

Colombia
creativa
Encuentro Nacional 2016

20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016

PROMOVIENDO EL ACCESO
a la **EDUCACIÓN
SUPERIOR
EN ARTES,**
ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
PARA LOS ARTISTAS DEL PAÍS

Ministerio de Cultura | @MinCultura | MinCultura | +MinCultura
www.mincultura.gov.co

MINCULTURA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

***Mariana Garcés Córdoba
Ministra de Cultura***

***Zulia Mena García
Viceministra de Cultura***

***Enzo Rafael Ariza Ayala
Secretario General***

***Guiomar Acevedo Gómez
Directora de Artes***

***Equipo de Educación Artística
Carlos Hernando Dueñas Montaña
Betsy Adriana Gelves Barahona
Yina Lorena Forero Romero***

Realización del Documento de Memorias:

***Angie Elizabeth Rodríguez
Luisa Pulecio Pulgarín
Laura Quintero
Alejandro Salazar Valencia***

CONTEXTO DEL PROYECTO

El programa de formación "Colombia Creativa" del Ministerio de Cultura, brinda a artistas y artistas-docentes la oportunidad de obtener un título profesional, a través de la línea de profesionalización de artistas, mediante el reconocimiento de saberes y la experiencia en el ejercicio del campo artístico a partir de un convenio con Universidades colombianas.

El Ministerio de Cultura ha apoyado la financiación de dichos programas hasta en un 70%, mediante créditos condonables con el Icetex, ha brindado también algunos auxilios de sostenimiento para casos específicos según criterios establecidos por el mismo MinCultura. Actualmente el Ministerio apoya la gestión de recursos con Gobernaciones y Alcaldías, que puedan asumir parte de los costos de matrículas y auxilios de sostenimiento, cuando así se requiera.

La profesionalización de artistas se ha desarrollado a nivel nacional en tres fases, desde el año 2008 hasta el año 2011 el programa llevó acabo la primera fase, desde el año 2011 al 2014 la segunda y la tercera fase inició en el año 2015.

Los objetivos del programa son:

1. Fomentar el acceso democrático a la educación superior en artes, mediante la flexibilización curricular y el otorgamiento de créditos educativos condonables y auxilios de sostenimiento, para artistas en ejercicio, interesados en adelantar programas de pregrado en este campo.
2. Garantizar la obtención de un título profesional para agentes del sector artístico y cultural, que se han formado en la práctica de sus saberes y que cuentan con una trayectoria.
3. Dar respuesta a la demanda de profesionalización en artes, proveniente de sectores poblacionales con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y en regiones donde la oferta es reducida en programas de educación superior.

Universidades que han realizado la profesionalización en convenio con el Ministerio de Cultura:

Universidad del Valle

Universidad de Nariño

Universidad de Antioquia

Universidad del Atlántico

Conservatorio del Tolima

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Tecnológica de Pereira

Universidad Industrial de Santander

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Actualmente se adelanta la tercera fase de profesionalización con las siguientes universidades:

Universidad de Antioquia

Popayán – Cauca: en el área de Danza

Ibagué – Tolima: en el área de Teatro y Danza

Duitama - en el área de Teatro

Universidad del Atlántico

Barranquilla - Atlántico: en las áreas de Artes Plásticas y Danza

San Andrés Islas: en el área de Música

Valledupar – Cesar: en el área de Música¹

¹ Información tomada de la página web del ministerio de cultura:
<http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/educacion-artistica/colombia-creativa>

OBJETIVOS DEL EVENTO

Objetivo general:

El Encuentro Nacional de Colombia Creativa 2016 tiene como objetivo escuchar las voces de sus egresados, las experiencias durante y después de la profesionalización, y cómo esto ha interferido positivamente tanto en su vida laboral como en lo personal.

Teniendo en cuenta que Colombia atraviesa por un proceso de paz, el encuentro se propone como un espacio de reflexión acerca de la influencia que tienen las artes en la situación política del país y se plantea que el programa Colombia Creativa se anticipa a estos hechos influyendo en cambios significativos dentro del territorio nacional.

Los objetivos específicos que buscan abordar el objetivo general son:

1. Profundizar sobre las miradas de los egresados luego de haber pasado por el programa académico en las universidades y a continuación de su grado sus pasos profesionales y su mejoría en la calidad de vida.
2. Seguimiento de lo que ha pasado en Colombia Creativa por regiones con ayuda de algunos representantes.
3. Generar un manifiesto por escrito sobre el arte y la construcción de paz desde la formación artística, del cual se espera realizar una firma simbólica del manifiesto resultante.

AGENDA GENERAL DEL EVENTO

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016

- *Bienvenida a egresados por parte del director del programa Colombia Creativa*
- *Entrevistas a seis egresados para profundizar sobre la experiencia y el impacto que ha generado el proyecto en la vida de los egresados.*

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016

- *Apertura y Bienvenida al evento, palabras de la directora de Artes y del director del programa.*
- *Panel "La importancia de la formación artística en la construcción de paz", con la participación de: Francisco Londoño, Decano de Artes universidad de Antioquia; Darío Rocha, Coordinador de la profesionalización de artes plásticas en universidad de atlántico; Moisés Medrano, dirección de poblaciones MINCULTURA; Claudia Mejía, Asesora de música. MINCULTURA. Moderador Carlos dueñas. Director del programa Colombia Creativa.*
- *Preguntas de panel*
- *Almuerzo*
- *La educación terciaria y la formación artística- presentación.*
- *Taller "La formación artística y la construcción de paz". Construcción de narrativas, manifiesto de la formación artística frente a la construcción de paz.*
- *Presentación de resultados del taller*
- *Conclusiones del día.*

VIERNES 21

- *Taller red de egresados. Definición de roles y compromisos. Presentación de resultados encuentro taller.*
- *Conferencia. Maestro Edgar Leonardo Puentes Melo. "La música del cerebro: el lenguaje evolutivo de la conciliación y la toma de conciencia en el proceso de paz".*
- *Refrigerio.*
- *Taller "línea del tiempo de la profesionalización"*
- *Conclusiones y cierre. Lectura y firma simbólica del manifiesto.*

DESARROLLO DEL EVENTO

APERTURA Y BIENVENIDA AL EVENTO.

