

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
PROYECTO PILOTO EXPERIMENTAL: ESCUELAS DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA VIRTUAL EFAV, GESTIÓN CULTURAL Y
PATRIMONIAL.
LOCALIDAD XV ANTONIO NARIÑO

TRABAJO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN ARTES
VISUALES

SARHEL NATALIA BERRIO BOHÓRQUEZ

ASESOR

JOHN ALEXANDER ALONSO JUNCA

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
BOGOTÁ, COLOMBIA
2023

Tabla de contenido

<i>Agradecimientos</i>	4
<i>Tema</i>	5
<i>Resumen</i>	5
<i>Introducción</i>	6
<i>Justificación</i>	7
<i>Problema</i>	13
<i>Antecedentes</i>	16
<i>Pregunta de investigación</i>	23
<i>¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Objetivos de la sistematización)</i>	23
<i>Marco teórico</i>	24
<i>¿Cómo dialoga la “autonomía” con la estructuración de propuestas metodológicas para la enseñanza?</i>	31
<i>La pedagogía crítica como punto de partida para establecer una metodología situada y pensada en el otro</i>	33
<i>La Educación artística y las manualidades</i>	37
<i>Marco Metodológico</i>	43
1. <i>Contexto histórico: Fundación Vientos del Sol – FIVASUA</i>	53
2. <i>“Proyecto Piloto Experimental: Escuelas de Formación Artística Virtual EFAV, gestión cultural y patrimonial, localidad XV Antonio Nariño”</i>	61
<i>Sistematización del Proyecto EFAV: Metodologías para la enseñanza - aprendizaje de las Artes Visuales:</i>	68
<i>Conclusiones</i>	81
<i>Bibliografía</i>	86
<i>Tabla de anexos</i>	89

Agradecimientos

Principalmente, dedico este trabajo a las personas que día a día han sido parte de este camino, desde sus conversaciones, risas y momentos compartidos.

A mi familia, mamá, papá y hermana por su paciencia y amor cada día, por apoyarme en cualquier idea y proyecto desde el afecto y el respeto, por escucharme incentivándome cada día a cumplir mis sueños, sin perder mi corazón y curiosidad de niña.

A mi tutor, John por encaminar mis pensamientos durante este trabajo de grado, por la paciencia cada día, la escucha y la atención a los detalles.

A mi gata, Negra, por enseñarme que cada día debo construir mi futuro, desde la atención, la paciencia y la curiosidad, sin dejar de lado el amor y el cuidado.

Tema

Sistematización de la experiencia “Escuelas de formación Artística Virtual” (EFAV) realizada en el año 2020, esta experiencia se lleva a cabo en la Fundación Vientos del Sol en la ciudad de Bogotá en la Localidad XV Antonio Nariño.

Resumen

Este trabajo de grado es un proceso de sistematización de experiencias educativas, mi conexión con la Fundación Vientos del Sol, combinada con mi papel como hija y futura licenciada, ha proporcionado perspectivas únicas sobre la enseñanza de las artes visuales. Reconociendo la responsabilidad ética de descifrar los límites y propósitos educativos, he desarrollado una postura personal y política con relación a la docencia artística, inspirada por la observación de mis padres como docentes y artistas.

El proyecto EFAV, liderado por mis padres como gestores culturales, ha enfrentado desafíos y oportunidades durante la pandemia, explorando formas innovadoras de enseñanza virtual. La autonomía en la creación del currículo para las artes visuales ha permitido a los docentes proponer enfoques únicos, pero se destaca la dificultad de trascender la enseñanza de manualidades hacia una perspectiva reflexiva y crítica.

Introducción

El presente trabajo es una sistematización de la experiencia *Escuelas de formación Artística Virtual* (EFAV) en el año 2020, esta experiencia se lleva a cabo en la Fundación Vientos del Sol en la ciudad de Bogotá en la Localidad XV Antonio Nariño de forma virtual debido a la pandemia producida por el COVID 19. Desde mi infancia, la educación, inicialmente en el ámbito familiar, me ha proporcionado una comprensión profunda de la potencia y la importancia de la sensibilidad artística en sus diversas expresiones. Este entendimiento ha moldeado mi perspectiva y mi lugar en el mundo, llevándome a cuestionar ahora, de manera más consciente, mi encuentro y relación con la enseñanza de las artes.

A lo largo de los años, mis padres han desarrollado ideas y reflexiones en torno a la enseñanza y aprendizaje de las artes, evidentes en cada clase, taller o presentación que ofrecían. Al cursar la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), surge en mí la necesidad de indagar en las reflexiones de mis padres sobre la educación artística con la Fundación Vientos del Sol (FIVASUA). Me interrogo sobre su comprensión del ejercicio de enseñar y aprender las artes, así como su enfoque frente a los métodos tradicionales que identificaban en sus trabajos.

FIVASUA, bajo la guía de mis padres, ha sido un espacio donde las fronteras entre enseñar y aprender son difusas, enfocándose en un entorno propicio para la experimentación artística y el fortalecimiento de las artes sin divisiones. La integración de diversas expresiones artísticas y la formación del "artista consciente" son pilares fundamentales para mis padres.

Esta sistematización de experiencias se organiza a partir del análisis de tres momentos, el primero corresponde a la reconstrucción de parte de la historia de la Fundación Vientos Del Sol, por medio de conversaciones informales con mis padres evidencio cuáles son sus razones y puntos de partida para estructurar más adelante el proyecto EFAV, en una segunda instancia, el análisis del documento EFAV, este documento da cuenta de la estructuración metodológica en relación al desarrollo y planeación de la propuesta ganadora del programa de estímulos del año 2020 y finalmente un análisis de 5 de las clases realizadas en el proyecto EFAV en el área de artes visuales, esto con la finalidad de acercarnos aun más al problema relacionado con las reflexiones metodológicas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las artes visuales.

Finalmente se presentan algunas reflexiones que nos permiten comprender cuales podrían ser las responsabilidades y objetivos presentes en diálogos pedagógicos presentes en las nociones de autonomía, pedagogía crítica y las relaciones entre las artes y las manualidades.

Justificación

El crecer en un entorno permeado por las artes me ha permitido relacionarme de otra forma con el mundo y mi familia, ha sido la mayor influencia para desarrollar este trabajo de grado, a partir de una reflexión consciente de mi entorno y mi familia, en este trabajo de grado me pregunto por cuáles han sido las dinámicas en torno a la enseñanza de las artes

visuales y como mi familia desde su experiencia logran proponer un espacio único para las artes en general: *La Fundación Vientos del Sol – FIVASUA*¹.

Este espacio ha sido detonante de diferentes encuentros artísticos, desde la enseñanza – aprendizaje, diferentes clases, talleres, eventos y fiestas locales² se convocaron durante 20 años desde el seno de mi hogar. Estos encuentros han sido y seguirán siendo determinantes en mi proceso de formación como Licenciada en Artes Visuales y como profesional. El ejercicio de mis padres por mantener y cultivar una fundación encaminada a la enseñanza de las artes ha despertado en mí el interés y admiración necesarias para preguntarme sobre cuáles han sido sus caminos, e ideas que les permitieron pensar en metodologías para la enseñanza, partiendo desde el reconociendo y respeto por sus experiencias a lo largo de estos años, inicio el camino de esta sistematización de una de sus experiencias realizadas por FIVASUA en el año 2020.

Para iniciar este camino de la sistematización es necesario conocer el origen de la Fundación Vientos del Sol. En el año 2000 mis padres deciden dar el primer paso en lo que serían los procesos de enseñanza y gestión cultural para las artes por medio de la consolidación una agrupación artística propuesta para poder participar en diferentes actividades locales y distritales, como las Comparsas por el cumpleaños de Bogotá (a nivel distrital) o las Escuelas de Formación Artística (a nivel local). Como su nombre lo indica, Vientos del Sol busca

¹ FIVASUA – en lengua Chibcha significa, viento y sol; para la fundación alude a la importancia de las artes como el despertar de la conciencia, recogiendo nuestras raíces indígenas y concientizándonos sobre la importancia del artista-humano en el mundo.

² Estos eventos celebran la unión y la identidad local, suelen ser convocadas por los mismos habitantes del sector o entidades gubernamentales.

inicialmente reencontrarse con nuestras raíces indígenas desde la exploración del ser en el arte y su relación con su entorno, FIVA – Viento y SUA – Sol en lengua Chibcha.

Desde pequeña crecí en un entorno donde las artes se encontraban presentes en cualquier interacción, mis padres siempre cultivaron en mí, la necesidad de proponer y gestionar espacios culturales y artísticos, relacionándome desde pequeña con los diferentes proyectos de FIVASUA, como clases de danza o música, también conversatorios o presentaciones de artistas locales. Una de las bases que me han cultivado es comprender el arte desde una perspectiva consciente y respetuosa, comprender la responsabilidad que implican las relaciones humanas con nuestro entorno y con nuestro propio ser, además de los diferentes proyectos artísticos que se iban gestando desde la fundación.

Algunos años atrás, cuando me encontraba indecisa con respecto a mi camino en la vida, decidí tomar una pausa y observar qué era lo que ocurría a mi alrededor, preguntándome como me sentía con respecto a estas relaciones y dinámicas (naturales y nuevas) como clases y talleres siempre encaminadas a la enseñanza de las artes. Habían espacios que me hacían sentir mucho más cómoda que otros, espacios donde yo podía observar y participar dependiendo de mis habilidades o intereses, esto siempre en compañía de mis padres; mi elección profesional fue gracias a esta sensibilización y experimentación constante, en el año que participé de clases y talleres en mi hogar y fundación, comprendí lo importante que eran para mí y lo significativo que fue crecer en un entorno permeado por la enseñanza de las artes, pude desarrollar habilidades sociales y comunicativas que me permitían liderar, proponer y expresar mis ideas de forma que fueran aplicadas dentro de las clases de arte que realizaban mis padres.

Este acercamiento a la enseñanza de las artes inició de forma inconsciente y guiada, cuando mis padres realizaban actividades en la fundación y contaba con tiempo libre, me proponían ser parte de estas primero desde la observación y si me interesaba la actividad que se realizara desde la participación como estudiante, cuando fui creciendo mis padres empezaron a delegarme más responsabilidades en sus clases, algunas guiadas a la parte organizativa o logística, como alistar los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades o contar con un espacio óptimo para el mismo, en otras ocasiones mis padres me proponían liderar ejercicios básicos relacionados con el calentamiento o con la apertura de la clase siempre en compañía y bajo sus indicaciones, además de poseer cierta libertad en cuanto a mi participación en clases que llamaran mi atención, estas clases podían estar lideradas por mis padres o por docentes externos de mi círculo familiar.

Este acompañamiento constante en las clases y espacios que se gestionaban desde FIVASUA desarrolló en mí habilidades similares a las que encuentro hoy en día en espacios formales de la licenciatura como lo es la práctica docente u otros espacios donde la experimentación y aplicación de conceptos relacionados a la enseñanza de las artes; mi hogar desde muy pequeña me permitió adaptarme y comprender relaciones que se iban forjando desde los espacios de aprendizaje en FIVASUA.

El poder ser consciente de estas dinámicas y relaciones que empezaban a surgir de cada clase o taller, han incentivado muchas preguntas y cuestionamientos relacionados con los modos de comprender la formación y enseñanza de las artes visuales, a partir de esta experimentación constante de mis padres se han podido establecer ciertos “patrones

metodológicos” basados en las necesidades únicas que ellos iban evidenciando durante sus clases.

La localidad Antonio Nariño como todas las localidades en Bogotá posee cualidades particulares y diversas, lo cual amerita una lectura cuidadosa y una comunicación constante para comprender cuáles son esas necesidades e intereses únicos de cada habitante que participa en estos espacios de formación, la flexibilidad y la escucha activa se vuelven fundamentales en cada encuentro educativo que se propone desde Fivasua. Una de las características que posibilitó esta comunicación fue el acercamiento casi personalizado entre docentes y estudiantes, a partir de esto se puede comprender desde las particularidades una generalidad que se presenta en la localidad.

Desde las sensaciones y los sentires, las clases en muchas ocasiones se comprendían como un encuentro familiar, a todos nos interesaba lo mismo desde diferentes perspectivas, el aprender y el compartir estas visiones únicas del arte enriquecían las clases por medio del dialogo, desde esas visiones tan personales lográbamos construir un contenido especial y adecuado a cada uno de los intereses personales de los participantes, así que la flexibilidad de los contenidos y de las clases debía ser primordial en el desarrollo de las mismas.

La decisión por escoger la licenciatura en artes visuales estuvo estrechamente ligada a esta fuerte influencia familiar, comprendiendo así, que uno de mis intereses a corto y mediano plazo es poder continuar aportando a estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje que se han logrado en FIVASUA.

Al crecer fui comprendiendo lo importante que este espacio se ha vuelto para mí y lo arraigado que se encuentra en mi forma de comprender y relacionarme con el mundo, más allá de un afecto personal, la fundación carga mis expectativas y aspiraciones a nivel profesional y familiar. Durante los últimos años, con el transitar en la licenciatura, he empezado a participar más activamente en cada uno de los encuentros que se iban llevando a cabo en la fundación, desde una perspectiva más intencionada como futura profesional, mi participación en el desarrollo de los proyectos desde su estructuración y planeación hasta la planeación y organización logística de clases y diferentes actividades.

Me interesa comprender cuales han sido estas metodologías para la enseñanza de las artes visuales que mis padres han diseñado a partir de su lectura única del contexto y su experiencia como docentes en campos distintos del arte, el reflexionar estas dinámicas me permite ser consciente de mi proceso y experiencia como profesional y aportar en un sentido metodológico a esa “responsabilidad” docente que todos debemos tener como profesionales.

Con el fin de apoyar este proceso reflexivo y escritural, generé una cartilla que reúne una pequeña parte del registro fotográfico de la Fundación vientos del sol desde sus inicios como agrupación, apoyada en ciertas reflexiones relacionadas con la forma en que se llevaban los encuentros, también la participación de los agentes educativos y mi familia dentro de este contexto, (para visualizar este contenido [ANEXO 6- Registro fotográfico FIVSUA.pdf](#))

Problema

Desde muy niña la educación, primero familiar, me ha permitido comprender la potencia y la importancia en la sensibilidad del arte y sus infinitas expresiones, algo que para mí determina mi lugar en el mundo, por lo que me pregunto ahora ¿Cómo ha sido mi encuentro y relación con la enseñanza de las artes?

Con el paso de los años, mis padres fueron estableciendo ideas y pensamientos relacionadas con la enseñanza- aprendizaje de las artes, estas se evidenciaban en cada clase, taller o presentación, que con el paso de los años y, gracias a mi paso por la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) de La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), me cuestiono ¿Cuáles han las reflexiones de mis padres a partir de la experiencia en educación artística con FIVASUA? ¿cómo comprenden el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de las artes? ¿cuál era su propuesta frente a los mecanismos tradicionales que ellos mismos evidenciaban en sus trabajos?

