

Mauricio Doménici González

EL ARTE EN LA PERIFERIA

de la educación básica en Cali

Programa Editorial

Se ha comenzado a hablar con cierto rigor del papel del arte en la educación elemental y básica. De alguna manera lo que se tiene identificado es que el arte no ocupa un lugar de relevancia en la formación integral de niños y jóvenes. La ley educativa en Colombia reconoce el arte como uno de los campos de conocimiento del pensum escolar, pero la realidad es que en las escuelas y colegios públicos el arte sigue siendo una asignatura aislada y de muy poca significación. Este libro es el resultado de un trabajo de investigación en 40 Instituciones Educativas de carácter público, en el que se identificaron una serie de factores que determinan la precaria situación de la enseñanza artística en dichas instituciones. Como presupuesto esencial creemos que el arte es un instrumento extraordinario en la formación integral, es más, creemos que sin el arte no puede haber una verdadera formación integral de la que se habla mucho, pero acerca de la cual no se han definido bien sus procesos y contenidos. En el camino de identificar el problema al que nos enfrentamos ponemos en marcha dos tipos de indagaciones: una sobre el estado actual de la educación básica en Colombia, inmersa en una profunda crisis y otra, sobre el estado de la educación artística en la formación básica, objeto propiamente dicho de esta investigación. Los resultados que obtuvimos permiten abrir una discusión y propiciar una toma de conciencia para diseñar el futuro.

EL ARTE EN LA PERIFERIA

de la educación básica en Cali

E&P

Colección Educación y Pedagogía

Doménici González, Mauricio
El arte en la periferia de la educación básica en Cali
/ Mauricio Doménici González
Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2024.
78 páginas; 21.5 * 28 cm. -- (Colección: Educación y
Pedagogía)
1. Educación artística -- 2. Sistema educativo -- 3.
Educación básica -- 4. Cali (Valle del Cauca)
370.7 CDD. 22 ed.
D668
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle
Programa Editorial

Título: El arte en la periferia de la educación básica en Cali

Autor: Mauricio Doménici González

ISBN-PDF: 978-958-507-113-1

DOI: 10.25100/peu.903

Colección: Educación y Pedagogía

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Guillermo Murillo Vargas

Vicerrectora de Investigaciones: Mónica García Solarte

Director del Programa Editorial: John Wilmer Escobar Velásquez

© Universidad del Valle

© Mauricio Doménici González

Diagramación y diseño: Ingrid Vanessa Donneys Embus

Corrección de estilo: Juan Carlos García (G&G Editores)

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons

Cali, Colombia, abril de 2024

EL ARTE EN LA PERIFERIA

de la educación básica en Cali

Mauricio Doménici González

E&P

Colección Educación y Pedagogía

Mauricio Doménici González

Licenciado en Literatura e Idiomas y magíster en Literatura Latinoamericana. Docente titular de Historia, Teoría y Crítica del Teatro en el programa de Arte Dramático de la Universidad del Valle. Miembro fundador de la Facultad de Artes de la Universidad del Valle. Coordinador Académico del Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet. Miembro Fundador del Ballet de Cali y de la Compañía Colombiana de Ballet de Incolballet. Miembro de la Fundación Danza Conmigo. Vinculado al Movimiento del Nuevo Teatro en los años setenta y ochenta. Asesor dramático en distintos grupos de teatro, entre ellos, el Taller Teatral El Globo de Cali. Coautor de la obra teatral 1948 en homenaje a Jorge Eliecer Gaitán. Director y compilador del libro La creación colectiva y la utopía insurreccional. Autor de un ensayo sobre el teatro de Fabio Rubiano para el libro de Análisis de la dramaturgia colombiana, dirigido por el doctor José Luis García Barrientos.

*Esta investigación se llevó a cabo con la
valiosa colaboración de las licenciadas:*

Eliana Cruz

Dalia Jimena Velazco

María Alejandra Morales

Natalia Izquierdo

A ellas, mi sincero reconocimiento y gratitud.

Contenido

INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO 1	
MARCOS DE REFERENCIA	17
Las normas legales de la educación artística en Colombia	17
Algunas experiencias y estudios sobre la educación artística en Colombia	22
Nuevas visiones sobre la educación y el arte en la formación escolar	24
CAPÍTULO 2	
ENFOQUE METODOLÓGICO	31
La pregunta por el arte en la educación básica	31
La subjetividad y la experiencia de los docentes de artes	32
El proceso investigativo.	33
CAPÍTULO 3	
CATEGORÍA DE ANÁLISIS	37
Perfil docente	38
Lugar y valor del arte en el PEI	43
Concepciones curriculares.	49
Vida cultural y relaciones comunitarias	54
Limitaciones institucionales	58
Modelos de enseñanza artística.	61
CAPÍTULO 4	
CONCLUSIONES PARA ORIENTAR UNA POLÍTICA CURRICULAR	65
Hacia una docencia con alma artística.	65
El fantasma del PEI y la búsqueda de autonomía	66
El arte en el proyecto de la educación integral	67
Inscribir las prácticas artísticas en las dinámicas de los contextos culturales	68
Insertar el arte de forma orgánica en el currículo escolar	68
El arte en la formación de la personalidad y la convivencia	69
CAPÍTULO 5	
ADENDA: ARTE Y CULTURA, UNA RELACIÓN PROBLEMÁTICA	73
Referencias	75