El coordinador programa Colombia Creativa, Carlos Dueñas hace una sucinta reflexión del papel del arte y del impacto que el programa genera en el país y que motiva precisamente el desarrollo del encuentro, partiendo desde el punto principal: "Conocer las voces de los egresados del programa" que asisten en representación de sus compañeros de la profesionalización. En el proceso se busca generar un archivo documental sobre la profesionalización, en donde lo consignado tenga un carácter principalmente cualitativo.

Otro de los motivos que convoca el encuentro es establecer un diálogo sobre las artes en los espacios de construcción de paz.

En tal sentido, como una de las características principales de Colombia Creativa, el programa se adelantó al momento actual del país en la búsqueda de la paz, con las iniciativas de profesionalización de aquellos artistas que, sin título, han desarrollado la actividad artística en muchos lugares del país donde no existía la posibilidad de respaldar cosa semejante. Y como propósito se busca encontrar desde dónde participan las artes en el momento actual del país, para reconocer los alcances reales del arte en un espacio de construcción de paz.

PANEL

"LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ"

Invitados:

- **Ángela Beltrán:** Coordinadora del grupo de Danza de la Dirección de Artes y líder del proyecto "Expedición sensorial" que se adelanta Montes de María del Ministerio de Cultura.
- **Camilo Hurtado:** Representante de la dirección de poblaciones del Ministerio de Cultura.
- **Franklin Santiago Fanleit:** Egresado de la universidad del atlántico en Arte dramático, desde Puerto Colombia Franklin
- **Miguel Ángel Cruz:** Egresado de la universidad Pedagógica, de la cohorte del Casanare
- **Darío Rocha:** Coordinador de la profesionalización en Artes Plásticas de la universidad del Atlántico.
- **Francisco Londoño:** Decano de la facultad de Artes de la Universidad de Antioquia
- **Franklin Santiago Fanleit:** Participante actual del programa Colombia Creativa

Moderador: Carlos dueñas -Coordinador del programa Colombia Creativa.

Intervención a cargo de Ángela Beltrán -Coordinadora del grupo de Danza

A partir del Proyecto "Expedición sensorial realizado en Montes de María en el Magdalena medio, surgen preguntas como: ¿Qué es la reconstrucción del tejido social? ¿Cómo el sector cultural, desde la sistematización y la relación social, puede aportar a esa reconstrucción?, ¿Cómo trabajar desde lo artístico los problemas psicosociales? ¿Cómo plantear el arte como medio sanador y reparador del tejido social? y ¿Cómo el arte puede ser un medio para sanar no solo a la comunidad sino a cada uno de sus individuos?

En relación con estas preguntas, hace mención a los espacios académicos que han permitido trabajar aspectos relacionados con la memoria, que derivan en espacios creativos que actúan como semilla para la práctica del arte como un espacio social.

Sin embargo, estos procesos dejaron de lado el hacer artístico como la unión del mundo personal con el hacer social. De esta pérdida surgen estas expediciones artísticas como acercamientos regionales y plantea la necesidad de analizar más profundamente y adecuar, según la misma

región, el acercamiento mismo del arte o del proceso artístico.

Se habla en particular de la manera en que se acercan a los espacios regionales, con una mirada perversa que solo asume una carencia absoluta en las regiones: la mirada que busca dejar capacidades instaladas. En vez de apoyar los procesos artísticos y culturales que ya forman parte de la sociedad de la región en cuestión introduce prácticas ajenas como un aprendizaje que excluye la identidad forjada anteriormente antes y durante el conflicto. Resalta que debería reconocerse el valor local, y en el marco del conflicto, las artes funcionan como una herramienta de sanación en esos diferentes espacios.

Desde esos puntos de encuentro, donde se dé primacía a la participación, es donde se puede mejorar el tejido social. Y dentro de estos movimientos nacen los llamados "cuidadores", personas reconocidas por las comunidades por estar dedicados a cuidar los diferentes espacios, personas y procesos particulares de la región.

A modo de conclusión se propone como objetivo inamovible de todos estos procesos artísticos en las regiones el permitir un encuentro con la comunidad, en donde se trabaje con los espacios propios de la comunidad, con participación reconocida por la misma comunidad. Busca reconocer la capacidad local y darles voz para definir sus propias apuestas, las que consideran importantes (como la recuperación de la orfebrería, la carpintería, la cocina, el turismo cultura, etcétera, etcétera).

Por lo anterior, el apoyo del Ministerio de Cultura va directamente a la comunidad y no a entidades que buscan entregar una oferta que amplía el conocimiento fragmentado de la comunidad en espacios donde presentan carencias.

Por otro lado, al analizar las condiciones de vida, emocionales y de construcción de identidad de los mismos protagonistas del conflicto y de la situación regional se generan preguntas como ¿Cuál es la condición de la víctima? ¿Qué significa ser la víctima? Y desde ahí ¿cómo deja de subordinarse a la víctima, a disminuirla? que quedan expuestas para reflexionar dentro del proceso de paz que está viviendo el país.

Intervención a cargo de Camilo Hurtado - Representante de la Dirección de Poblaciones.

