La cátedra de la paz a través de la historia del arte para convivir en la diferencia y para construir memoria desde la diversidad

Organización de Estados Iberoamericanos

Organização de Estados Ibero-americanos

I. DATOS DE LA EXPERIENCIA

1. Nombre de la experiencia:

La cátedra de la paz a través de la historia del arte para convivir en la diferencia y para construir memoria desde la diversidad

2. Institución responsable:

Institución educativa distrital Heladia Mejía

Fecha de inicio: 3/02/2017 **Fecha fin:** en ejecución

Tipo de institución	Pública
Área, Subsistema o Modalidad	Educación artística
Nivel	Educación básica
Ámbito artístico principal	Artes plásticas y audiovisuales

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Datos de la institución responsable del proyecto:

Domicilio: Carrera 15 Nº 68-31

Localidad/Municipio: Bogotá D.C.

Provincia / Región / Departamento: Cundinamarca

País: Colombia

Teléfono: (601) 312 4150373 / 314 2233995

Correo electrónico: zueinternacional@yahoo.com - zullyartecolombia@gmail.com

Sitio web: http://zullyartecolombia.blogspot.com

Redes sociales:

Facebook: Grupo Zullyartes

Twitter: @zueinternacion1

Responsable de la experiencia: Zully Esperanza Aldana Sáenz, Docente de Artes Plásticas, zueinternacional@yahoo.com - zullyartecolombia@gmail.com

III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Breve resumen de la experiencia:

En el área de educación artística en los niveles de básica secundaria y media de la I.E.D Heladia Mejía, lidero una propuesta de innovación para fortalecer en los estudiantes las habilidades

propias de las artes plásticas desde la creación colectiva, desde el aprendizaje por proyectos, desde la historia del arte colombiano, para promover los principios de respeto y valoración para convivir en la diferencia, atendiendo a la diversidad de expresiones culturales que convergen en la institución.

En el caso particular atendiendo al contexto colombiano, frente a la construcción de una sociedad más justa, con la implementación de la Cátedra de la Paz se generó un mayor compromiso en la escuela, fundamental para dicho proceso, toda vez que la discriminación de cualquier tipo se convierte en acto generador de violencia, entonces aprender a convivir en la diferencia desde la escuela es reconocer la propia identidad y la diversidad cultural. Por lo que desde de las artes plásticas desarrollar temas y plantear estrategias metodológicas para comprender la importancia de la imagen, el artista y su obra, arte y de su función social.

Es importante anotar que la educación artística se contempla como área fundamental y que por jornada o colegio solo se cuenta con uno o dos lenguajes artísticos, los tiempos son reducidos generando dificultades para promover la enseñanza de la historia del arte. Otro aspecto a tener en cuenta son las herramientas y recursos didácticos que han sido diseñados para fortalecer los procesos y las estrategias, permitiendo la documentación audiovisual y sistematización de cada una de las propuestas o como insumo de evaluación para la retroalimentación del proyecto en general.

Para la difusión, el intercambio a nivel local, regional e internacional, todas las experiencias han participado en la celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística con las Exposiciones EnREDadas en el formato ARTESPACIOS de la Universidad Autónoma de Madrid-España liderado por la Dra. Ángeles Saúra, es una exposición colectiva, internacional e itinerante de artistas-docentes de todo el mundo y organizada en dos formatos, virtual y real. De manera virtual a través de la fotografía se aprecian las creaciones de más de setenta ciudades de 17 países, por su puesto desde Bogotá con la I.E.D colegio Heladia Mejía, que fue reconocido con el Premio Innovación Artespacios 2020. Las experiencias realizadas desde el año 2017 son: "Convivencia en la diferencia" "Arte e inclusión de los pueblos originarios" "Afrocolombia" "Mujer Artista" "Artespacio en Casa" "Frases Feministas para una educación no sexista" "Artespacio por la Diversidad Cultural".