“El placer por aprender” ha sido uno de los lemas que acompaña cada uno de los espacios que hemos entregado a la comunidad y con los cuales me he formado. Con los años empecé a entender algunas frases que mis padres siempre repetían cuando llegaban de sus trabajos (Ambos docentes en colegios públicos) *aprender por obligación, aprender a la fuerza, solo repetir lecciones eso no es aprender*, esas palabras de mis padres fueron cobrando sentido y contrastadas con los espacios o clases que diseñaban en la fundación me preguntaba ¿por qué nuestra fundación tenía esa acogida tan diferente a sus espacios de trabajo?, sabiendo que no existía ninguna responsabilidad económica o relacionada a pasar o no una materia, simplemente la motivación y el “placer por aprender”.

Mis padres han proporcionado en la fundación un espacio donde los límites y las barreras entre los procesos de la enseñanza y aprendizaje de las artes son casi imperceptibles, preocupándonos siempre por un entorno apto para la experimentación artística y el fortalecimiento de las artes desde la unidad y no desde la segmentación, para mis padres siempre fueron importantes las relaciones de las diferentes expresiones artísticas (danza, música, teatro, artes visuales, etc.) y transversalmente comprender que las artes y sus procesos de enseñanza aprendizaje se basan en la “formación del artista consciente”.

Desde lo que he podido aprender a lo largo de los años, existe una preocupación por entender al arte como un modo de vida; el artista es un ser ético, consciente y crítico que se encuentra en constante relación, cambio y aprendizaje con su entorno (relaciones humanas, espaciales y sociales), siendo lo que aprende la herramienta fundamental para llegar a este propósito. Las artes en general proporcionan una visión del mundo sensible lo cual permite que se desarrolle en cualquier campo en la vida desde su propia experiencia.

Haciendo un proceso de reflexión, me pregunto si estos procesos que se gestan en mi hogar y desde mi familia pueden ser diferentes a espacios más comunes en donde me he relacionado con las artes, espacios como mi colegio, academias de arte o incluso la universidad, ¿en qué se diferencia?, ¿Cómo estos espacios tan distintos comprenden la enseñanza y en sí la experiencia de las artes visuales?, también me pregunto específicamente por la experiencia misma de mis padres al implementar, y diseñar entornos educativos para la enseñanza de las artes visuales, comprendiendo que su relación con esta parte desde un conocimiento empírico

desde una visión interdisciplinar de las artes³ misma de las artes ¿Cómo ha sido la experiencia al desarrollar estas metodologías para la formación artística? Y en sí ¿Cuáles han sido estas metodologías enfocadas a las artes visuales? Reflexionando así los procesos y metodologías que se han desarrollado en la aplicación del proyecto “EFAV- Escuelas de Formación Artística Virtual” en el año 2020.

³ El termino de interdisciplinariedad se lo comprendo desde “una conexión, integración o interacción de varias disciplinas o áreas del conocimiento que convergen para solucionar una necesidad o un problema, que al estar expuestas a tal interacción surgen transformaciones que ocasionan una posible “ruptura” y como resultado, una nueva disciplina, que lleva en común esa fusión de los saberes de las áreas de la cual surgió” (MERCADO, 2019-2020)

Antecedentes

- “el camello” UPN- LAV 2016 Alejandra Guzmán
- Sistematización de dos experiencias de educación artística popular: el caso cpc y caf
Tesis de maestría UPN- 2016 Carlos Alberto Martínez Guerrero
- “Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional” educación infantil Universidad Javeriana por Carol Natalia García Campos y Marianne Godoy Serrano 2011.
- “Sistematización de la experiencia desde la práctica pedagógica del Proyecto Educación Media Fortalecida implementado en el Colegio Nueva Constitución IED”
Maestría en Educación UPN Juan Carlos Suarez Gómez 2016

En la búsqueda de situaciones que reflejen y me permitan acercarme a esta experiencia tan personal en torno al análisis de experiencias en formación artística, me pregunto por los resultados y vivencias relacionadas al proceso y desarrollo de metodologías diseñadas para la enseñanza-aprendizaje de las artes y como resulta determinante para el desarrollo de estas metodologías un espacio de educación informal o no formal; gracias a estas inquietudes he logrado encontrar tres experiencias en las que he tenido muy encuentra dos aspectos que considero importantes, la practica artística en educación informal como escenario de intercambio de saberes desde lo comunitario y la sistematización como herramienta para la investigación en educación y la producción de saberes específicos necesarios para mejorar la calidad de diferentes colectivos y agrupaciones.

La primera experiencia es “*el camello*”, un trabajo de grado presentado en la Universidad Pedagógica Nacional en La licenciatura en Artes Visuales, por Alejandra Guzmán quien realiza una sistematización del festival de artes “El Camello” realizado en la UPN desde el año 2016; en este trabajo de grado se hacen reflexiones acerca de la figura del gestor cultural como ente político determinante en los procesos de educación artística de las comunidades, por otra la experiencia vivida es entendida desde la sistematización de experiencias educativa, registrando y reconstruyendo de forma única y organizada las vivencias por parte de la autora y sus integrantes.

Esta investigación es importante para mi trabajo de grado debido a las similitudes metodológicas en relación a la sistematización para comprender una parte de la experiencia; también resaltar el que hacer docente dándole sentido a la colectividad y la práctica pedagógica en artes por medio de grupos independientes o entornos de educación artística informal, a su vez resaltando los procesos educativos comunitarios y barriales, algo que para la Fundación es vital, entendiendo que de ahí es de donde surgen las ideas y el equipo de trabajo para llevar a cabo cualquier proyecto; ese reconocimiento de los saberes que surge de estos espacios informales y como estos son constituidos desde el trabajo en equipo, la cercanía y la comunicación de los participantes de forma horizontal.

Por otra parte, en la investigación “*Sistematización de dos experiencias de educación artística popular: el caso cpc y caf.*” reconozco el paso a paso para sistematizar una experiencia en educación popular, como el autor plantea los ejes temáticos, los objetivos y las preguntas orientadoras para empezar a construir la sistematización. Esta tesis de maestría

en educación presentada a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2016 por Carlos Alberto Martínez Guerrero, donde se sistematiza dos experiencias de educación artística popular en Kennedy, Bogotá, las experiencias se desarrollan en dos organizaciones comunitarias Centro de Promoción y Cultura (CPC) y la Corporación Autónoma “FORJAR” (CAF).

Inicialmente el autor planea un punto de partida en común, donde se determina la necesidad de ambas organizaciones por proponer y generar espacios de formación pedagógica, política y cultural en sus contextos más cercanos; por medio de la sistematización de experiencias se busca consignar y reconocer estos procesos educativos que se llevan a cabo, el autor de la tesis desarrolla el documento de una forma cercana y autocrítica, factor que es determinante comprender en las diferentes experiencias educativas que se llevan a cabo, además de proporcionar una mirada “desde adentro” de las dos organizaciones, posibilitando un interés por mejorar y reconocer sus mismos espacios de encuentro.

Una vez planteados los puntos de partida se proponen algunas preguntas que ayudarán a determinar los ejes temáticos y la ruta a seguir en la sistematización, de las cuales las que más me parecen importantes son, ¿Qué características tienen las acciones y estrategias pedagógicas que las organizaciones diseñan e implementan dentro de los procesos formativos a su cargo?, ¿Cómo aporta la Educación Artística a la Educación Popular de las organizaciones?, ¿Con qué presupuestos de lo educativo, obra la educación artística popular?, las cuales están relacionadas con el apartado de “Antecedentes- política pública” debido a que se evidencia en las experiencias de educación artística lo anteriormente mencionado.

Y por último la experiencia “Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional” trabajo de pregrado en educación infantil presentado en la Universidad Javeriana por Carol Natalia García Campos y Marianne Godoy Serrano en el año 2011. En este trabajo mi interés se sitúa en la reflexión por los procesos de educación artística en espacios no convencionales, los cuales son definidos como “Un espacio no convencional se entiende como todo entorno diferente a la escuela, aquellos espacios diversos donde al igual que en el aula escolar, se llevan a cabo aprendizajes y existen procesos de enseñanza.” (García Campos & Godoy Serrano, 2011, pág. 14)

Por otra parte las nociones de experiencia y práctica, vistas desde las relaciones sociales que construyen historias, a partir de un encuentro y experiencia significativas, como bien lo afirman las autoras “Un aspecto fundamental de la práctica en el área de educación artística radica en no centrarse tan solo en los resultados que presenta el niño, sino en resaltar el proceso que este realiza, es decir, que todo lo que sucede en el transcurrir del proceso pedagógico debe ser tenido en cuenta como elemento importante, ya que esto permitirá a los niños crear nuevas posibilidades para acercarse al mundo. En arte es tan importante el proceso como el resultado.” (García Campos & Godoy Serrano, 2011, pág. 42)

En este documento se enfatiza en la importancia de la experiencia y de la sistematización de la misma para construir y reflexionar sobre un saber significativo, en esta también se deberán reconocer las experiencias previas de los participantes de dicha experiencia así mismo sus roles mismos dentro del grupo, no únicamente estudiantes, también se debe contar con una conciencia de mis propios saberes y sentires en relación a esta experiencia.

Las autoras proponen un paneo de diferentes significados a partir del concepto de sistematización, pero comprenden a la sistematización como “una forma de investigación que consiste en un proceso de reflexión respecto a una práctica o experiencia, en el que se organiza la información de manera que pueda ser interpretada, publicada y comunicada a otros, con el fin de construir un nuevo saber.” (García Campos & Godoy Serrano, 2011, pág. 45) resaltando la importancia en el reconocimiento del contexto y de comprender desde qué lugares se sitúan los saberes de los diferentes participantes de la experiencia, la sistematización de esta, comprende estos lugares únicos y los resalta para establecer un diálogo mutuo entre los participantes y quien realiza la sistematización (quien también debería ser participé de la experiencia) todo con el fin de construir conocimientos valiosos y específicos que a su vez serán empleados como puntos de partida y antecedentes vitales en otras experiencias relacionadas.

Por último el documento “Sistematización de la experiencia desde la práctica pedagógica del Proyecto Educación Media Fortalecida implementado en el Colegio Nueva Constitución IED” Universidad Pedagógica Nacional presentada por Juan Carlos Suarez Gómez en el año 2016 es una tesis de grado para la Maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en evaluación y gestión educativa, este documento es una sistematización de experiencia de una práctica pedagógica desarrollada en el interior de Educación Media Fortalecida de la Secretaria de educación Del Distrito de Bogotá, en este documento se destacan los elementos que fortalecieron la experiencia y las áreas a mejorar además del análisis que permitió generar elementos comunicativos empleando los medios audiovisuales implementando las TIC en el aula de clase.

La estructuración metodológica aborda autores que se enfocaron en los procesos de sistematización de experiencias pedagógicas y educativas además de que se problematizan las experiencias para ser reflexionadas, algunos de los autores que se abordan en esta tesis de grado son, Lola Cendales, Sergio Martinic y Oscar Jara, quienes también son relevantes para la estructuración de la estructura metodológica, la cual se enfoca en la ruta planteada por Oscar Jara, quien resalta la importancia de una lectura cuidadosa del contexto y de las dimensiones que podrían componer la experiencia pedagógica desde sus participantes, también plantea un “paso a paso” que comprende un orden lógico para la comprensión de una parte de la experiencia a sistematizar (antes, durante y después). El autor estructura su ruta personal a partir de dos etapas “La primera Sistematización de la práctica pedagógica, que contiene unas subetapas de la investigación 1. Antes de sistematizar, 2. Reconstruyendo la historia y 3. Reflexión y análisis. La segunda etapa Aportes pedagógicos, es una reflexión sobre el que hacer pedagógico y la importancia de escribir acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto de estudiantes como maestros, con el fin de aportar elementos para la construcción dialógica del conocimiento de lo pedagógico.”

El autor resalta que la sistematización de la experiencia fue importante para rescatar conceptos y momentos que no habían sido visibles mientras se desarrolló la experiencia, permitió que este reflexionara y se cuestionara momentos durante la experiencia pertinentes para la evaluación, mejoramiento y análisis de futuras experiencias.

La forma en que el autor estructura su documento es pertinente frente a los momentos que menciona Oscar Jara, su aplicación y adecuación a su propia experiencia, los 5 apartados y

capítulos que el autor contempla son las necesarias para comprender su experiencia desde una mirada determinada por las categorías de investigación: Sistematización de experiencias de prácticas pedagógicas y comunicación-educación. ¿Como se comprende el contexto de su experiencia? ¿desde qué posición realiza la reflexión de su experiencia? ¿Qué aspectos específicos u ejes de sistematización son los determinantes para elaborar la sistematización?

Por otra parte, rescata los aportes y reflexiones pedagógicas de su experiencia a partir de su sistematización, resalta a la sistematización como elemento fundamental del que hacer docente y del ejercicio pedagógico en aula, reflexiona y aporta conocimientos vitales para experiencias venideras o sistematizaciones relacionadas.

Pregunta de investigación

¿Qué reflexiones surgen a partir de la sistematización de las metodologías propuestas por la Fundación Vientos del Sol para la formación y enseñanza de las artes visuales en la experiencia Escuelas de Formación Artística Virtual (EFAV, 2020)?

¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Objetivos de la sistematización)

Sistematizar la experiencia Escuelas de Formación Artística Virtual (EFAV) realizada en la Localidad Antonio Nariño en el año 2020 en torno a la enseñanza de las artes visuales a partir del análisis de la práctica pedagógica, su implementación y aspectos metodológicos enfocados a la enseñanza de las artes visuales.

- Evidenciar la trayectoria de la Fundación Vientos del Sol en torno a la enseñanza de las artes que dio como resultado la conceptualización metodológica del proyecto EFAV, 2020.
- Reconocer la participación de los “agentes educativos” en el diseño e implementación de las metodologías para la enseñanza de las artes en el proyecto EFAV, 2020.
- Reconocer los logros y desaciertos frente a las metodologías diseñadas e implementadas para la enseñanza de las artes visuales en el proyecto EFAV, 2020.

Marco teórico

- Hoja de ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. UNESCO 2006
- El currículo flexible en la educación artística bogotana: ¿una experiencia de equidad o inequidad? Jorge Alberto Acuña Castillo de la Pontificia Universidad Javeriana De Colombia publicado en el 2018 – 2019
- Lenguaje, Cultura e Investigación: problemas emergentes en educación” publicado en el 2015, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Formación – Armando Zambrano Leal “Formación experiencia y Saber 2007 (Zambrano Leal, 2007)
- Autonomía- Paulo Freire “Pedagogía de la autonomía 1997 (Freire, 2004)
- Pedagogía crítica revolucionaria – Peter McLaren 2012 (McLaren, 2012)

Este apartado está constituido por las diferentes categorías que considero importantes para comprender este proyecto de investigación además del análisis que se desencadena de la sistematización de la experiencia EFAV, inicialmente, se realiza un paneo general de “aquello que se piensa” sobre la educación artística, también por otra parte como se relacionan estos saberes con su aplicación práctica en Colombia, cuestionándose principalmente los espacios de enseñanza para las artes, espacios convencionales- no convencionales / formales y no formales. Y, por último, se busca tener un acercamiento a los términos de autonomía, formación y arte integral y sus diferentes relaciones para empezar

a comprender desde qué fundamentos se podrían estructurar las metodologías para la formación artística integral.

