiciones fue "Gente de Corabastos", del 2010, una serie de 15 fotografías digitales que retratan la cotidianidad de las personas que trabajan en esta plaza de mercado, la más importante de Bogotá.

El profe Jhon, basándose en obras de arte del renacimiento italiano, captó la vivencia, la fuerza, pero especialmente la dignidad de quienes conforman esa cadena humana de sembradores, vendedores, transportadores, intermediarios, que literalmente, nos alimentan.

Para ver el video de la exposición consulta el siguiente enlace:

Exposición Fotográfica Gente de Corabastos

Si bien en Kennedy existen otros lugares de divulgación y socialización artística como la Galería de Arte de la Cámara de Comercio o la Biblioteca Pública El Tintal, 'Artitis' va mucho allá en términos de circulación, pues expande los límites físicos en que suele encasillarse el arte.

En el 2016, gracias a una Beca de la Alcaldía Local, **Jhon llevó la exposición de "Gente de Corabastos" a la propia plaza de mercado.** En un mismo lugar, frutas, verduras, papas, pescados, legumbres, compartieron espacio con paneles, luces, textos, fotografías...**arte y personas juntos, arte y vida sin fronteras.**

Además, varios estudiantes del colegio San José IED, especialmente de los grados 10 y 11, visitaron esta exposición que estuvo abierta al público durante 4 días, en 24 horas continuas.

La plaza de Mercado Corabastos como un lugar de exposición luego de una residencia artística dentro del proyecto 'Residencias Cundinamarca' en el Museo de Antioquia, en 2017, el profe Jhon no para. Actualmente, con el apoyo de IDARTES, **ha logrado que Kennedy, por medio de 'Artitis', sea parte del circuito de arte visual de Bogotá** con una programación continua de 8 exposiciones, que busca atraer a la comunidad de Kennedy.

Esto, que siempre ha sido una preocupación de Jhon, lo ha llevado también a ser el creador del **'Salón de Arte Infantil y Juvenil'** en los años 2019 y 2020. Un proyecto dirigido no solo al sector público de los colegios, sino a toda la comunidad educativa de la ciudad. Allí, la única condición era que los participantes tuvieran entre 7 y 17 años.

Consulta el siguiente blog para mayor información sobre el 'Salón de Arte Infantil y Juvenil':

[territoriokennedy](#)

En su segunda versión, el propósito de este Salón giró en torno a la pregunta de: ¿para qué el patrimonio cultural?, una oportunidad única para que **los estudiantes de colegios distritales, privados u otros proyectos pedagógicos, mostraran a través de expresiones gastronómicas, artísticas, literarias, arquitectónicas, lo que conforma el patrimonio cultural de una comunidad.**

Los estudiantes en el 'Salón de Arte infantil y juvenil' ...

"La movida artística de Bogotá siempre ha estado en el lado oriental-Chapinero, Usaquén, La Candelaria, Teusaquillo- lo que concentra la oferta y recepción del arte. Por eso, lo que buscamos con Artitis es crear redes, nodos, grupos entre la comunidad para que hagan de Kennedy un nuevo espacio artístico que amplíe y oxigene el arte en Bogotá", dice el profe Jhon, mientras lee un libro de imágenes con un niño, otro de sus proyectos pedagógicos: 'La Biblioteca de Imágenes', un nuevo sueño que dará para contar más historias.

El profe Jhon en su nuevo proyecto: "la biblioteca de imágenes"

**AULA
URBANA**
MAGAZÍN

122

IDEP X LIBRETA DE BOCETOS

**AULA
VANGUARDIA**

Algunas reflexiones, digresiones y (di) versiones entre escuela y arte marginal

Por: Ernesto Gutiérrez Barrera
Coordinador del Castillo de las Artes – IDIPRON. Miembro de la Universidad de la Tierra. Antropólogo y Mg. en estudios artísticos. Profesor universitario en temas de antropología del arte y métodos cualitativos de investigación.

Por: Luis Alejandro Baquero Garzón
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Educación y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Actualmente es investigador-contratista de la subdirección académica del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).

“El papel del artista ... y del poeta es precisamente desdibujar las categorías normales, romperlas y, al hacerlo, devolver a los ojos y la mente el ingenio y la frescura”

Jean Dubuffet

Convencionalmente, uno de los efectos de la escuela moderna ha sido la normalización de los individuos mediante prácticas de subjetivación. Estas prácticas definen normas de comportamiento moral y acciones orientadas por la obediencia y por una forma homogénea de mirar y conocer el mundo.

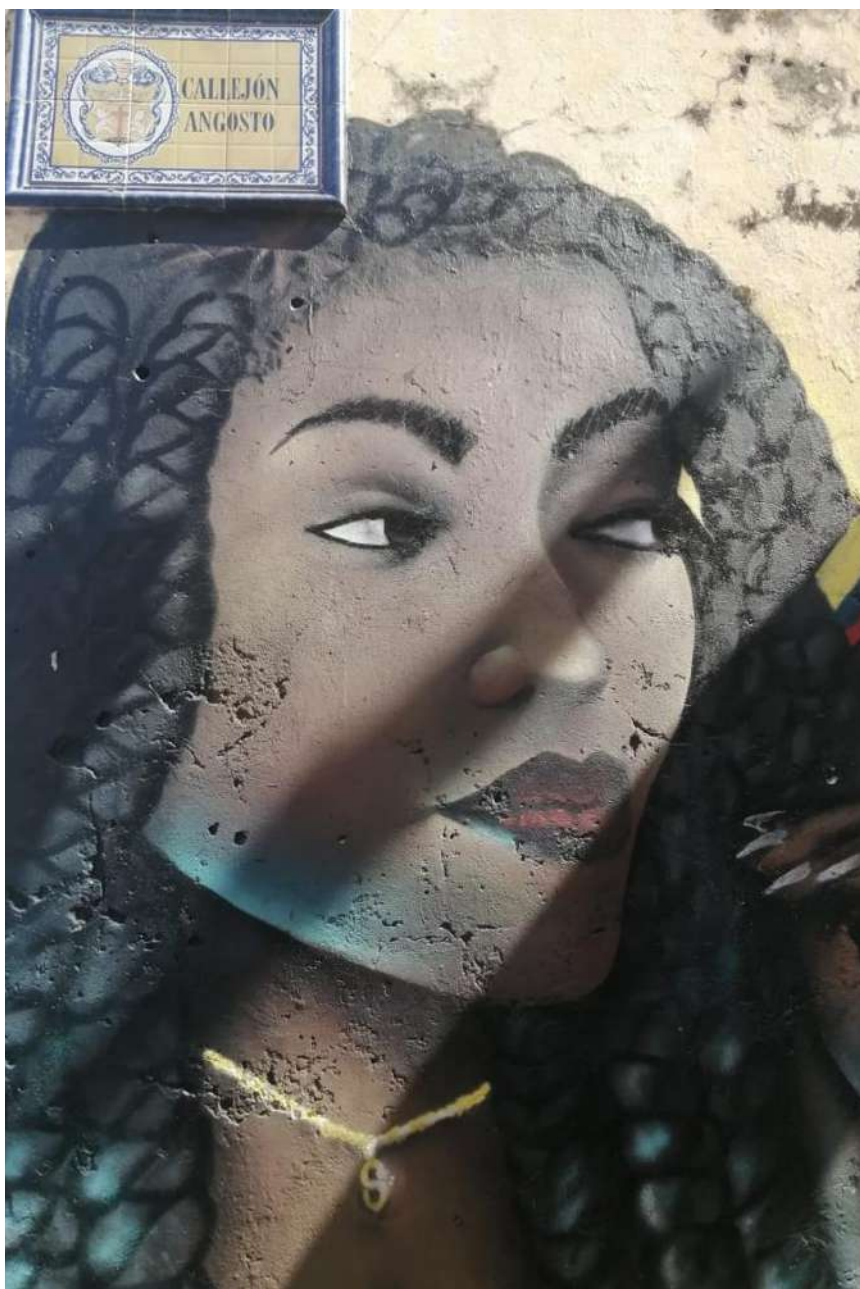
Esta dimensión estética de la escuela (2007), que configura maneras específicas de sentir, mirar y vivir la realidad, plantea un papel ambiguo desde el arte. **El arte es tanto una línea de fuga divergente de la norma y del universo “unidimensional” (1993), al tiempo que atrapa el acatamiento de la norma en el canon estético transmitido, en el espacio y en el tiempo de fuga.**

De cualquier manera, lo fundamental es que la cualidad plástica de la existencia, es decir, la modificación de la realidad como la conocemos, permite pensar en las distintas posibilidades de transformación del mundo siguiendo la lógica formativa de las artes.

Ahora bien, estar situado en escenarios liminales (en los bordes) permite profundizar en algunas de esas posibilidades que el arte tiene para aportar a la formación de un mundo diferente; otros universos de sentido, interlocutando de forma directa con el papel de la escuela: un arte marginal.

“El arte apela a la creación y pone en evidencia lo no evidente, hace ver lo que no se ve y construye un mundo posible desde lo perceptual, lo sensible, lo histórico y lo lógico si se quiere”

El acontecimiento del Kairós

Aquí le damos un tratamiento al arte como línea de fuga, apelando a esa dimensión de la perspectiva visual donde ese trazado converge en un punto, pero podría concebirse también como divergencia: en un recorrido contrario, se parte de un punto que despliega sus líneas de divergencia, por ejemplo, en curvas que se entrelazan y desde sus sinuosidades delinean nuevos contornos y perspectivas.

El hacer humano, en su despliegue de la voluntad de conocer y de construir, se extiende desde el punto cero (punto de convergencia) y construye **diversidad-divergencia**. Es ahí donde el arte apela a la creación y pone en evidencia lo no evidente, hace ver lo que no se ve y construye un mundo posible desde lo perceptual, lo sensible, lo histórico y lógico si se quiere.

El punto de fuga divergente hace de la temporalidad un deslizamiento que provoca una caída en la que, por un instante, algo transcendental ocurre. **Es el acontecimiento del Kairós.**

El hacer del arte captura el acontecimiento y lo sitúa en su origen "fresco" que demanda Dubuffet en el epígrafe. El tiempo como orden (Cronos) es irrumpido como **Kairós**, que connota trayectos de esa sinuosidad en donde se apela a los sentidos en contemplación extática.

Esta irrupción desconfigura el canon y sus constituyentes metafóricos, para convertirlos en referencias encarnadas en la actualidad del percepto¹ que ha navegado en el **Kairós**.

El arte en la escuela como momento de creación, de re-encantamiento del mundo

Es así como el escolar reclama ese momento, ese **Kairós** de donde surge el alma subterránea, esotérica² y ritualista que hace juntar para untar el mundo, sin recato y sin norma; arte crudo que hace hablar a las paredes mustias.

1 Los perceptos, según Gilles Deleuze, son del dominio del arte, mientras los conceptos son invención de la filosofía. Aquellos se distinguen de los conceptos por ser un conjunto de percepciones y sensaciones que sobreviven a quién las experimenta (Boutang, 1988)

2 ἐσώτερος de dentro, interior, íntimo.

La pared comienza a hablar en forma mural, al ser una cara pública que se expone y plantea una manera de decir, como trazo libre y punzante, que extrema la forma en aristas que unas veces son letras y otras veces composiciones figurativas que abigarran el sentido en explosiones multicolores que se entremezclan y marcan.

Estas aristas se constituyen en un símbolo distintivo de quien deja su huella, para ser seguida e interrogada mediante el juego de sobrescribir y borrar; esa sobreescritura, es el palimpsesto contemporáneo de las narrativas murales que buscan la expresión propia de una subjetividad sin moderación, libre.

Allí aparece con fuerza la marginalización expresiva, que es una mueca que revela también el palimpsesto de la norma: se sobrescribe y se cabalga sobre ella, para renombrar las formas y mencionar su distinción, su singularidad y fuerza compositiva: componer aquí es el impulso de una subjetividad un tanto gótica, un tanto barroca, sobrecargada, que busca el desciframiento de quien mira.

El arte en la escuela como un lugar que propicia un no-lugar

El territorio como lugar primigenio de demarcación y apropiación es el cuerpo propio y ese lugar constituye una poesía que se desplaza en su forma-movimiento, en su forma-vestuario, forma-parlamento, forma-sonido-poiesis corporal.

Es el performance vital que los insumisos toman en la calle y lo pintan en sus pieles también, como metonimias que deslizan su sentido a lugares, palabras, ritmos y rimas.

El territorio como símbolo, como lugar propio, es el cuerpo desplazado en las sinuosidades del punto de fuga que al escolar no le es indiferente y por ello se apropia de estas estructuras expresivas.

Su forma pintura-cuerpo es escondida bajo las mangas, su forma sonido es apagada en los audífonos en el tiempo de la norma, para ser retomadas en su totalidad en el tiempo del **Kairós**.

Allí, con sus iguales que se suman al hilo rítmico de la rima que, entre canto y letanía, le da sentido a una música que gira en el pulsar orgánico del músculo vital que hace que el mundo ruede y que el arte se adose a las entrañas.

Arte marginal y escuela contemporánea

Así se plantean algunas de las trayectorias del arte marginal en la escuela contemporánea. Así se ven en los pasillos de los colegios. Arte que viene de las calles e invade las estructuras normativas y las reconfigura, dándole múltiples sentidos a la vida escolar.

Esas expresiones estéticas que vienen del afuera y matizan-cuestionan el crisol estético de la escuela con narraciones de mundos que hablan de lo que viven los estudiantes más allá de las paredes. **AI**

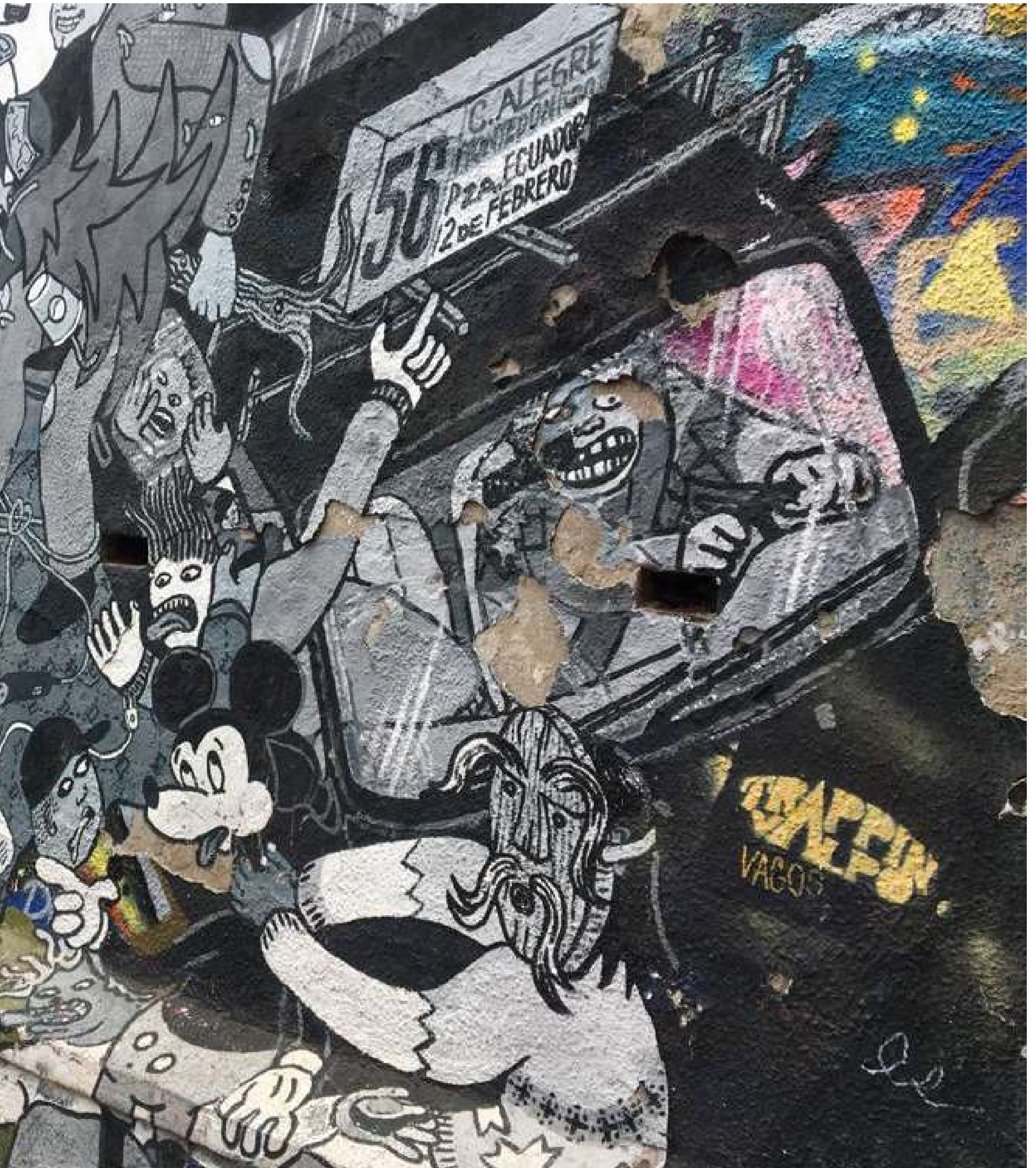
Referencias

Boutang, P. (1988). *El abecedario de Gilles Deleuze* (Video) Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=sQX6VhU4nKI&t=29s>.