Introducción

Este pequeño libro es el registro de una investigación social sobre la situación del arte en las instituciones de educación pública en Cali, Colombia, pero ya se verá que puede comprender un territorio más amplio. La investigación fue posible gracias a una beca de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle en 2021. Esto quiere decir que lo que aquí se expone no es una especulación teórica sino el resultado de una indagación rigurosa que duró algo más de tres semestres y pasó por muchos filtros de reflexión, análisis y síntesis, así como también por el cumplimiento de requisitos de orden científico y académico, a lo largo de varias etapas de organización, recolección de datos, procesamiento de los mismos y contrastación de informaciones. Conviene relatar ahora la motivación que dio origen a la identificación del problema que se quería investigar.

A raíz de las “Jornadas de reflexión sobre pedagogía y arte”, convocadas por el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle en marzo de 2020, se tuvo contacto con la experiencia docente que los egresados del Programa de Arte Dramático habían realizado con la Alcaldía de Cali en el proyecto denominado “Mi comunidad es escuela”. Allí se desarrolló la idea de utilizar el teatro y las artes como una herramienta para el mejoramiento del aprendizaje en las escuelas y colegios de Cali. En este proyecto de la Alcaldía participaron 45 instituciones y 160 profesores de artes; es decir, tuvo una cobertura muy amplia y una duración de dos años lectivos. Fueron dos los propósitos esenciales de este proyecto: fortalecer las competencias básicas utilizando las artes como instrumento mediador del aprendizaje y realizar una capacitación artística en las comunidades cercanas al contexto educativo.

Antes se habían tenido otras experiencias de participación en proyectos donde el teatro era un instrumento para objetivos que no eran propiamente “artísticos”; como la relación con la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, a través del programa conocido como “Pacientes simulados”; igualmente, con la Escuela de Psicología de la misma universidad, en el marco del programa de fortalecimiento de la lectura con

estudiantes de primer semestre denominado “Lectura en voz alta”; y, al final, la experiencia de una egresada de Arte Dramático vinculada al programa de la Red de Bibliotecas de Cali¹ denominado “Promotores de lectura en espacios no convencionales”. Estos dos últimos proyectos indicaban que el teatro y el arte en general podían actuar como un instrumento transformador de conocimiento y no simplemente como espacio de entretenimiento y ocio. Es de la experiencia de “Mi comunidad es escuela”, de los aciertos y fracasos relatados por los docentes, así como de estas otras opciones educativas, de donde se fue configurando un espacio de discusión e investigación nuevo.

El ambicioso proyecto de “Mi comunidad es escuela” le dio al arte un papel de mediador del aprendizaje al servicio de las asignaturas generales, pero al hacerlo hizo estallar las contradicciones de una educación que no veía en el arte un aliado sino un intruso que alteraba el ordenamiento tradicional de la vida escolar. Ante nuestros ojos se fue revelando la verdadera y precaria situación del arte en las instituciones educativas, al tiempo que se hacían evidentes, en algunos pocos casos, los aportes del arte a la formación integral de los estudiantes. En este primer encuentro con el problema nos pusimos en contacto y entrevistamos de forma espontánea a 20 docentes graduados del Programa de Arte Dramático de Univalle que habían participado en “Mi comunidad es escuela” y revisamos los informes finales de este trabajo; al oír estos relatos y analizar los datos revelados por los informes pudimos identificar de forma aleatoria algunos factores que describen la experiencia vivida:

1. La situación del arte en las instituciones educativas sigue estando, al parecer, más bien desarticulada con respecto a las demás áreas del conocimiento. Tampoco parece estar relacionada con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), ni existen planes de estudio en el área de las artes que obedezcan a un currículo integrado. El arte no cuenta con ambientes de aprendizaje adecuados y el vínculo posible de la educación artística de la escuela con las prácticas sociales y culturales del contexto de la institución son aleatorios o circunstanciales. La percepción que dejan las exposiciones de los egresados es que la educación artística todavía no hace parte de la estructura pedagógica de las instituciones educativas.
2. Los docentes de las asignaturas generales de las instituciones educativas, con quienes es necesario dialogar y construir un intercambio de saberes, en su mayoría no conocen y no tienen

---

¹ Red conformada por 61 bibliotecas.

con respecto al arte una experiencia o un conocimiento personal. De hecho, han recibido una educación especializada como licenciados en sus campos particulares y el arte les resulta ajeno. La construcción de un diálogo entre sus asignaturas y el arte se ve como algo complejo. Su posición puede oscilar entre el respeto sagrado a lo desconocido o el desprecio hacia una actividad que ven como un tiempo de relajamiento y abandono. Igualmente, los docentes de artes en buena parte han sido formados en su práctica profesional y no tienen una visión clara sobre los aportes de la educación artística a las competencias básicas de la institución.