Iniciando así este recorrido encontramos dos textos, el primero “Hoja de ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.” El cual nos presenta una visión panorámica con respecto a lo que podemos esperar de los procesos de educación artística, convocando diferentes estamentos que son determinantes para el ejercicio pedagógico; estos dialogan sobre la educación artística, ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se ejerce?, ¿Cuál es su importancia en la formación de sujetos? y ¿Cómo se evidencia su impacto en la cultura?, en este documento me intereso por resaltar los diferentes espacios de reflexión, las temáticas que incentivan la preocupación por mejorar y proporcionar una educación artística de calidad, además de la preocupación por adoptar las nuevas tecnologías dentro de las metodologías de aprendizaje, estableciendo conexiones a nivel nacional e internacional que enriquezcan el quehacer pedagógico, además de proporcionar herramientas innovadoras que potencien los espacios de aprendizaje de las artes.

Entendiendo este panorama internacional, aportado por la UNESCO, es importante comprender un panorama nacional sobre la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales y la integralidad de las artes, para esto considero importante reflexionar sobre el capítulo 5 del texto, “Lenguaje, Cultura e Investigación: problemas emergentes en educación” publicado en el 2015, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este documento se plantea la idea de que el campo de la educación artística se encuentra en construcción y constante cambio, al ser este un campo emergente existe poco contenido e investigaciones

con respecto a este, la necesidad y preocupación constante por capacitar y formar profesionales especializados que suplan las necesidades emergentes en las escuelas, y responsabilizar este campo a un profesional adecuado.

También se cuestiona el papel de la autonomía docente, ya que se afirma que siempre debe estar presente la necesidad por seguirse actualizando en cuanto a contenidos y metodologías.

En relación con el concepto de arte integral es interesante la postura de los autores quienes afirman que “la educación artística no sea pensada, ni definida desde cada una de sus disciplinas, sino a partir de la combinación de todas, desde un mismo currículo e incluso por un mismo docente que responda a las demandas e intereses diferenciados de los estudiantes” (Molina Roa, Cespedes G., Torres Puentes, Moreno Mosquera, & Sanchez Beltran, 2015, pág. 117) la unificación curricular y de las disciplinas artísticas, permite tener un campo amplio que responda rápidamente a las necesidades tan específicas del territorio colombiano, un contexto que posee diversidad ancestral e indígena, y que cuenta con diferentes posturas que en si mismas mezclan los lenguajes artísticos, siendo así sumamente necesario la creación de un currículo especial para la comunidad que se va a “intervenir”.

La educación artística en sí adapta y aplica metodologías ajenas de otros campos de investigación, y lo que se incentiva en el texto es rastrear esas necesidades e intereses singulares determinantes para plantear metodologías y currículos en educación artística a partir de las manifestaciones locales y contextos cercanos al docente. (Molina Roa, Cespedes G., Torres Puentes, Moreno Mosquera, & Sanchez Beltran, 2015, pág. 118)

Por otra parte, el segundo documento titulado “El currículo flexible en la educación artística bogotana: ¿una experiencia de equidad o inequidad?” se sitúa en un contexto nacional, donde se reflexiona cual ha sido la efectividad de la flexibilización curricular como solución, al poco apoyo por parte del gobierno nacional frente al derecho a la educación artística. Evaluando la calidad y la equidad en educación que se promete en los diferentes documentos reguladores del Ministerio de Educación Nacional, confrontándolos con su aplicación en las diferentes Instituciones de educación Media y Básica en el territorio nacional, además reconociendo el papel que juegan los espacios de educación informal como complemento de estos desniveles educativos.

Iniciando con el documento *“Hoja de ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.”* Esta es una conferencia realizada en el año 2006 por la UNESCO en Lisboa, Portugal, donde se plantea como eje central la educación artística, en esta se establece la importancia y su “papel vital” dentro de las comunidades, se definen “buenas prácticas” para la implementación de esta en diferentes entornos educativos, (educación formal y no formal), el debate tiene como figura principal a los artistas, personal docente, estudiantes y responsables políticos, esto en miras de evidenciar un panorama más amplio sobre los agentes determinantes de los espacios de formación en artes.

El documento busca generar una ruta de acción que dé cuenta de la importancia y la necesidad por la implementación de las artes en cualquier espacio de aprendizaje de los seres humanos. Durante la conferencia se plantean diferentes debates como (UNESCO, 2006, pág. 2)

- ¿la educación artística sirve solo para apreciar el arte o hay que considerarla como un medio para potenciar el aprendizaje de otras materias?
- ¿el arte debe enseñarse como disciplina por su valor intrínseco por el conjunto de conocimientos, habilidades, y valores que transmite o por ambos motivos?
- ¿la educación artística debe ser destinada a unos pocos alumnos especialmente dotados en disciplinas muy concretas o a todos los alumnos en general?

Este documento es importante para mí investigación por que aporta un panorama muy completo sobre las necesidades, objetivos y modos de implementar una educación artística **de calidad** en entornos de educación formal y no formal. Además, genera una perspectiva desde el derecho a la educación y como este ha sido vulnerado y poco reconocido en gran parte de los gobiernos alrededor del mundo.

Propone temáticas para entender la educación artística hoy en día que son fundamentales en los espacios de formación propuestos para las artes en cualquier nivel, algunos de estos son (UNESCO, 2006, pág. 11)

- La relación existente entre la educación artística y la creatividad.
- La relación existente entre la educación artística y las competencias sociales, la ciudadanía y la participación social plena.
- Los métodos para impartir la educación artística.
- La eficacia de las políticas de educación artística.
- La elaboración y utilización de normas de formación de los docentes.

También hace una reflexión importante sobre las nuevas tecnologías dentro del contexto de la educación artística, donde se relaciona el gusto y las nuevas formas de establecer comunicación, afirmando que no existe un gran avance en el campo de la enseñanza virtual de las artes y como al fomentar y potenciar estos habrían más caminos para entender las artes desde la globalización.

“El currículo flexible en la educación artística bogotana: ¿una experiencia de equidad o inequidad?” Este artículo escrito por Jorge Alberto Acuña Castillo de la Pontificia Universidad Javeriana De Colombia publicado en el 2018 - 2019, reflexiona sobre la efectividad de la política de flexibilización curricular en miras de mejorar la educación artística en colegios públicos y privados en Bogotá, además se abordan los diferentes mecanismos para garantizar el derecho a la educación artística en condiciones de equidad llevándola a las poblaciones más vulnerables y alejadas en el territorio nacional.

El autor nos brinda un panorama de cómo el gobierno Colombiano debe velar, proteger y garantizar el cumplimiento al derecho fundamental de la educación artística, lo cual aplicado resulta contradictorio puesto que como lo afirma el autor “las decisiones gubernamentales cercenan la educación artística y humanística no solo atentan contra los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos y sus pactos convenidos, sino que truncan el desarrollo cognitivo, emocional, laboral, democrático y cultural de sus ciudadanos”.

Pero ¿en qué aspectos se “cercena” la educación artística en el país? Vemos el impacto de este cercenamiento desde el poco apoyo económico al sector cultural, hasta el poco interés en regular los procesos curriculares en las escuelas, dejando el área artística como una de las áreas menos vistas (menos horas a la semana en comparación con otros espacios académicos) durante la formación de los niños y niñas; la educación artística resulta ser opcional o complementaria. En ese aspecto el autor se cuestiona el concepto de la “equidad” esta “suele ser asociada generalmente con justicia social, sin embargo, las implicaciones de esta relación no han sido lo suficientemente bien comprendidas en las discusiones públicas y académicas, porque su concepción se fundamenta e interactúa con otros tres conceptos de suma importancia a nivel político: la igualdad, la inclusión y el cumplimiento del derecho y la justicia”.

Este artículo aporta para mi investigación un panorama nacional acerca del cómo se trata la educación artística en el país, cual es la diferencia entre lo que se plantea y lo que se lleva a las aulas de clase, y como las iniciativas ciudadanas han logrado dar una respuesta más efectiva a este desnivel en la educación formal.

¿Cómo dialoga la “autonomía” con la estructuración de propuestas metodológicas para la enseñanza?

La noción de autonomía representa un pilar fundamental en la construcción de un modelo educativo liberador y transformador de Paulo Freire, renombrado pedagogo brasileño, quien plantea un enfoque en donde no solo se empoderara a los estudiantes, sino que los posiciona como agentes activos en su propio proceso de aprendizaje y, en última instancia, como agentes de cambio en sus comunidades.

Desde que somos niños existe una insaciable necesidad por comprender las singularidades de todo lo que nos rodea, ¿a qué sabe esto?, ¿qué es esto?, ¿para qué sirve esto?, el cuestionamiento natural por todo lo que “convive” con nosotros, esta curiosidad natural es el detonante y el cimiento de todo un camino en relación con el aprendizaje y la enseñanza, comprendiendo estas relaciones tan sutiles entre mi curiosidad y como puedo saciarla.

Según Paulo Freire en su libro “Pedagogía de la Autonomía” publicado en el año 2004, la curiosidad ingenua comprende a esta naturalidad infantil por querer conocerlo todo, y es nuestro deber como docentes estimular la pregunta y la reflexión crítica sobre la misma, también reconociendo de dónde vienen los educandos y de dónde venimos nosotros, “Una pedagogía fundada en la ética, en el respeto a la dignidad y la propia autonomía del educando”.

La autonomía, según Freire, trasciende la mera capacidad individual de tomar decisiones; implica, en cambio, la facultad de reflexionar críticamente sobre el mundo que nos rodea y de actuar de manera consciente y transformadora en ese entorno. Su crítica más aguda se dirigía contra lo que él llamó "educación bancaria", un modelo tradicional en el que los estudiantes son considerados meros receptores pasivos de conocimiento depositado por los educadores. Freire abogaba por una educación dialógica, en la cual maestros y estudiantes participan activamente en la construcción conjunta del conocimiento, fomentando así la autonomía y la conciencia crítica.

En este sentido, la autonomía, para Freire, no es simplemente una destreza individual, sino una capacidad que se cultiva a través del diálogo y la participación activa en la comprensión del entorno social y cultural. Para él, la verdadera autonomía implica superar la opresión y la alienación, a través de un proceso de concientización que permite a los individuos comprender y cuestionar las estructuras sociales injustas que los rodean.

La autonomía en los procesos de educación exige respeto e interés por el otro, reconociendo la naturaleza de los sujetos, sus experiencias vividas y su relación única con el mundo, como docentes nuestra tarea fundamental es comprender que los procesos de enseñanza – aprendizaje exigen responsabilidades en ambos sentidos, “quien forma reconoce que produce y construye saberes NO transfiere únicamente conocimiento” pág. 24, es nuestra tarea despertar la creatividad y la curiosidad en los estudiantes y es tarea de ellos mostrar interés nutrir sus saberes desde sus experiencias únicas.

La autonomía, desde la perspectiva de Freire, se vincula estrechamente con la idea de liberación. Solo a través de la autonomía, entendida como la capacidad de pensar críticamente y actuar colectivamente, los individuos pueden alcanzar una verdadera libertad y contribuir a la creación de una sociedad más justa y equitativa.

Desde la perspectiva de Paulo freire, estos procesos de enseñanza-aprendizaje resultan más complejos que únicamente el conocimiento de un saber específico, este proceso en sí requiere compromiso y comunicación que aporte en ambos sentidos la formación de los sujetos.

En síntesis, la autonomía en la pedagogía de Paulo Freire va más allá de la independencia individual; representa la capacidad de comprender críticamente el mundo, participar activamente en la construcción del conocimiento y, fundamentalmente, contribuir a la creación de una sociedad más inclusiva y liberadora.

La pedagogía crítica como punto de partida para establecer una metodología situada
y pensada en el otro.

La pedagogía crítica de Peter McLaren representa una corriente educativa que va más allá de la simple transmisión de conocimientos para convertirse en una herramienta de análisis y transformación social. El autor del texto, “La Pedagogía Revolucionaria: el socialismo y los

desafíos actuales” de que no solo instruya, sino que también cuestione y desafíe las estructuras de poder y desigualdad que perpetúan la injusticia.

En el corazón de la pedagogía crítica de McLaren se encuentra la idea de que la educación no debe limitarse a ser un acto neutro o despolitizado, sino que debe ser inherentemente político y comprometido con la emancipación social. Propone que la enseñanza debe ir más allá de la reproducción de normas existentes y convertirse en una fuerza impulsora para la transformación social, capacitando a los estudiantes para que sean agentes activos en la lucha contra la opresión. “tomar a la educación como un lugar de transformación política en donde los oprimidos adquieran un compromiso político en la construcción de un mundo sin opresión.” (McLaren, 2012)

McLaren reflexiona sobre la pedagogía que fomente la conciencia crítica entre los estudiantes. Esto implica no solo aprender sobre los hechos y conceptos, sino también desarrollar una comprensión profunda de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Al alentar la reflexión y el cuestionamiento, McLaren busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en pensadores críticos.

La pedagogía crítica de McLaren también destaca la importancia de la solidaridad y la colaboración en el proceso educativo. Sugiere que la enseñanza y el aprendizaje deben ser experiencias colectivas que involucren a estudiantes, maestros y comunidades en la construcción de un conocimiento compartido y en la lucha contra las injusticias, como lo afirma en esta cita “Una educación libre, democrática, autónoma, horizontal, donde los actores cotidianos, los docentes, los estudiantes y el resto de la comunidad educativa sean los

verdaderos sujetos de la misma, sin el peso de las estructuras burocráticas.” (McLaren, 2012)
Esta perspectiva colectiva es fundamental para el cambio social, ya que reconoce que la transformación real requiere la participación activa de la comunidad en su conjunto.

Además, McLaren enfatiza la necesidad de abordar las dimensiones éticas y morales de la educación. Propone que la pedagogía crítica no solo se centre en el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también en la formación de ciudadanos éticos y comprometidos. En este sentido, la educación crítica se convierte en un proceso integral que busca no solo el empoderamiento intelectual, sino también la formación de individuos comprometidos con la justicia y la equidad.

una invitación a repensar la educación como un medio para la liberación y la transformación social. Su enfoque desafiante y comprometido busca inspirar a educadores y estudiantes a convertirse en agentes de cambio, cuestionando las injusticias y construyendo colectivamente un futuro más equitativo.