Marcuse, Herbert (1993). *El hombre unidimensional*. Barcelona: Ed. Planeta Agostini.

Sáenz, Javier (2007) La escuela como dispositivo estético. En: *Educación (sobre) impresiones estéticas*. Frigerio, G. & Dicker, G. (Comps). Buenos Aires: Ed. Del Estante.

“Voces para Transformar a Colombia”. Un ejercicio de memoria viva desde la mediación.

Por: Marcia Paola Márquez Cetina

Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional – CINDE. Coordinadora de la Línea de Investigación Diálogo y Memoria del Colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo

“Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella, una de cuyas más notorias manifestaciones en las últimas dos décadas ha sido la creciente movilización por la memoria”¹.

Gonzalo Sánchez Gómez
Director Centro Nacional de
Memoria Histórica
(2011 - 2018)

¹ GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013, p.13.

A modo de Introducción

Lo señalado en esta frase por el antiguo director del **Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)** trae a colación la potencia de la exposición “Voces para Transformar a Colombia”, pues su creación y puesta en marcha, es un ejercicio de resistencia al olvido, una posibilidad de reparar a las víctimas y una lección para la no repetición.

Cabe mencionar, que la exposición se ha convertido en un nuevo escenario de disputa por la memoria, especialmente con la llegada en el año 2019 del actual director del CNMH, Darío Acevedo, quien fue cuestionado por su discurso negacionista frente a la existencia del conflicto armado en Colombia² y a quien se le ha interpelado por las modificaciones que ha realizado a la exposición, lo cual, desembocó en la emisión de medidas cautelares por parte de la **Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)**, organismo que

...estimó urgente decretar una medida provisional para la preservación y conservación en su totalidad de la colección “Voces para transformar a Colombia”, pues constató, prima facie, un incumplimiento de los acuerdos realizados entre el CNMH y las víctimas que participaron en la creación de la mencionada colección...³

A continuación, realizaré una breve descripción de la exposición, subrayando que lo escrito aquí, se queda corto frente a los contenidos de la exposición, que se desprenden de un proceso investigativo con las víctimas del conflicto armado y un ejercicio curatorial riguroso de un grupo interdisciplinar de profesionales del CNMH.

Es preciso mencionar que como parte del equipo de mediación de las itinerancias de Bogotá y Cali, evidenció una reducción del contenido de la exposición, desde su inauguración en Bogotá (2018), hasta su cierre en Cali (2019); **de tal forma, este texto es un testimonio vivo de la exposición “Voces para Transformar a Colombia”, buscando hacer desde este ejercicio escritural, un ejercicio de memoria desde la resistencia.**

2 Esto fue señalado por algunos medios de comunicación en: <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/criticas-a-ruben-dario-acevedo-por-negar-el-conflicto-y-vetar-cursos-academicos-325624>. <https://www.semana.com/nacion/articulo/dario-acevedo-niega-el-conflicto-armado-cepada/639073/>

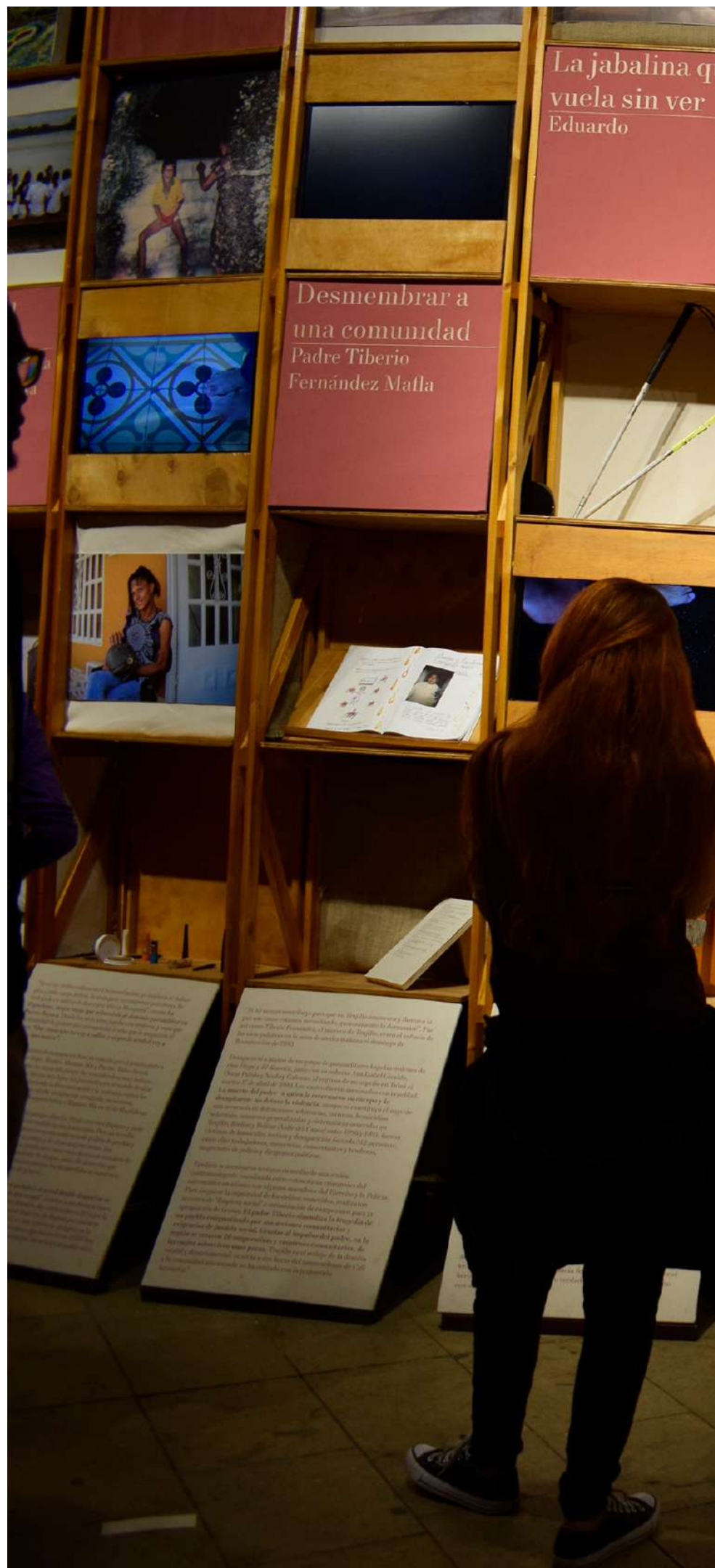
3 Jurisdicción Especial para la paz – JEP, Comunicado 059. Recuperado el 13 de mayo de 2021, en: <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-adopta-medida-cautelar-provisional-sobre-el-CNMH-para-proteger-la-colecci%C3%B3n-%E2%80%9C-Voces-para-transformar-a-Colombia%E2%80%9D-.aspx>

Sobre la exposición...

“Voces para Transformar a Colombia” es una muestra de lo que contendrá el futuro Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC), también denominado Museo de Memoria de Colombia⁴, cuya creación está contemplada en la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que en su artículo 148, estipula como función del CNMH “Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia.” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, Ley 1448 de 2011, p. 68).

La participación que tuve en la exposición me permite reconocer un escenario de conversación, reflexión y divulgación de gran valor para la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia. De hecho, en el marco de la Ley de Víctimas, se contempla la necesidad de divulgar los resultados investigativos, a partir de actividades museísticas, pedagógicas, entre otras, que se constituyen en acciones fundamentales para “enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia...”. (Ley 1448 de 2011, artículo 147).

La exposición hace un recorrido por el territorio colombiano y las historias de quienes han vivido acciones violentas, pero no se queda allí, también busca visibilizar las acciones de dignidad y resistencia de quienes han vivido estas situaciones. Estas historias son contadas a través de tres ejes o sujetos; el eje agua, el eje tierra y el eje cuerpo, atendiendo a las preguntas: “¿Qué le hace la guerra al cuerpo, al agua y a la tierra?, ¿Qué hacen el cuerpo, el agua y la tierra en la guerra?, ¿Cómo cuentan el cuerpo, el agua y la tierra la guerra?” (CNMH, resumen guion de la exposición del Museo 2018).

⁴ Cabe señalar que durante las versiones de “Voces para transformar a Colombia” en el 2018 utilizamos el nombre de “Museo de Memoria Histórica de Colombia”. En las itinerancias del 2019, en Villavicencio y Cali, el nombre utilizado fue “Museo de Memoria de Colombia” (González, 2020).

Del niño de sus ojos a un "falso positivo de Soacha"
Fáir Leonardo Porras y Luz Marina Bernal

Conocer a un padre en pruebas de supervivencia
Johann Stiven y Libio José Martínez

El hijo que se aparece en sueños
Jesus Antonio Pipicamo y Emérita Mosquera

El magistrado que salió vivo del Palacio
Carlos Horacio Urán Rojas

El poder de la familia
María Camila y Santiago

"Observo y comparto, escuchando y leyendo, a fin de por último poder, por la paciencia y el amor..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida, cuando estás en un momento de tu vida..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."

Johann Stiven y Libio José Martínez
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."

Jesus Antonio Pipicamo y Emérita Mosquera
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."

Carlos Horacio Urán Rojas
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."

María Camila y Santiago
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."
"En un momento de la vida, cuando estás en un momento de tu vida..."

La guerra en los cuerpos

Este ejercicio inicial, de formular estas preguntas a los visitantes de la exposición, permitía un reconocimiento de las afectaciones de la guerra en los cuerpos individuales y colectivos, así como el conocer algunos casos particulares, movía las emociones de quienes leían las historias, escuchaban los relatos y veían las fotografías y objetos utilizados por quienes habían sido víctimas de diferentes modalidades de violencia.

“Una idea que transitaba continuamente en la conversación era la estigmatización, como un elemento que contribuía a la victimización individual y colectiva, una idea que, infortunadamente sigue estando presente en los discursos de muchos colombianos y colombianas, en un país donde pensar diferente y manifestarlo, aún nos puede costar la vida”

De igual forma, evidenciar las victimizaciones a los cuerpos colectivos, era profundamente significativo para entender la importancia de los procesos colectivos en la construcción del tejido social y la reivindicación de sus derechos, como en el caso de la Organización Femenina Popular (OFP), y de la construcción de escenarios políticos en el país, como el movimiento político Unión Patriótica (UP).

Una idea que transitaba continuamente en la conversación era la estigmatización, como un elemento que contribuía a la victimización individual y colectiva, una idea que, infortunadamente sigue estando presente en los discursos de muchos colombianos y colombianas, en un país donde pensar diferente y manifestarlo, aún nos puede costar la vida.

Esta estigmatización no sólo ha estado dirigida a los cuerpos colectivos u organizaciones sociales y políticas, sino también al campesino, afrocolombiano o indígena que habita un territorio con presencia de múltiples actores armados, en donde es señalado de “colaborador” o de integrante de algún grupo armado, lo cual ha traído como consecuencia formas de victimización que parecen no cesar en nuestro territorio.

El papel de la exposición y la mediación se centraba entonces, en reconocer esta situación para transformarla, generando reflexiones sobre la necesidad de la pluralidad de voces;

de allí el título de la exposición “Voces para Transformar a Colombia”, porque para construir un país que escuche y reconozca la importancia de la diversidad de pensamientos, es necesario deconstruir la idea de la dominación, de la unicidad, de aquella voz que apela a la violencia física o simbólica para imponer una verdad única y un pensamiento político exclusivo.

La guerra en el agua

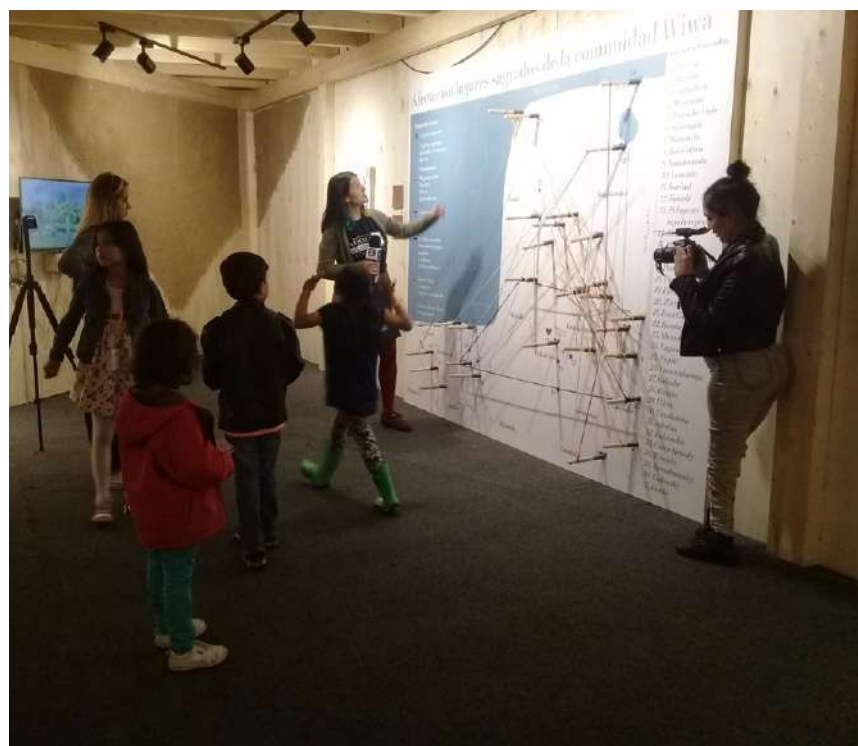
Siguiendo la pregunta por las afectaciones que ha producido la guerra, nos concentraremos ahora en conocer los efectos de la guerra en el agua.

Estas afectaciones son variadas e involucran la contaminación de las aguas y el deterioro de la relación simbólica que han construido las personas con su territorio, en donde los ríos o ciénagas, pasan de ser espacios para la vida-lugares de encuentro y esparcimiento, sitios en donde se mantienen y transmiten formas de conocimiento como la pesca tradicional, se obtiene el alimento, se lava la ropa, entre otras cosas-, a convertirse en lugares de muerte, en espacios que se evitan, en “acuafosas” que reciben los cuerpos de las personas victimizadas, en lugares para la desaparición forzada y la impunidad.

En el marco de este tipo de afectaciones y de otras tantas que no alcanzan a ser descritas en este texto, es posible reconocer acciones de resistencia desde las comunidades como el Festival del Río Grande de la Magdalena, las Telas de Cartografías del agua de María Benítez, el Mural de la Resistencia de Buenaventura, la pieza en tela y bordada que representa las Ciénagas y la pieza del Atrato con la Sentencia T-622 del 2016, interpuesta por las organizaciones sociales y la comunidad del Atrato para declarar al río como Sujeto de Derechos y, de esa manera, protegerlo.

La guerra en la tierra

En el recorrido por la exposición también nos encontramos con el eje tierra y los efectos que la guerra le ha dejado como el despojo territorial que puede darse a través del desplazamiento forzado o por el confinamiento de la población. En ambos casos, se produce un efecto muy similar al anterior, en tanto que se fractura o se transforma la relación de la gente con su territorio; ya no es posible vivir en su territorio o transitarlo con tranquilidad, los procesos de socialización de los hijos e hijas se ven interrumpidos o transformados; arar la tierra y recoger sus frutos ya no es posible, la confianza hacia el otro u otra se quiebra y su proyecto de vida se transforma. Especialmente con el desplazamiento forzado, el desarraigo es doloroso y en muchos casos, irreversible.