2. Situación de partida y contexto de la experiencia:

Como expectativa académica surgió esta iniciativa, aprendiendo a utilizar las herramientas y recursos TIC asistí a un curso de especialización en informática y multimedia educativa, luego participe en cursos On Line como Arte y Tecnología, que me permitieron orientar los propósitos y objetivos para transformar y proponer.

A continuación presento algunas reflexiones como punto de partida para proponer estrategias metodológicas que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje en las artes plásticas y de la misma convivencia escolar

La carencia de material didáctico como el audiovisual sobre la historia del arte colombiano, el vídeo académico sobre artistas, épocas, tradiciones y oficios artesanales, páginas interactivas

para niños y jóvenes dificultan el acceso a la imagen en el aula. En la web se puede acceder al arte universal con facilidad, pero para el arte colombiano o latinoamericano en general son pocas las entidades que ofrecen páginas interactivas y existen restricciones para ingresar a algunos portales.

La baja incorporación de TIC en el aula como herramienta pedagógica por parte del docente, dependen en gran medida de las políticas públicas, el acceso de estas en los colegios. El desequilibrio frente a las destrezas, al uso cotidiano y las fuentes de información. En las instituciones educativas tampoco hay claridad frente a los propósitos de su incorporación en todas las disciplinas y se limita al área de tecnología y a las expectativas individuales del profesor para diseñar e implementar herramientas en el proceso educativo.

El área de Educación Artística en los currículos se ha reducido a la enseñanza de una de las disciplinas, consecuencia que devela el desconocimiento frente al valor y la necesidad del arte para alcanzar la formación integral en tanto que contribuyen al desarrollo cognitivo, a la percepción y a la creatividad en los niños y jóvenes.

Las políticas educativas responden a una calidad educativa estandarizada en ciertas áreas del conocimiento de "mayor" complejidad que responden a las mínimas competencias y que marginan la función del arte en la sociedad y en los individuos.

Teniendo en cuenta el contexto de convivencia escolar, las violencias de la sociedad colombiana a partir de la imagen, la censura, la estigmatización por la expresión desde las artes es un llamado a fortalecer estilos de vida desde la comunicación artística, el buen trato y la sana convivencia, educar en los derechos fundamentales, en los preceptos de la libertad de expresión a nivel de la educación básica y media.

La discriminación a las comunidades étnicas, afrodescendientes, de género y de procedencia generan conflictos al interior de las instituciones educativas, por lo que proponer espacios genera oportunidades de intercambio de saberes, intercambio cultural para el respeto y valoración a la diferencia. Artespacios para fortalecer la disciplina artística y la convivencia.

La propuesta se inicia con la creación del Edublog Zullyartecolombia espacio de las Artes Plásticas y Visuales para fortalecer los procesos en la Educación Secundaría en Colombia a través de la enseñanza de la Historia del Arte con las TIC-Tecnologías de la información y la comunicación, se diseñan algunas herramientas y recursos que luego se implementan con la Cátedra de la Paz. El diseño de galerías de imágenes en que se aprecia la obra de artistas colombianos https://youtu.be/BlivxwObF_A y su sentir sobre la violencia en Colombia y otro sobre el video-comic https://youtu.be/Fg4ru_nZm3U

Con la presentación del vídeo Buenas prácticas docentes: Aprendizaje para convivencia en la diferencia https://youtu.be/4SJrZ947Slw se comprende la finalidad y el proceso de la experiencia en sus etapas iniciales que atendiendo a las circunstancias ha cambiado pero los objetivo se mantienen.

3. Antecedentes relevantes:

Con la revisión bibliográfica, la parte conceptual y metodológica inicial, sumando otros estudios recientes he construido la propuesta.