Desde una idea de “lo que puede ser”, pensamos en la responsabilidad que tenemos como educadores y educadoras, y en relación a eso, me pregunto por las posibilidades que encuentro en el proceso de comprender así la enseñanza de las artes visuales, situándome en el papel de un ejercicio docente consciente que posibilite nuevos mecanismos acordes a las necesidades de quien está dispuesto a aprender.

La Emancipación y Conciencia Crítica según ambos autores, partiendo de que la educación debe ser un proceso liberador que empodere a los individuos para que se conviertan en

agentes de cambio en sus propias vidas y en la sociedad. La autonomía, para Freire, implica la capacidad de reflexionar críticamente sobre el mundo y participar en la transformación de las realidades sociales y políticas. McLaren se centra en la necesidad de una educación que no solo analice las estructuras de poder existentes, sino que también impulse a los estudiantes a cuestionar y transformar estas estructuras para lograr una sociedad más justa.

Desde la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire, se destaca la necesidad de fomentar la capacidad de reflexión y acción de los estudiantes. Las artes visuales ofrecen un espacio único para cultivar la creatividad y la expresión personal. Al permitir que los estudiantes exploren su mundo interior y exterior a través de diversas formas artísticas, se promueve un ambiente educativo que valora la singularidad y la diversidad de las experiencias individuales.

La pedagogía de la autonomía también implica reconocer las relaciones entre el aprendizaje y experiencia. Las artes visuales proporcionan una vía para que los estudiantes exploren y expresen sus experiencias, tanto personales como sociales. Este enfoque no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fomenta la conciencia crítica y la capacidad de cuestionar el entorno que les rodea.

Cuando nos referimos a la importancia de construir metodologías para la enseñanza de las artes visuales, es esencial alejarse de la limitación de reducir estas disciplinas a simples procesos relacionados con la manualidad. La creación artística va más allá de la producción de objetos; implica el desarrollo de habilidades de pensamiento abstracto, la capacidad de

comunicar ideas de manera visual y la comprensión crítica del arte en contextos culturales y sociales.

Construir metodologías efectivas para la enseñanza de las artes visuales implica integrar enfoques pedagógicos innovadores que estimulen la creatividad y fomenten el pensamiento crítico, a partir de esa lectura detallada del contexto, ¿qué necesitan los estudiantes? Y como docentes ¿Qué podemos aportar a su construcción como sujetos críticos en sociedad?.

En conclusión, la enseñanza de las artes visuales, cuando se aborda desde la perspectiva de la pedagogía de la autonomía, se convierte en una herramienta poderosa para empoderar a los estudiantes, estimular la reflexión crítica y fomentar el desarrollo integral. Es esencial construir metodologías que vayan más allá de la mera manualidad, reconociendo la riqueza y complejidad de las artes visuales como vehículo para el aprendizaje significativo y la expresión auténtica.

La Educación artística y las manualidades

La educación artística busca cultivar la creatividad, el pensamiento crítico y la apreciación estética en los estudiantes. A menudo, la confusión entre educación artística y manualidades radica en una comprensión limitada de las posibilidades y objetivos más profundos de los procesos de enseñanza de las artes visuales.

La educación artística impulsa el desarrollo integral del individuo al promover habilidades cognitivas, emocionales y sociales a través de la exploración y expresión creativa. “asume una postura que recoge principalmente la perspectiva de educación por el arte, aunque también expande su acción a la educación en el arte, en su contribución a la constitución de sujetos y el fortalecimiento del tejido social, en correspondencia con las relaciones que su denominación establece con las prácticas culturales, sin que ello implique su instrumentalización” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019) Mientras que las manualidades pueden ser la instrumentalización misma de las artes, reduciéndolas al aprendizaje de ejercicios desligados de una conciencia crítica, evitando relacionarse con su entorno social y sin reflexionar directamente con las subjetividades y experiencias mismas de los estudiantes.

En lugar de centrarse simplemente en la creación de objetos tangibles, la educación artística busca fomentar la imaginación y la capacidad de comunicar ideas de manera visual y simbólica. Los estudiantes no solo aprenden a manipular materiales, sino también a reflexionar sobre el significado detrás de sus creaciones, relacionándolas constantemente con otros lenguajes o áreas del conocimiento. A través de la experimentación con diferentes lenguajes artísticos, los estudiantes desarrollan un lenguaje propio para expresar sus pensamientos y emociones.

Además, la educación artística fomenta la apreciación estética al enseñar a los estudiantes a interpretar y analizar obras de arte, esto relacionado también a la comprensión crítica de su historia, ¿Quién cuenta la historia y como se cuenta la historia? No se trata solo de la creación, sino también de la comprensión y el diálogo sobre el arte en sí mismo y su papel en la

sociedad. Los estudiantes adquieren la capacidad de analizar contextos culturales, históricos y sociales, lo que contribuye a su desarrollo como individuos críticos y reflexivos.

...una de las necesidades urgentes de la escuela es la de definir (o elegir) una noción adecuada de arte. En general, se asume que aquello que llamamos arte pertenece a la esfera de la cultura, de la definición de lo real, de la identidad propia y la del otro, de la constitución de la vida imaginaria y esa debería ser la vía que nos sugiera una investigación. (p.1).⁴

La educación artística también puede ser un medio poderoso para desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento abstracto. A través de la experimentación con diferentes formas y estilos artísticos, los estudiantes aprenden a enfrentarse a desafíos creativos, a pensar fuera de lo convencional y a encontrar soluciones innovadoras.

Como se relaciona en el texto del Ministerio de Educación Nacional publicado en el año 2019, donde se sugieren los objetivos, necesidades que se obtienen a partir de la reflexión crítica de los procesos de educación artística en el país, como afirma dentro de este texto Hernán Errázuriz (2001), investigador chileno:

Necesitamos una Educación Artística más sensible a las culturas juveniles, a sus formas de vida, intereses y necesidades. Menos reducida al ámbito de la escuela y más socializada con las realidades que existen fuera del ámbito escolar, capaz de

⁴ (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2019)

reflejar de un modo más auténtico las interrelaciones que existen entre las artes, sus diversos contextos culturales y ámbitos de existencia: producción artística, lectura crítica, apreciación estética, gestión cultural, entre otros (p.18) ⁵

¿Entonces, que sucede con la enseñanza de los lenguajes clásicos de las artes, como la pintura y el dibujo con las necesidades emergentes relacionadas a la cultura visual y la tecnología? ¿es necesario replantear nuevas metodologías para la enseñanza de las artes visuales para pensar y situar estos lenguajes tradicionales a las nuevas formas de comunicación? La enseñanza de las artes visuales en la actualidad permite orientar sus objetivos hacia una reflexión crítica de la cultura visual y producción misma de contenido visual, proporcionando nuevas herramientas y modos de comprender la imagen, esta comprensión de la imagen genera tensiones entre la forma en que comprendemos el arte y desde su tradición y estos nuevos mecanismos de producir, pensar y reflexionar la imagen misma.

Debido a esto, la enseñanza de las artes visuales puede ser reducida muchas veces a procesos instrumentales o no acordes a una temporalidad y contexto actual, en relación con esta idea, María Acaso, plantea diferentes reflexiones que permiten comprender y dialogar de una forma crítica con los conceptos de, manualidad, artes visuales y los procesos de enseñanza aprendizaje de estos; En su texto “La Educación Artística no son manualidades, Nuevas Prácticas en la enseñanza de las artes y la Cultura Visual” publicado en el año 2009, María Acaso plantea que comprende las manualidades como: “ Las manualidades, como su propio nombre lo indica se podrían comprender como un pasatiempo en el que se realizan cosas con

⁵ (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2019)

las manos, por lo que los únicos procesos que se desarrollan en la ejecución de dichas cosas son aquellos enfocados en la producción, dejando de lado el análisis. (Acaso, 2009)

Frente a esta concepción de manualidad aparece la primera tensión, ¿Cuál es la finalidad de las artes y sus lenguajes tradicionales como el dibujo y la pintura? ¿es necesario seguir implementando estos lenguajes tradicionales en los procesos de enseñanza de las artes visuales?, frente a esta tensión inicial comparo lo que se expone en el texto anteriormente mencionado “Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media” y el texto de “La Educación Artística no son manualidades, Nuevas Prácticas en la enseñanza de las artes y la Cultura Visual” donde se cuestionan cuáles serían los objetivos y la finalidad de la enseñanza de las artes, desde la comprensión crítica de la educación y los contextos, así mismo como sus necesidades y nuevos discursos, relacionados con la cultura visual y la tecnología.

María Acaso plantea ciertas características de las manualidades donde se pueden plantear los propósitos y objetivos de este:

CARACTERÍSTICAS DE LAS MANUALIDADES

- *Objetivo: realización de manualidades. por lo tanto, procesos manuales encaminados a la producción. No se contempla la producción artística como un proceso intelectual.*
- *Dichos productos han de ser bellos, bonitos, decorativos. Lo visual se produce para ser ornamental.*

- *Contenidos; centrados en las técnicas. Desarrollo del mayor número de técnicas posibles.*
- *El estudiante ha de cultivar la pericia técnica y el desarrollo de su sentimiento y expresión.*
- *Los procesos de análisis quedan fuera; están en la asignatura de Historia del arte.*

Los objetos realizados en las actividades relacionadas con la educación artística configuran parte del currículum oculto visual del centro: murales, decorados de obras de teatro, regalos del Día de la madre. No son para los estudiantes. los estudiantes muchas veces operan como peones para que los productos que ellos realizan dentro de este grupo de asignaturas luzcan en los pasillos del centro o en la puerta de la nevera de su casa.

(Acaso, 2009)

Estas características me llevan a cuestionarme entonces por las formas en que comprendemos la enseñanza de las artes visuales, de qué forma comprendemos y elegimos la mejor metodología para enseñar las artes visuales sin caer en la instrumentalización de sus lenguajes, permitiendo un desarrollo crítico, proporcionando una metodología acorde a estas necesidades políticas y culturales que día a día se actualizan y cambian.

La creación de metodologías propias y situadas en contextos específicos, sin perder la orientación de comprender las artes visuales desde su complejidad y no como un pasatiempo.

Marco Metodológico

- Sistematización de experiencias- Oscar Jara H.
- *La sistematización como experiencia Investigativa y formativa – Lola Cendales y Alfonso Torres 2006*
- La sistematización como investigación interpretativa 2017

A partir del desarrollo de la experiencia, Escuela de Formación artística Virtual (2020), determino que la metodología más adecuada para realizar este proyecto de investigación es la sistematización de experiencias educativas, entendiendo también que el enfoque mismo de la investigación es cualitativa, basándome en “la sistematización como investigación interpretativa” en donde se afirma que esta busca “describir e interpretar situaciones y practicas sociales singulares, dando un lugar de privilegio al punto de vista de sus actores” ; me interesa comprender como a partir de la re- construcción de la experiencia puedo reflexionar las metodologías diseñadas y empleadas por la fundación, además de comprender las relaciones entre los diferentes sujetos que componen la experiencia, partiendo de mi vivencia y pasando por la experiencia familiar y de los diferentes participantes que como estudiantes o profesores fueron participantes de la escuela en sus dos versiones.

Para comprender de qué forma puedo realizar este proceso de re-construcción de la vivencia me sitúo desde las perspectivas de Alfonso Torres, Lola Cendales y Oscar Jara, quienes con sus reflexiones críticas sobre la sistematización me permiten plantear la ruta de acción durante esta investigación.

Partiendo del documento *La sistematización como experiencia Investigativa y formativa*, es una reflexión presentada al CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) en 2006, acerca de los procesos educativos que se vienen realizando en diferentes comunidades de educación popular en Colombia y en otros países hispanoamericanos, los autores reflexionan sobre la sistematización de experiencias y cómo esta aporta saberes únicos desde la subjetividad de la experiencia vivida.

Los autores asumen la sistematización como el proceso investigativo en sí, no como un momento o parte de este, puesto que no es únicamente la reconstrucción del proceso vivido, ni el ordenamiento y recopilación de la información (actividad que hace parte de la sistematización, pero no es su fin) su interés se relaciona con recuperar y potenciar los saberes colectivos para nutrir y enriquecer las experiencias de las comunidades o grupos.

Se define la sistematización como “Una autorreflexión que hacen los sujetos que impulsan una experiencia social o educativa, a partir del reconocimiento de los saberes que ya poseen sobre ella y de un esfuerzo colectivo e intencionado por reconstruirla, de comprender los contextos, factores y elementos que la configuran para transformarla.” (Cendales & Torres Carrillo, 2006, pág. 11)

Es importante para mí investigación reflexionar sobre el fin mismo de la sistematización, como lo afirman los autores no se pretende generar un conocimiento teórico -universal sino más bien nuevas formas de comprender y reflexionar sobre la práctica; por otra parte, son importantes los modos en que comunico estos saberes encontrados, como hilar las narraciones colectivas y encaminarlas a producir “algo” que logre aportar y construir sobre las experiencias futuras.

Por otra parte, también encuentro el libro *La sistematización como investigación interpretativa Crítica* publicado en 2017 en el cual me intereso especialmente por el primer capítulo, apartado 1.5. Finalidades de la sistematización.

En este apartado se explora como la sistematización de experiencias ha logrado su reconocimiento como modalidad investigativa y como esta ha sido una herramienta indispensable para generar conocimiento desde y sobre prácticas sociales- educativas transformadoras y alternativas, en diferentes ámbitos y escenarios de acción colectiva e institucional. (Disney Barragan & Torres Carrillo, 2017)

A partir de la experiencia quien elabora la sistematización, logra determinar y comprender de forma crítica los saberes que surgen en la práctica; rescatar las diferentes narraciones y saberes que se forman desde lo colectivo, de una forma sistemática y organizada, esto con el fin de darles la trascendencia necesaria para fortalecer y transformar la práctica, además de

hacer visibles los diferentes procesos que se llevan a cabo y como a partir de esta mirada crítica se pueden proponer y nutrir los mismos encuentros. (Disney Barragan & Torres Carrillo, 2017)

Esta mirada grupal e introspectiva es importante también para comunicar cuales han sido los logros y falencias que las organizaciones, comunidades o grupos se han encontrado en los diferentes procesos, esto es importante porque, aunque se nutre “para adentro” se presenta con grupos pares y se enriquecen los procesos de otros. El sentido comunitario de estas prácticas educativas es reflexionado y “revitalizado” en el proceso para elaborar una sistematización; se evidencian y se reflexionan los modos en que la comunidad genera sus propias subjetividades y le da sentido a su propia identidad, se crean vínculos que fortalecen los procesos en las comunidades. (Disney Barragan & Torres Carrillo, 2017)

Estas finalidades que surgen a partir del proceso de sistematización de experiencias son importantes para comprender el impacto de estas en comunidad, como estas prácticas educativas pueden ser aprovechadas y así mismo generar conocimiento más allá de lo teórico-practico de una clase o encuentro habitual, el proceso de reconocer los discursos que se generan desde la comunidad misma. (Disney Barragan & Torres Carrillo, 2017)

Por otra parte las Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias, este documento se presenta para el Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de

Experiencias del CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) en el 2011 en el país de Costa Rica, su autor Oscar Jara Holliday, nos presenta una propuesta metodológica donde se busca recolectar, estudiar y evidenciar experiencias sociales e históricas que según el autor son “procesos vitales y únicos: expresan una enorme riqueza acumulada de elementos y, por tanto, son inéditos e irrepetibles.” (Jara Holliday, 2011, pág. 3)

Estas orientaciones parten de puntualizar ciertas nociones acerca de la sistematización y sobre la experiencia, ¿qué es sistematizar?, ¿qué es experiencia?, ¿qué experiencias puedo sistematizar?, y ¿cómo puedo sistematizarlas?, son algunas de las nociones que orientan y dan forma al documento. El autor propone 5 momentos para orientar el proceso de sistematización de experiencias (Jara Holliday, 2011)

El punto de partida ¿desde mi propia vivencia que experiencia quiero estudiar? Quien elabora la sistematización debe ser un sujeto participante de la experiencia vivida para así reconstruir su experiencia propia con relación al evento o al suceso a estudiar.