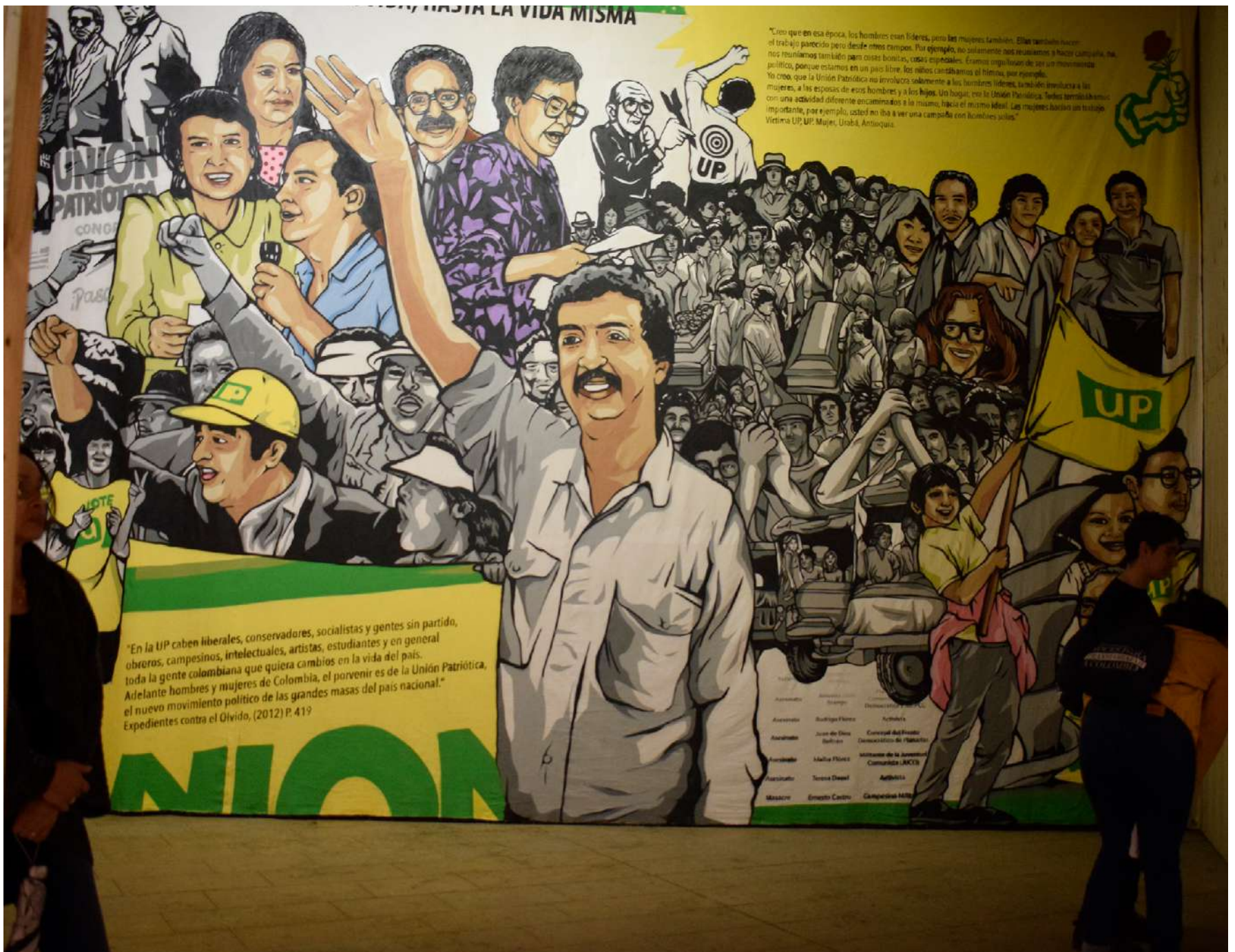

Para las comunidades indígenas por ejemplo, es esencial cuidar los lugares sagrados y caminar el territorio mientras se preservan y transmiten sus conocimientos, pero cuando por acción de los actores armados, deben confinarse a un espacio reducido, "se afectan distintas dimensiones del territorio, pero también la espiritualidad"(CNMH 2018).

Al igual que campesinos, indígenas y población afrocolombiana, los habitantes de algunas zonas urbanas, hacen parte del grupo poblacional más afectado por el conflicto armado; muestra de ello es la zona urbana de Buenaventura o la Comuna 13 en Medellín, donde el despojo territorial, el desplazamiento intraurbano o las llamadas fronteras invisibles, impiden que los habitantes de estos territorios puedan habitarlos con tranquilidad. Además, intervenciones militares como la Operaciones Orión y Mariscal en el año 2002 en la Comuna 13, trajeron consecuencias nefastas para la población como el posicionamiento paramilitar en la zona, tal como se menciona a continuación:

...Una de las denuncias más recurrentes de las ONG contra estas dos operaciones fue que abrieron la puerta para el posicionamiento de los paramilitares en el sector. Incluso, aseguran que tras estas acciones son constantes los patrullajes de estos grupos armados ilegales (El Tiempo 2007).

Estos relatos evidencian las distintas modalidades de victimización que ha sufrido la población civil en medio del fuego cruzado, de la puja por el control territorial, de las consecuencias de un conflicto armado que llega hasta la puerta de sus casas, que transita por sus cuerpos y por sus territorios.

“Voces” es un legado para la memoria de las colombianas y los colombianos, pero también para aquel que, sin tener esta nacionalidad, siente empatía por el otro o la otra; también es un homenaje a las víctimas del conflicto armado y a quienes desde su amorosa entrega, decidieron darle vida a esta exposición”

“Voces”: un legado de Colombia

A través de estos relatos presento un corto recorrido por la exposición “Voces para Transformar a Colombia”. Espero haber despertado el recuerdo de su transitar por la exposición o la curiosidad y el deseo de reavivar esta experiencia.

“Voces” es un legado para la memoria de las colombianas y los colombianos, pero también para aquel que, sin tener esta nacionalidad, siente empatía por el otro o la otra; también es un homenaje a las víctimas del conflicto armado y a quienes desde su amorosa entrega, decidieron darle vida a esta exposición.

Espero que “Voces” alguna vez vuelva a ver la luz para que las memorias...no sean silenciadas nuevamente.

Referencias

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (2011). - *ACCIÓN SOCIAL, Ley 1448 de 2011*. Recuperado el 13 de mayo de 2021 en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2018). *Resumen del guion de la exposición del Museo de Memoria. Material para el equipo de mediación.*

Diario El Tiempo (2021-Mayo 13) Veto a cursos, la última crítica contra el director del CNMH. Recuperado el 13 de mayo de 2021 en: <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/criticas-a-ruben-dario-acevedo-por-negar-el-conflicto-y-vetar-cursos-academicos-325624>

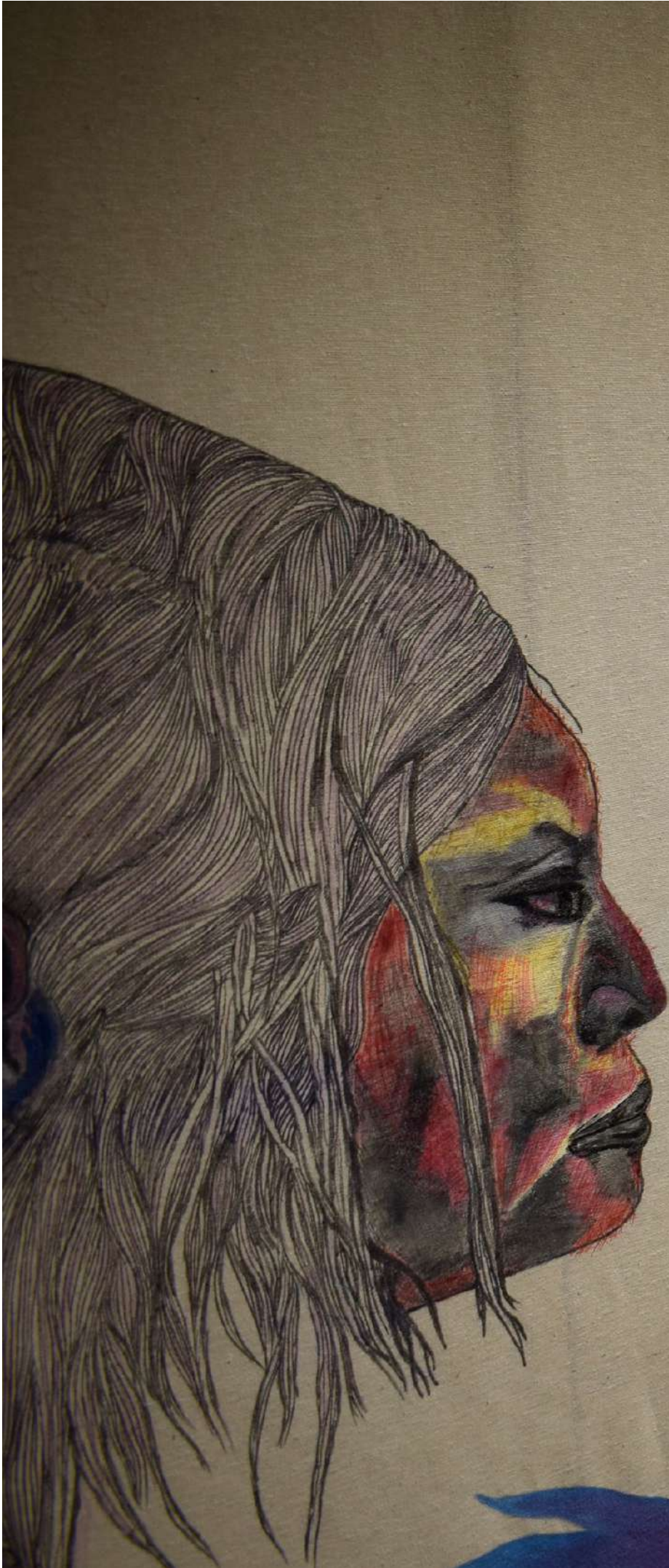
GMH, ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (2013). Bogotá: Imprenta Nacional.

González, S. (ENE – JUN de 2020). “Voces para transformar a Colombia”: el curar inacabado de las memorias sobre el conflicto armado. 85 – 114. DOI: 10.22380/2539472X.854.

Jurisdicción Especial para la paz (JEP). *Comunicado 059* (2021-Mayo 13). Recuperado el 13 de mayo de 2021 en: <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-adopta-medida-cautelar-provisional-sobre-el-CNMH-para-proteger-la-colecci%C3%B3n-%E2%80%9C-Voces-para-transformar-a-Colombia%E2%80%9D-.aspx>

Redacción El Tiempo (2007-26 de marzo). *Operación “Mariscal” fue un antecedente de “Orión”*. Recuperado el 13 de mayo de 2021 en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3494381>

Revista Semana. “Darío Acevedo Niega el Conflicto Armado”: Iván Cepeda. Recuperado el 13 de mayo de 2021 en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/dario-acevedo-niega-el-conflicto-armado-cepeda/639073/>

Disoñando el mundo: la educación en diseño

Por: Jael Rincón

Rincón (Diseñadora gráfica y docente de diseño e ilustración en University of Sunshine Coast, Australia. Magíster en Comunicación; diseñadora de comunicación para el Gobierno Australiano. Cursa estudios de especialización en Epistemologías del Sur en CLACSO).

El mundo diseñado que habitamos en el presente es un mundo donde las mujeres, las personas de color, los indígenas, las personas con discapacidades y cualquier minoría social, aún somos oprimidos. **En un mundo diseñado para unos pocos, hay mucho que el diseño necesita transformar.** Vivimos en un mundo diseñado, aunque diseñado para solo algunos.

“El diseño es una disciplina que puede ser empleada para la corregir los problemas de nuestra sociedad; puede ser una alternativa hacia un mundo más justo y sostenible”

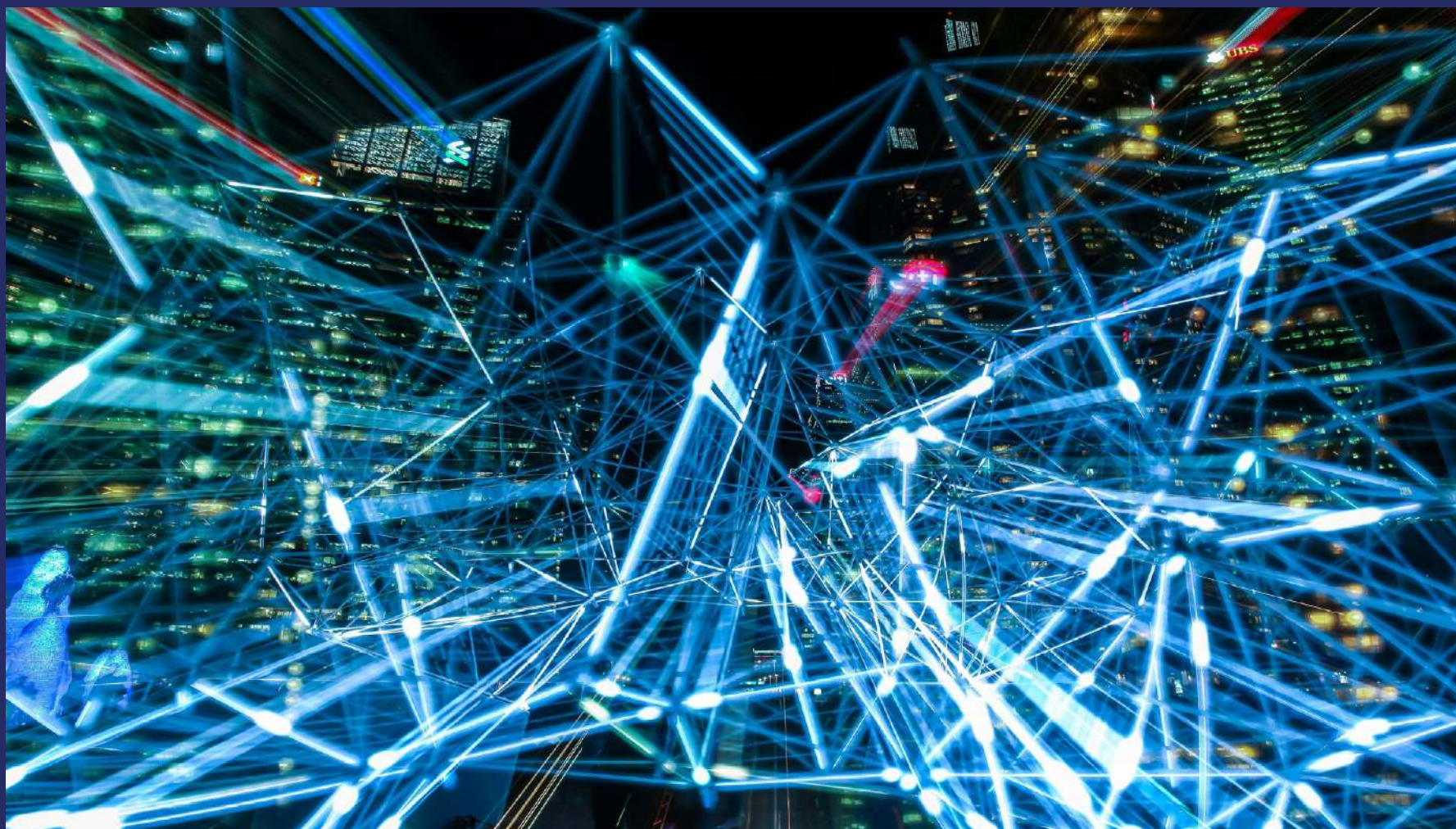
En este texto, desde mi experiencia como diseñadora e investigadora exploro las posibilidades que desde el diseño se pueden ofrecer para la construcción de un presente más solidario y justo.

De acuerdo con Escobar (2018, 26), el diseño se entiende desde una orientación fundamental que es tecnocrática y centrada en el mercado, y no se acerca a cuestionar la naturaleza capitalista del diseño mismo. **El diseño ciertamente se ha integrado completamente en el modelo neoliberal de capitalismo que se ha vuelto omnipresente desde la década de 1980** (Dunne and Raby 2013, 8). **El diseño es una práctica socio-material, relacionada muy de cerca a los privilegios y las estructuras de desigualdad**, la supremacía blanca y la heteronormatividad, el poder colonial y la violencia epistémica, la explotación capitalista y la destrucción del medio ambiente (Mareis and Paim 2021, 11).

Para considerar otras formas de diseño, hay que re-formar una mirada crítica y rescatar otras formas de mirar, sin condenarlas, dice Escobar (2018, 23). En el caso del diseño gráfico, se debe comprender que en esta práctica convergen formas de representación y la creación de discursos que determinan la forma de ver y entender el mundo, así como la forma de habitar y ser en nuestra sociedad. Sin embargo, como ya discutí anteriormente, se debe comprender que “el diseño incita a un circuito casi perfecto de producción y consumo” (Foster 2003, 18).

Para romper este circuito hay que pensar en otras formas de la práctica de diseño, algunos métodos como el propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui (2015), en su trabajo Sociología de la imagen, quien plantea otras formas de mirar, desafiando las formas convencionales de comprensión y de creación de las imágenes. Desarrollar una mirada crítica requiere un poco de guía, de interés y capacidad de reflexión.