La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura fue delegada por la Ministra para trabajar la ley 1448, ley de víctimas y redistribución de tierras. La gran apuesta está relacionada con el reconocimiento del conflicto, pues se lo enunciaba como una "amenaza terrorista", disminuyendo el nivel de reacción del estado en materia de protección de las poblaciones. Ahora la ley no solo organiza la atención a las víctimas, sino que también representa el reconocimiento de un conflicto armado. Este reconocimiento tiene grandes implicaciones para el estado, pues este adquiere responsabilidades con las víctimas que ahora, por estar dentro de un conflicto, tienen el derecho a hacer reclamaciones.

¿Cómo se conecta el ministerio con esa ley?

El sector no estaba preparado, antes de esta ley existía un sistema para trabajar con los desplazados, pero no se vinculaba al Ministerio de Cultura con todas las otras partes en materia de atención a víctimas y conflictos. Ahora, con la nueva ley se genera esa vinculación, pero no existe un orden apropiado en el momento para trabajar en conjunto.

Parte de este nuevo trabajo es contar a las víctimas, hasta el momento

se han incluido ocho millones de personas como víctimas, número alto y complejo, no solo por la cantidad sino por las implicaciones, pues el estado de víctima se entrega, con gran dificultad, a quienes cumplen un número determinado de características.

Hay dos partes de la implementación de la ley, una parte, que es la que se ha realizado en estos años, que es la reparación administrativa (Monetaria) y el reto ahora es generar una reparación simbólica, una reparación colectiva donde se restituya a las víctimas no exclusivamente con dinero.

El trabajo se hace con comunidades pequeñas, como municipios o corregimientos, y comunidades grandes, donde todas las personas han sido violentadas por el conflicto. También se tiene muy en cuenta a comunidades indígenas, negras y gitanas en el país, que se ven afectadas con mayor facilidad dado que la afectación de una parte de cada grupo es sinónimo de afectar el grupo completo.

Habla del programa llamado Formación de formadores, la experiencia reparadora de la cultura. El programa se hace porque la formación cultural en el país busca hacer reparación colectiva, y esto nace de los pedidos que las comunidades hacen al estado para resarcir a las víctimas, pues las comunidades pedían cosas muy limitadas en materia de cultura (Pedían monumentos o construcciones simbólicas, que a nivel interno de la comunidad no genera una mejoría en el tejido social, o que no buscan aportar o involucrar cultura).

Entonces en este tipo de proyectos, se les presenta a las víctimas todas las posibilidades de reparación, un ejemplo claro de esto es la pérdida de prácticas culturales particulares de la región, como los festivales. Otro ejemplo claro está en preguntarnos: ¿cuál es la significación actual de la música vallenata que fue banda sonora de las masacres del

salado? Y como esta significación afecta a la región y a las personas que tienen esta significación dentro de su identidad cultural.

El sector cultural entonces debe entender y trabajar todas esas experiencias culturales que se han transformado como resultado del conflicto.

Intervención a cargo de Darío Rocha - Coordinador de la profesionalización en Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico.

Dado que esta es la primera cohorte de artes plásticas, adelantada en el marco de la profesionalización de Colombia Creativa en el país y que se inició en la tercera fase del programa con el apoyo de la Universidad del Atlántico, la intervención es diferente a las presentadas por los anteriores expositores, se centra en una búsqueda que se ha realizado desde su experiencia y desde el programa con respecto a su implementación. Principalmente plantea dos grandes aspectos en cuanto al programa de profesionalización y su impacto:

- ¿Cómo hacer un programa de artes plásticas que recoja todas las intenciones del ministerio, la universidad y toda la región? (desde la Guajira hasta Bolívar, cada una con sus problemas y formaciones particulares) Esto porque se buscaba encontrar una formación transformadora: dando vía libre para que los estudiantes planteen desde cada una de sus regiones cómo se trabajan las artes plásticas, pues cada región tiene sus características particulares. Entonces la universidad con el programa buscaba dar elementos para que los estudiantes descubran su región y con eso cada participante construye su propio proceso durante el espacio de la profesionalización.

- Se decidió que la formación de la universidad debía ser auto expresiva: cada uno de ellos debía definir y defender las prácticas artísticas que consideran que funcionan en su territorio. Así, pues, las prácticas de estudiantes del Cesar o de la Guajira son distintas pero que se encuentran en los espacios, llenos de respeto, para alimentarse de todas las experiencias. Lo que busca la universidad es dejar espacios libres para que los artistas hablen con libertad de las dinámicas que se dan en las regiones, sin la imposición de instituciones externas, y desde allí se construyan las reflexiones sobre la paz en cada una de las comunidades, pues la paz es diferente para todos.

Intervención a cargo de Miguel Ángel Cruz, Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de la cohorte del Casanare

Como participante y beneficiario relata su historia artística, desde sus inicios como músico en los años setenta, tocando música llanera, en tríos donde interpretaba la maraca. Actualmente se mantiene activo en formatos musicales similares y su experiencia artística ha crecido con el paso de los años. Sin embargo, su intervención va dirigida a reflexionar sobre las herramientas que recibió con respecto a la hora de enseñar y compartir su arte con las regiones.

En el campo de la formación artística y cultural, al iniciar con un proceso de enseñanza empírica de la música, que se conectó con el aprendizaje realizado en el programa de Colombia Creativa. Ahora, en comparación retrospectiva tiene muchísimas herramientas para enseñar y conectar cosas más allá del momento de enseñanza, como la relación con los padres y las instituciones, la participación que tienen éstas es más de un carácter reproductor que creador, de modo que las herramientas

aprendidas en el programa generan un espacio creador y generador de identidad y cultura, por tanto, la comunidad es la que se beneficia completamente de los procesos que realizan en diferentes espacios del programa.