Las preguntas iniciales ¿qué quiero observar y cómo lo voy a organizar? Estas darán una perspectiva orientadora al documento, cuáles son mis objetivos y alcances con la sistematización a realizar.

- ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)
- ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)
- ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (Precisar un eje de sistematización)
- ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?
- ¿Qué procedimientos vamos a seguir? (Definir el marco metodológico)

Recuperación del proceso vivido ¿qué fue lo que vivimos?, en este momento se busca recolectar, recuperar y organizar toda la información que nos dé una perspectiva de lo que fue la experiencia ¿Cómo vivimos el acontecimiento? La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?, el contrastar y comparar la experiencia vivida después de haber sido recolectada nos permite tomar distancia e interpretar de forma crítica el proceso vivido. Los puntos de llegada ¿A dónde llegamos con la sistematización?, concluir y determinar cuáles fueron los aprendizajes objetivos tras el análisis de los pasos recorridos, comunicar cómo esta experiencia podría contribuir y enriquecer los procesos de otras personas.

A partir de estas orientaciones reflexiono en la finalidad y a dónde quisiera llegar con todo este proceso, me parece importante resaltar la eficacia del ordenamiento lógico de la experiencia como la propone Oscar Jara Holliday, es vital iniciar este recorrido con las pautas y los momentos claros, además es importante el sentido de propuesta que el autor manifiesta en su texto, las orientaciones no son definitivas, los momentos no son inamovibles, todos son

flexibles y dispuestos a la transformación según las necesidades únicas e irrepetibles de cada experiencia.

Por esta razón es importante resaltar mi papel como futura Licenciada en Artes Visuales, de qué forma apropio, transformo y nutro estas formas de relacionarnos como docentes-investigadores. La creación de una ruta propia y la estructuración misma hace parte fundamental de nuestro ejercicio como docentes en artes, encontrar y apropiar los discursos para transmitir y recibir el conocimiento que encontramos en nuestras prácticas educativas (Jara Holliday, 2011)

Entonces, ¿Cuál sería esta ruta personal, que me permite comprender y situarme en el lugar de quienes lograron establecer las metodologías para la enseñanza de las artes visuales en el proyecto EFAV?; tras la reflexión en este momento con este proyecto de investigación y a partir de la introspección de las charlas y encuentros informales que he vivido a lo largo de mi vida con mi familia y gracias a la Fundación Vientos del Sol, me pregunto, de qué forma podría enseñar, comprender y explicar estas preguntas que me atraen a escribir este proyecto. La ruta que establezco se compone de 4 momentos, en los que me situó de lo general a lo específico, siendo lo general, el contexto y las visiones que componen a la fundación vientos del sol y sus perspectivas pedagógicas y lo específico comprendido en como estas perspectivas son aplicadas en el proyecto EFAV.

La relación e interacción con mi familia ha sido una constante siempre en el proceso de comprender los procesos educativos que se han gestado desde la intimidad de mi hogar, por esta razón considero necesario visibilizar también estos pensamientos y conversaciones que surgen desde el acto de compartir con mis seres amados, un desayuno o en una charla camino a la tienda un domingo en la mañana; a medida de que se profundiza en cada uno de los momentos que componen esta ruta, se expondrán los pensamientos de quienes componen y hacen parte de los proyectos desde su nacimiento, a quienes les debo lo que soy hoy día.

Con el fin de apoyar este proceso reflexivo y escritural, generé una cartilla que reúne una pequeña parte del registro fotográfico de la Fundación vientos del sol desde sus inicios como agrupación, apoyada en ciertas reflexiones relacionadas con la forma en que se llevaban los encuentros, también la participación de los agentes educativos y mi familia dentro de este contexto, (para visualizar este contenido [ANEXO 6- Registro fotográfico FIVSUA.pdf](#))

1. Contexto histórico: Fundación Vientos del Sol - FIVASUA

Partiendo de la necesidad por comprender las diferentes perspectivas y experiencias que como resultado se estructuran en el desarrollo y aplicación de la propuesta educativa EFAV, establezco que es pertinente comprender inicialmente cual ha sido el *contexto histórico* de la Fundación Vientos del Sol y a partir de este reflexionar desde qué perspectivas se sitúan para plantear las diferentes metodologías y herramientas para la enseñanza de las artes en el proyecto.

Este contexto pretende abordar de forma breve uno de los antecedentes principales para la estructuración y desarrollo de la propuesta EFAV, este sería el proyecto EFA, la primera Escuela de Formación Artística de Fivasua, este contexto lo elaboro desde una serie de conversaciones informales con mi familia, y apoyándome principalmente de mis memorias y experiencias vividas, acogiendo la postura de Lola Cendales González y Alfonso Torres Carrillo, quienes a partir de su experiencia en educación popular reflexionan como la sistematización es “una modalidad colectiva de producción de sentidos” (Cendales & Torres Carrillo, 2006, pág. 1) por medio del análisis de su experiencia con organizaciones no gubernamentales; se enfatiza en que inicialmente el proceso de sistematización parte de recuperar la memoria a partir de las narraciones únicas de la experiencia, la cual posee una identidad propia que es resultante de una experiencia colectiva.

2. Proyecto EFAV

Comprendiendo parte del contexto que compone a la Fundación Vientos del Sol y sus antecedentes relacionados con las Escuelas de Formación, me enfoco en comprender de qué forma se estructuró y planteó el Proyecto Experimental Piloto: EFAV- Escuelas de Formación Artística Virtual 2020, para esto realizo una selección de los documentos e información de 2 tipos:

1. *Documentos guía*: estos documentos fueron importantes a la hora de plantear el proyecto, puesto que corresponden a los estándares y lineamientos propuestos por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD), responden también a los

intereses institucionales de quienes otorgan el recurso económico, lo cual influye hasta cierto punto las intenciones de la propuesta.

2. *Documentos elaborados para la presentación y aplicación del proyecto EFAV:*

Estos documentos son elaborados y escritos desde la Fundación Vientos del sol (Fivasua), a partir de un formato entregado por La SCR D para la postulación de propuestas en su programa distrital de estímulos. Estos documentos nos permiten evidenciar como Fivasua, estructura una propuesta para los procesos de enseñanza – aprendizaje de las artes y además como estructura los procesos enfocados a las artes visuales.

Especificando cada vez más esta ruta, centro mi mirada y mi atención específicamente en lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes visuales en el proyecto EFAV, siendo entonces este el tercer momento de la ruta.

3. Proyecto EFAV: Metodologías para la enseñanza - aprendizaje de las Artes

Visuales: Inicio este momento desde la selección de 5 clases del área de artes visuales, las cuales se analizarán teniendo en cuenta 3 aspectos, 1. Los puntos de partida con los cuales los docentes plantearon la clase ¿qué logros se plantearon para llevar a cabo su clase?, 2. A partir de estos logros y en su aplicación, como estructuraron su metodología en el desarrollo de la clase, y 3. Como fue la participación de los asistentes al encuentro, además de cómo fue su relación con la clase, los docentes y los demás asistentes.

1. Contexto histórico: Fundación Vientos del Sol – FIVASUA

“¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)”

(Jara Holliday, 2011)

¿Qué es la Fundación vientos del sol?

Esta pregunta por simple que parezca comprende diferentes visiones que aunque diversas componen parte de mi historia familiar, en este apartado me gustaría evidenciar también parte de estas memorias y pensamientos que los integrantes de mi familia poseen en relación con este proyecto que desde hace 23 años llevamos en el corazón con mucho afecto.

Inicialmente mi padre, Helman Berrio desde su forma tan única y sensible de comprender a la fundación Vientos del Sol, escribió un pequeño escrito desde la intimidad de sus recuerdos y memoria.

“Se necesitaron cuatro años de germinación, luego de darle respuesta a la necesidad de participar democráticamente en la cultura festiva de la capital colombiana, Carnaval es la palabra mágica, que genero motivado por abordar el arte interdisciplinario en su expresión más popular; las manifestaciones dancísticas, musicales, histriónicas y la parafernalia de los vestuarios, las escenografías, el acto permisivo de expresión emocional social. Si el carnaval hace cien años fue una válvula de escape a la represión religiosa impuesta, los carnavales preceden la semana santa o las celebraciones patronales.

Dejar participar a los jóvenes en las festividades de Bogotá a partir de la escuela secundaria fue un éxito, la propuesta cogió descuidada la administración escolar cuando en un concurso del institutito de cultura de ese momento aparece seleccionado el proyecto de una institución educativa, en medio de los mejores grupos teatrales de la ciudad, empezando por el manejo de los recursos asignados que cayeron dentro de la burocracia administrativa convirtiéndose en obstáculo y objeto de corrupción, su destino obligatorio genero la mirada y el cuestionamiento malicioso y es allí donde germina la idea de crear la fundación para poder administrar honestamente los recursos en función de la fiesta.

De esta manera cuatro años después de luchar con los obstáculos burocráticos se creó legalmente la Fundación, este éxito demostró que el arte y la fiesta están unidas en la búsqueda de sociedad equilibrada y justa es entonces cuando la cultura festiva se manifiesta como herramienta pedagógica.

La historia anterior demuestra como el arte en todas sus expresiones se manifiesta naturalmente cuando la festividad invade el alma y el cuerpo humano, todas las expresiones artísticas pueden incluirse en la cultura festiva y se pueden aplicar como herramienta pedagógica, para eso creo la Fundación vientos del sol en el año 2010 y durante 14 años aplico su filosofía.”

Helman Berrio Ramírez - Mi padre

¿Cómo nació la Fundación VIENTOS DEL SOL?

En el año 1999 una tarde soleada, nació una idea junto con mi esposo. Hablábamos de ¿Cómo sería tener un lugar donde pudiéramos desarrollar diferentes actividades artísticas? Nosotros somos docentes y siempre hemos vivido en pro del arte. Ese día empezamos a indagar sobre proyectos culturales que se estuvieran desarrollando en la localidad donde vivíamos, efectivamente aplicamos a un proyecto: ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA DE LA LOCALIDAD XV ANTONIO NARIÑO, en el año 2000 cuando nació mi hija SARHEL NATALIA, (siempre he dicho que ella es la FUNDACIÓN) Fue un proyecto bien recibido por la comunidad, realizamos actividades de Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas. El alcalde de la Localidad hizo una extensión del proyecto debido a su gran aceptación y cobertura.

Después de haber realizado el proyecto, nos quedó la idea de organizar un lugar o espacio para seguir con la idea inicial. En el año 2007 compramos una casa, allí se consolidó aún más la idea. La FUNDACIÓN VIENTOS DEL SOL nació en el año 2011, se participó en varias convocatorias de la secretaria de Cultura, presentaciones en diferentes espacios como la Media Torta, teatro Villa Mayor, Teatro Santafé, Salones comunales, la Plaza de Bolívar donde celebramos muchas veces el cumpleaños de Bogotá, en el Carnaval de Bogotá.

La Fundación Vientos del Sol, para mí ha sido un lugar mágico, donde se aprende, se experimenta, se comparte y sobre todo existe un ambiente familiar. Se realizaron cine foros, clases para personas de diferentes edades: adultos mayores, adultos, jóvenes y niños. También se celebran las fechas especiales y cumpleaños de las personas más allegadas de la Fundación.

El espacio de la Fundación sirve de apoyo para las personas que quieren ingresar a la Universidad en carreras afines al arte. Las personas que necesiten un apoyo académico y práctico se les induce a talleres, cursos, etc. para poder desarrollar habilidades que conlleven al conocimiento del arte.

MI FUNDACIÓN VIENTOS DEL SOL es una de las más importantes para el desarrollo artístico y académico, es parte de una familia que durante 23 años consiguió un espacio reconocido en Bogotá.

María Rosalba Bohórquez - Mi madre

El conversar con mis padres me ha permitido comprender su perspectiva única desde su experiencia, así mismo reconozco en su voz la potencia que existe desde el afecto, su labor docente se enfoca principalmente en ese aspecto, por eso reitero la importancia de reconstruir parte de sus experiencias y vivencias desde su voz, estos escritos fueron el producto de varios encuentros informales, donde solamente recordábamos diferentes eventos que nos han unido gracias a la Fundación vientos Del sol, esto lo considero relevante para comprender desde donde se sitúa su postura como docentes, y así mismo como resultado cómo logran estructurar estos proyectos como la EFAV.

¿Qué es la Escuela de Formación Artística en la Fundación Vientos del Sol (EFA 2000)?

En el año 2000 nace la primera versión de la Escuela de Formación Artística en la localidad XV – Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá. La idea surge en el año 1999 debido a la intención de mis padres por ser partícipes de los procesos culturales y artísticos de la localidad; el primer paso fue elaborar un anteproyecto y presentarlo directamente al alcalde local en ese entonces el doctor, Eduardo Silgado, siendo esta propuesta el resultado del diagnóstico realizado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, sobre el uso de los recursos en educación, cultura y deporte en las juntas de acción comunal y polideportivos; este diagnóstico se realizó en cuatro, de los quince barrios de la localidad, el barrio Santander, el Barrio La Fragua, el Barrio Paulo Frei y el Barrio Sevilla.

Gracias a este diagnóstico se identificó el mal uso de los espacios comunales como, parques, casas culturales, juntas de acción comunal y polideportivos, puesto que estos estaban ofrecidos como salones de eventos privados por reservación paga y no eran dispuestos a la comunidad de forma gratuita. También evidenciaron que en la localidad había muy pocos espacios de formación artística o deportiva, siendo el rubro destinado a la cultura y el deporte totalmente desaprovechado, estos estaban orientados únicamente a los niños y jóvenes siendo los adultos y adultos mayores poblaciones “negadas” para hacer uso de este beneficio.