3. Tanto las instituciones como los docentes ignoran el papel y el lugar del arte en el concepto de la formación integral. Es un concepto clave en el conjunto de lo que se propone hoy como innovación educativa. Ahora bien, cuando se habla de innovación parece estar refiriéndose siempre a innovaciones que introduzcan nuevas tecnologías. Es claro que se desconocen las corrientes del pensamiento educativo que reivindican la innovación desde la perspectiva de la creatividad. La evidencia concreta muestra que en las escuelas se educa el cerebro, la mente racional, la memoria de datos, pero se deja de lado y no se educa sobre la sensibilidad, la imaginación, la capacidad de crear, el desarrollo del talento propio, el reconocimiento de las emociones como factor determinante de la cognición; es decir, todas aquellas facultades que hacen del sujeto un ser integral y que constituyen el núcleo de las actividades artísticas.

Por lo tanto, es desde el arte y la creatividad de donde se desea plantear esta cuestión. Ya la Unesco señaló que el aprendizaje a través de las artes refuerza la calidad de la educación, genera un aprendizaje dinámico, motiva el interés y la atención, y permite conocer el contexto local de los alumnos. También ha indicado, junto con muchos otros expertos en el tema, que el arte forma el carácter, ayuda al conocimiento de sí mismos, cambia las relaciones en la comunidad escolar; en fin, el arte hace posible la formación integral; es decir, genera un mayor equilibrio entre el dominio académico, el pensamiento creativo y la inteligencia emocional. No sobra recordar o denunciar que el sistema educativo ha abierto una brecha entre el intelecto y las emociones, pues se cree que la inteligencia está en la razón y los sentimientos son el problema. Igualmente, la creatividad aparece como una noción gaseosa, a pesar de que es algo muy concreto; es una función de la inteligencia cuyo proceso es una secuencia que comprende indagar, hacer preguntas, imaginar, crear escenarios, ha-

cerlos, realizarlos, convertirlos en objetos, ejercitar el juicio crítico en ejercicios de colaboración y mostrarlos a la comunidad que se integra de forma activa a ellos. Las artes conducen siempre hacia un saber práctico.

Al contrastar el “diagnóstico espontáneo” que resulta de la experiencia de los docentes del programa “Mi comunidad es escuela”, en lo que tiene que ver con la participación del arte como herramienta en el logro de las competencias básicas, se observa que este es un modelo de innovación educativa plenamente desarrollado y conceptualizado, donde el arte es el centro del proceso educativo, como ya lo es en muchas instituciones de Europa y los Estados Unidos, lugares donde ha cambiado de forma radical la perspectiva pedagógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al comparar, pues, ese modelo tradicional con un modelo innovador se revela la necesidad de entender por qué en las instituciones públicas locales el arte sigue siendo un campo ignorado e incomprendido o no incorporado, como lo plantea el Documento 16 de Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde 2010, en un momento en el que hay constantes llamados a la innovación de la enseñanza, al desarrollo de hábitos creativos, a una articulación mejor entre las ciencias, las humanidades y las artes, y a crear espacios de expresión y liberación de las emociones, en un país cargado de frustraciones y traumas contenidos.

Una de las preguntas que surge, en el contexto de lo antes descrito, es esta: ¿por qué el arte, entendido como herramienta pedagógica mediadora en los procesos de formación de niños y jóvenes, no se ha incorporado a la educación básica como el eslabón que determina una verdadera formación integral? La necesidad de incorporar el arte ya se ha puesto de manifiesto: el programa “Mi comunidad es escuela” es una evidencia; también en varios colegios privados de la ciudad el arte es ya un elemento clave de sus proyectos educativos, pero no se ha logrado todavía identificar los obstáculos que impiden su articulación. Esas experiencias quedan como algo circunstancial, externo, algo que viene de afuera de las instituciones, por lo que no se comprende su necesidad y su pertinencia. Es una semilla que no logra su desarrollo porque no está clara su conceptualización y la estrategia que debería llevarse a cabo para integrarla al proyecto educativo de la escuela. Un diagnóstico sobre la situación del arte en las escuelas debería conducir al diseño de unas líneas estratégicas para articular el arte a la educación básica, como un proyecto propositivo de más largo plazo.

En esta investigación se quiere cuestionar lo siguiente: ¿cuál es la situación del arte en el contexto de la educación básica? Se ha considerado lo que aquí se ha denominado como un “diagnóstico espontáneo”, verbal, que debe ser confirmado o refutado. Por lo tanto, se quiere hacer una indagación más a fondo, más rigurosa, más sistemática, que responda a cuestiones como el lugar que ocupa el arte en la escuela, la intensidad horaria, las condiciones materiales, la articulación con las otras asignaturas, la relevancia, el impacto de las actividades artísticas, cuál es el modelo educativo-pedagógico que articula la institución, entre muchas otras que van emergiendo.

En este sentido, el presente trabajo tiene como propósito conocer la realidad o la existencia verdadera y efectiva del arte o de las prácticas artísticas en las instituciones públicas de educación básica y media de la ciudad de Cali.