Intervención a cargo de Francisco Londoño, Decano de la facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

A partir de lo escuchado antes, es necesario realizar un proceso de autocrítica, para vincular diferentes procesos aislados que pueden nutrir espacios de diferentes características. Parece muy acertado vincular y protagonizar a las comunidades, pero es necesario vincular a las comunidades desde el aprendizaje. ¿Cómo desde la universidad se ha dedicado a invertir tiempo y dineros para que los académicos vivan desde lo teórico y no desde la práctica? Y esto aplica no solo para la universidad, sino también en diferentes espacios.

Dado que ahora no hay un vínculo entre los académicos y las comunidades, ni siquiera un reconocimiento mutuo, no resulta muy acertado que sean estos los que definan la manera en que se transforma el tejido social, pues normalmente se trabaja la paz, el posconflicto y los problemas de las regiones específicos.

Aunque es importante, no debe ser el único motor del programa y de la profesionalización el generar la posibilidad para que los artistas vivan de su práctica de la cultura, esto incluye desde quienes hacen sombreros hasta los que pintan cuadros. El tema del arte, la cultura y la paz debe llevarse a las ruralidades para que esos sean los espacios de la construcción de paz, pues es allí donde se vivió el conflicto y son esos los medios de reparar sus secuelas.

Se han hecho experiencias de formar empresas culturales para que los

artistas vivan de lo que hacen, algunas en Medellín, otras en espacios más distantes, como Apartado, siendo las experiencias rurales las más gratificantes, ya que es donde más posibilidades se generan, debido a que en la ciudad hay muchísimos más recursos que en el campo alrededor de la práctica cultural y artística. Esta experiencia debe no solo compartirse sino vincularse a procesos diferentes para que se alimenten los unos de los otros.

Otro enfoque que busca ampliarse es el de la investigación, que ahora está muy limitada en el país, por los pocos recursos, intereses e incentivos en materia de difusión e impacto en las sociedades. La investigación debe recuperar todo eso que ya no se canta, no se baila, no se cuenta ni representa por cuenta del conflicto, que nos ha quitado muchas tradiciones fundamentales en diferentes regiones. Como en zonas del Chocó o el Atrato con la recuperación de los romances del Atrato.

La paz es una forma de arte: Estrategias de formación con niños y jóvenes para que ellos sean gestores, actores de la paz. Lo anterior deriva en un trabajo piloto que se trabaja con comunidades vulnerables de Medellín, pero se busca llevarla a los espacios rurales, en el sentido de hacer cosas efectivas en vez de reflexiones extensas.

Intervención a cargo de Franklin Santiago Fanleit, Egresado del programa Colombia Creativa, de la Universidad del Atlántico

Desde Puerto Colombia, se pregunta ¿Por qué es importante esta región? Porque en una época Puerto Colombia fue el segundo puerto más grande del mundo, lugar de paso de muchos actores importantes de la historia.

Como artista siente que tiene toda la autoridad para hablar de paz, pues, además, fue actor de la guerra: trabajó como soldado del estado. ¿Cuál es el choque entre el uso que se da al soldado y las artes que empezó a practicar? Más que eso, también es el choque entre los analistas de la guerra y los que hacen parte de ella. Se pregunta ¿Qué es eso de humanizar la guerra?

Desde su perspectiva, Colombia Creativa llegó fue a un pueblo y no a sí mismo, así sea el único profesional en artes escénicas en Puerto Colombia, ya que su conocimiento y sus procesos de formación le brindan esas oportunidades a su región.

Sin embargo, este programa del ministerio no es nuevo, pues Colcultura, en el 98 realizó capacitaciones artísticas que eran muy valiosas y que ahora se han perdido muchas de las puertas que se abrieron con la profesionalización.

Resalta que Colombia Creativa es la continuación de un proceso, que no se puede perder esa cantidad de aprendizajes que llegan a regiones que necesitan aprovechar todas sus riquezas. Y este proceso de reconocimiento es realmente un proceso de dignificar las vidas.

Y en reconocimiento de estos procesos, recuerda los beneficios que entregó la Universidad del Atlántico para agradecer al movimiento que se ha hecho desde la institucionalidad para mejorar la vida de las comunidades.

Intervención de cierre del panel a cargo de Carlos Dueñas, Coordinador del programa Colombia Creativa del Ministerio de Cultura.

Hablar del sector cultura es hablar de una cosa inmensa, con muchas aristas, presenta fragmentación tanto desde las personas como la

institucionalidad. Se dan muchas distancias entre la academia y las realidades comunitarias, entre lo rural y lo urbano. El ministerio de Educación ha buscado plantear un primer programa para trabajar el aprendizaje en la zona rural, pero mucho desde la academia. Y la pregunta en el fondo es ¿Cómo empezar a ver el país en un proyecto a futuro en donde el arte y la cultura jueguen un papel importante en materia de construcción de la paz sin definir lo que son las cosas en las artes?

Conclusiones Panel "Importancia de la formación artística en la construcción de paz" y preguntas que se generaron para reflexión de los presentes.

A partir de la discusión se identificaron los siguientes elementos como elementos de análisis y reflexión a la hora de plantear un acercamiento artístico a una comunidad, en medio del proceso de paz que vive el país, de modo que se reestablezca la cultura y la identidad de la comunidad por medio del arte como medio sanador:

- Responsabilidad de paz.
- Posibilidad de creación entre el sector de víctimas y los gestores culturales.
- Atención a víctimas.
- ¿Cómo llegar a lo rural?
- ¿Cuáles son las lógicas institucionales?
- Construir público para las artes.
- Generar recursos para los artistas.
- ¿Cómo hacer para que los artistas generen sus propios recursos?
- Atención a egresados.

