

La integralidad en la educación artística en el contexto colombiano

Comprehensiveness in art education in the Colombian context

*Hay dos tipos de educación,
la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir.*
Anthony de Mello

Por: Martha Lucia Barriga Monroy
Docente LEA Universidad Distrital FJC

Resumen

Según resultados de la investigación *La educación musical en Bogotá 1880-1920*, sabemos *que* desde fines del siglo XIX y principios del XX se crearon las escuelas de educación formal en artes en Colombia y se implantaron currículos extranjeros para la enseñanza y el estudio de las artes. Desde entonces, fueron invisibilizadas las influencias populares indígenas y africanas en el currículo escolar. Una de las conclusiones de ésta investigación es que tenemos el reto de construir nuestros propios currículos de estudio, teniendo en cuenta la gran diversidad geográfica y cultural colombiana. En la primera década del siglo XXI ya contamos con algunas experiencias de este tipo, y sobre la construcción de currículos que integran las artes en diversas formas. Como ilustración citaremos tres experiencias.

Palabras claves: integralidad, experiencia, currículo, competencia

Abstract

This article deals with three experiences about comprehensiveness in art education. According to the results of research *Music education in Bogota 1880-1920*, we know that from the end of XIX century to the beginning of the XX century, formal education art schools were created in Colombia; and foreign art curricula were imposed. Therefore, popular indigenous and African influences were ignored, and they were absent of school curricula. One of the conclusions of that research is that we need to build up our curricula, taking into account the great geographical and cultural diversity of Colombia.

Key words: comprehensiveness, experience, curriculum, competence

A través de la investigación *La educación musical en Bogotá 1880-1920*, conocemos que desde fines del siglo XIX y principios del XX se fundaron las primeras academias y escuelas de educación artística. Desde entonces, la enseñanza de las artes centró como objetivo la destreza en las técnicas; en contraste, la educación artística popular tuvo como meta disfrutar y compartir las artes.

Entonces, la educación artística en la escuela estableció fronteras territoriales muy cerradas, excluyendo del currículo a las propias artes cuyas raíces fueron tanto indígenas como africanas, y limitándose exclusivamente al aprendizaje de las artes extranjeras, en gran parte europeas. No se tuvo en cuenta la necesidad del individuo ni del medio colombiano.

Esta extranjerización de la educación artística se manifestó por una parte, en la aceptación de los valores culturales fundamentalmente europeos, especialmente españoles. Se tomaron como modelos, los Reglamentos del Conservatorio de Madrid y de las escuelas de arte francesas, y las reglas de comportamiento y organización de la universidad Colonial hispanoamericana; por otra parte, se transplantaron los planes de estudio de los conservatorios y escuelas de arte de Francia, Alemania, y Bélgica, entre otras. Así mismo, para el desarrollo de los programas de la Academia Nacional de música y la Academia de Bellas Artes se adoptaron los libros métodos de ejercicios técnicos para la enseñanza de las artes y otros textos de teoría, traducidos algunos al español.

En cuanto al espíritu nacional y patriótico, en el período 1880-1920, se afirmó lo popular en forma negativa, como lo sucio, inmoral y peligroso; y lo blanco, limpio, refinado y culto se afirmó como la propuesta político-cultural del ciudadano bogotano de la época, modelo que tenía que seguir todo el país. Por la misma razón, las artes populares se afirmaron en forma negativa, no considerándolas como cultas, inspiradoras

de las buenas maneras y prácticas de urbanidad; ni mucho menos como la propuesta político-educativa, digna de tenerse en cuenta, incluyéndola en los planes de estudio.

Entre diversos resultados que arroja la investigación, tenemos que no existieron políticas estatales coherentes para el cultivo de las artes a través de la educación, ni para la formación de maestros de artes. La investigación concluye con un reto que tenemos los educadores artísticos:

Reto: La construcción de currículos en educación artística coherentes con nuestra diversidad geográfica, étnica y cultural.

Dado que Colombia es un país conformado por diversas regiones geográficas, étnicas y culturales, el currículo debería responder a las expectativas de la diversidad de los pueblos en la sociedad colombiana.