“No aprendemos a leer imágenes, no nos enseñan a mirar con ojos críticos, con ojos agudos capaces de desmantelar mensajes aniquiladores de sueños. Tampoco aprendemos como crear diseños críticos, diseños con capacidad de transformación”

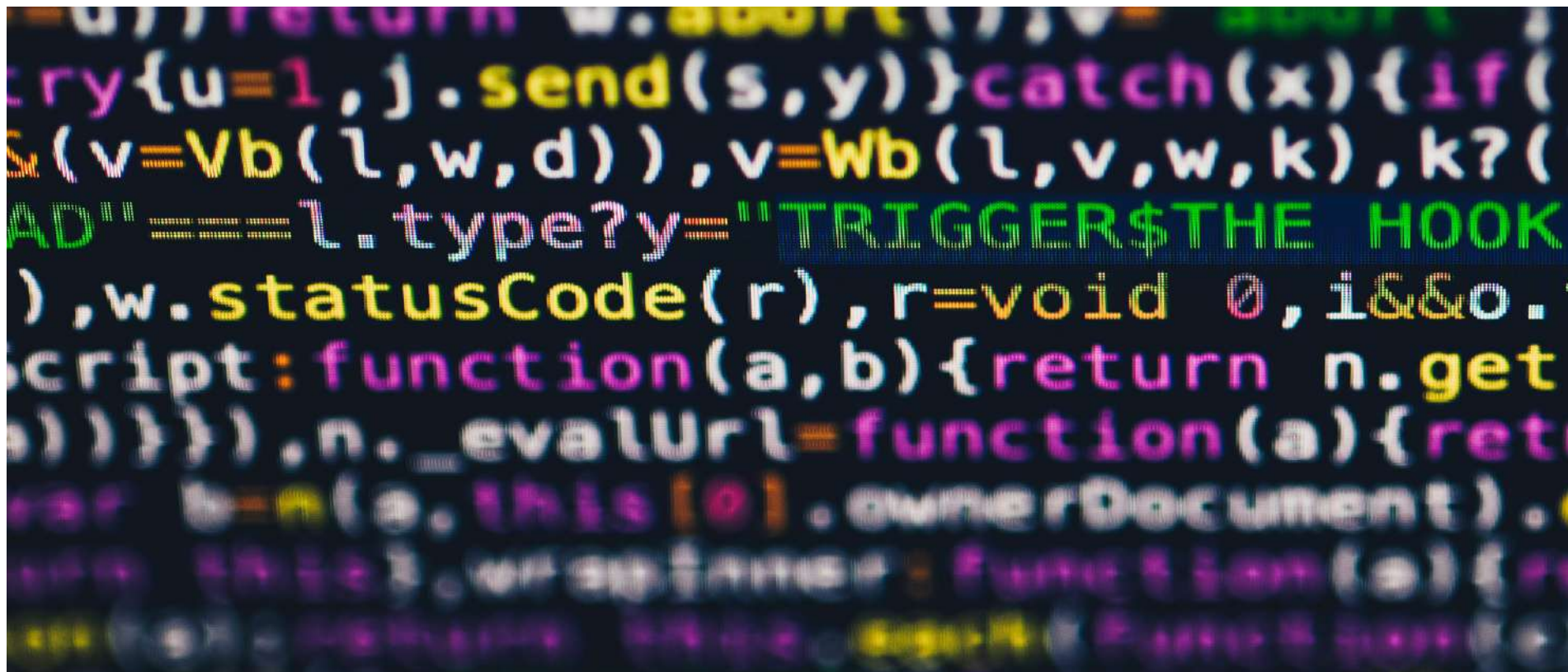
La educación de diseño, puede ser ese espacio para diseñar¹. Diseñar se compone de dos palabras, diseñar y soñar; la intención es tender un puente entre dos actividades, formular nuevas utopías y encontrar soluciones creativas a los problemas de subsistencia (Escobar 2018, 257).

El acto de la diseño conlleva a reconstituir el tejido de la vida, de los territorios, y de las economías comunales (Escobar 2020, 84). Una forma de diseñar, es pensar en diseños incluyentes. El diseño como un espacio de reflexión, pues el diseño per se, no es solo una manifestación del ser, el diseño desde sus metodologías busca resolver problemas y proponer salidas funcionales y estéticas para los retos que se viven en las sociedades contemporáneas.

“Hay otras formas de hacer diseño y esto debe ser desde la niñez, pensar el diseño, no como una disciplina desprendida de la vida, sino entretrejida con la vida”

¹ El concepto comenzó a ser utilizado en Cali por el poeta y ambientalista León Octavio a fines de la década de 1980 (Escobar 2018, 257).

Por medio de la enseñanza de diseño podemos proponer otros futuros más prometedores y armoniosos para nuestras comunidades. En conclusión, es necesario diseñar, pero de otras formas, diseñando hacia el diseño autónomo, como lo plantea Escobar (2021, 32), empleando el diseño para resolver los problemas de las comunidades y de los movimientos sociales en defensa de sus territorios y de los destructores efectos de la globalización neoliberal. Con **la educación del diseño, que promueva y practique un enfoque crítico e incluyente, donde los problemas que se abarquen desde el diseño sean hacia el cuidado**, la armonía, el respeto, la diversidad, y hacia la construcción de un futuro comunal. **AI**

Referencias

- Bermúdez Aguirre, Diego Giovanni. 2015. "Pioneros del diseño gráfico en Colombia Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, 1920-1940." Magíster en Historia, Pontificia Universidad Javeriana.
- Criado-Perez, Caroline. 2019. *Invisible women: exposing data bias in a world designed for men*. London: Chatto & Windus.
- De Sousa Santos, Boaventura. 2009. *Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*: Siglo XXI.
- Dunne, Anthony, and Fiona Raby. 2001. *Design noir: the secret life of electronic objects*. Edited by Fiona Raby. London: August Media.
- Dunne, Anthony, and Fiona Raby. 2013. *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*, The MIT Press. Cambridge: The MIT Press.
- Escobar, Arturo. 2020. *Pluriversal Politics: The Real and the Possible*: Duke University Press.
- Escobar, Arturo. 2021. "Autonomous design and the emergent transnational critical design studies field." In *Design Struggles: Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives*, edited by C. Mareis and N. Paim. Valiz.
- Escobar, Arturo author. 2018. *Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*: Duke University Press.
- Foster, Hal. 2003. *Design and crime : (and other diatribes)*. Paperback edition. ed, Radical thinkers. London: Verso.
- Kalantidou, Eleni, and Tony Fry. 2014. *Design in the Borderlands*. 1 ed. London: Routledge.
- Mareis, C., and N. Paim. 2021. *Design Struggles: Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives*: Valiz.
- Noble, Safiya Umoja. 2018. *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*: NYU Press.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2015. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta limón Buenos Aires, Argentina.

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](#)

La poesía de la comunión

Por: Nicna Camargo

Trabaja actualmente en el Programa Nacional de Educación para la Paz Educapaz, en el que se dedica a conectar gente maravillosa entre sí para transformar desde la dulzura y el trabajo entusiasta la educación en Colombia. Estudió Literatura por puro placer y después por pura obsesión Pedagogía Terapéutica, para descubrir cómo participar del desarrollo de los y las “ineducables”. Y en general trabaja con todo ello, agradeciendo diariamente lo generosa que ha sido la vida con ella.

Coincidió por casualidad con la pandemia el inicio de un ciclo de conversaciones virtuales sobre temas relacionados con la educación para la paz, y la pandemia les dió un carácter bien especial. Probablemente también tuvo que ver que la gente que empezó a acercarse al espacio sea tan entusiasta y tan buena conversadora, y que las personas que terminaron aceptando nuestra invitación también lo sean. El caso es que, a pesar de las dolorosas crisis que ha traído el confinamiento, con el cierre de los salones elegantes con aire acondicionado a los que llegan unos pocos muy esporádicamente, se nos abrió en Educapaz una puerta, o una ventana, de verdadero encuentro y comunión.

En las primeras ocasiones nos sorprendió la cantidad de profesores y profesoras que querían conectarse; de la primera a la segunda semana tuvimos que ampliar la capacidad de nuestra sala de zoom de 100 a 500 personas. En segundo lugar vimos que los jóvenes también estaban ansiosos por participar y programamos encuentros latinoamericanos de jóvenes que dieron resultados tan valiosos como este manifiesto (LINK). Pero lo que terminó decantándose, fue algo mucho más poderoso: un grupo de comunidades educativas diversas, ubicadas en muchos rincones del país, y fuera de este, que se mantiene asistiendo semanalmente en un ejercicio de diálogo genuino, encontrándose desde la sencilla motivación del reconocerse como colegas y navegantes de las mismas aguas, a veces muy revueltas, de la educación, en un país que sigue buscando caminos para transformar la cultura violenta que hemos heredado, generación tras generación, en esta guerra que no termina de concluir.

Todos lamentamos las reuniones virtuales en las que las personas deciden mantener cerradas sus cámaras, y asumimos que hay desidia en el mejor de los casos, o nadie allí. Poco a poco, personajes tan bellos como María Buenaventura fueron seduciendo a los y las participantes y empezaron a aparecer personajes como la profesora Nila de Tumaco, que trajo al

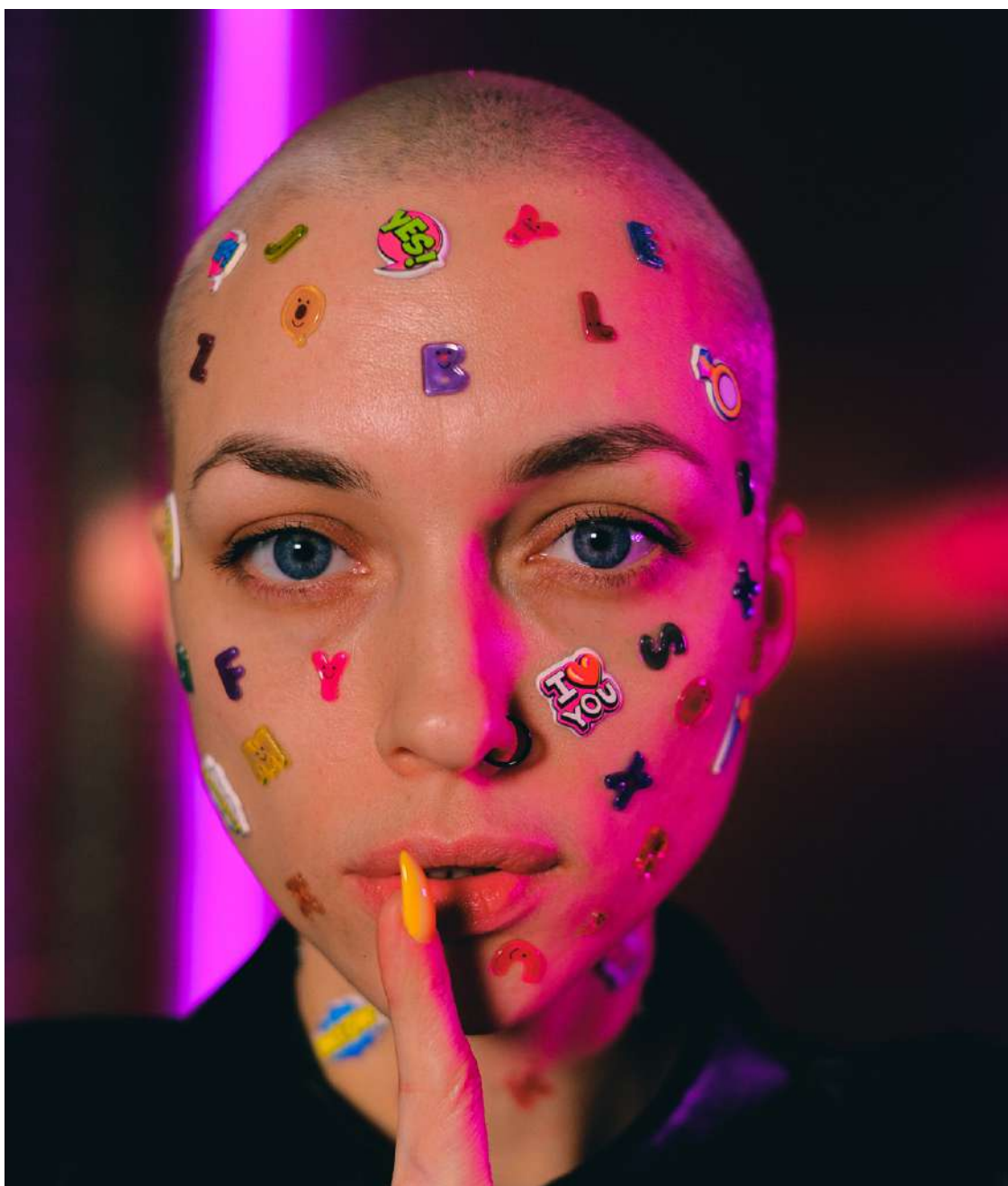
taller “Hacer las paces con la naturaleza” un aguacate morado de su árbol, y el maíz porva que el profe Cristian cosecha en su finca en Santander; en esta conversación todas y todos lamentamos juntos la desaparición del Pez Capitán de las aguas del Río Bogotá, y al finalizar lloramos junto con la profe Pilar, de Chile, que en su libro de la naturaleza describió la mermelada de alcallotas que su madre, que había fallecido hace poco, le preparaba: “En el patio de la casa mi mamá plantó unas semillas de alcallotas, que muy lindas crecieron y de sus frutos comí una rica mermelada que mi madre preparaba con nuez y limón”.

No se me olvida cuando vimos por primera vez a la profe Diana, que se conecta regularmente desde el Cañón de las Hermosas, en un webinar sobre cine y educación para la paz, y le vimos esos ojos curiosos contándonos cómo el video le había ayudado a acercarse a las realidades de sus estudiantes, dispersos por la montaña; hoy la profe Diana sistematiza su experiencia en nuestro Diplomado **Recorridos por experiencias de paz.**

También recuerdo perfectamente cuando conocimos a la profe Soraya, que desde las faldas del Volcán Galeras nos compartió el trabajo que hacía durante la cuarentena con sus niños, usando a los marcianos como una excusa para hablar del contacto y los viajes al más acá que quisiéramos hacer y no podíamos. Ahora sus guías **Conversaciones con marcianos** (LINK:<https://pazatuidea.org/wordpress/herramienta/de-profes-para-profes-educacion-para-la-paz/>) se pueden consultar en nuestra plataforma pazatuidea.org. Y siempre vuelvo a la historia “Un encuentro de Pedro y Juan” que nos compartió Nelly Boonen, especialista en Justicia Restaurativa y coordinadora del nodo Brasil de la Red de Escuelas del Perdón y la Reconciliación (LINK: <https://youtu.be/qCpWvGsMRpg>), y a las estrategias directas para construir ciudadanía desde el diálogo, que usó Doris Sommer en su invitación a leer críticamente desde la metodología Pre Textos.

En este breve pero largo periplo, con estas conversaciones simples y a la vez grandiosas, hemos presenciado quienes hemos tenido el privilegio de conectarnos semanalmente, seamos muchas personas o pocas, cómo el diálogo nos habilita para sanar, para transitar las crisis, para fundar la esperanza. Son diálogos de dos horas, que inician y terminan, sin ninguna trascendencia, y al mismo tiempo nos han ayudado a comprender que podemos mantenernos cerca, en un país que históricamente nos ha distanciado. Que podemos a través del diálogo volver a ser una sociedad que reconoce los dolores de las comunidades en la ruralidad, que recuerda lo que ha ocurrido a nuestros pueblos indígenas y afro, que convive y ama la diferencia.

La poesía, menciona Octavio Paz en su ensayo **Poesía de la soledad y poesía de la comunión** “procura tornar sagrado el mundo; con la palabra sacramental la experiencia de los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo”. Sin miedo a equivocarme, creo que en estos espacios de diálogo hemos conseguido ese tipo de comunión que menciona el escritor mexicano. **||**

Enseñanza del arte y la pedagogía

Por: Silvana Andrea Mejía Echeverri

Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación, UNLP (Argentina); Magíster en Educación (Universidad de Antioquia); Licenciada en Educación de Artes Plásticas (Universidad de Antioquia). Docente de educación artística y cultural en el municipio de Bello. Investigaciones en pedagogía e historia de la educación artística en Colombia y docencia en programas de pregrado y posgrado de formación de docentes.

Hace 18 años he oscilado entre la docencia de la educación artística y cultural en secundaria y la formación de docentes en educación superior, así como entre el hacer, la reflexión y la maternidad.

En este momento y desde mi experiencia, la educación artística es para mí una elaboración entre trabajo y lecturas. Me importa que los jóvenes se apropien de la tradición y se sientan capaces de expresarse plásticamente, que mantengan contacto con la cultura (en varios sentidos), que conozcan el medio del arte, que dialoguen con otros saberes, que defiendan su expresión y que logren transformar las formas de expresión en las actuales circunstancias.