- ¿Cómo están (egresados) haciendo parte de la solución del postconflicto?
- Articular escenarios
- Recalcar los beneficios de la formación artística.
- ¿Qué impacto ha generado Colombia Creativa?
- Necesidades apremiantes: Minorías
- Utilización de "la cultura" desde el gobierno.

Discusión de los invitados

Luego de la exposición de los panelistas se abre un debate sobre los siguientes temas:

La importancia de la relación entre lo rural y lo urbano. La necesidad de una transformación rural. La integración de la experiencia y la formación en las zonas de concentración. La importancia del papel del artista. El panorama sobre lo que falta por hacer en busca de una cultura de Paz en el país. Avanzar en el conocimiento y la comprensión de las dinámicas del conflicto tal y como son. Asumir la responsabilidad de comprenderlo y ser autocríticos al respecto.

Algunas de las de las preguntas que se plantean para reflexionar son: ¿Cómo se va a llegar a lo rural?, ¿Cuáles son las lógicas institucionales? ¿Se necesita una apertura para volver a lo básico? ¿Cómo encontrarse con el otro y poderlo incluir a partir de la construcción de sí? Además es necesario establecer la premisa de cuidar de sí para cuidar del otro.

Es necesario poner en contacto discursos sobre el enfoque artístico: construcción de empatía. La conexión entre mente-cuerpo-hábitos, ayuda a trabajar en el posicionamiento frente al otro, entrar en relación con el otro disminuye la reacción agresiva. La construcción física lo

permite, pues se es incapaz de dañar al otro al reconocerlo. Articular escenarios de la vida diaria y el saber lógico, y asociarlo a esas dinámicas. ¿Qué tanto impacto tiene en lo que se hace?

Por otra parte, también se necesita reconstruir el valor de la mujer y lo femenino desde la colectividad. Entender cómo se constituyen como mujeres, algo que se había perdido en la guerra.

Se abre del mismo modo la consciencia sobre los recursos que se necesitan para alimentar los procesos del arte y la cultura. ¿Cómo hacer que los artistas generen sus propios recursos? La dignificación y reconocimiento del trabajo del artista va creando un público más consiente del valor del arte.

Es necesario prestarle atención a los egresados de Colombia Creativa, escucharlos, saber sobre sus necesidades básicas y las de las regiones para encontrar y generar mediante ellos mismos vías de crecimiento, solución laboral. En tal sentido, surgen más preguntas: ¿Qué va después de Colombia Creativa? ¿Qué puede dar el artista al otro? ¿Los artistas son parte de la reconstrucción del tejido social del país?

Siempre que se habla sobre los contextos de la guerra, se termina hablando de las potencialidades artísticas propias a intervenir, pero se deja intacto el desconocimiento del contexto de las víctimas. Es el discurso interdisciplinario arte-guerra. Se requiere conocer el territorio donde se lleva la creación artística. La relación entre arte e identidad es enriquecedora, pues hay que aprender a comunicarse, y enseñar a las personas a comunicarse con arte. Se evidencia la instrumentalización del arte. ¿Se ha reflexionado si ellos necesitan esa producción artística que se les lleva? Repensar ¿hasta qué punto el arte es humanizador o es proceso invasivo?

Se identificó que, en el caso de poblaciones o comunidades afrodescendientes e indígenas, se encuentran necesidades diferentes. ¿Hasta dónde se le hace daño a la cultura, protegiéndola de manera esclavizante? ¿Sería necesario hacer investigación en temas de arte y cultura? En este aspecto de investigación en el país, no se ha avanzado mucho, pues se necesitan recursos.

A nivel económico, se ha dicho que hay mucho dinero para el post conflicto, pero ¿a dónde va este dinero? Se plantea que este tipo de problemáticas sean tenidas en cuenta a la hora de administrar estos recursos económicos dentro del post conflicto. Existe la necesidad profunda de apoyar la financiación del artista, de impulsar la dignificación del artista en todas las estructuras, pues el artista siempre ha estado presente, sin embargo, necesita un reconocimiento laboral en el país. Para esto necesitan pensarse como sector para establecer un diálogo, entenderse desde el interior.

Comentarios de Camilo Hurtado

El punto inicial es todo lo que falta por hacer. Hay debilidades enormes en construcción de paz en el país, y se pasa por el reconocimiento de la ruralidad desde el arte y la cultura, principalmente porque el conflicto es en principio un conflicto rural: Por eso es un problema que desde la ciudad no se hagan reconocimientos detallados y adecuados del conflicto.

Ahora las posturas académicas lo que hacen es criticar los proyectos y las acciones, sin encontrar una manera de documentar y proponer. Y esto sucede porque no se está entendiendo en realidad cuáles son las dinámicas del conflicto. Una de las cosas que se busca como sector

cultura es dejar de estar tan convencidos de que todo se está haciendo bien y ser conscientes que requiere generar una autocrítica muy grande.

En el programa de Formación de formadores, en donde se encuentran las comunidades de víctimas y grupos de gestores culturales, sectores que se conocen pero que nunca han trabajado juntos ¿por qué no han entendido que pueden dialogar y trabajar en conjunto? Entonces el programa de Formación de formadores en estos espacios buscaba crear una excusa para hacer dialogar a quienes no habían dialogado antes.

Comentarios de Ángela Beltrán

Los aspectos discutidos anteriormente se ven en todas las dificultades que hay para llevar los procesos a lo rural. Y esto implica una apertura en la manera en que se generan las relaciones institucionales entre los diferentes entes, entonces el ejemplo es ¿qué se hace con quien no quiere participar porque debe entregar un informe escrito y no escribe?