Las artes en Colombia son sin duda el resultado de una mezcla muy variada. Por ejemplo en la música, cada una de sus cinco regiones (Atlántica, Pacífica, Andina, Orinoquia/Ilanos y Amazonía) tiene sonidos autóctonos muy característicos y diferentes entre sí. Prueba de ello es la música vallenata y la cumbia de la Costa Caribe, pasando por los cantos de la guabina en los Andes, hasta llegar a la Amazonía con sus tradiciones indígenas. Así mismo ocurre con las artes plásticas y visuales, escénicas, danzarias y literarias.

La diversidad de las expresiones artísticas en Colombia es vista como el resultado de una mezcla de las culturas africanas, de los indígenas nativos y de los europeos (especialmente españoles) durante los tiempos del descubrimiento y la conquista. A partir del siglo XX, las artes colombianas también fueron influenciadas por las de América del Norte y las Antillas Caribeñas.

Algunas ilustraciones de 3 experiencias en currículos integrados:

La primera es una experiencia integradora de tipo individual. Se trata de las creaciones de Margarita Melo Roussel, colombiana que estudió educación pre-escolar y educación musical en Colombia, vive y trabaja en París hace muchos años, pero viene con frecuencia a Colombia para investigar sobre cuentos y leyendas colombianas que adapta a sus creaciones.

Los *Melodicuentos*¹ son una creación de esta docente colombiana, especialmente para los niños de tres meses a tres años de edad. Los *melodicuentos* son adaptaciones y creaciones de cuentos originarios de diferentes culturas y relacionados con la naturaleza: historias sobre los árboles, flores, frutas y animales.

Estos relatos son acompañados con canciones e instrumentos de música tocados en directo y animados con figurines hechos de crochet. Esta relación entre cuento, música y personajes, responde al *placer* que los niños tienen al escuchar e inventar sus propias historias de una manera espontánea y *lúdica*. Esta actividad *pluri-sensorial* crea *relaciones* privilegiadas entre

¹ Margarita Melo Roussel(2010) *Los Melodicuentos*. Relato de una historia familiar colombo-francesa

adultos y niños, favorece la comunicación y los intercambios culturales y generacionales; además, estimula nuestra *imaginación*.

Observamos en Margarita Melo Roussel todo un proceso integrador de las artes musicales, plásticas y visuales, escénicas y literarias. Ella realiza la puesta en escena de los personajes creados dentro del cuento, en la cual la voz es el principal actor. La voz, ya sea hablada o cantada, crea el ambiente y las emociones que anticipan los hechos. Las onomatopeyas, modulaciones de voz, ejecución de instrumentos y movimiento de los figurines, hacen parte integral del cuento y de la relación que se establece con el público. El repertorio es popular, y según el origen del cuento, interpreta las canciones correspondientes a la cultura en cuestión. Las canciones escogidas son determinantes para que el relato se realice con fluidez, y por ello son de corta duración.

La segunda experiencia es de tipo investigativo y se titula *Currículos situados: recoge experiencias en formación de artistas, gestores, promotores, sabedores populares, maestros empíricos y docentes en pedagogía para la enseñanza de artes, en algunas escuelas de formación artística del departamento del Guaviare.*

Es un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional en el 2009.

Resultados

- El MEN ha comprometido la educación artística y cultural a la satisfacción de necesidades de un contexto global: de la producción económica y formación para el consumo cultural. Esto no expresa el ideal de la educación artística.
 - *Concepción de currículo para la formación artística*
- Requiere transformación: pasar de la educación por competencias a la educación por experiencia
- Lo importante es el *crecimiento integral* y los *intereses de las niñas, niños y jóvenes*, con miras al *desarrollo de su autonomía y de sus progreso personal*

Diseño de currículos situados

2 ejemplos de resúmenes de propuestas:

Kubay Academia Danza indígena

- Misión: llevar el folclor indígena a todas las instituciones educativas, a la comunidad interesada indígena y no indígena.
- Visión: Será reconocida como academia de danza indígena y por representar nuestros pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, con un promedio de 50 a 80 estudiantes, tendrá una sede maloca propia, y será un grupo de beneficencia dentro de 6 años.
- Perfil del egresado: un egresado que haga del arte y la danza un instrumento para su vida, debe ser una persona con conocimiento básico de la danza, costumbres, mitos y leyendas indígenas, ser una persona

respetuosa, un multiplicador de conocimientos de la cultura.