Todo con el apoyo de la historia del arte. Mis apoyos son orgánicos y hago uso de ellos según el momento y la conveniencia para mis intereses como profesora.

“El arte les pertenece a los más jóvenes y ellos deben sentirse herederos por derecho. En ese sentido, me interesa mucho la educación artística, específicamente escolar, que ha sido frecuentemente atacada por “matar la creatividad”, por dedicarse a disciplinar y controlar, entre otras cuestiones”

Esos intereses, quizá puedan resumirse como una idea de justicia, una inclinación por comprender y materializar este “principio”, además de siempre defender la escuela como una “cuestión pública”, como una invención para democratizar el conocimiento y el tiempo de ocio.

El arte les pertenece a los más jóvenes y ellos deben sentirse herederos por derecho. En ese sentido, me interesa mucho la educación artística, específicamente escolar, que ha sido frecuentemente atacada por “matar la creatividad”, por dedicarse a disciplinar y controlar, entre otras cuestiones. Las concepciones sobre lo vivo son muy utilitaristas y, por ejemplo, cuando se demanda a la escuela, mediante el currículo, cosas diferentes según cada sistema nacional, o bien a través de formatos institucionales, a veces tan demandantes y restrictivos, mi respuesta es abordarlos de la manera más abierta posible, de modo que pueda hacer variaciones durante el periodo escolar, enriqueciendo y detallando el planteamiento inicial en el día a día.

Por otra ruta, **una pregunta antigua, personal, sobre la educación en general y la enseñanza en particular, como interacción entre seres humanos y con el mundo, me ha llevado a interesarme por la investigación y la formación de docentes en varias universidades.**

¿Son procesos que me han parecido potentes en términos de aperturas, mezclas, sorpresas y emocionalidad, interactuando en la producción de reflexiones, yendo entre formalizaciones conceptuales y otras estéticas.

En tanto mirada sobre la educación-la formación, la subjetivación como procesos específicamente humanos-, el abordaje siempre se hace desde una perspectiva crítica e interpretativa de estos fenómenos, mucho más extensos que la escolarización.

Este aspecto del trabajo nos ha obligado a defender las reflexiones hechas cuando se demanda, desde otras perspectivas, que todo producto denominado "pedagógico" debe consistir en proyectos y procesos de intervención en las aulas o comunidades.

No obstante, se defiende la necesidad de pensamiento, junto con la acción, cuando nos referimos a las articulaciones de los humanos con el mundo, a sus producciones de mundo y las relaciones de humanos entre nosotros. **AJ**

IDEP X LIBRETA DE BOCETOS

AULA URBANA MAGAZIN

122

NICOLAS BARROME FERREIS
MATS CARRÉS X 2 5/2

EL PROFE
SOY YO

Un espacio de maestras y maestros abierto a opiniones, noticias, reflexiones y experiencias educativas, desde la voz y el corazón docente

Oswaldo Enrique Rocha Díaz

Maestro en artes plásticas y visuales
Magíster en estudios artísticos.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Mira el aquí el video

Zulma Delgado

Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas

Mira el aquí el video

John Nomesqui

Maestro en artes plásticas.
Magister en Ciencias de la Educación.
Docente en la SED

Mira el aquí el video

Jose Fernando Cuervo Galindo

Artista plástico de la academia superior artes de Bogotá ASAB. Universidad distrital. Magister en educación comunitaria.

Neil Avella González

Licenciado en artes plasticas de la UPTC, magister en estetica e historia del arte U.TADEO

Teo Duque

Maestro en Artes Plásticas y Visuales, Ceramista egresado de la Universidad Distrital

AULA
URBANA
MAGAZÍN

122

IDEP X LIBRETA DE BOCETOS

Support.
Don't
punish.

WELCOME

AULA
A FONDO

“Necesitamos buscar la manera de poder convivir en paz con las drogas”

Julián Quintero
Cofundador de
“Échele Cabeza cuando se
dé en la cabeza”

Por: Federico López
Profesional del IDEP
ficolopez1280@gmail.com

Julián Quintero es conocido por ser el cofundador de ‘Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza’, una audaz estrategia que desde el 2013 a la fecha, **ha buscado que las personas se informen sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en contextos como fiestas, festivales y conciertos.** Pero esta no es la única propuesta que Julián ha desarrollado a través de la Corporación Acción Social Técnica (ATS), en la que participa como investigador y director ejecutivo.

Entre estas, pueden nombrarse ‘Cambiando de foco’ (2014), una estrategia en asocio con la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá), que **implementó una herramienta metodológica y pedagógica para el abordaje del consumo de SPA en las comunidades de los colegios** distritales. Otra iniciativa fue ‘Tunjuelito la tiene clara con las drogas’ (2016), un proyecto con estudiantes, docentes y orientadores de 12 colegios de la localidad de Tunjuelito, quienes realizaron piezas comunicativas y material audiovisual.

Más recientemente, Julián ha publicado su libro ‘Échele Cabeza’ (2020) de Editorial Planeta, donde condensa varias de sus reflexiones en torno al consumo de drogas en el país, bajo una idea predominante que ha repetido en varias ocasiones: “Un mundo libre de drogas no es posible, necesitamos un mundo que conviva en paz con las drogas”.

La siguiente es la entrevista que Julián sostuvo con el Magazín Aula Urbana en un tono franco, honesto y a la vez riguroso e informado. Este sociólogo y activista nos explica por qué debemos empezar a cambiar la manera como vemos las drogas.

Julián, el Magazín Aula Urbana (MAU) es una publicación dirigida principalmente a docentes de los colegios distritales de la ciudad. lo primero entonces sería preguntarte

¿Cuál es el papel que tienen los docentes al hablar de consumo de sustancias psicoactivas con los estudiantes?

Los docentes tienen que proyectar varias cosas. Primero, una alta capacidad de actualización en conocimientos porque el tema de las drogas cambia todos los días. Aparecen nuevas drogas, las políticas y enfoques están cambiando. Lo segundo es que tienen que mostrar confianza, seguridad y empatía, para que, tanto al compartir conocimientos como en la relación con los estudiantes, estos le puedan contar todo. Lo otro que tiene que transmitir es capacidad de diálogo y capacidad de comprensión. Diría que esos son los tres elementos.

¿Y cómo hacer que no se convierta en algo permisivo o que se pierda el rol de educador?

Los docentes desde mi perspectiva son personas que orientan, que brindan conocimientos. Deben actuar como docentes, no como padres, no como madres, no como policías, ni tampoco como un médico. Tienen que sustraerse de los juicios de valor y abstraerse de los prejuicios dominantes; por eso el lugar donde se pare es muy importante, porque el docente es determinante en la manera como un niño, niña o adolescente establezca una relación con las drogas.

Si tenemos un docente que reprime, señala y estigmatiza, seguramente esa carga se verá reflejada en el comportamiento de los estudiantes. En cambio, si tenemos un docente que dialoga, que comprende, que quiere aprender, que quiere saber, seguramente eso se verá reflejado en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. En este mundo de las drogas, la mayoría de las veces los muchachos saben más que los propios maestros, no tanto en la manera del abordaje, sino que están mucho más actualizados; saben lo último que hay, lo nuevo que hay.

“El docente es determinante en la manera como un niño, niña o adolescente establezca una relación con las drogas”

No es algo fácil pedirles a los docentes que toquen estos temas en su práctica, teniendo en cuenta los lugares comunes sobre estos asuntos y la estigmatización que aún persiste ¿Qué estrategias pueden emplear cuando aborden estos temas con sus estudiantes?

El tema de las drogas es un tema que todos los días pasa por las noticias, se ve en las esquinas de los barrios, se ve en la cotidianidad. Por ejemplo, yo creo que una manera rápida de entrar en estos temas es: "Bueno pelados ¿Qué están pensando sobre el tema de la marihuana? ¿qué piensan sobre la marihuana medicinal? ¿ustedes qué piensan del tema de la cocaína?". Yo creo que las drogas no deben abordarse en el aula educativa como problema, o en términos de lo que implica la dependencia de ellas.

¿Y en el contexto de la escuela eso cómo sería?

Las drogas se pueden hablar desde la química: ¿Cómo se hace para pasar de una hoja de coca a polvo de cocaína? ¿de dónde viene el MDMA? Las drogas se pueden hablar desde la biología: ¿Cuáles son las plantas utilizadas? Se pueden hablar desde el punto de vista de la economía: ¿Cuánta plata implican? ¿cuánto es el porcentaje de las drogas en el PIB del país? También pueden hablar desde las matemáticas, desde la creatividad, desde la innovación.

Las drogas se deben a empezar a hablar desde los beneficios en la cantidad, en la dosis y para determinados comportamientos. Las drogas tienen que empezarse a hablar desde la Historia. Las drogas existen con los seres humanos desde que los seres humanos son Homo sapiens. Todas las culturas antes de Cristo han tenido sustancias para expandir sus mentes. Las drogas deben hablarse desde la guerra desde el prohibicionismo. Todos esos son diversos factores y ninguno de esos tienen que ver con lo que nos hablan usualmente: pecado, adicción y dependencia.

Para dar un hecho puntual, en clase de Biología se puede sembrar una planta de marihuana y verla crecer. Se va hablando todo lo que tiene que ver con la planta, todos los beneficios, los aspectos negativos, el abuso, el uso medicinal, la guerra contra las drogas, entre otros temas.

En este número del MAU, el protagonista es el arte, la educación artística, algo que está en relación con el trabajo que has realizado ¿Por qué el arte se ha convertido en una herramienta tan recurrente en tus propuestas de reducción y riesgo de daño al consumir SPA? Podrías hablarnos también de algunas experiencias previas al respecto.

Hay que partir de la curiosidad y la atención de los jóvenes frente al consumo de drogas. Por eso empezamos a hablar en su lenguaje, empezamos a escribir y a pintar los mensajes en sus colores y aplicamos algo que se conoce como la metodología de pares, que consiste en que personas iguales a ellos, nos ayudaron a traducir el mensaje para que pudiera llegar a ellos, y la mejor manera siempre ha sido el arte, que tiene la posibilidad de ser muy crítico, pero a la vez también muy reflexivo en la medida en que educa.

Entonces cuando llegamos a hacer prevención y reducción de riesgos y daños, la única oferta que había era un león vestido de doctor con un estetoscopio diciendo: ¡no consumas drogas! Esto en el mejor de los casos, porque lo otro que veíamos era comerciales de televisión donde un hombre se iba degradando lentamente por el consumo de las drogas.

“Menos del 11% de las personas que usan drogas tienen problemas derivados del consumo”

Es decir que el arte se convierte en la herramienta para tocar el tema de las drogas...

Creo que siempre la creatividad, el color, el arte, de la mano de los mismos jóvenes que pueden traducir los mensajes, son importantes porque parten del propio mundo de ellos. Estos mensajes tienen que ver con algo en lo que hemos sido muy críticos, que es la guerra contra las drogas. Y hemos podido encontrarnos con los jóvenes en esa crítica y en ese rechazo que tienen frente a esas políticas de drogas que engañan, que meten miedo, que esconden y que muchas veces, ya con el tiempo, nos hemos dado cuenta que nos habían engañado a todos durante mucho tiempo.

¿Algo así como bajarle un poco la temperatura al tema de las drogas?

No es tarde para utilizar las redes sociales, utilizar el color, utilizar la gráfica, utilizar la crítica; el arte reúne todo eso. Así, le arrebatamos al lenguaje policiaco, al lenguaje médico, al lenguaje patologizante y de delincuentes. La manera de hablar de drogas y lo ponemos en el lenguaje del color, en el lenguaje de la fiesta, en el lenguaje del arte, del humor, de la crítica, sin perder la esencia que es educar con honestidad, con sinceridad, sobre la base, sobre un principio, que es el que nos ha hecho más exitosos, y es primero reconocer que un mundo libre de drogas no existe, no es posible, y que necesitamos buscar la manera de poder convivir en paz con las drogas.

Eres muy cuidadoso en los términos que utilizas, pero a la vez muy claro y directo sobre el significado de palabras que utilizamos ligeramente ¿Cuáles serían entonces esas palabras claves que todos tendríamos que manejar con precisión al tocar estos temas? ¿Y así mismo los que tendríamos que evitar, o definitivamente suprimir?

Durante los últimos años se han puesto en marcha muchos conceptos que todavía están en disputa pero que responden al fracaso de categorías que hacen parte del modelo prohibicionista tanto desde la persecución policial como desde la prevención o eso que llaman rehabilitación. Sólo para dar un ejemplo, nosotros no hablamos de adictos, no hablamos de adicciones, ya no mencionamos la palabra rehabilitación. Nosotros hablamos de personas que son consumidoras, dividiendo esos consumos, porque no todos son iguales.

Esto fue lo que hicimos para el Ministerio de Salud en el 2010 a través de lineamientos de política pública de drogas. Allí decimos que las personas consumidoras de sustancias psicoactivas pueden ser experimentales, recreativas, habituales y algunas pueden tener dependencias que pueden ser problemáticas, que apenas es un porcentaje muy pequeño frente a las personas que consumen sin problema alguno.

Un término puede hacer la diferencia cuando se trata del uso de las drogas

No creemos en drogadicción y adicciones, porque ya estas palabras te dan una carga negativa muy fuerte. Tampoco creemos en la rehabilitación porque la rehabilitación quiere decir que de entrada la persona que consume drogas es una interdicta, que no puede tomar decisiones sobre su vida, entonces toca rehabilitarla o salvarla; ¿salvarla de quién? y ¿por qué o para qué? Otra cosa es el tema de la reducción de riesgos y daños, que es un enfoque orientado a personas que ya consumen y que no quieren o no pueden dejar de consumir.

Hablamos mucho de que la prioridad hoy en día en la intervención en personas que usan sustancias, especialmente los consumidores problemáticos, es que la abstinencia no es el único camino hoy en día, ya que hay caminos más importantes como la funcionalidad. Hoy en día, antes de buscar la abstinencia, se busca la funcionalidad de este consumidor.

Otros conceptos nacen de la pelea para poder posicionar el concepto de regulación de mercados. Entonces, estamos en un modelo prohibicionista que prohíbe, elimina todo; nos amenazaron que nos íbamos a ir hacia la legalización, que era así que los niños iban a desayunar con cocaína, que es el argumento más perverso que usan cada vez más los prohibicionistas porque se han visto superados por todas las evidencias que estamos hablando desde el modelo de regulación.

“La regulación es un punto medio en el que el estado fija unas pautas para que privados, o el mismo estado, regule o controle de alguna manera toda la cadena de valor de un producto que puede llegar a ser dañino para la salud de las personas, pero que las personas no van a dejar de usarlo”

En el IDEP tenemos una estrategia enfocada a la transformación pedagógica, a los cambios de paradigmas educativos ¿cómo crees que un Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico puede aportar a la discusión y debate del consumo de sustancias psicoactivas en los colegios?

Nuestra corporación Acción Técnica Social en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá, en el año 2014, desarrolló una estrategia que se llamaba ‘Cambiando el Foco’, que tenía 5 guías y 5 cartillas de cómo cada institución educativa podía construir un proyecto para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas; ahí expresamos claramente unas rutas metodológicas que partían de lo que es la construcción colectiva desde el principio hasta el final. Lo primero para poder definir una buena estrategia es conocer el contexto, no desde las fórmulas y las cartillas que venían de escritorios; eso ya no funciona hoy en día.

Se demostró entonces que hay que priorizar las metodologías que logran capturar la problemática con los mismos actores y que son estos mismos actores quienes empiezan a darle soluciones a esa problemática. Ellos mismos se encargan de implementar y evaluar; yo creo que son las construcciones colectivas, la implementación en conjunto y la medición de los impactos lo que genera transformaciones, todo guardado en sus justas proporciones.

Claramente tratando de encontrar la mayor pertinencia posible

Así no se cometen errores como el llegar a hablarle a muchachos de 18 o 19 años de prevención del consumo de sustancias cuando ya todos fuman o han probado el cigarrillo, cuando ya todos, o la mayoría, consumen alcohol o cuando consumen marihuana. A la vez, se evitan errores como hablarles a niños de 7 a 9 años sobre drogas, mostrándoles una caja con un montón de drogas para señalarles cuáles son todas las drogas, cuando en su vida han visto una droga, y lo que terminan haciendo es promoción de estas sustancias.

Yo creo que es muy importante conocer muy bien la manera en cómo se manifiestan las sustancias psicoactivas y para eso tenemos que ubicarnos en un lugar de enunciación de manera radical: el mundo está transitando en el paradigma, estamos saliendo de un paradigma de prohibición de las drogas, dirigiéndonos hacia un paradigma de regulación de los mercados de drogas. El mundo y las sociedades van a reparar el daño que hicieron los últimos 150 años de negarle a los seres humanos el encuentro con las sustancias psicoactivas que habían tenido muchas civilizaciones. Estamos transitando hacia ese modelo, lo que no va a ser fácil, pero sí hay que empezar a educar a la sociedad y a las nuevas generaciones en convivir en un mundo con presencia de drogas.