- ACASO, María. La educación artística no son manualidades. Los libros de la Catarata.España. 2017
- AGUIRRE, Imanol. Teorías y Prácticas en Educación Artística. Barcelona: Octaedro. 2005
- CALAF, Roself y FONTAL, Olaia. Cómo enseñar arte en la escuela. Madrid: Sintesis.2010
- GIRALDEZ, Andrea y PIMENTEL Lucia. Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la Práctica. Madrid: Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, ciencia y cultura- OIE.2011
- SAURA, Ángeles. Innovación Educativa con TIC en Educación artística, plástica y visual. Eduforma. MAD. Madrid. 2011
- TEJERA, Carmen. Historias con arte: una experiencia didáctica de enseñanza-aprendizaje de los fenómenos histórico-artísticos en Bachillerato. En Revista Clío Número 38. Edita Asociación proyecto Clío. Zaragoza. 2012. http://clio.rediris.es/n38/articulos/Historias_con_arte.pdf

4. Objetivos de la experiencia:

Objetivo general:

Fortalecer la enseñanza de la historia del arte en la educación secundaria como estrategia metodológica de innovación para favorecer el desarrollo de las habilidades propias de la artes plásticas y de la sana convivencia escolar en la I.E.D Heladia Mejía

Objetivos específicos:

1) Implementar la Cátedra de la paz con los temas de memoria histórica y diversidad étnica y cultural a través de la experiencia artística para fortalecer en los estudiantes los principios del respeto y valoración de la diferencia.
2) Fortalecer la presencia del arte y de la educación artística como área fundamental para resolver problemas estéticos de manera individual y colectiva a través de la creación de Artespacios.
3) Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el diseño de herramientas y recursos que permitan la creación espacios de creación, difusión e intercambio académico en el campo de las artes.
4) Fortalecer la educación de Derechos Humanos desde la experiencia artística para la formación de ciudadanos capaces de resolver problemas de convivencia y para la prevención de violencias escolares.

5. Acciones que desarrolla:

La Educación artística en el contexto colombiano ha merecido especial interés por parte del Ministerios de Educación Nacional –MEN y el Ministerio de Cultura, desde al año 2006 las

entidades se comprometieron a fortalecer y orientar las estrategias pertinentes para impulsar desde la escuela el acceso, conocimiento y promoción de las manifestaciones artísticas y culturales que conforman la nación. Igualmente el Plan Nacional de Educación Artística recoge las orientaciones y los Lineamientos curriculares de la educación artística.

Desde esta perspectiva, se inició la revisión el diseño curricular, el plan de estudios y los procesos de enseñanza-aprendizaje propios de las artes en que la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación se constituyen como las competencias básicas para crear, comprender, transformar y expresar a través de los lenguajes no verbales que para las artes plásticas es la imagen. Luego revisar la enseñanza de la historia el arte colombiano tal vez muy formalista, cronológica, reproduciendo estereotipos que no corresponden a la diversidad cultural y al sincretismo cultural. De otra parte a la revisión y apropiación de herramientas disponibles para el diseño de recursos multimedia como galería de artistas, imágenes, micrositios entre otros para facilitar el acceso a la imagen fue otro componente a tener en cuenta para seleccionar los temas, estilos, épocas y artistas.

Proponer una historia del arte en reconocimiento a la diversidad, generó las siguientes experiencias que se pueden apreciar en formato audiovisual. El punto de partida fue convocar a la comunidad en el año 2017 para elaborar un mural en la cancha multideportiva con la frase "Convivencia en la Diferencia" con el propósito de establecer el significado de la frase y su relación con el arte.

Luego en el año 2018 en la clase, se incorporó el tema de la diversidad desde la riqueza cultural y natural del país, a través de la inclusión del pensamiento ancestral de los pueblos originarios para la pervivencia de la identidad americana, al legado ancestral y al significado de las tradiciones artesanales como parte de la construcción de la memoria histórica de cada estudiante y su familia con el proyecto "Arte e inclusión de los pueblos originarios" que tuvo tres momentos de presentación colectiva e individual, Un performance "La mariposa de los pueblos originarios", producto de la creación colectiva de cuadros, Una exposición de murales con objetos artesanales y el canto de poemas a ritmo de rap. Como recursos didácticos se observó la obra de tres artistas plásticos que incorporan elementos de las comunidades originarias y la exposición "Endulzar la palabra" del Museo Nacional.