Los pocos programas destinados en algunos barrios de la localidad estaban orientados específicamente a niños y jóvenes. La preocupación principal era el uso y aprovechamiento del tiempo libre por medio de actividades deportivas, artísticas o recreativas, eran entendidos

como guarderías gratuitas o como espacios de esparcimiento para los niños y jóvenes después del colegio.

La propuesta que mis padres generaron a partir de este diagnóstico busca dar respuesta a estas debilidades encontradas, siendo ellos docentes en educación física y artes proponen un espacio donde todas las personas puedan acceder a este beneficio, además de contar con una amplia oferta de clases y actividades pensadas para cada edad e interés, por medio de la flexibilización horaria buscaban llegar a la mayor cantidad de personas, interesados principalmente en que la formación podía llegar a todos y cada uno de los hogares en la localidad.

La EFA tuvo como misión principal “La Formación de artistas, el espectáculo será un efecto de la calidad lograda, dejaremos atrás el fantasma de la improvisación, lo grotesco y las pobres interpretaciones. Nuestros alumnos no simularán logros, (no será ponerse una ruana y un sombrero sin saber la significancia del echo). Evitaremos aparentar, los logros y resultados serán reales. Crearemos academia artística dejando una estructura sólida y funcional para que la comunidad usufructúe el conocimiento y el proyecto no muera cada año. Capacitaremos líderes artísticos en el manejo de esta empresa cultural.” (FIVASUA, 2000)

La estructura académica de la EFA se desarrolló en 6 áreas de aprendizaje, Danza, Teatro, Artes Plásticas, Música y el Grupo de expresión artística con atención especial, estas áreas se subdividen en temáticas que responden al análisis de las necesidades de los participantes, en primera instancia la EFA convocó a los interesados a participar en una jornada de

audiciones, donde los profesores de la escuela evidencian cuales son los intereses de los participantes, que aprendizajes previos tiene con relaciones a estos intereses y las expectativas que tiene sobre su interés.

A partir de este análisis de los participantes se estructuran las diferentes clases y grupos de trabajo en las diferentes áreas, aquí se define qué personas pueden trabajar juntas de acuerdo con sus intereses y habilidades, o si por el contrario requiere un acompañamiento personalizado. La propuesta inicial fue desarrollar un total de 1.440 horas de clase en un periodo de 8 meses, realizando también jornadas de evaluación y extensión del programa esto con el objetivo de llegar a una mayor población en la localidad.

Uno de los objetivos de la EFA fue la flexibilización horaria para lograr una mayor participación en todas las edades, dando la posibilidad de decidir sobre los horarios y la intensidad semanal en las clases; también se buscó la apropiación de los lugares públicos, como canchas, parques, ciclovías, iglesias o colegios esto con el fin de llegar a todos los públicos y de cultivar el arte en cualquier espacio de la localidad.

La EFA proporcionó un espacio donde la autonomía era parte fundamental del proceso de formación, los estudiantes partían desde sus motivaciones personales (en la audición) y tras el análisis de los docentes se lograba determinar cuál podría ser la mejor ruta, qué clases y qué profesores podrían aportar al desarrollo de mi producto; después de que los docentes planteaban las orientaciones el estudiante podría decidir si estas respondían a sus intereses o si debía adecuarlas para que así se ajustaran a sus necesidades.

La participación de esta escuela contó con 380 estudiantes donde aproximadamente el 80% fueron de la localidad y el 20% fueron de otras localidades, también se realizó la convocatoria docente donde se seleccionaron 15 personas que contaban con estudios relacionados con la educación artística, cada uno de los docentes contaba con 2-3 grupos de estudiantes aproximadamente entre 15 y 20 personas y con 2-3 procesos individuales.

Al finalizar el proceso con la escuela se llevaron a cabo las muestras artísticas en el Teatro Santa fe, se presentaron alrededor de 60-70 productos en todas las áreas, algunas de estas relacionaban 2-3 áreas artísticas como, música, danzas y teatro, o artes plásticas y literatura. También se contó con la exposición de algunos de los procesos en artes plásticas en el Hall principal del Teatro Sanata fe por un mes.

2. “Proyecto Piloto Experimental: Escuelas de Formación Artística Virtual EFAV, gestión cultural y patrimonial, localidad XV Antonio Nariño”

“¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)”

(Jara Holliday, 2011)

La Escuela de Formación Artística virtual (EFAV) realizada en el año 2020, proyecto ganador del programa de estímulos “Arte para la Trans-Formación Social” de la secretaria de Cultura Recreación y Deporte, este proyecto tiene la finalidad de “Reactivar el sector cultural”⁶ y artístico dentro de una visión de corto plazo soportándose en las organizaciones culturales artísticas y patrimoniales que conforman el consejo de Cultura de la Localidad XV Antonio Nariño. “El aplicar este proyecto brindará la oportunidad a los artistas-docentes de darle continuidad a sus proyectos personales y grupales, facilitar ingresos, pasando de la asistencialidad a la productividad, ofrecer un servicio a la comunidad gratuito que enlace con los proyectos del gobierno local. Los artistas locales serán atendidos y se afianzará la red cultural artística y patrimonial de nuestra localidad.” (Fundación Vientos Del Sol, 2020)⁷

Los proyectos escritos tienen una estructura académica donde se plantean los objetivos y metas, también se explica la metodología que se usó a lo largo de la experiencia y el desarrollo de sus clases y contenido académico. De estas propuestas escritas me interesa

⁶ Debido a la contingencia del COVID 19, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte propone una serie de estímulos orientados a la reactivación del sector cultural, inicialmente desde la virtualidad y posteriormente se expande hacia lo presencial, en esta ocasión el proyecto EFAV, fue diseñado para el desarrollo en su totalidad de forma virtual.

⁷ [ANEXO 5](#)

analizar ¿cómo se estructuraron las propuestas?, ¿dónde surge la idea?, ¿Basadas en cuales experiencias personales o de la Fundación vientos del sol se proponen estos proyectos? Y ¿qué enfoque académico y estrategias metodológicas se proponen para el desarrollo de la enseñanza de la educación artística?, eso con el fin de comprender desde qué perspectiva comprende FIVASUA la enseñanza de las artes y más específicamente como comprende la enseñanza de las artes visuales en relación con los demás lenguajes artísticos, también cuales fueron las metodologías empleadas para la enseñanza de las artes visuales, ¿Qué aportes proporcionaron los docentes de este lenguaje y como llevaron a cabo sus metodologías y didácticas propuestas al inicio del proyecto.

La EFAV, se pensó en primer lugar desde ayudar a suplir una de las necesidades primordiales en el proceso de la reactivación del sector cultural a nivel distrital, este proceso inicia con el ingreso económico a los artistas y docentes de la localidad como modo de fomentar la productividad ofreciendo una alternativa laboral por un corto lapso, adicional a esto, se interesa por promover y potenciar los espacios dedicados a la formación en artes que en la pandemia pudieron verse afectados.

Desde Fivasua, la pandemia fue un periodo de inactividad en términos de proyectos o cualquier tipo de encuentro presencial, se optó por el desarrollo de estos de forma virtual, explorando nuevos recursos y herramientas destinadas a la enseñanza de las artes de forma virtual, especialmente en el proyecto EFAV, su totalidad desde su planeación, desarrollo y cierre fue pensado desde la virtualidad, a eso se debe que este proyecto reciba el nombre de “Proyecto Piloto Experimental: Escuelas de Formación Artística Virtual EFAV, gestión

cultural y patrimonial, localidad XV Antonio Nariño”, siendo este el primer proyecto piloto experimental que explora las herramientas otorgadas por la virtualidad.

El proceso de planeación y estructuración del proyecto tuvo ciertos parámetros que permitieron darle las bases y las temáticas a la escuela, inicialmente se tuvo en cuenta potenciar las líneas estratégicas^{8 9} de la SCRD en la estructuración del proyecto, en este caso el proyecto EFAV busca fortalecer la formación, emprendimiento y circulación de las artes, en la localidad y a nivel virtual en el territorio nacional, así que desde antes del diseño de la propuesta se busca aportar y fortalecer estos sectores los cuales son de interés para la SCRD. A partir de estos intereses Fivasua estructura sus intenciones en el planteamiento de sus objetivos y de la metodología para el desarrollo de la propuesta en general, la cual debe dialogar con las pautas y estándares solicitados por la SCRD, en relación con la metodología,

⁸ Las líneas estratégicas corresponden a los sectores los cuales la SCRD está interesado en potenciar o fortalecer en el desarrollo de sus convocatorias. Las líneas estratégicas se dividen en: “• **Agenciamiento:** Acciones o intervenciones que promueven la garantía de condiciones para la realización efectiva de la práctica cultural. • **Apropiación:** Prácticas de sensibilización, puesta en valor, uso y transformación de bienes, manifestaciones y procesos culturales, patrimoniales y artísticos mediante los cuales se contribuye a la construcción de ciudadanías e identidades y a la transformación de imaginarios. • **Circulación:** Prácticas que ponen en escena pública los procesos y proyectos del campo artístico, bienes culturales y manifestaciones, promoviendo la apropiación de contenidos en contextos locales a través de canales de distribución. • **Cultura ciudadana para la convivencia:** Iniciativas de cultura ciudadana que aborden el componente cultural de prácticas, actitudes y percepciones, que afectan las relaciones de la ciudadanía con su entorno, enfocándose, en este sentido, en la generación de transformaciones culturales voluntarias. • **Creación:** Forma de expresión encaminada al diseño, innovación y realización de procesos y productos artísticos. • **Emprendimiento:** Iniciativas orientadas al desarrollo de bienes y servicios artísticos y culturales, sustentadas en prácticas económicas sostenibles a través del uso de modelos y herramientas empresariales. • **Formación:** Prácticas mediante las cuales se busca promover el desarrollo de saberes y la cualificación o profesionalización de los agentes del sector cultural y artístico, mediante procesos de carácter formal o informal. • **Investigación:** Actividades orientadas a la producción de conocimiento sobre el arte, el patrimonio y la cultura. • **Protección y salvaguardia:** Acciones que promueven las mejores condiciones para el uso y disfrute del patrimonio cultural material, inmaterial y natural por parte de la ciudadanía.” (SCRD, 2020)

⁹ [ANEXO 5](#)

la EFAV se estructura desde 5 momentos para el desarrollo de la propuesta desde el diseño de esta hasta su evaluación al finalizar el proyecto, los cuales fueron:

“1-DISEÑO: *los antecedentes las escuelas EFA (Escuelas de Formación Artística) año 2000, en esta fase se realizó el primer ejercicio de exploración de las escuelas de formación artística, este proyecto se realizó en compañía de la alcaldía local, con el fin de relacionar y conectar a los diferentes habitantes de la localidad Antonio Nariño, se tuvieron ciertos aspectos para continuar con la proyección y diseño del proyecto EFAV, estos fueron, la edad, las temáticas de formación en arte y la forma en que se organizan y relacionan los estudiantes con la “institucionalidad” del proyecto. El diseño de la EFA se donará para la realización del proyecto en su fase de ejecución en esta convocatoria como plan piloto.*

3. **VISIBILIZACION Y PRESENTACIÓN PARA FINANCIACIÓN:** *En esta fase, a partir de esta convocatoria encontramos una coincidencia que facilita el cumplimiento de objetivos y la realización de metodologías diferentes. Nos encontramos con una gran dificultad porque ante el bien justificado redireccionamiento del presupuesto distrital hacia la contingencia presentada por el COVID-19, sentimos el efecto en el destino de la cultura en nuestra localidad en cuanto a la prioridad presentada. Esta es una respuesta de resiliencia a las nuevas condiciones sanitarias, sociales, económicas y educativas.*

3. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL PROYECTO: *Esta etapa se está realizando actualmente, paralelamente a la*

anterior y consiste en divulgar, crear ambientes de proyección y de conocimiento para definir metodologías, procedimientos logísticos y didácticas basadas en los diferentes intereses de los y las participantes del proyecto.

4. EJECUCIÓN: *Conseguido el presupuesto mínimo para ejecución se podrá iniciar la convocatoria oficial mediante un acto de apertura y de divulgación a través de los medios de comunicación que disponemos en este momento, sólo nos ha detenido el presupuesto de ejecución porque la Fundación Vientos del Sol ha invertido con recursos propios en la fase de diseño aprovechando las donaciones de tiempo de sus profesionales y sus equipamientos. Es importante anotar que nuestra naturaleza sin ánimo de lucro nos orienta cuando tenemos premios en concursos de creación y considera la reinversión en los directos beneficiarios del proyecto.*

5. EVALUACIÓN, MEMORIA Y DIVULGACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL APLICADO: *Los resultados de esta experiencia nos permitirá ofrecerles a otras localidades el conocimiento adquirido con el ánimo de generar una red de aplicación del contenido de este desarrollo, entendiéndose así una participación colectiva entre Consejos de Cultura de las demás localidades de la capital.” (Fundación Vientos Del Sol, 2020)*

A partir de esta **metodología para el desarrollo y diseño** de la propuesta, Fivasua estructura la ruta a seguir y el orden para plantear la **metodología para la enseñanza de las artes**, esta metodología surge a partir de la aplicación del tercer momento “**3. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL PROYECTO**” donde se realiza

una lectura de los intereses y necesidades que componen los diferentes participantes y agentes educativos de la escuela, a partir de esta se retoman también conceptos abordados en el proyecto EFA como, el sentido de autonomía y flexibilidad curricular, la amplia gama de variedades y posibilidades que permiten componer caminos distintos y diversos a partir de los intereses más personales e íntimos de los asistentes.

Las áreas de aprendizaje fueron 10, danzas, música, teatro, artes plásticas y visuales, literatura, gestión cultural, patrimonio, gestión cultural artística, artes y oficios y fotografía y video. Estas áreas contaban con diferentes docentes y profesionales, los cuales proponen (desde sus saberes y proyectos personales) módulos de aprendizaje, que constan de 5 sesiones o clases, necesarias para el desarrollo de un objetivo o temática, cada módulo concluía con un ejercicio o producto que daba cuenta del cumplimiento (o no) de los objetivos planteados por los docentes al inicio del módulo.

El estudiante era el responsable de concluir (o no) con su proceso de formación, basado en su interés y motivación por los diferentes módulos. El proceso de inscripción a los módulos fue semanal, cada fin de semana se abría la oferta por medio de un correo institucional (otorgado al iniciar el proyecto), los estudiantes seleccionaban y se inscribían al módulo de su preferencia, de acuerdo con su tiempo e intereses personales.

Durante el desarrollo de las clases hubo una participación masiva y muy buena acogida por parte de los participantes, contamos con alrededor de 3.000 asistentes de diferentes partes del país e incluso de otros países, como España, Argentina, y Ecuador, esto provocó que se

realizaran más de 180 encuentros, organizados entre módulos (clases con continuidad) y clases individuales (clases sin continuidad).