- Objetivo general: Enseñar danzas indígenas, de investigación y de creación artística².
- Academia de artes plásticas
- y visuales Manet
- Misión: Promover la construcción de conocimiento en niños, niñas y jóvenes a través de manifestaciones plásticas y visuales que les permita resignificar su entorno fortaleciendo la consolidación de la identidad cultural y arraigo por el Departamento del Guaviare.
- Visión: La academia de artes plásticas y visuales MANET se convertirá en modelo pedagógico a nivel nacional e internacional en la formación de niñas, niños y jóvenes para procesos de construcción de identidad cultural y redes sociales a través de las manifestaciones artísticas.
- Perfil de egresado: El egresado estará en capacidad de fortalecerse como persona, creando identidad y arraigo por el Departamento a partir de su formación integral, con capacidad crítica y sensibilidad por la vida.
- Objetivo general: Ofrecer un programa curricular que proporcione elementos teórico-prácticos con el fin de generar espacios de encuentro entre el saber, hacer y ser.

La tercera experiencia, es de tipo institucional, concretamente el caso de LEA la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad Distrital FJC en Bogotá, programa que realiza una integración de todas las artes.

² Wilson Alfonso Penilla Medina, et al. (2009) *Currículos situados*. Ejercicios de diseño educativo en algunas escuelas de formación artística del Departamento del Guaviare.

LEA, inicia como proyecto de investigación a partir de la reflexión, análisis e interpretación de la situación de la enseñanza artística en la Educación Colombiana, ante la carencia de maestros en las áreas artísticas.

2000: Se aprueba la licenciatura mediante resoluciones.
2002: El proyecto curricular inició sus actividades en Enero de con tres grupos de 30 estudiantes, en la modalidad presencial.

Justificación

El programa da una respuesta académica a la necesidad global, nacional y regional de preparar docentes con una formación artística sólida; capacidad de creación en diferentes modalidades de las artes; sensibilidad al papel del arte en la formación integral de los ciudadanos en la transformación de la sociedad.

La formación de los docentes que trabajen las artes con niños y adolescentes en la educación básica se justifica plenamente por la necesidad de abordar esta tarea con el rigor académico que requiere este importante aspecto del desarrollo humano³.

Misión de LEA: Formación de profesores, creadores e investigadores para el mejor desarrollo del arte y la pedagogía artística en el contexto socio-cultural colombiano.

LEA fundamenta su currículo mediante:

- Estrategias metodológicas interrelacionadas con la experiencia pedagógica en la formación investigativa y

³ -Martha Lucía Barriga Monroy (2010) *Informe LEA Autoevaluación* con fines de acreditación de alta calidad y registro calificado de la Licenciatura en Educación artística de la Universidad Distrital FJC

artística.

- Realización de procesos pedagógicos interdisciplinarios para la construcción del pensamiento intuitivo e intelectual y
- La práctica pedagógica traducida en acción ética en cuanto implica la transformación de los valores culturales y sociales de carácter individual y colectivo.