En reconocimiento al aporte cultural de las comunidades afro en 2019, se realizó el proyecto "AfroColombia" con la gran exposición de máscaras africanas y afros. La reflexión sobre la dignidad humana, ante la discriminación; étnica, racial, económica, estética, sexual, de género y de nacionalidad. Tema de gran relevancia ante la comunidad internacional por el asesinato de líderes, al desplazamiento de la población indígena y afros del país.

Retomando la memoria histórica y el arte, el tema del año 2020 fue "la Mujer Artista" a través de la obra de Débora Arango, artista del siglo XX que con su obra inspiró a muchos jóvenes a continuar impulsando la expresión artística. Durante el primer bimestre se instaló una gran exposición que fue interrumpida en el mes de marzo por la Pandemia generada por la Covid 19 y el confinamiento en que con la virtualidad se tuvieron que reorientar los procesos educativos para continuar desde la casa hasta mediados del año 2021.

En la actualidad con la celebración de la semana de la educación artística y el Festival de las Artes escolar se implementó un Artespacio por la Diversidad Cultural, celebrado en encuentro con todos los lenguajes artísticos presentando experiencias de otras instituciones en danza, música, teatro, exposición interactiva

6. **Descripción de beneficiarios:**

La I.E.D Heladia Mejía se ubica en la ciudad de Bogotá, el área de Educación Artística en la jornada tarde se compone únicamente de Artes Plásticas con una semanal de grado 6° a 11° de la cual se benefician aproximadamente 330 estudiantes y se cuenta con un salón de artes.

Desde el año 2017 se ha presentado la experiencia en espacios académicos nacionales e internacionales, en los foros escolares . La Secretaria de Educación en administraciones anteriores ha promovido el Festival Artístico Escolar-FAE en que participamos y en la actualidad Festival de las Artes para promover las experiencias a nivel local y distrital.

Durante la Pandemia se implementó el proyecto "Artespacios en casa" que benefició los niveles de básica primaria y los estudiantes de la jornada mañana. Proyecto que convocó a las profesoras que asumieron el trabajo en equipo, logrando la mayor participación de los estudiantes y padres de familia en momentos de confinamiento.

Documentado en el vídeo https://youtu.be/vTmZkoUkJIU

7. **Palabras clave:**

Educación artística, Historia del Arte, Convivencia, Diversidad, Libertad de expresión, Derechos fundamentales, Artespacio, Innovación educativa.

IV. ACTORES

1. **Liderazgo:**

Docente artes plásticas Zully Esperanza Aldana Sáenz

2. **Personal docente:**

Docente Zully Esperanza Aldana Sáenz profesora de artes plásticas de la secretaria de educación. Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en pedagogía del folclor. Especialista en multimedia educativa. Premio internacional innovación artespacios 2020.

3. **Participación y corresponsabilidad:**

El diseño de la experiencia ha sido por la Profesora Zully Esperanza Aldana Sáenz y ha contado con el apoyo del Consejo Académico y Consejo Directivo del colegio. Se ha socializado y presentado en los Foros escolares a toda la Comunidad Educativa y se ha presentado a convocatorias académicas y encuentros educativos.

V. RECURSOS

1. **Recursos pedagógicos y curriculares:**

El Enfoque institucional es Aprendizaje Basado en Proyectos y desde el área de Educación Artística se ha propuesto la metodología como un referente. En la actualidad hay apoyo académico para mejorar las practicas escolares con un asesor de la Secretaria de Educación al colegio a todas las áreas.

2. **Recursos humanos:**

Docente Zully Esperanza Aldana Sáenz profesora de artes plásticas de la secretaria de educación. Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en pedagogía del folclor. Especialista en multimedia educativa.

3. **Presupuesto:**

Para algunas salidas pedagógicas se solicita el servicio de transporte, los insumos utilizados del colegio son papelería, internet, equipo portátil, televisor.

4. **Infraestructuras y dotación:**

Todas las actividades se realizan en el colegio, existe un salón de artes y espacios de exposición en las instalaciones.