¿Desde dónde se acercan procesos que hagan un "reconocimiento de sí" para diferentes comunidades, sean rurales o sean desmovilizadas, o diferentes actores del conflicto? Entonces el reconocerse es importante para saber cuáles son las fortalezas de esos grupos, en donde hay transformaciones de las características personales y grupales. Entonces las instituciones deben pensarse desde el reconocimiento de sí y el cuidado de sí, para que desde cualquier acción se transforme el espacio compartido en la comunidad.

Comentarios de Francisco Londoño

Para la formación de públicos es necesario hacer una promoción del trabajo de los artistas, pues es necesario crear los consumidores del

arte. Las comunidades no reconocen al artista como un profesional, y se espera que las artes compartan gratuitamente todo. Y hay que hacer que los recursos que trabajan alrededor de la paz vinculen el arte y la cultura. Y hay que preguntarse también ¿Cómo hacer que los artistas generen sus propios recursos?

Comentarios de Carlos dueñas

Como el arte es también una salida para una profesión, es necesario ampliarlo. Porque las comunidades lo reconocen, pero no desde la perspectiva laboral. Eso hace parte de lo que hace Colombia Creativa. Las artes como una práctica social o profesional y las artes como una salida profesional, una salida para vivir desde allí.

Comentarios de Miguel Ángel Cruz

Resalta la importancia del llevar adecuadamente la política a los departamentos, ya que muchas veces quienes están en puestos políticos no tienen el interés o los conocimientos para tratar las artes.

Comentarios de Darío Rocha

Se ha dado un avance con todos los elementos que los estudiantes ya llevan a sus comunidades, y es importante escucharlos para ver si sus necesidades básicas y las de las regiones son escuchadas para encontrar las vías para solucionar los problemas existentes. Y los estudiantes, en su experiencia, no están en búsqueda únicamente de soluciones laborales, sino que también buscan formación para llevar soluciones a su comunidad, unos que quieren estudiar maestrías, doctorados, etcétera, mientras que otros quieren convertirse en los formadores de grupos.

Y deja a quienes se encuentran o han hecho parte de estos procesos en el programa, para reflexionar finalmente sobre las preguntas: ¿Qué viene después de Colombia Creativa? ¿Cómo se pueden crear procesos que aporten realmente a las regiones?

Comentarios de Ángela Beltrán

Es necesario estar muy atentos a lo que dicen los que vienen de las regiones. Entonces es ahí, en la escucha, donde empieza a ser importante la investigación de las comunidades. Por ejemplo, en su trabajo de cuerpo y movimiento se encuentran herramientas para mejorar las sociedades. Herramientas como la empatía, ¿qué hago con el que no me cae bien? Elemento fundamental para crear un buen tejido social.

Otro asunto, conexión mente-cuerpo, reconocer el gesto, reconocer al otro. Con el trabajo corporal se disminuye la reacción agresiva de manera dramática. Entonces, a partir del reconocimiento se vuelve incapaz de hacer daño al otro.

¿Qué tanto impacto real tienen los procesos que hacemos? Este es un camino que Colombia debe emprender para que se sustente y se pueda difundir y replicar la experiencia desde la percepción de los beneficios de la formación artística.

Comentarios de Franklin Santiago Fanleit

A partir de lo anterior, recuerda el enfrentamiento entre educación y formación. Comparte las siguientes definiciones con el propósito de generar una reflexión para este enfrentamiento tan evidente a la hora de interactuar con las comunidades.

- Educación: proceso de información cultural y adaptación social por el azar. Un grupo incorpora a sus miembros en sistema de valores, prácticas, costumbres.
- Formación: sistema de cualificación en donde acreditan, validan, redefinen su personalidad, sus principios y sus valores.

Colombia Creativa busca enseñarle al pueblo que: en vez de recibir y recibir, se genera mayor intercambio si busca dar a los otros. Entonces es importante generar en el elemento cultural espacios en donde los grupos den a los demás, den constantemente y no se dediquen a pedir.

¿Cómo hablar de raíces? ¿Cuáles son las necesidades apremiantes de las comunidades negras o indígenas? ¿Cuál es la manera correcta de proteger y activar los ejemplos culturales? ¿Qué procesos son los que se llevan? El cultivo de la paz es el cultivo de valores.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO PARTICIPANTE DEL ENCUENTRO

José Manuel Henao, Barranquilla

Estos procesos han permitido la creación de un legado cultural. ¿Cómo se lleva a lugares de conflicto?

Ángela Puerta

Los Artistas son parte de la construcción y reconstrucción de los tejidos sociales de nuestro país, por esto los artistas siempre van a los contextos de la guerra. A partir de esto siempre llegan a los contextos de la guerra armados de conocimientos creativos para hacer unas

intervenciones sociales para sanar un poco las afectaciones que se dan luego de los daños por la guerra. Y también es importante siempre recordar el conocimiento de quienes son las víctimas, para darles el respeto que merecen. En ese sentido es interesante el encuentro por la vinculación de los saberes de todos y desde la interdisciplinariedad, que va desde los artistas hasta el que vivió el conflicto desde adentro del mismo. A partir de Colombia Creativa se aprende que hay que conocer el territorio antes de intervenir con el arte en las regiones. La cosa va más allá de la catalogación de los grupos, sino del reconocimiento de los grupos.

Juan Quiñones de la Universidad Industrial de Santander

Retoma el arte como construcción de sociedad. Enseñar el arte es enseñar otra oportunidad para comunicarse. Es muy importante generar la investigación en Colombia para recuperar la tradición como por ejemplo la música aborigen que se ha perdido. Es necesario que el estado apoye los recursos, sin que se suprima a las personas que conocen sobre los temas, con los cambios de administraciones y demás.