En relación a la participación en las clases esta podía ser individual o grupal, dependiendo meramente de la inscripción semanal, los asistentes al proyecto se inscribían semanalmente en sus clases o módulos de interés, existiendo un límite de 10 personas por encuentro, en el proceso de confirmación de la clase, se determinaban quienes eran los asistentes, variando entre 1 a 10, inicialmente se contempló la posibilidad de clases personalizadas y estas podían ser en el momento de la inscripción o de común acuerdo con el docente para continuar profundizar los procesos de las clases grupales.

Fivasua estructuró el máximo de participantes de acuerdo con sus experiencias previas, en la escuela EFA y en demás encuentros realizados a lo largo de los 20 años de experiencia, permitieron establecer que es necesario manejar grupos pequeños de asistentes para abordar y enfocarse en los objetivos a desarrollar en el encuentro, en la EFA al tener una gran acogida se manejaron grupos muy grandes de asistentes lo cual al momento de la retroalimentación fue un desacierto, puesto que no se llevaba un seguimiento juicioso de los procesos, por esta razón y por la comodidad que representaba el intercambio de ideas de forma virtual, el límite de asistentes fue de 10.

Sistematización del Proyecto EFAV: Metodologías para la enseñanza - aprendizaje de las Artes Visuales:

“¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (Precisar un eje de sistematización)”
(Jara Holliday, 2011)

Enfocando cada vez más mi mirada en esta ruta, planteo que el eje de sistematización como lo afirma Oscar Jara “aun teniendo un objetivo y un objeto por sistematizar, es necesario precisar más el enfoque de la sistematización para no dispersarse. Un eje de sistematización es como un hilo conductor que atraviesa la experiencia y está referido a los aspectos centrales de ella. Es como una columna vertebral que nos comunica con toda la experiencia con una óptica específica.” (Jara Holliday, 2011). Este eje de sistematización me permitirá acercarme a mis objetivos y delimitar la información en el proceso de la sistematización.

En este caso mi eje de sistematización corresponde a la metodologías diseñadas y empleadas por los docentes en el área de artes visuales del proyecto EFAV, para analizar y comprender de donde surgen estas metodologías se propone inicialmente la selección de 5 clases (individuales y por módulos) en el área de artes visuales del proyecto. (Anexo 1 ¹⁰– Transcripciones de clases EFAV 2020)

¹⁰ [ANEXO 1 – Transcripciones de las 5 clases seleccionadas](#)

Las clases correspondieron al área de Artes Visuales del proyecto, todas abordaron temas distintos desde la aplicación de una técnica concreta, la exploración por medio del juego de temas relacionados al color, o las relaciones más directas con los precedentes históricos de un lenguaje artístico.

Para comprender y situarnos en el contexto de estas clases, fue necesario evidenciar cuales eran los objetivos y logros que se pretendían abordar antes de ser desarrollada la clase, para esto se aplicaba una ruta sencilla en el proyecto EFAV.

Ruta para la solicitud de clases:

1. Escribir de forma breve el logro (objetivo) a desarrollar en la sesión.
2. Estipular si este logro podría ser desarrollado en una sesión de una hora, en caso de no ser así plantear un módulo con la cantidad de clases necesarias para el desarrollo y cumplimiento de este.
3. Una vez definido el logro, se comparte en un documento grupal con todos los docentes del proyecto, en este documento se selecciona el área artística a la cual va dirigida la clase.
4. Una vez seleccionada el área, se definen aspectos de tipo logístico para llevar a cabo la clase, estos aspectos corresponden a: “¿Cuál es el logro que se va a desarrollar?, ¿día y hora disponible a ser aplicada la sesión? ¿a qué edades va dirigida la sesión o modulo?, ¿el docente cuenta con un grupo de estudiantes o se requiere de una difusión

externa?, ¿la clase cuenta con apoyo audiovisual o recursos adicionales como materiales?”¹¹ [ANEXO 5](#)

5. Con estos aspectos claros, la EFAV usaba esta información para iniciar el proceso de convocatoria, difundir y promocionar la clase con todos los inscritos al proyecto por medio del correo electrónico institucional.

Como parte del proceso de selección de las clases, toda la comunidad inscrita al proyecto era libre de escoger y participar en los espacios de formación de su interés, esto de acuerdo al interés mismo del proyecto por permitir una amplia variedad.

La razón de esta estructura académica responde a la preocupación de FIVASUA, por potenciar espacios donde los estudiantes puedan experimentar y construir su camino de formación a partir de sus necesidades e intereses personales, esta metodología la relaciono directamente con la noción de autonomía que aborda Paulo Freire, esta capacidad individual de tomar decisiones; implica, la facultad de reflexionar críticamente sobre el mundo y sobre su misma experiencia, actuar de manera consciente y transformadora en su entorno.

Desde la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire, se destaca la necesidad de fomentar la capacidad de reflexión y acción de los estudiantes. Las artes visuales ofrecen un espacio

¹¹ [ANEXO 5](#): Documentos “Diseño curricular colectivo DOCENTES (FASE 1) y (FASE 2)”

único para cultivar la creatividad y la expresión personal. Al permitir que los estudiantes exploren su mundo interior y exterior a través de diversas formas artísticas, se promueve un ambiente educativo que valora la singularidad y la diversidad de las experiencias individuales.

La pedagogía de la autonomía también implica reconocer la relación entre el aprendizaje y la experiencia personal de los estudiantes. Las artes visuales proporcionan una vía para que los estudiantes exploren y expresen sus experiencias, tanto personales como sociales. Este enfoque no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fomenta la conciencia crítica y la capacidad de cuestionar el entorno que les rodea.

A partir de esto me pregunto entonces por la aplicación misma de las clases en el proyecto EFAV, siendo todos docentes en artes visuales lograron plantear espacios que dinamicen y potencien aspectos liberadores y críticos como los plantea Paulo Freire o Peter McLaren, así mismo me pregunto por la finalidad misma de estos procesos, fueron llevados a una conciencia social y política los contextos inmediatos de los estudiantes o se relacionaron más bien con procesos que caen en la instrumentalización de las artes o la enseñanza de manualidades.

Para reflexionar y dialogar con estos aspectos inicio por realizar un ejercicio de comparación donde evidencio a partir de la estructuración y planeación de las clases los logros que los docentes plantearon para realizar los encuentros. ¹²

Logros por clase (Clases individuales)

1. **Dibujo en tinta china:** Realizar un acercamiento al manejo de la tinta china en el desarrollo de aguadas y la creación de texturas.
2. **Acerquémonos al color:** Aprenderemos las propiedades del color, reconociendo y preparando colores primarios, secundarios y complementarios.
3. **Sellos caseros para niños:** Aprender a hacer un patrón de figuras por medio de la elaboración de un sello.

Logros por clase (Clases con continuidad)

1. **La acuarela: Conceptos:** El participante del taller sabrá qué materiales se usan en la pintura con acuarela, podrá disponerlos adecuadamente y los usará a partir de algunos ejercicios básicos.
2. **La Acuarela: Flores y Hojas:** Hacer flores y hojas con acuarela aplicando los conceptos de transparencia, degradación y armonía de color.

Una vez planteados los objetivos se evidencia que estos van estrechamente ligados a comprender y dialogar una técnica artística, donde se exploran diferentes formas de abordar

¹² [ANEXO 1 – Transcripciones de las clases seleccionadas](#)

esta técnica, desde el conocimiento de sus materiales o sus herramientas hasta ejercicios que permiten comprender como realizar ejercicios básicos en relación con esta.

Existen dos características importantes a la hora de haber planteado estos logros, la primera es la posibilidad de continuar o acudir a un segundo encuentro y el segundo el tiempo de desarrollo de la clase, estos dos componentes aparentemente pueden limitar la posibilidad de generar un conocimiento más complejo o profundo desde una perspectiva crítica y autónoma de la enseñanza de las artes visuales.

Una vez estructurados los logros y las diferentes planeaciones de las clases, las diferentes docentes llevan a cabo su propuesta; estas clases marcan ciertos ritmos o momentos los cuales me permiten evidenciar cuales fueron las diferentes herramientas y metodologías que se plantean para cumplir y explorar los logros planteados inicialmente.

Para el análisis de estas metodologías y ritmos debo inicialmente identificarlas y comprenderlas, para esto estructure un cuadro donde relaciono las diferentes participaciones y diálogos que se van generando a medida que se desarrolla la sesión, ([Cuadro documentos y citas.xlsx](#))¹³ en este planteo algunos ítems y parámetros que me permiten decantar y clasificar las diferentes interacciones durante el encuentro.

¹³ [ANEXO 2](#) – cuadros de análisis para documentos

Estas convenciones surgen a partir del análisis de las interacciones de los dos principales agentes educativos, el primero es la interacción por parte de las docentes y la segunda la interacción por parte de los y las estudiantes, los parámetros planteados fueron los siguientes:

Convenciones para las interacciones de los docentes:

- Lo relacionado a las reflexiones y la problematización del tema y/o objetivo.
(comentarios, preguntas que permiten, opinar, proponer y comprender los procesos singulares de cada participante)
- Lo relacionado al desarrollo técnico de la sesión y/o logística de la clase
(materiales, tiempos para el desarrollo de ejercicios y procesos, preguntas relacionadas al entendimiento de las actividades)
- Explicaciones relacionadas a saberes técnicos específicos.
- ¿Cómo el docente evalúa y da seguimiento a los resultados y a los procesos de la sesión? Lo relacionado a la retroalimentación de los procesos.

Convenciones para las interacciones de los estudiantes:

- Lo relacionado al desarrollo técnico de la sesión y/o logística de la clase (materiales, tiempos para el desarrollo de ejercicios y procesos, preguntas relacionadas al entendimiento de las actividades)

¿Atienden o responden al incentivo del docente?

- sí, el participante comparte preguntas, comentarios que permiten, reflexionar y problematizar lo que el docente propone.

- No, los participantes no realizan comentarios en relación con las reflexiones propuestas por el docente. (Esta no se evidencia de forma textual, se abstrae a partir de los diálogos y conversaciones durante el encuentro)
- Los participantes proponen de forma autónoma, modificar o complementar las dinámicas, ejercicios y/o temas durante la sesión
- El estudiante realiza comentarios relacionado a las reflexiones y la problematización del tema y/o objetivo. (comentarios, preguntas que permiten, opinar, proponer y comprender los procesos singulares de cada participante) SIN el incentivo del docente.
- ¿Los estudiantes cómo se autoevalúan* durante el desarrollo de los ejercicios y de la sesión?

Estas convenciones surgen a partir del análisis crítico de las intenciones mismas del proyecto EFAV desde la estructura de su metodología y la necesidad por reactivar el sector artístico y cultural debido a la pandemia¹⁴, y las relaciones que surgen a partir de la teoría de la pedagogía crítica y el concepto de autonomía según los autores mencionados anteriormente.

Una vez identificadas las interacciones durante la sesión realicé un cuadro mental por sesión¹⁵ este me permitió relacionar y reflexionar sobre cada una de las interacciones que se dieron durante la sesión de forma gráfica, estas interacciones fueron en muchas ocasiones dadas por ambos agentes educativos, se daba un proceso conversacional donde el docente preguntaba o comentaba el proceso y los estudiantes respondían o atendían a esta interacción.

¹⁴ [ANEXO 5](#) – Proyecto EFAV (Explicación de las metodologías del proyecto)

¹⁵ [MAPAS CONCEPTUALES](#)

Por otra parte, el análisis de estas clases me permitió evidenciar que las interacciones se daban por momentos, inicialmente las docentes realizaban una presentación breve la clase, donde se explicaban los objetivos, materiales y se daban indicaciones iniciales en relación con la técnica y sus procesos. Estos comentarios iban desde una contextualización histórica de la misma o una descripción muy detallada de los materiales y sus usos. (Cabe resaltar que estas clases estuvieron orientadas a diversos rangos de edad, donde se repitió el mismo patrón y comportamiento, en estas 5 clases, evidencie una estructura similar sin importar la edad de los asistentes.)

Al encontrar estos ritmos en sus metodologías propias determino que la mejor forma de comprenderlas es organizando nuevamente los momentos de la clase¹⁶, por medio de una descripción breve de los momentos y los contenidos que se abordan durante la clase, estos momentos los nombro de la siguiente forma:

Momentos de la clase:

1. Primer momento – Introducción a la sesión
2. Segundo momento – Acercamiento a la técnica
3. Tercer momento – Técnica y práctica
4. Cuarto momento – cierre de la sesión

Explicando brevemente cada uno de los momentos, el primero corresponde al espacio donde la docente da a conocerse, su trayectoria, sus intereses y sus ideas relacionadas con la clase,

¹⁶ [ANEXO 4](#) (Descripción metodológica de las clases)

así mismo plantea los logros a desarrollar durante la sesión y evalúa de forma constante si existen los materiales y la atención para comenzar con el segundo momento de la clase.

En este segundo momento, se exploran conceptos básicos sobre la técnica, estos conceptos se relacionan en comprender inicialmente de ¿que trata esta técnica?, ¿cómo se realiza?, ¿qué materiales requiere? o ¿históricamente cómo se sitúa?, la exploración por estas nociones varió también en el desarrollo de cada uno de los encuentros, puesto que había docentes que se enfocaban más en una contextualización histórica, técnica o meramente científica sobre los procesos; esta exploración también dependía en muchas ocasiones de los intereses grupales o preguntas motivadoras que los docentes empleaban para identificar por donde situar su discurso.

En un tercer momento algunas de las docentes fueron enfocando mucho más su mirada, esto les permitió por una parte aplicar la técnica o enfatizar aún más en la exploración conceptual de la misma, aquí hubo dos caminos muy visibles, uno donde la importancia de la experimentación de la técnica era fundamental por medio del uso de los materiales a partir de ejercicios prácticos y cortos, y otra donde la conceptualización de la técnica desde lo histórico y las recomendaciones de la experiencia docente fue muy relevante.

(Aquí considero que también fue vital la sensibilidad de las docentes por comprender cuales eran esos intereses tan únicos y personales que se presentaban de forma inconsciente al ir acercándose a los estudiantes)

En un cuarto momento se da el cierre del encuentro, donde se recapitula la información o se da cierre a los ejercicios, también como punto de relación las docentes dan un espacio para escuchar y evidenciar los resultados o las preguntas que pudieron haber surgido durante el encuentro, por otra parte destaco la importancia del proceso evaluativo, siendo este transversal a todos los momentos durante la sesión, este proceso de evaluación lo comprendo desde una noción formativa, donde se busca generar espacios de diálogo donde el estudiante sea capaz de comprender los alcances mismos de su proceso personal.