Para eventos de la localidad hay espacios asignados directamente por la Secretaría de Educación, acorde a las convocatorias.

5. **Otros recursos materiales:**

Los recursos digitales son diseñados y realizados por la Profesora Zully Esperanza Aldana Sáenz. en su canal de YOUTUBE https://youtu.be/KHQcFvOd2uI y el EDUBLOG http://zullyartecolombia.blogspot.com/

VI. RESULTADOS E IMPACTOS

1. **Resultados e impacto:**

Acorde al énfasis del colegio en ciencias y valores, la metodología que se plantea en cada proyecto fortalece la convivencia escolar desde la valoración y el respeto a la diferencia a partir de la libertad de expresión para representar y contar historias que surgen de la vivencia y de los hechos que hacen parte de la historia de los estudiantes y sus familias.

El principio de la solidaridad, el trabajo en equipo ha sido fundamental para la ejecución de los proyectos, pues organizar actividades colectivas por sencillas que sean hace que los estudiantes aprecien su trabajo y de sus compañeros en las creaciones colectivas. Lo que evidencia el compromiso, la motivación y la participación de todos los grados responsable por los trabajos artísticos.

Expresar el sentir y reflexionar sobre lo que le afecta y conmueve a los estudiantes, ha contribuido a revisar las acciones que generan violencia, a escuchar episodios de desplazamiento, causado por el conflicto armado o por intereses económicos.

El reconocimiento de los estudiantes sobre el recorrido de sus familias para llegar a la ciudad contribuyó a fortalecer su identidad, origen y su entorno, además de establecer la conexión con el medio rural y con la naturaleza. Incorporar las TIC permitió el diseño de herramientas para la promoción y difusión de la historia de arte colombiano.

Plantear metodologías para apreciar la imagen en torno a los temas de la Cátedra de la paz fortalece el proceso de la comunicación y la producción visual.

A nivel institucional, los avances y proyección de la propuesta han contado con el respaldo de la rectoría, de los consejos académico y directivo. Se logró trabajar en equipo el año 2017 con el profesor de ética y los grados 9° en un bimestre el tema de los acuerdos de paz, cada estudiante escribió a su estilo un discurso sobre la paz.

Como resultado adicional, cuatro grados se beneficiaron un taller del programa "Escuelas cultoras de paz y memoria histórica" de la SED y la Fundación Alberto Merani en el mes de noviembre de 2017.

Durante el año 2020 se trabajó en equipo con las profesoras de los niveles educación Básica Primaria.

En la actualidad, se han propiciado encuentros con experiencias pedagógicas para promover otros lenguajes artísticos y para garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes se presentó al Comité de Convivencia Escolar el proyecto de estudiantes de grado 11° Frases Feministas para promover una educación no sexista. 2022

Ha sido referente de implementación de la cátedra de la paz como se aprecia en artículos de la Agencia Francesa de Prensa A.F.P. 2017. Las ponencias en el Encuentro Latinoamericano "Metodologías psicosociales" y 2º Congreso internacional DOKUMA. Bogotá, 2018. Participación en ExpoenREDadas-ArtESPACIOS mediante la exposición virtual Premio Internacional Innovación Artespacios 2020 "Mujer Artista". Reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Centro de Egresados 2018 y la publicación de artículos en Palabra Maestra y el Magazín Aula Urbana 2019.

VII. EVALUACIÓN

1. Referenciación:

La experiencia ha transformado las practicas educativas para la enseñanza de la educación artística en el campo de las artes plásticas, porque ha tenido en cuenta el contexto y la dificultad que existe en Colombia en cuanto a la garantía y cumplimiento de los derechos fundamentales a través de la experiencia artística. Promover la libertad de expresión desde la imagen construye ciudadanía en la diversidad de ideas y de resolución de conflictos generados por todo tipo de

discriminación. La imagen educa, a la imagen da un especial significado a la convivencia y al encuentro de culturas en un mismo espacio escolar.