Miguel Ángel Rodríguez, Artes Escénicas de la universidad de Antioquia

¿Colombia o Colombias? Es importante empezar a pensar si existen muchas Colombias o una Colombia fragmentada, porque si se logra definir si es la una o la otra, existen elementos de reflexión para pensar la participación del artista en la construcción del proceso de paz, también existe la posibilidad de pensar nuestra Colombia como una unificada a través de la diversidad del arte.

Otro punto, ¿la instrumentalización del arte? La pregunta es ¿Necesitan

las comunidades las intervenciones que se hacen? Para que el arte sea un proceso humanizador y no un proceso invasivo.

Francisco Londoño, Decano Facultad de Artes Universidad de Antioquia.

El país tiene la necesidad de potenciar la cultura y sus infraestructuras. Es importante que de algún modo se inicie un programa para fortalecer escenarios culturales, pues hay muchos lugares donde se han perdido los teatros, debido a que no hay programación cultural. ¿Cómo se aprovechan las enormes estructuras que existen? ¿Cómo quitar las limitaciones del arte? Hay que desaparecer la idea de que el arte necesita de un mecenas, de que el artista es un mendigo, hay que dignificar una profesión para obtener un beneficio cuantitativo.

Carlos Dueñas para cerrar la actividad

Se presentan dos situaciones:

1. Hace varios meses la Ministra plantea que la cultura está presente de manera permanente, pues esta existe haya o no conflicto.
2. La cultura y el arte siempre están en un estado mendicante. A veces porque se piensa que las soluciones vienen por otras vías.

El llamado sería pensarnos en la complejidad de sector, en la posibilidad de establecer un diálogo, unas maneras de entendernos al interior del sector cultural, en donde hay muchísimas opiniones del tema, y muchísimas carencias alrededor de estos problemas.

CONFERENCIA

“LA EDUCACIÓN TERCIARIA Y LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA”

Presentación de los avances en el tema desde el Ministerio de Cultura

A cargo de: Angie Pinzón - Coordinadora de Educación Terciaria - Ministerio de cultura

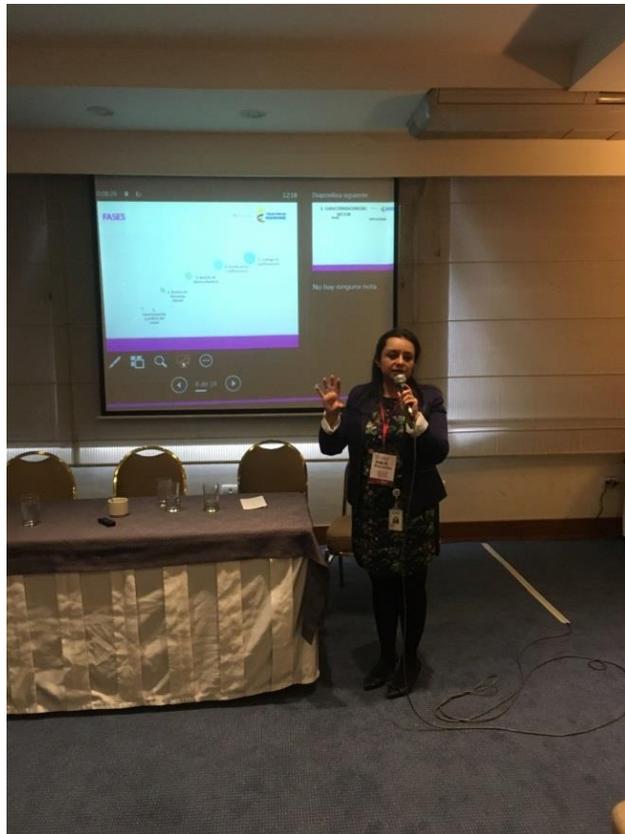
El Ministerio de Cultura es el encargado de dar línea a la educación no formal y cotidianidad a los procesos informales que no están regulados por ninguna identidad. Se formó un sistema de educación artística, programa que no funcionó. Así que desde el Ministerio de Cultura la tarea apunta a estos niveles de formación: técnica, tecnológica y profesional.

Se estableció el modelo escuela-taller. Para el 2017 la tarea apunta a responder la pregunta: ¿qué significa en el hacer artístico los oficios técnicos de las artes y su diferencia entre el profesional o el empírico en ambos? La educación artística significa que todo proceso formativo es en las artes y para las artes.

Se presentó el Catálogo de cualificaciones: impulsar lectura, fortalecer sectores e infraestructuras. Teniendo en cuenta que los oficios artesanales son patrimonios.

Uno de los problemas es que hay poca comunicación entre educación y laboralidad. Como, también, que los oficios tradicionales están en vía de extinción, porque ya no hay quienes los hagan y esto es grave, pues hay que salvaguardar nuestro patrimonio. Se propone fortalecer los dos sectores-oficios. Se debe hacer un análisis de demanda laboral.

La Agencia Nacional de Cualificaciones evalúa competencias y verifican la cualificación, las instituciones lo van a reconocer y continuar línea de formación. Pero falta diseñar los formatos y cualificaciones.

TALLER

“LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ”.

Construcción de narrativas, manifiesto de la formación artística frente a la construcción de paz.

El taller divide a los asistentes en tres grupos y por medio de 7 cartas se representan diferentes aspectos de la problemática con el propósito de crear una historia, cuento o guion con el objetivo de describir como participa la educación artística y cultural en la construcción de paz en el posconflicto. cada grupo narraría su historia a los demás.