“Lo que nos decían los chicos era que la primera vez donde habían visto las sustancias psicoactivas había sido en su casa, y había sido de manos de sus padres, de sus tíos, de sus mayores, de sus tutores”

¿Te refieres a cambiarle la cara a las drogas?

Hay que vivir en este mundo con las drogas que antes eran el diablo y eran muy malas; hoy en día, pareciera ser que están empezando a servir para curar enfermedades; y el futuro de ellas es que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Tenemos que entender que las drogas por sí mismas no son

malas, quien define el juicio de valor sobre ellas, si son malas o no, son la cultura, el contexto, la ideología y la política. Eso no hay que perderlo de vista, y hay que empezar a preparar las generaciones nuevas para que sepan vivir en un mundo con presencia de drogas, donde si no las sabemos gestionar de manera adecuada van a arruinar nuestras vidas, pero si sabemos entenderlas, podrían ayudarnos a ser mejores seres humanos.

¿Y los directivos docentes? ¿los rectores? Hemos hablado al principio de los profesores, pero las personas que ejercen liderazgo en las instituciones educativas, de seguro también tienen una gran tarea ¿cuál sería la de ellos al interior de los colegios?

Usualmente son personas mayores, pensaría uno que por ser mayores son personas más sabias, pero yo creo que el reto para ellos es muy claro: o están del lado del cambio y asumen la tarea de empezar a entender este cambio de paradigma, o mueren con las botas puestas del prohibicionismo y la negación de que las drogas existen y van a seguir existiendo. Lamentablemente -lo he dicho en otros escenarios- muchos médicos, policías, docentes, rectores, han sido víctimas del discurso prohibicionista. Fueron educados bajo este discurso. Se lo creyeron y muchos no van a tener la valentía de reconocer que fue un enfoque inadecuado, un enfoque que fracasó; van a morir con las botas puestas del prohibicionismo.

“Es necesario empezar a hablar de consumo responsable, o de reducción del riesgo y daño sobre todo en los grados más altos, donde hay un acercamiento a las sustancias psicoactivas”

¿Quieres decir que la vía para trabajar el uso de las drogas es acabar con el prohibicionismo?

Lo primero es entender que muchas de las personas que se oponen a la regulación de las drogas, o que levantan las banderas del prohibicionismo, también son víctimas. Son víctimas del discurso prohibicionista. Para los rectores y para los docentes, entendemos que los cambios no son radicales ni son inmediatos, pero si deben empezar a comprender y así dar señales de que el cambio está en marcha, y que lo más adecuado es hacer que ese cambio transcurra con el menor daño posible para la sociedad. De lo contrario, oponerse a ese cambio podría ser más negativo para los docentes, estudiantes y las personas que están educando.

Si seguimos resistiéndonos a la evidencia, esto significa seguir siendo culpables, de tantas muertes que pueden llegar a ser

evitables por el consumo de drogas, cuya cantidad de muertos es mínima frente a la cantidad que mueren por vivir en un mundo de prohibición. Los policías que mueren todos los días persiguiendo narcos; los jóvenes que terminan atrapados en el microtráfico, en bandas, disputando territorios, matándose con otras bandas por el control del microtráfico; las guerras en el campo, las guerrillas que se han financiado; las disidencias que siguen financiándose; los paramilitares que también se lucran. Toda esa gente que muere, muere en un contexto de prohibicionismo por tener el control de un negocio ilegal que es muy rentable. Se pregunta uno qué tanto de todas estas muertes nos evitaríamos si adoptáramos la idea de regular las drogas.

Otro factor clave son los padres o acudientes de los estudiantes; ¿qué podrían hacer ellos desde sus casas? ¿cómo hablar con sus hijos e hijas de estos temas que siguen siendo tabú?

Los padres deben ser padres y como hablamos ahorita de los docentes, también tienen que estar en su lugar. Los padres son orientadores primarios, son el núcleo de socialización por excelencia; los padres no son ni el mejor amigo, ni tampoco son el mayor policía, no. Los padres deben entender su posición y como lo hemos dicho en esta entrevista, también deben entender esa transición a un modelo de regulación de drogas. Creo que desafortunadamente los padres si tienen una cosa que no tienen ni los docentes, ni la policía, ni el médico, y es el tema del ejemplo.

En ese proyecto que hicimos para la Secretaría de Educación, Cambiando de foco, que llegó a 800 colegios públicos de Bogotá, lo que nos decían los chicos era que la primera vez donde habían visto las sustancias psicoactivas había sido en su casa, y había sido de manos de sus padres, de sus tíos, de sus mayores, de sus tutores. Especialmente, en temas como el cigarrillo, el alcohol, se pueden señalar las primeras representaciones y demostraciones de la coherencia, la educación y la doble moral de los padres frente a la educación de sus hijos.

Esos son los primeros comportamientos, que digamos, no son saludables que los padres hagan delante de los hijos, ya

que después no ejercen una educación, una pedagogía para explicarle a sus hijos por qué lo hacen, sino que simplemente recurren a la indiferencia, el silencio y la fuerza para decir que es así porque soy papá y punto.

“Es muy importante que los padres tengan la capacidad y el valor de no sorprenderse el día que intuyan o tengan la sensación de que sus hijos e hijas están en contacto con sustancias psicoactivas, ya que los conocen y pueden generar un camino que le permita al padre o a la madre, ser la fuente de consulta de sus hijos para el tema de las drogas”

¿El diálogo y la confianza podrían ser esa vía para abrir la puerta entre padres e hijos antes de asumir otras medidas?

Muchas veces los padres son los últimos en darse cuenta del contacto de sus hijos e hijas con este tipo de sustancias, pues hay muchas opciones para hacerlo. Es normal que las drogas estén cerca de sus hijos, y deberán ser sus hijos quienes en últimas tomen la decisión si se acercan o no a las drogas. Son ellos quienes van a probarlas o no; van a ser ellos quienes van a decir sí o no. Los padres tienen que entender que la última opción son los centros de tratamiento; la última opción son las terapias profundas, la última opción es la desescolarización, la última opción es alejar a los muchachos y a las muchachas de los círculos de riesgo.

Las primeras opciones siempre son el fortalecimiento de la toma de decisiones, el ejemplo, los canales de diálogo; y por qué no, el acompañamiento. Muchas veces en esas experiencias, de manera directa o indirecta, los padres deben prepararse para ser los tutores y monitores de esa experiencia de transición que tienen la mayoría de los adolescentes, así como ocurrió con la masturbación, cómo ocurrió con la velocidad, como ocurrió con la curiosidad por el sexo; pues bien, también van a curiosear con las drogas y es ahí cuando el muchacho o la muchacha, tienen que utilizar todas las herramientas que una educación en confianza, en afecto, en comprensión, les dio durante los primeros años de la vida.

Ya saliéndonos un poco del ámbito estrictamente escolar y acercándonos a la política educativa de la ciudad ¿Qué ha pasado al respecto en este tema? ¿consideras que se ha hecho lo suficiente o falta más por hacer en este asunto?

No conozco una estrategia de prevención innovadora y unificada a nivel distrital, ni desde la Secretaría de Salud,

ni desde la Secretaría de Educación. Lo que uno conoce son estrategias de atención, que eso es el fracaso del modelo educativo porque cuando se reprime a una persona porque comete una falta, o usted atiende a un muchacho porque tuvo una crisis por consumo de alcohol, el ámbito escolar fracasó en la prevención. De entrada, es un modelo que le apunta a resarcir el daño, apagar el incendio y atender la consecuencia de algo que no se hizo antes.

Creo que en esto el modelo educativo de Bogotá y de Colombia, en general, falla al educar para la vida porque claramente temas como drogas, temas como sexualidad, temas como convivencia, no son como las matemáticas, las ciencias puras y otras disciplinas que educan para ejercer una profesión que permita vivir. No. Esto que hablo es educación para la vida, para convivir, para enfrentarse a los retos de la cotidianidad. Tenemos entonces una grave deficiencia desde instancias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad, cuyas respuestas están orientadas a atender la consecuencia, resarcir el daño, apagar el incendio, meter el muchacho a la cárcel, enviar al muchacho a tratamiento; todo ese tipo de medidas van a seguir arrojando altos indicadores de consumo de drogas en la medida en que no tenemos una propuesta estructurada de prevención del consumo de sustancias.

¿Qué crees que hay que hacer frente a esa realidad que nos expones?

Es necesario empezar a hablar de consumo responsable, o de reducción del riesgo y daño sobre todo en los grados más altos, donde hay un acercamiento a las sustancias psicoactivas, ya que muchas veces estos jóvenes salen del colegio con unos ritmos de consumo muy fuertes y pasan a la vida universitaria, o no pueden pasar a universidad y se encuentra con la vida laboral. Realmente, muchos de estos adolescentes terminan acabando con gran parte de sus sueños cuando en esas primeras etapas de su vida, no logran gestionar, moderar o autorregularse en el consumo de sustancias psicoactivas en ese lapso entre los 17 a 20 años.

A los 20 años, la mayoría salen, pasa la experiencia del consumo, pero muchos también se quedan ahí y son las sustancias las que terminan afectando su vida, ya sea porque tuvieron una relación sexual bajo el efecto de alcohol y no utilizaron protección, contrayendo VIH, o teniendo un

embarazo no deseado; ya sea porque bajo el efecto de sustancias no pudieron gestionar un conflicto con su familia, o con los amigos, y terminaron en una riña o muertos; o ya sea porque un accidente de tránsito se atravesó en sus vidas. En conclusión, esa etapa de la vida es muy importante porque uno es el dueño del mundo y cree acabar con todo, pero a veces es la vida la que acaba con uno.

Y ahora ¿qué estás haciendo? ¿cuáles son los proyectos actuales? O los que están por venir. ¿Alguno de ellos relacionado con la educación?

Ahora estoy haciendo de todo. Estoy asesorando la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud del Distrito. Estamos trabajando en temas de participación y por eso acepté una invitación por parte de estas Secretarías para implementar o materializar propuestas que desde la sociedad civil traíamos hace tiempo. Estoy metido también en el tema de abrir un espacio de participación para las personas consumidoras de sustancias psicoactivas en la Secretaría de Salud, más concretamente con la Subsecretaría de Participación, en algo parecido a una Mesa Distrital Cannábica, muy en la onda de abrir espacios de participación en salud para poblaciones que han sido históricamente segregadas. Es la primera vez que la institucionalidad en Colombia abre un espacio concreto para participación de los consumidores de cannabis.

En Seguridad, estoy echando adelante un proyecto sobre pactos de convivencia para la gestión del consumo del espacio público. Uno de los principales problemas en este momento o que genera más tensión, entre los jóvenes, la fuerza pública y la comunidad, es el consumo de sustancias en el espacio público donde debido a decretos populistas y a fallos de las Cortes y a leyes, todos tienen la razón y eso genera mucha discusión. Quiero dejar esos dos proyectos implementados; por un lado, para que la gente hable directamente con la administración; y por el otro lado, para crear una metodología de resolución de conflictos en el espacio público.

También estás trabajando alrededor de temas normativos...

Estoy en temas de actualización de la normatividad distrital para el porte y consumo en el espacio público. Ahora, desde la ONG estoy trabajando muy duro en el tema de regulación

y de legislación. Estoy apoyando cuatro proyectos de Ley: el proyecto de Ley de regulación de marihuana; el proyecto de Ley de regulación de cocaína; el proyecto de Ley de reducción de riesgos y daños; y el proyecto de Ley de regulación de dispositivos electrónicos para nicotina.

Por otro lado, estoy en una investigación sobre el impacto del conflicto armado sobre las víctimas por su condición de consumidores de sustancias psicoactivas. Algo que me parece no se ha contado y que merece ser estudiado. También estoy con el proyecto de 'Échele cabeza cuando se dé en la cabeza', esperando que en el segundo semestre se activen las fiestas para continuar con eso.

Por último, ando trabajándole muy duro al tema de presionar a la institucionalidad pública, entiéndase Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, para que incluyan el enfoque de reducción de riesgo y daño en el tema del tabaco y el cigarrillo.

Finalmente, Julián ¿cómo ves a las nuevas generaciones frente a estos temas? Lo pregunto porque muchas veces caemos en una visión adultocentrista, teniendo una visión condescendiente de ellos, como es el caso de esta pregunta; pero ¿qué piensan ellos de estas discusiones? ¿son capaces ellos de tomar decisiones por sí mismos, sobre sí mismos?

Nosotros en el proyecto *Échele Cabeza*, tenemos una ventaja porque tenemos un contacto constante con los chinos de 17 a 23, o incluso 25 años; entonces hablamos con estos chinos todo el día y a toda hora. Por eso, uno anda muy fresco en eso.

“Si nosotros, nuestros abuelos y nuestros padres, hubieran tenido la educación en el consumo de alcohol y cigarrillo que los jóvenes están teniendo hoy en día en consumo de drogas de síntesis, de marihuana, de cocaína, de lsd, creo que tendríamos unos padres mucho más saludables y las tasas de accidentalidad y de violencia habrían bajado mucho”

Hoy se habla de manera más abierta, y muchos de los chinos que llegaron a las drogas, abrieron los ojos pues ya existían cosas como nuestro proyecto *Échele cabeza*, donde se hace análisis de drogas y se habla de la marihuana legal. Todo

esto nos muestra que hemos empezado a domesticar esa relación, y creo que los muchachos se reconocen mucho más fácil; estás generaciones hablan mucho más abiertamente. Entré usted a una de las redes sociales de nuestros proyectos y verá la manera cómo estos jóvenes se reconocen como consumidores, cómo se asumen, cómo viven la experiencia; es una cosa muy desparpajada, muy tranquila.

Todo eso nos da muchas esperanzas; son muchachos muy inquietos, ellos nos meten severas peinadas frente a temas de ciencia, frente a temas de derecho, porque están apropiados, están empoderados. Y eso nos llena mucho y nos da mucha alegría. Ahora, creo que también hay un grupo generacional que se comió muy bien el discurso del prohibicionismo y a veces terminan siendo más papistas que el Papa. Yo creo que si algo me he reído en estas últimas protestas, donde claramente las protestas para muchos chinos son una fiesta donde se toma y donde se fuma, para otros termina siendo la perdición. Nada más chistoso que los antifascistas distribuyendo flyers diciendo que las manifestaciones no son para beber, ni para fumar, ni para nada. Como siempre lo hemos dicho: nada más parecido que un fascista y un antifascista.

Ese es como un segundo grupo, minoritario, porque hoy muchos salieron a las calles a responder que había que cambiar esa manera de ver las cosas. Además, también hay un acercamiento más desparpajado; a veces también siento miedo porque se toman demasiada confianza y terminan teniendo comportamientos altamente riesgosos para su salud mental, para su salud física, para todo, pero es algo que a todos nos pasó. Todos estuvimos siempre al borde en una borrachera, o en algún momento el consumo nos llevó a una situación crítica o peligrosa. Sin embargo, a veces sí como adultocentrista lo veo; veo que corren riesgos innecesarios, pero este fue el mismo lugar donde estábamos nosotros. Ahora, más allá de eso, tengo muchas más esperanzas en esta generación, nos llevan pasos adelantados y comprensiones diferentes a las que tiene nuestra generación sobre las drogas, y especialmente la de nuestros padres. ■■

DUVÁN ARIZALA: ATRAVESANDO FRONTERAS INVISIBLES CON LA DANZA

Por: David Esteban Pineda
Periodista IDEP, prensa@idep.edu.co

Sin darse cuenta y casi sin desearlo, Duván Arizala, más conocido como Reymon, el protagonista de la película *Somos Calentura*, se ha convertido en un referente para la niñez y la juventud del Distrito de Aguablanca, al oriente de la ciudad de Cali, Colombia.

¿La razón? Su amor por la danza. A punta de baile, la pasión que ha mostrado en las calles de su barrio, así como en grandes festivales internacionales y producciones cinematográficas, trabaja a diario como un pedagogo innato que atraviesa las fronteras invisibles tejidas por la violencia y las pandillas, contagiando a jóvenes aquí y allá con el sabor, la alegría y el ritmo.

Considerado como uno de los mejores bailarines de música urbana del país y fundador de Arte&Distrito, un colectivo que promueve la danza en el Valle del Cauca, Arizala nos habló sobre el poder transformador del arte, la importancia de la educación artística en los colegios, la necesidad de enfocarse en el ser humano y sus sueños, y de la disciplina como vía para el cambio.

Tu vida de niño, en un territorio con muchas dificultades, fue la base para ser quien eres hoy. ¿Por qué?