Participación en actividades de formación integral

1. Desarrollo del plan curricular mediante reflexiones en asignaturas de contexto y construcción de sujeto.
2. Muestras artísticas (diferentes roles), en espacios académicos como: Casabierta, Fundación Rafael Pombo, Feria del libro, Festivales de teatro (Manizales y Bogotá).
3. Eventos culturales y folclóricos (Palenque de San Basilio); encuentros internacionales de danza, teatro y música (España, Venezuela, Estados Unidos, México y Perú, entre otros).
4. Prácticas académicas (Bogotá y otras ciudades)
5. Prácticas Pedagógicas:

Contextos de la educación artística I

Educación artística en ámbitos no formales e informales y educación propia (etnoeducación) (3c) 4TD+2TC

Contextos de la educación artística II

Educación artística e infancia (3c) 4TD+2TC

Contextos de la educación artística III

Educación artística en la educación secundaria (3c) 4TD+2TC

6. Encuentros de interdisciplinariedad, investigación y pedagogía artística LEA.

7. Participación activa de publicaciones de experiencias en la Revista El Artista (Issn 1794 8614), revista indexada de investigaciones en música, artes plásticas y visuales, escénicas, danzarias y literarias.

Enfoque pedagógico

Histórico cultural

LEA promueve el desarrollo de todos mediante una participación social consciente como *sujetos de la historia*.

Se propone contribuir al *desarrollo integral de la personalidad*.

Asume la comprensión de las distintas *disciplinas artísticas* y de la *formación científico – humanística*.

Plan de estudios: 170 CRÉDITOS

Artes plásticas y visuales, 22 créditos; artes escénicas (danza y teatro) 22 créditos; área de música 22 crédito; área de literatura, 22 créditos; área de pedagogía y contexto, 37 créditos; práctica docente, 9 créditos; proyecto de grado, 6 créditos y electivas.

Sus egresados se proyectan exitosamente en la comunidad local, regional, y nacional, como docentes de educación artística de niños, jóvenes y adultos; como investigadores, creadores, y gestores.

Conclusiones

Con el fin de responder al reto que tenemos de construir currículos en educación artística coherentes con nuestra diversidad geográfica, étnica y cultural, se hace necesario tener en cuenta que:

1. El currículo deberá responder a las expectativas de la diversidad de los pueblos en la sociedad colombiana. Es decir, de cada comunidad en cada contexto.
2. Es prioritaria la investigación que resulte en propuestas concretas que visibilicen la diversidad artístico-cultural y regional de la sociedad colombiana. En consecuencia se necesitan diversas propuestas de integración curricular entre las artes, las ciencias y las humanidades.
3. Lo más importante en el diseño de un currículo integrado, es tener como objetivo general el crecimiento integral y los intereses de las niñas, niños y jóvenes, con miras al desarrollo de su autonomía y de su progreso personal.
4. La educación artística contribuye al crecimiento personal, al cultivo de los valores (tales como la responsabilidad, disciplina y respeto entre otros), y en general a hacernos mejores seres humanos.

Bibliografía

- Barriga Monroy, Martha Lucía (2012) *La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de trabajos de pregrado y postgrado*, Editorial Universidad Distrital FJC, Bogotá, Colombia.
- ----- (2012) *Historia de la educación musical en Bogotá 1889-1920*. Un palimpsesto indescifrable. Editorial EAE.
- ----- (2004 a 2012) *Revista El Artista*, investigaciones en música, artes plásticas y visuales, escénicas, danzarias y literarias. ISSN 1794-8614, revista en línea, disponible en Internet.
- ----- (2010) *Informe LEA Autoevaluación* con fines de acreditación de alta calidad y registro calificado de la Licenciatura en Educación artística de la Universidad Distrital FJC
- Penilla Medina, Wilson Alfonso et al. (2009) *Currículos situados*. Ejercicios de diseño educativo en algunas escuelas de formación artística del Departamento del Guaviare.

Martha Lucia Barriga Monroy marthabarriga@hotmail.com

Docente investigadora, con formación de pregrado en Colombia, como pianista y licenciada en inglés francés; maestría en Educación musical en Japón, en la Universidad de Tokyo Gakugei Daigaku; tesis: *Piano teaching in Japan, a survey of methods and methodologies for teaching children and adult beginners*. Doctorado en ciencias de la educación, tesis meritoria: *La educación musical en Bogotá 1880-1920*. Autora de diversos libros de historia de la música, lenguas extranjeras, enseñanza de piano e investigación en educación artística. Vinculada actualmente a la Universidad Distrital FJC, al proyecto curricular de la Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística (LEA-UD).