2. **Innovación:**

1. Diseño de metodologías para promover la mirada de los artistas, para establecer la relación de arte y sociedad, arte y comunicación, arte y libertad de expresión.

2. El diseño de espacio en el colegio para fortalecer la presencia del arte en el colegio a partir del Proyecto internacional ARTESPACIOS virtual con el uso de las TIC y real con la exposición de proyectos a la comunidad.

3. La receptividad de la comunidad educativa por participar en la experiencia como espacio aprendizaje desde la diversidad y de respeto a la diferencia. Es mucho lo que hay que realizar pero es un impulso para continuar

3. **Escalabilidad:**

Es fácil de promover, pues las herramientas están disponibles. Tal vez propiciar encuentros académicos para exponer la metodología.

4. **Transferencia y replicabilidad:**

1) Crear proyectos que involucren a los artistas cercanos al contexto
2) Proponer encuentros artísticos con la población migrante en especial venezolana
3) Proponer temas actuales y relacionarlos con artistas y su obra para fortalecer la creación y la argumentación del arte.

5. **Sostenibilidad**

Tal vez, no hay medición

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **Ajustes:**

Durante la Pandemia, se logró visualizar mejor los recursos didácticos, vídeos, guías para continuar con la historia del arte. El arte es para disfrutarlo, para experimentar y para dialogar sobre lo que nos pasa y sentimos, durante el confinamiento motivó a las familias con la creación de artespacios en casa.

Lo que cambiaría, es tal vez lo que hay que fortalecer pues pude consultar otros temas como historia y arte y feminismo como Historia de arte y migración entre otros.

2. **Sitios web, publicaciones, material de difusión, etc. que puedan ayudar a un mayor conocimiento de la experiencia y la institución:**

REFERENCIA EN Artículo completo en https://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-educa-paz-arte-maestr%C3%ADas-diplomados-191356369.html

PUBLICACIONES EN

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/contar-la-historia-del-arte-colombiano-con-las-tic-herramientas-y-recursos-didacticos

RECURSOS DIGITALES Y MICROSITIOS EN

Edublog de recursos para la enseñanza de la historia del arte
http://zullyartecolombia.blogspot.com/

https://sites.google.com/view/historia-del-arte-con-las-tic/p%C3%A1gina-principal

Micrositio en https://padlet.com/zullyartecolombia/5eakmpiz5lzv

VIDEO-CLASE Profes en Acción Aprende en Casa de la SED-IDEP
https://youtu.be/lByI3EQzSWk

VIDEO BUENAS PRACTICAS DOCENTES https://youtu.be/4SJrZ947Slw

VIDEOS HISTORIA DEL ARTE Y DE EXPERIENCIAS MENCIONADAS

AFROCOLOMBIA https://youtu.be/F-J44i19--Q

CONVIVECIA EN LA DIFERENCIA https://youtu.be/ah2l4eMAMpo

ARTE E INCLUSIÓN CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS https://youtu.be/aUjSyvH4NVM

FRASE FEMINISTAS PARA UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA
https://youtu.be/KHQcFvOd2uI

ARTICULO PREMIO INNOVACIÓN ARTESPACIO 2022 EN
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7511?fbclid=IwAR0FXxIphVMKnFEmnWNBeU1m8dTcQnbMHKmPEEpnUOZ5y9Hxlozy1x5f-v0

VÍDEOS LISTA DE REPRODUCCIÓN HISTORIA DEL ARTE CON LAS TIC

https://youtu.be/BlivxwObF_A

https://youtu.be/Fg4ru_nZm3U

LISTA DE REPRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Presenta y documenta lo que hacemos en la clase

Grupo Zullyartes en Faceebook son publicaciones de lo que hacemos.

Los materiales se pueden compartir solo tener en cuenta la autoria. C.C

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos

Organização de Estados Ibero-americanos

C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid, España
Tel.: +34 91 594 43 82
Fax.: +34 91 594 32 86

oei.int

Organización de Estados Iberoamericanos
Paginaoei
@EspacioOEI
@Espacio_OEI
Organización de Estados Iberoamericanos