Estos momentos fueron repitiéndose en algunas de las clases, también hubo ciertas variaciones donde en unas clases se presentaban más o menos momentos, esto se debe directamente a las intenciones y objetivos planteados inicialmente por los docentes en su planeación; como punto de convergencia, evidencio que en efecto las clases responden a la necesidad por comprender y explorar un lenguaje artístico desde su técnica y práctica, lo cual me lleva a pensar nuevamente en los propósitos mismos de los procesos de enseñanza y si estos caen o no en la instrumentalización de los contenidos.

Como plantea María Acaso los objetivos de las artes no se pueden reducir al mero desarrollo de procesos que involucren a la manualidad como parte del currículo oculto de la enseñanza de las artes visuales, en este caso, el desarrollo de las clases se comprendió desde diferentes panoramas, y debido a varias influencias las docentes propusieron ejercicios, “prácticos” que permitieran comprender una técnica desde su generalidad para ser experimentada a futuro de forma autónoma.

Durante la estructuración de las clases que se iban a desarrollar en el proyecto EFAV, existió la posibilidad de proponer desde la subjetividad y criterio único del docente, cada una de las docentes seleccionadas para esta sistematización propuso desde su experiencia, énfasis e intereses personales las clases más adecuadas para el proyecto, pensando en estas características singulares y en los intereses que se iban presentando durante las clases, ellas proponían y ajustaban sus propuestas.

Al momento de analizar cada uno de los encuentros evidencio que efectivamente existe una “necesidad” por abordar y comprender las artes desde un sentido técnico, comprender los lenguajes artísticos desde los “tips” o consejos para obtener resultados bellos y ornamentales, cuando se da la oportunidad de plantear y gestionar los espacios de formación artística, el docente acoge la responsabilidad de ser crítico frente a los contenidos y la forma de comprender estos.

También la naturaleza misma del proyecto impide cultivar y realizar un seguimiento más juicioso de los procesos que se desarrollan, por eso mismo se opta por implementar ejercicios prácticos que permitan explorar la técnica, expandir las posibilidades por medio del uso de los materiales.

Conclusiones

Este proceso de sistematización ha permitido situarme desde dos miradas distintas que fueron imposibles de separar, donde mi cercanía con la Fundación Vientos del Sol, mi papel como hija y como futura licenciada me ha brindado diferentes opiniones y comprensiones de los procesos relacionados con la enseñanza de las artes visuales.

En este papel, comprendo que existe una responsabilidad y una ética profesional por intentar descifrar los límites, los alcances, los objetivos y propósitos de la enseñanza de las artes visuales, el poder formar una postura personal, política y situada desde mis intereses y planes para el futuro, este proceso me ha permitido cuestionarme inicialmente por estos procesos que se gestan desde mi hogar, el detenerme y observar cómo es que mis padres desde su entendimiento como docentes y artistas comprenden las artes, de qué forma estructuran un proyecto que gestione diferentes espacios para la enseñanza de las artes, y como de alguna forma son responsables por estos contenidos y metodologías que emergen desde la perspectiva individual de cada docente.

Por otra parte, comprendo la necesidad de “tomar distancia” de estos procesos desarrollados en el proyecto EFAV, el permitirme observar y dialogar desde algunas posturas teorías y verlas aplicadas, para comprenderlas desde otras perspectivas, a partir de esto considero que fue valioso comprender en muchos aspectos cual fue el recorrido que le permitió a mis padres estructurar este proyecto, entablar diálogos que se salen del texto, desde la cercanía y la intimidad de la familia me permite adentrarme más en las historias y las razones por las cuales

mis padres gestionan este tipo de encuentros, refuerzan también en mí la necesidad y el amor por la docencia, ver sus alcances trayectoria y experiencia me provoca interés, desde la motivación y la admiración misma.

Parte de su forma de comprender las artes inicia desde el afecto, y su metodología propia se sitúa en el amor por la docencia y la posibilidad por explorar y comprender diferentes ideas, desde el diálogo y la empatía, esta metodología única me permite sentir las artes desde el afecto y desde el placer mismo sin perder un horizonte donde los objetivos y las metas sean el movilizador de las propuestas.

Inicialmente su postura como gestores culturales les permite, estructurar una escuela “desde sus cimientos” la pandemia generó conflictos y posibilidades que nos permitieron explorar diversas formas de enseñar por medio de la virtualidad, mis padres desde su afán por proporcionar soluciones en la reactivación educativa y cultural exploran la posibilidad de proporcionar el espacio libre para recibir esas propuestas que muchas veces se descartan en espacios formales debido a que no se apegan a sus planes curriculares. Este incentivo nos permitió comprender la postura de cada uno de los docentes y así mismo dialogar con sus entendimientos únicos en relación con la enseñanza de las artes.

En ese sentido, específicamente en el área artes visuales, considero que inicialmente la decisión de mis padres a la hora de estructurar una propuesta curricular para la enseñanza de las artes visuales les permitió explorar desde la perspectiva de los docentes más allegados a la materia, una visión más acertada puesto que, mis padres al tomar distancia desde su perspectiva y rol como gestores del proyecto, brindan el espacio para proponer que los

docentes en artes visuales desde su entendimiento crearan un currículo propio, que dé cuenta de esos objetivos y perspectivas relacionadas con los modos de comprender la visualidad.

Aquí determino que existen dos etapas para la metodología planteada en el proyecto EFAV, la primera es la relacionada con la estructuración (a nivel macro) del proyecto EFAV, donde se busca que los docentes desde sus diferentes áreas del conocimiento y entendimiento propongan diferentes espacios que acojan sus ideales frente a las diferentes formas de entender el arte, y así mismo explorar la posibilidad de interrelacionar de forma interdisciplinar estos lenguajes.

Por otra parte, la metodología enfocada (a nivel micro) que busca comprender como se desarrollan estas propuestas, a partir de los modos y formas únicas que existen para la enseñanza de cada lenguaje artístico, en este caso y para esta sistematización me enfoco en esa postura crítica relacionada a la enseñanza de las artes visuales, y la problematización de como comprenderlas y enseñarlas.

Aquí reflexiono en relación con la participación misma de todos los agentes educativos durante el desarrollo del proyecto EFAV, el optar por responsabilizar a los docentes por el currículo de cada área artística proporcionó una visión más cercana a esos objetivos y necesidades únicas de cada lenguaje, y así mismo por ser sensibles a las propuestas de los estudiantes, desde el diálogo mismo estructurar propuestas que se adecuen y ajusten, como un punto medio entre ambos agentes, siendo estos parte fundamental de su proceso de formación. Se responsabiliza al docente por los contenidos y así mismo al estudiante por su proceso de aprendizaje.

Este proceso de autonomía suena bien desde la estructuración misma del proyecto, pero en su aplicación se evidencia, que muchas veces la costumbre y la falta de cultivar esta perspectiva crítica desde la escuela y desde el hogar, impide trascender sobre los objetivos de la enseñanza de las artes visuales, puesto que los supuestos y las tensiones frente a como comprendemos las artes quedan en la superficialidad de los procesos, situándolas más desde una enseñanza de procesos relacionados a las manualidades o al aprendizaje únicamente técnico, impidiendo reflexiones críticas de los procesos y contextos en los que se sitúa la experiencia artística. El llevar a trascender estas reflexiones implica tiempo y un proceso de seguimiento donde los agentes educativos se muestren interesados en forjar su camino.

Aciertos

- Responsabilizar a los agentes educativos (estudiantes, administrativos del proyecto y docentes) por su proceso de formación permite que no se caiga en errores a la hora de enfocar los contenidos a las necesidades y al contexto.
- Para establecer una metodología para la enseñanza de las artes visuales es necesario ser parte de los diálogos que giran en torno a las tensiones y propósitos de las artes visuales.

Desaciertos

- El diálogo entre los agentes educativos debe ser transversal a la hora de proponer y estructurar metodologías acordes para contextos específicos, los docentes deben ser

flexibles y muy sensibles a cambios, propuestas y posturas que no muchas veces estén acordes a sus ideales y pensamientos.

- Como docentes en artes visuales, existe un límite muy borroso entre la enseñanza de las manualidades y el formar una mirada crítica y reflexiva desde lo sensible, esto implica también una responsabilidad por continuar formándonos de forma autónoma, para proporcionar herramientas que se salgan de las ideas tradicionales (y posiblemente erróneas) de lo que se entiende por artes visuales.

Finalmente, esta sistematización aporta a la línea de pedagogías de lo artístico visual un diálogo entre el rol docente, los procesos de enseñanza/ aprendizaje y las tensiones que existen entre los propósitos y objetivos de las artes visuales. Así mismo me sitúo desde una perspectiva de la pedagogía crítica y la autonomía comprendiendo que esta labor implica ser curioso y activo en la acción de sistematizar, investigar y formarse como docentes, con el fin de adoptar herramientas y visiones que aporten en la construcción de metodologías situadas y pensadas por y para el otro.

Por otra parte, y a modo de reflexión propia considero valioso resaltar mi recorrido como docente durante este proceso de reconstrucción y reconocimiento de mi experiencia en el proyecto EFAV, así mismo mi participación dentro de la fundación vientos del sol, como hija y como profesional. He logrado identificarme bajo una mirada flexible de lo que comprende enseñar artes visuales, mi rol como docente y estudiante responde así mismo a esa postura activa y autónoma que menciono en apartados anteriores, este trabajo de grado me ha permitido interiorizar y reflexionar sobre mi participación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las artes visuales; mi postura crítica debería permitir acoplarme a nuevos ritmos y escenarios donde se comprenda la enseñanza de este campo.

Por medio de la escritura reflexiva en este trabajo de grado, he logrado cuestionarme los diferentes mecanismos pedagógicos que como docente y estudiante puedo adoptar a partir de mi experiencia e historia en relación con la enseñanza de las artes, estos mecanismos se relacionan con esa postura crítica donde como individuo decido ser activa en mi proceso de formación, así mismo incentivar que se generen discusiones que potencien éste sentido en mis estudiantes, por otra parte el problematizar y cuestionarme el campo de las artes visuales desde su aplicación técnica o conocimiento teórico.

Aunque todavía queden muchas preguntas y diálogos sin contestar, considero que este es un punto de partida que nos permite comprender desde nuestra labor docente los propósitos y los objetivos de esta licenciatura, incentivando siempre este ejercicio reflexivo donde nos cuestionemos nuestras formas de enseñar y aprender, el ser activos en nuestros procesos de formación de nuestra vida cotidiana o institucionalmente como en la universidad nos permite influenciar de forma positiva nuestro entorno, proponer, aplicar y avanzar.

Bibliografía

- Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades, nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Los libros de la catarata.
- Castillo, J. A. (2019). El currículo flexible en la educación artística bogotana: ¿una experiencia de equidad o inequidad? *Papel Político*, vol. 24, núm. 1, 2019.
- Cendales, L., & Torres Carrillo, A. (2006). La sistematización como experiencia Investigativa y formativa. La Piragua.
- Colombia, M. d. (2019). Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Obtenido de Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf
- Barragán, D. C., & Torres Carrillo, A. (2017). La Sistematización como investigación interpretativa crítica. Bogotá: Editorial El Búho, corporación Síntesis.
- FIVASUA, F. V. (2000). Proyecto EFA: Escuelas de Formación Artística. Bogotá, Colombia.
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la Autonomía*. Sao Paulo: Paz e Terra SA.
- Fundación Vientos Del Sol, F. (mayo de 2020). PROYECTO PILOTO EXPERIMENTAL: ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA VIRTUAL EFAV, GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL, LOCALIDAD XV ANTONIO NARIÑO. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura - SCRD. Bogotá, Colombia: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO -.
- García Campos, C. N., & Godoy Serrano, M. (2011). Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional. En *Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional*. (pág. 14). Bogotá: Universidad Javeriana.
- Guzmán, A. (2016). *El camello*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Jara Holliday, O. (2011). *Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias*. San José: Publicaciones Alforja.
- Martínez Guerrero, C. A. (2016). *Sistematización de dos experiencias de educación artística popular: el caso cpc y caf T*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- McLaren, P. (2012). *La pedagogía crítica revolucionaria: El socialismo y los desafíos actuales*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Herramienta.
- MERCADO, E. S. (2019-2020). INTERDISCIPLINARIEDAD, EXPERIENCIAS DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. En E. S. MERCADO, INTERDISCIPLINARIEDAD, EXPERIENCIAS DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (pág. 12). Medellín: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

- Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. (2019). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Molina Roa, N. A., Cespedes G., M. C., Torres Puentes, E., Moreno Mosquera, E., & Sánchez Beltrán, Z. P. (2015). Lenguaje, cultura e investigación: problemas emergentes en educación. Bogotá: Libros de los énfasis del Doctorado Interinstitucional en Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- SCRD, S. d. (2020). Condiciones generales de participación Programa distrital de estímulos 2020. Bogotá, Colombia: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.
- UNESCO. (6-9 de marzo de 2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Obtenido de bibliotecadigital.mineduc.cl:
<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/17662>
- Zambrano Leal, A. (2007). Formación, Experiencia y saber. Bogotá: Magisterio.

Tabla de anexos

1. [ANEXO 1](#)

- [Clase_ La acuarela_ Conceptos \(27 oct\).docx](#)
- [Clase_ La acuarela_ Flores y Hojas.docx](#)
- [CLASE_ sellos caseros para niños \(Luisa Borbon\) Transcript.docx](#)
- [Clase \(75\) Clase Dibujo en tinta china.docx](#)
- [CLASE_ Acercuémonos al color \(Luisa Guzman\) Transcript.docx](#)

2. [ANEXO 2](#)

- [Cuadro documentos y citas.xlsx](#)
- [matriz para documentos.xlsx](#)

3. [ANEXO 2 - MAPAS CONCEPTUALES](#)

- [Clase: La acuarela: Conceptos \(Vista web\)](#)
- [Clase: La acuarela: Flores y Hojas \(Vista web\)](#)
- [Clase: Sellos caseros para niños \(Vista web\)](#)
- [Clase: tinta china \(Vista web\)](#)
- [Clase: Acercuémonos al color \(Vista web\)](#)

4. [ANEXO 4](#)

- [Descripción metodología clase acercuemonos al color.docx](#)

- [Descripción metodología _ Acercamiento acuarela.docx](#)
- [Descripción metodología _ Sellos caseros para niños.docx](#)
- [Descripción metodología _ CLASE _ tinta china.docx](#)
- [Descripción metodología clase _ La acuarela _ flores y hojas.docx](#)

5. [ANEXO 5](#)

- [CONDICIONES GENERALES PDE 2020 \(03-03-2020\).doc.pdf](#)
- [Diseño curricular EFAV colectivo docentes \(FASE 1\)-2.docx](#)
- [Diseño curricular EFAV colectivo docentes \(FASE 2\).docx](#)
- [MANUAL DE CONVIVENCIA EFAV.docx](#)
- [PROYECTO GENERAL EFAV.pdf](#)

6. [ANEXO 6](#)

- [ANEXO 6- Registro fotográfico FIVSUA.pdf](#)