Lo curioso de vivir en el contexto en el que yo crecí es que había una diversidad cultural muy grande. Crecer en asentamientos a los que están constantemente llegando personas de diferentes partes, lastimosamente muchos por la violencia, trae mucha riqueza de la cual uno puede aprender.

Hay otras cosas de las cuales uno no se da cuenta, porque uno es muy pequeño y no alcanza a dimensionar el entorno en el que uno vive. Tristemente, la falta de oportunidades, de ingresos, se convierten en la justificación de la violencia, del porqué del robo. A veces no me daba cuenta de todo ese

universo, pero cuando vas creciendo te vas haciendo más consciente. Por suerte logré encontrar la danza, que fue la que me permitió conocer este entorno, a comprenderlo de una forma diferente.

“No es el lugar sino la forma como te tomes las cosas. Lo mucho que puedo hacer con lo poco que tengo”

¿Cómo fue que comenzaste a bailar?

Llegué a la danza una tarde que estábamos con unos amigos en una esquina. Con mucho por hacer y a la vez nada. Uno de ellos dijo: “por ahí hay una Fundación donde se baila y hay un grupo de baile” y nos fuimos para allá. Yo llegué buscando salsa pero encontré danza urbana. Me presentaron a Jerson Nicolás, un primo que bailaba una chimba y dije: “quiero bailar como él”.

La danza me permitió conocer otros contextos sociales, otras personas con pensamientos totalmente distintos a los míos. De los que yo podía aprender y copiarme. Cambió mi forma de vestirme, de hablar, y sin embargo la esencia de lo que yo era siempre se mantuvo. La danza me permitió esos acercamientos y comprender la vida desde otro lugar.

¿Y luego de empezar a bailar te fuiste de Aguablanca?

No. No he salido del barrio, aún vivo aquí. Creo que estar aquí me pone en la posición de brindarles posibilidades directas o indirectas a los muchachos. Que digan: “si este man pudo salir del país, pues yo también lo puedo hacer”. Y que vean que no es el lugar sino la forma como te tomes las cosas. Lo mucho que puedo hacer con lo poco que tengo.

Recordemos tu etapa escolar ¿Qué es lo que más te marcó de esa época?

Estuve en muchos colegios porque mis raíces son de Barbacoas, Nariño y de Tumaco; entonces estaba entre la ciudad y el campo, fue complejo. A los 11 años yo estaba en tercero de primaria, pero era muy pilo, entonces cogía las cosas muy rápido y fui escalando de grado hasta que me lograron nivelar.

Recuerdo que estudié en una caseta acá en la invasión, donde traían a un profesor para que le enseñara a los peladitos de por acá... creo que son los recuerdos más bonitos que tengo. Ese señor se llamaba Armando Rodrigo y tenía una forma muy bacana de enseñar. Enseñaba con base en el ejemplo y sus experiencias de vida.

Era una persona muy paciente, muy sensible. No nos trataba como a peladitos de barrio, de la invasión, sino como a personas.

“Cuando enseñas a una persona tienes que enseñarle con amor a la profesión, porque eres el encargado de brindarle las herramientas necesarias para que pueda comprender el mundo”

¿Crees que esa es la clave más allá de enseñar conocimiento?

Cuando enseñas a una persona tienes que enseñarle con amor a la profesión, porque eres el encargado de brindarle las herramientas necesarias para que pueda comprender el mundo, para que esta persona pueda comprender las cosas.

También debe comprender las necesidades de tu vida. Créeme que un estudiante no va a aprender si es un maestro que enseña a las patadas o que enseña como si fuera un libro. Tiene que haber algo más allá de eso.

¿Por qué crees que la calle, las pandillas, le roban tantos estudiantes a los colegios?

Esa pregunta es muy compleja porque a veces siento que no sólo es el contexto sino también quienes nos gobiernan. Hay un sistema que de una u otra forma nos ha enseñado que tenemos que ser así.

Si yo nací en este contexto y veo a mi primo que se convierte en bandolero, el contexto me dice que yo tengo que seguir ese ejemplo. Veo a un amigo que tiene las mejores hembras, las mejores armas, y entonces pienso que tengo que ser como ese amigo.

No hay un apoyo de parte de los entes gubernamentales para entrar a romper ese círculo, no nos dan las herramientas educativas necesarias para tener la inteligencia de saber qué debo estudiar, entender que mi vida es más importante que una pelea de miradas.

Porque a veces te matan sólo con la mirada...la otra persona piensa que la estás mirando mal y te quiere matar. Es algo demasiado grande que no es solamente el contexto, es algo que viene directamente de nuestros gobernantes.

Has usado el arte como vía para expresar una realidad, para reivindicarla ¿qué tanta conexión crees que hay entre la realidad y lo que se enseña en el colegio?

Creo que hoy las escuelas tienen un papel muy importante en la formación de la vida de las personas. Obviamente un maestro no se debe convertir en el papá de un estudiante, pero por respeto a la carrera que escogió debe brindar herramientas para la vida.

Siento que las instituciones educativas deben generar estas herramientas, no sólo las convencionales sino también las de la parte artística, porque los artistas, de una u otra forma, tenemos nuestra forma de ver el mundo.

Creo que las instituciones deben replantearse incluir dentro de sus programas el tema artístico porque es muy importante. Sin arte, sin danza, sin música yo no puedo vivir. Me ayuda a liberar muchísimas cosas, a liberarme del estrés.

¿Qué te ha enseñado la danza?

Que las cosas que yo me proponga las puedo lograr por medio de la disciplina. La disciplina está en la parte corporal, en el conocimiento procedimental. Y por medio de ese conocimiento te vas dando cuenta, con la práctica, de las diferentes capacidades que puedes adquirir. Eso no está muy alejado de las matemáticas o de las ciencias, pero lastimosamente no todo el mundo lo ve así.

La disciplina mata el talento. Por muy inteligente que uno sea, por ejemplo en matemáticas, si no te esfuerzas, no puedes aprender.

Además de tu faceta de bailarín también eres coreógrafo, que es como ser un maestro. ¿Cuál es tu método para enseñar?

La palabra 'coreo' quiere decir escritura y 'fia' quiere decir danza. Coreografía básicamente traduce escritura de la danza y yo como coreógrafo busco comprender las necesidades de la obra.

Hablo de la composición, de lo que se esté realizando, de quiénes son los participantes y los actores de esa obra, los bailarines. Busco comprender a los bailarines y las herramientas que me dan para construir la obra. Cuando veo sus herramientas, hago una devolución.

tengo que saber cuáles son las necesidades de esa persona y ver de qué forma la puedo ayudar"

¿Qué les das, cómo los motivas?

Primero que todo hay que escuchar sus necesidades y cómo los puedo ayudar; es muy importante. Veo sus habilidades, qué facilidades tienen para comunicarse con el otro, cuál es su liderazgo, y teniendo en cuenta eso, les voy comunicando, les voy dando las herramientas para que puedan trabajar grupal o individualmente.

Para motivar a una persona tengo que saber cuáles son las necesidades de esa persona y ver de qué forma la puedo ayudar.

Cuéntanos qué es Arte&Distrito ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Es un proyecto que tiene como propósito visibilizar la mayoría de las agrupaciones del Distrito de Aguablanca y a su vez, a los bailarines del Distrito.

Hace unos meses realicé un video que se llamaba Ser negro es hermoso, la canción de Roberto Álvarez, un cubano que hablaba mucho del empoderamiento afro, de la resiliencia, de reconocerse uno como afro. Logré grabar el video con colaboración de algunos compañeros y a la gente le gustó mucho. Viendo toda la repercusión que tuvo ese video, y la aceptación, dije: "por qué no hacemos algo más grande e incluimos a más personas dentro del Distrito".

Mucha gente que hace música aquí en Cali comenzó a escribirme y dije bueno: "por qué no hacer algo parecido a lo que ya hicimos, pero incluyendo a más gente: agrupaciones, compositores musicales...".

De esa forma nació Arte&Distrito. Logramos hacer un video, ahorré los recursos porque gracias a Dios no tuve que pedirle a nadie para mandar a hacerlo. En la casa donde vivo, le dije al señor que me prestara el segundo piso. Y esta casa estaba llena de gente, era como si más de 100 personas vivieran ahí. Una gente impresionante, y todos aquí metidos en mi casa.

Ese día nos llovió. Por poco pensé que no íbamos a lograr hacer el vídeo, pero lo logramos y ese video fue el piloto precisamente para lograr recursos, para poder ayudar a las diferentes agrupaciones que participaron del proyecto. Agrupaciones del distrito como Raza Urbana, Freestyle Dance, No Limit Urban Boys, Star Fusión; más o menos como 11 agrupaciones, y así es que nace esa necesidad de visibilizar a través de este colectivo para llegar a otros espacios.

¿Cuál es el impacto de Arte&Distrito en los jóvenes?

Aquí en mi barrio cada vez me preguntan más que cuando voy a volver a hacer algo así, que tan bacano ese poco de gente, que todos de negro, y bueno, cada vez más personas se quieren sumar a ese tipo de expresiones.

Entonces es muy chévere saber que las personas están teniendo mucho más acercamiento al arte, y que están comprendiendo todo de una forma totalmente diferente; ya no lo ven como el que se pone a bailar por ahí.

A veces salgo al frente con mi baffle, a entrenar; hace muchos años cuando hacía lo mismo, muchos me decían: "Ay ya vas a salir a payasear".

Entonces con las cosas que han acontecido, ya no lo ven de la misma forma y chévere porque muchos papás, muchas mamás, cuando ven a sus hijos haciendo ese tipo de cosas, ya no lo ven de la misma forma, entonces dicen: "chévere porque mi hijo ya está haciendo algo bueno, mi hijo le está apostando a algo". Entonces bacano, incluso me los recomiendan y todo.

¿Y crees que eso está contrarrestando de alguna manera la situación que se vive allá?

Sí claro, si ha tenido un impacto y lo bueno en este caso es que de una u otra forma el arte rompe fronteras. Nosotros como bailarines, sobre todo en este sector, tenemos la posibilidad que muchas personas no tienen, entonces a nosotros nos respetan, difícilmente se meten con nosotros. Yo tengo un iPhone 12 Pro, lo último en guarachas; con decirte que ando aquí en mi barrio con mi celular.

Tengo un alumno que es mi pupilo, Irma, vive en una parte bastante pesada, y te voy a comentar algo que me dijo, de que hace poco fue hacerle visita a una noviecita y les llegaron los fulanos. Entonces, bueno y : "¿tú de dónde eres?" esto y lo otro; y el tipo armado. Se lo iba a tirar, entonces dijo estoy dando uso de sumar de uno pero resulta que el hombre no había visto la ropa que tenía puesta.

El hecho es que cuando mi alumno se voltea, le mira la camisa, la camisa que él tenía es de esta agrupación Noble

y métete, la que te acabo de mencionar, que participó en Arte&Distrito. Entonces cuando le mira la camisa, le dice: "ahh tu eres bailarín, bailas con Nicolás, con mi primo, entonces bien, todo bien" o sea que imagínate.

Prácticamente eso le salvó la vida. Me ha pasado en lugares muy calientes, en los que la gente me dice: "Uy yo a este man lo he visto, este man baila al piso, baila bacano" (risas). Y uno se queda con un sentimiento bacano.

Hoy el arte está llevando lo que considerábamos folclor a otros niveles. Lo veíamos en Somos Calentura. ¿Cómo crees que ha evolucionado la danza hasta llegar a las expresiones actuales que incluyen, salsachoke, pasoepera, baile exótico, break dance, entre otros? Y también ¿qué Djs o música nos recomiendas para conocer más de la cultura en el pacífico?

Yo creo que ha evolucionado tanto porque de alguna manera lo hemos ido adoptando y aceptando como parte de nuestra cultura; como que todo ese mestizaje dancístico ha permitido que la cosa vaya trascendiendo y que la vayan adoptando en diferentes expresiones.

Nosotros desde siempre hemos bailado; yo creo que los cavernícolas también bailaban, entonces la danza no ha sido ajena desde los orígenes de la humanidad, simplemente que ahora se ha ido a otros contextos sociales, y se ha ido profesionalizando. Algo que no había pasado aquí en Colombia.

Yo me imagino que muchas personas en tu barrio pudieron ver la película Somos calentura. ¿Cómo fue la reacción en tu barrio cuando te vieron en la pantalla gigante?

Pensaron que yo estaba tapado en plata, pero si ellos supieran la verdad (risas). Es contradictorio, pero nunca me he creído un referente para nada ni para nadie, nunca me he querido ver como un referente.

Ahora, estar en esa posición donde te conviertes en un referente para tu comunidad, donde todos los peladitos tienen televisión, donde los peladitos de cierta forma quieren vivir las experiencias que uno ha vivido; cuando los peladitos saben que vos estuviste en Estados Unidos, en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, en otros países, representando tu bandera por medio de lo que haces, ya te pone en otra posición.

Entonces, los peladitos saben eso. Además, la relación con la gente, con los vecinos, que te digan: "me siento orgulloso de vos", que tu papá te diga que se siente orgulloso. Y que tu entorno familiar también comience a ver con otros ojos lo que vos hacés y cómo lo hacés.

Que las personas, como te decía ahorita, empiecen a ver el arte de otra forma es demasiado grato, la reacción de la gente acá fue bastante positiva. Muchos me decían: "oiga yo cómo hago para actuar", "cómo hago para salir en televisión, quiero salir allá". Qué cómo actúa, que sí cuando yo me lancé a la lancha, que sí me había dolido, que si será verdad, que sí la que tenía era mía (risas).

La gente cuando ve televisión muchas veces piensa que es verdad, pero no alcanzan a dimensionar qué es una película y que no hace parte de mi realidad, y creo que la televisión no es totalmente real. Ahí es cuando voy al tema de los medios de comunicación, ya que hay una dicotomía muy rara, que de cierta forma es bacana y también es bastante triste.

Hay una triada muy importante entre producción musical, producción audiovisual y danza en el pacífico; casi que es una industria que se mueve más rápido que en otras regiones ¿por qué son tan fuertes estas redes en el pacífico?

Creería que tiene que ver mucho con lo que pasa desde hace muchos años; hoy todo el mundo tiene su celular con internet, pero hace muchísimos años eso no pasaba. Básicamente la música del casete entraba por los puertos, entonces el acceso tenía que pasar por ahí.

Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en la actualidad; es que están más adelantados, o mejor, en el pacífico comprenden corporalmente la música. Ahí es cuando dicen que ustedes los negros, los afrodescendientes, que bailan salsa y todo eso; posiblemente tiene que ver con un adelanto de hace mucho tiempo, pues ahorita de una u otra forma se pueden manifestar mejor, corporalmente hablando.

“Crean en las posibilidades, crean en todo lo que pueden hacer, todo lo que se propongan, tengan en cuenta que la disciplina mata el talento, una de mis frases”

¿Cuál es tu opinión de los movimientos de danza urbana en Colombia?, ¿cómo ves a las otras ciudades y sus procesos?, ¿tienes algunos otros bailes o proyectos que puedas recomendar?

Es muy chévere lo que está pasando en Colombia porque de una u otra forma la danza se está convirtiendo en industria. Ya vemos que el tema musical ha influenciado bastante, que el tema, cuando habló del tema musical, hablo de la importancia que tiene la industria musical en esto.

También voy a ser muy puntual y escoger el reggaetón; por ejemplo, anteriormente pasaba que muchos bailarines se fijaban en la forma de bailar de los americanos, cómo bailaban, la música que escuchaban. Entonces decían: “vamos a bailar como ellos”.

Ahora pasa completamente lo contrario. Sigamos con el género de reggaetón, donde incluso los americanos comienzan a vender nuestra música, a imitar nuestra forma de bailar y Colombia es referente de eso. Yo no soy fan de los que voy a mencionar: Nicky Jam, J Balvin y Maluma ni nada de eso, pero de forma industrial, Medellín es una ciudad

dancísticamente muy fuerte, y ahora musical y también dancísticamente Bogotá. Es algo que les admiro a los roles, y es que son muy disciplinados en su danza urbana.

Cali también se ha convertido en una ciudad muy fuerte dancísticamente, se están generando movimientos a lo largo del país. Es muy interesante ver esos diferentes colectivos, cómo se han ido organizando de tal forma al posicionar la danza local en el mundo.

Buenaventura, siempre a mi lado, es una cosa loca, Quibdó, Chocó, también son muy fuertes. En Cartagena, Barranquilla, Popayán, también se están gestando cosas muy chéveres, y bueno una que otra ciudad que se me escapa por ahí.

A nivel nacional, la danza urbana está cogiendo muchísima fuerza, y lo más interesante es que está pasando a otra etapa, está pasando a otro momento, donde ya deja de ser algo que se hace en las “calles” de manera informal, y se está formalizando; ya nacen academias que se preocupan por la formación del estudiante.

Para mí, Vida y Danza en Cali es una de las mejores academias de Colombia en la parte urbana, aunque en la parte clásica, contemporánea y demás también son muy buenos.

Mejor dicho, muy chévere todo esto que está pasando ahorita en Colombia.

Un mensaje para los jóvenes colombianos

Qué crean en las posibilidades, que crean en todo lo que pueden hacer, todo lo que se propongan, pero que tengan en cuenta que la disciplina mata el talento, una de mis frases.

El esfuerzo debe ser tan duro que la batalla sea un descanso. Pongan en práctica eso en sus vidas, que créanme, en cualquier área que lo apliquen, va a ser muy importante, porque como van a saber qué es el fracaso si ni siquiera lo han intentado.

A veces toca caerse, es duro caerse, a mí personalmente no me gusta perder, pero también es lo que nos permite de cierta forma ganar. Entonces muchachos, enfocados en tener metas claras, en creer en el amor, en creer en el otro, y con toda para adelante. **Al**

**AULA
URBANA**
MAGAZÍN

122

AULA INVITA

AULA INVITA

Por: David Esteban Pineda
Periodista IDEP, prensa@idep.edu.co

Pedagogías estéticas contemporáneas Diez ensayos sobre educación artística 2018

Pedagogías estéticas contemporáneas nos propone un nuevo punto de vista alrededor de la educación artística. Diez ensayos de maestros de arte, con un provocador discurso, comparten maneras innovadoras de interpretar el oficio del arte y la creatividad desde el pensamiento estético. Temas como las relaciones entre el arte y la creatividad científica, la enseñanza de la literatura, el reparto de lo sensible, el cine, la danza y la arteterapia, entre muchos otros, se desarrollan y tejen en el recorrido de esta publicación. Para todos aquellos interesados por la educación artística, consideramos que la percepción es en sí misma un proceso fundamental y cognitivo. Este libro fue concebido de una manera muy cuidadosa, pensando especialmente en los lectores, con el uso de un lenguaje claro y cuidadoso que le permitirá crear relaciones entre líneas del arte y líneas de la ciencia desde un razonamiento sensible.

nodoarte.com

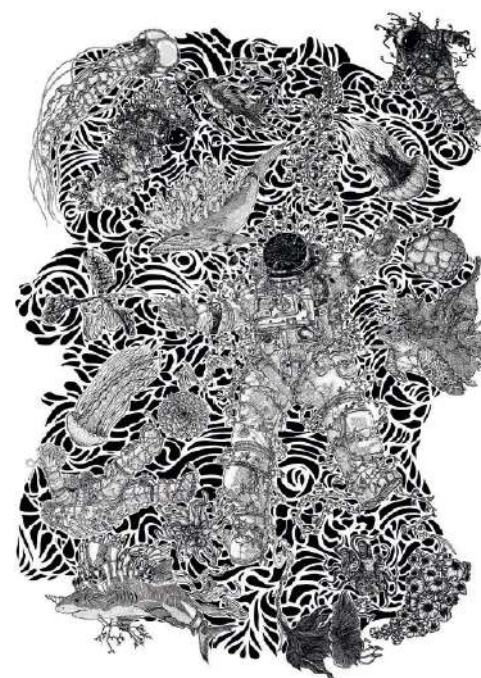

Ilustración 1: Ana Nieto

Ilustración 2: La forma sigue a la función

Pedagogos Artistas 2019

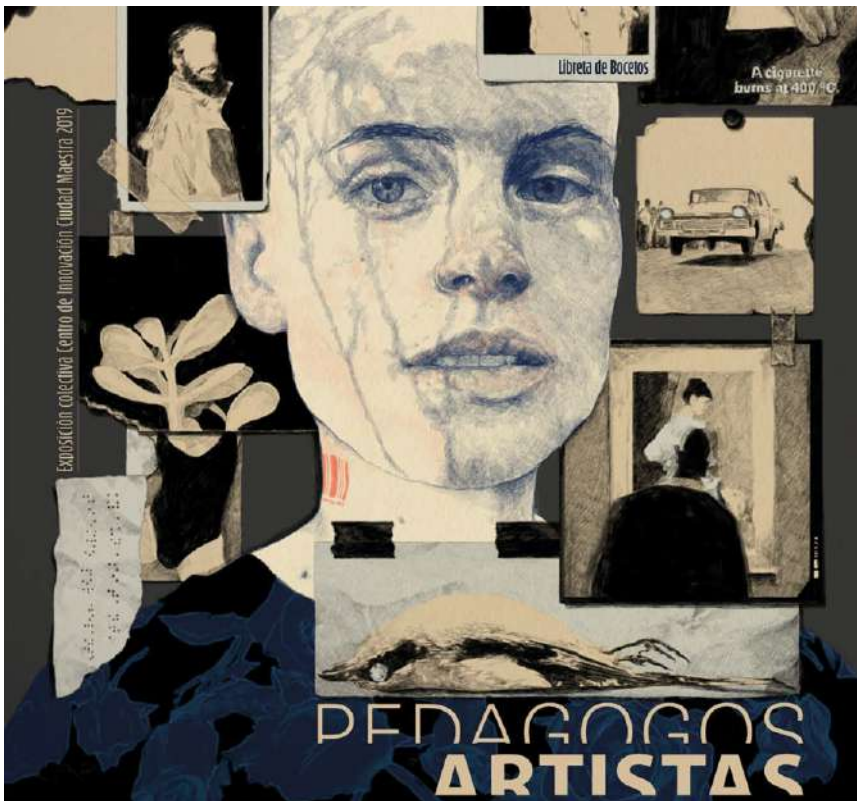
Ser maestro o maestra de arte es tan apasionante como desafiante. Se trata, ni más ni menos, de contribuir al desarrollo de la sensibilidad, del pensamiento creativo y la expresión simbólica de los estudiantes, y propiciar el disfrute de la experiencia estética cual marca que acompañe al individuo hasta el final de sus días.

Se es maestro, se ejerce el oficio con el ser en su completud, en vínculo con otros y en contextos particulares. Si ello es de por sí ya complejo en cualquier área curricular, ni qué decir de la educación artística donde la materia prima por excelencia son los sentidos y su paso por la reflexión, los lenguajes.

Esta exposición colectiva que el curador denominó Pedagogos Artistas, la primera que se hace en el Centro de Innovación Ciudad Maestra, desea rendir homenaje a los maestros y maestras que han elegido el arte como opción de vida y su enseñanza como el camino para humanizar el mundo.

En esta ocasión son veinte los maestros que aceptaron exponer sus obras, y exponerse para que la ciudad pueda palpar sus vidas, inquietudes, manifiestos, temores y búsquedas. Pedagogos Artistas es una invitación a detener el ritmo vertiginoso de lo cotidiano en la escuela y adentrarse en lo hondo de la condición humana del docente de educación estética, cuya presencia en ella le habla a nuestro espíritu emancipatorio.

nodoarte.com/catalogo-exposicion

Invicus 2019
Escultura

Más allá de toda reparación
Tronco de madera con tejido de papel. Dimensiones variables

De esquinas a esquinas 2018
Óleo sobre cartón

50x111 cm

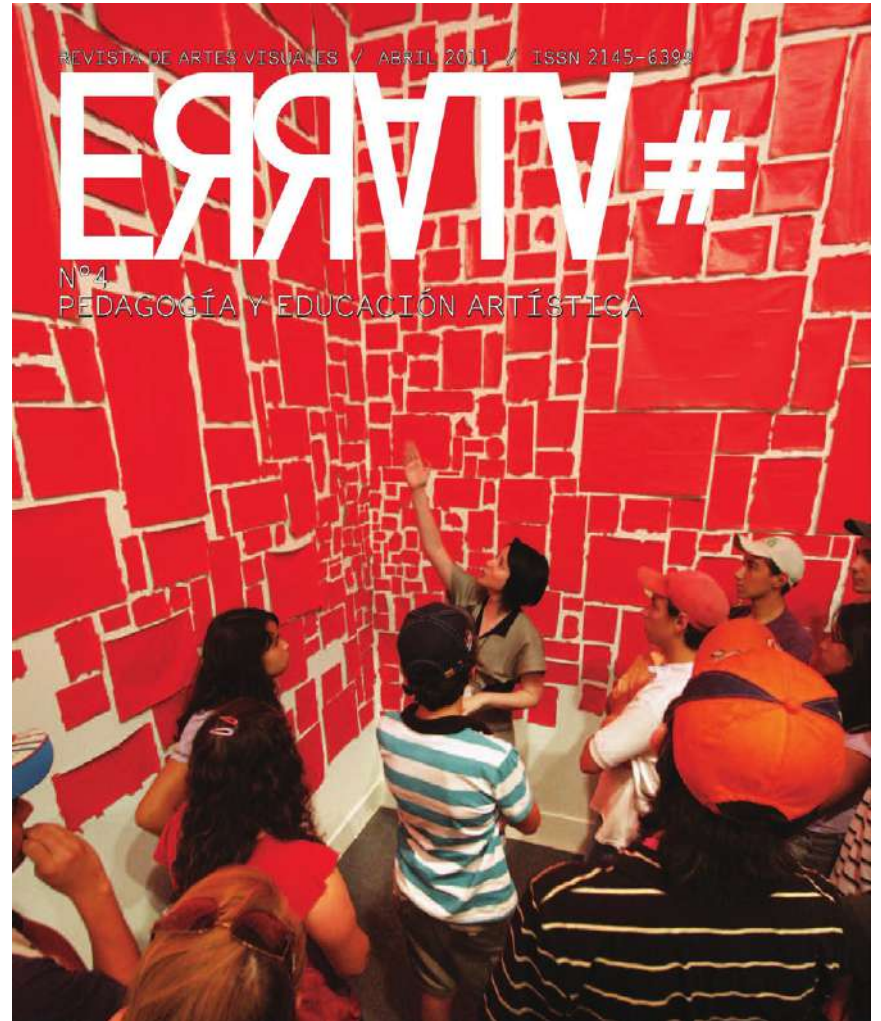
Transgresiones: Un país de cadáver exquisito / Smoke 2011
Escultura cerámica quemada a doble cocción y oxidada a 920°

ERRATA# 4, Pedagogía y educación artística 2012

Este número reúne distintas reflexiones sobre la formación en artes y algunas experiencias de formación a través del arte. Este tema, que permea espacios y campos de acción como la universidad, el museo, la comunidad, la escuela, etc., se presenta aquí desde muy diversas reflexiones de tipo histórico, epistemológico y hasta vivencial. En esta oportunidad, Luis Camnitzer es el editor internacional invitado, y Víctor Laignelet y Manuel Santana los editores colombianos. Como autores participan: Pablo Helguera (EE.UU), María del Carmen González (Fundación Cisneros- Venezuela), Mónica Hoff (Mercosur-Brasil), Javier Gil y Miguel Huertas (Colombia). En el Inserto se presenta un proyecto del artista Harrell Fletcher y en el Dossier colaboran: Daniel Castro, Proyecto Ex Situ/ In Situ: Moravia, prácticas artísticas en comunidad, Helena Producciones, Humberto Vélez (Panamá), Jaime Ávila, Lucas Ospina, Manuel Arturo Romero, María Adelaida López y Tranvía Cero (Ecuador).

[revistaerrata](http://revistaerrata.com)

Artistas recomendados

MAURICIO OJEDA

[instagram.com - los abismos](https://www.instagram.com/los.abismos)

Artista plástico egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB). Es docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Desde 2003 participa en muestras y proyectos investigativos para las artes e imparte talleres de dibujo y creación artística. Ha indagado con el dibujo y el grabado la expresión del cuerpo sometido a diversas experiencias. Su más reciente trabajo propone reflexionar sobre las nociones que tenemos del tiempo.

TEATRO PETRA

www.teatropetra.com

FUE FUNDADO POR FABIO RUBIANO Y MARCELA VALENCIA EN 1985

Durante tres décadas de trabajo ininterrumpido, la compañía ha ganado varios premios nacionales e internacionales de dramaturgia, becas de creación, premios de coproducción y residencias artísticas en el exterior.

En Teatro Petra estamos interesados en la realidad, esa que definimos como "lo que pasa en el lugar donde se vive". Sin embargo, fuera de la responsabilidad ética con lo que se dice en las obras, hay una obligación: el cómo. En el cómo está la dificultad. Si seguimos hablando de lo mismo de igual manera, no estamos haciendo una obra de arte.

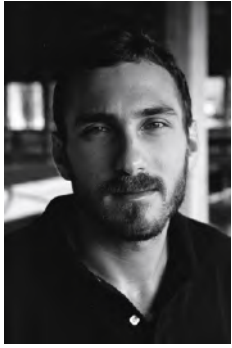

EDSON VELANDIA

Trabajos sonoros y visuales de Edson Velandia

Es maestro en música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ha publicado 17 álbumes de estudio, 6 de ellos con su banda Velandia y la Tigra. En 2015 publicó el libro Cancionero Rasqa. En 2012 obtuvo la Beca Nacional de dramaturgia del Ministerio de Cultura con La bacinilla de peltre, una ópera en género rasqa. Recibió en 2017 el premio Macondo por la banda sonora de la película Pariente, del realizador Iván Gaona. Ha sido director y compositor invitado del Ensamble Le Balcon (París 2017); la Orquesta Unic (Rotterdam 2018); la Banda sinfónica Raíces Zoogochences (Ciudad de México 2018); la orquesta Flat Earth Society (Bruselas 2018); la Big Band Bogotá (2011) y de la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta (2008-2019). Actualmente es el director del Festival de la Tigra en Piedecuesta, Santander, su lugar de residencia permanente.

EZEQUIEL ZAIDENWERG

[spotify.com](https://open.spotify.com/artist/ezequielzaidenwerg)

Nació en Buenos Aires en 1981. Candidato doctoral, Departamento de Español y Portugués, New York University. Magíster en escritura creativa, área poesía, New York University. Es autor de los poemarios Doga (Vox, 2007), La lírica está muerta (Vox, 2011). Publicó cinco libros de poesía y una novela: 50 estados, 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, que Antílope lanzará en México en noviembre. Escribe una columna mensual para El Malpensante de Colombia, traduce un poema al día en zaidenwerg.com y produce el podcast Orden de traslado.

COLECTIVO ARBITRIO

[facebook.com- arbitriolav](https://www.facebook.com/arbitriolav)

Conformado por estudiantes de la Universidad Pedagógica y el cual nació como un semillero de investigación sobre técnicas de impresión, ha dedicado su trabajo a pensar dichas prácticas desde una perspectiva que vaya más allá del taller y a través de la cual puedan explorar escenarios de la ciudad y de la cotidianidad de las personas. Planteado desde su comienzo, hace tres años, como un espacio de educación donde el profesor partiera de una educación horizontal, de tú a tú con el estudiante, Arbitrio ha apostado a formar en la gráfica a sus miembros, la mayoría artistas visuales, contribuyendo al fortalecimiento crítico de la movida en la ciudad.

OJO AL SANCOCHO

[youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario OJO AL SANCOCHO. Iniciativa comunitaria que desde 2008 promueve la democratización de la cultura y la educación audiovisual en Colombia. Junto a otros colectivos de Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, se conforma la Red de Cine Comunitario de América Latina y el Caribe, con el objetivo de consolidar una alternativa de circulación, distribución y exhibición del cine y el audiovisual, a través de un circuito alternativo y comunitario, fortaleciendo la formación de públicos activos y críticos y la democratización del audiovisual en todo el continente. Fortalecer la cultura viva desde el cine comunitario y los Derechos Humanos.

PAOLA SIERRA

Especialista en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y artista plástica y visual con estudios en la Universidad del Museo Social Argentino. Confía en el arte como forma de autoconocimiento, conocimiento del entorno y reconocimiento del otro, por ello es docente del programa Arte en la Escuela del Instituto Distrital para las Artes (Idartes) y de la Escuela de Formación de Artistas Íntegros. Su trabajo como artista se fundamenta en la relación entre la poesía, el libro de artista, el dibujo, el grabado y la escultura como mecanismos de organización mental, reflexión, crítica y expresión.

EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO

**LIBRETA
DE
BOCETOS**
Libreta de Bocetos
Red de Maestros de Arte
NODOARTE.COM

Es un colectivo de maestros, investigadores y artistas que viene trabajando desde el 2016 en favor de la educación artística.

Mira el aqui el video

La Caja Negra

Un cineclub y productora escolar que ha buscado integrar el territorio y la escuela a través del cine.

Mira el aqui el video

Jairzinho Panqueba

Maestro de Educación Física
Juego para enseñar interculturalidad

Mira el aqui el video

**AULA
URBANA**
MAGAZÍN

122

**LIBRETA
DE
BOCETOS**

2021

**LIBRETA
DE
BOCETOS**