Al interior de cada grupo se generan discusiones diferentes a partir de su forma particular de abordar la actividad:

En el caso del grupo uno, surgieron los siguientes interrogantes: ¿Cómo construir una metáfora de la educación artística? La idea que nace de la discusión del grupo es la de “La cenicienta de educación artística”. ¿Cuáles son las características de la cenicienta? La cenicienta es esa que se encarga de todo el trabajo sucio; en este caso, a los artistas les corresponde realizar todo el trabajo sucio que han dejado un montón de políticos y actores del conflicto. Ejemplo de ello reunir las piezas de los cuerpos desmembrados como si fueran unos papelitos que se recogen con una barredora. También la recolección viene a ser la recolección de los sentimientos de todos aquellos que han sido víctimas y no han podido expresar esa experiencia.

Los poderes son esas herramientas que deben darse para lograr las artes, las diferentes habilidades que deben trabajarse, según la discusión del equipo.

Entonces la cenicienta busca generar las redes de la sociedad. Las imágenes buscan generar cosas reconocibles de la cultura, que se recogen de la realidad, como símbolos musicales, imágenes representativas del teatro, como máscaras.

¿Cómo evitar estigmatizar a uno de los personajes? Y a partir de eso, ¿por qué no se crea un antagonista plural, en donde haya políticos que apoyan y otros que no? (O la marimonda como una denunciante de lo inoperante que es el sistema)

Se discute sobre cómo los poderes los da la gente. La situación ocurre alrededor de la cenicienta. La *Carencia* puede ser la insensibilidad, algo indeseable para que cenicienta enfrente. ¿Cuáles son las relaciones indeseables para la educación artística? ¿Cómo caracterizar eso? Por

ejemplo, dar la espalda, mucha gente de espalda y lo representan por los tres monos de los emoticones en donde cada uno o se tapa los ojos, o los oídos, o la boca.

Se propone la posibilidad de ver a Cenicienta quien siente estigmatizada y recoge toda la basura que ha dejado la guerra: marginada, incapaz. En esa situación entra o el narrador o los constructores de paz, que buscan generar un movimiento en cenicienta. Y el narrador también juega el papel del dador de poderes. Es decir, asume el papel del pueblo, quien es el dador de poderes. El narrador, cuando se vuelve ese dador, es plural. ¿Qué características tiene un constructor de paz? Es un grupo, la sociedad. De cierta manera, también el grupo dador de poderes. ¿Cómo se da la victoria de la educación artística? Cuando gana le regresa la voz, la visión y la escucha representada con los emoticones. Ahí es donde se puede hacer la red, es cuando todos nos adueñamos de las artes.

Se propone presentar el antagonismo desde dos caras, un antagonista que no quiere facilitar y otro que quiere sacar provecho de lo que permite el arte.

La *victoria* es un espacio en donde la política es la que apoya la educación artística. En donde hay un reconocimiento de la diversidad que hay en Colombia y los diferentes espacios. La Victoria se puede representar con la imagen de un podio y con la marimonda cargando el podio en sus hombros.

En el caso del grupo dos, se discute cómo abordar la problemática de intereses de los diferentes roles y aspectos, el elemento que genera unidad en la discusión es la imposibilidad de conciliar desde cada una de esas posturas, como la del gobierno, la de la víctima, la de los artistas,

la de la comunidad como tejido. De esa manera se abordan los poderes y como los otorga la misma sociedad y no las entidades.

En el caso del grupo tres, Se desarrolla la idea de la sociedad como una colonia de hormigas. Y se estipulan personajes como: personaje formación artística: conocimiento previo de un arte, creatividad, corporalidad, integral y capacidad de escucha; personaje construcción de paz: tener fe en el personaje formación artística; personaje antagonico: costos de beneficios (visión cuantitativa); Donador de poderes: equidad y respeto.

Declaran como aspectos importantes de la historia:

- La comunicación es fundamental
- Prescindir de los intereses políticos
- Subvaloración de los artistas
- Falta de asocio entre los sectores artísticos, no hay articulación por intereses particulares.

- Fragmentación en las regiones de Colombia, debemos ser una suma para tener un fin común.
- Llamado por la integralidad de las artes.

Adicionalmente se revisan elementos narrativos de la historia como la ausencia de reconocimiento de los valores de los compañeros artistas, se plantean cómo generar una apropiación de mecanismos para lograr el objetivo y proponen que la estrategia que desarrollen los personajes sea mediante el trabajo colectivo con los líderes. Los obstáculos principales que deben afrontar los personajes se reducen a 3: Falta de recursos, Desorganización (parte administrativa) y la poca o nula gestión cultural. Adicionalmente resaltan el valor de la victoria del arte en la transformación social y el arte como herramienta propositiva.

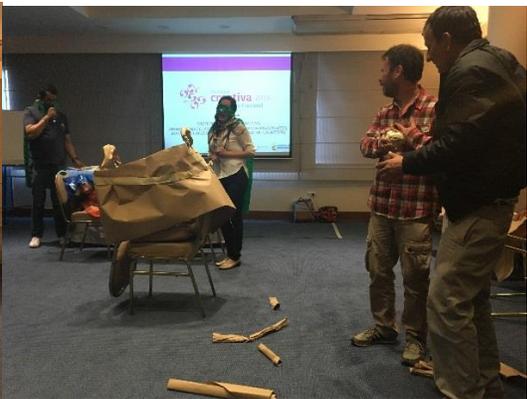

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER

Grupo uno:

Un narrador muestra de manera dramática, oscura, las desgracias de la formación artística. Genera un ambiente denso. Lentamente se van involucrando los demás participantes del grupo y comparten un discurso, en medio de lo dramático, en donde se habla de los poderes que la sociedad entrega a la formación artística, que solamente a partir de eso se toman el poder y la capacidad de actuar.

Grupo dos:

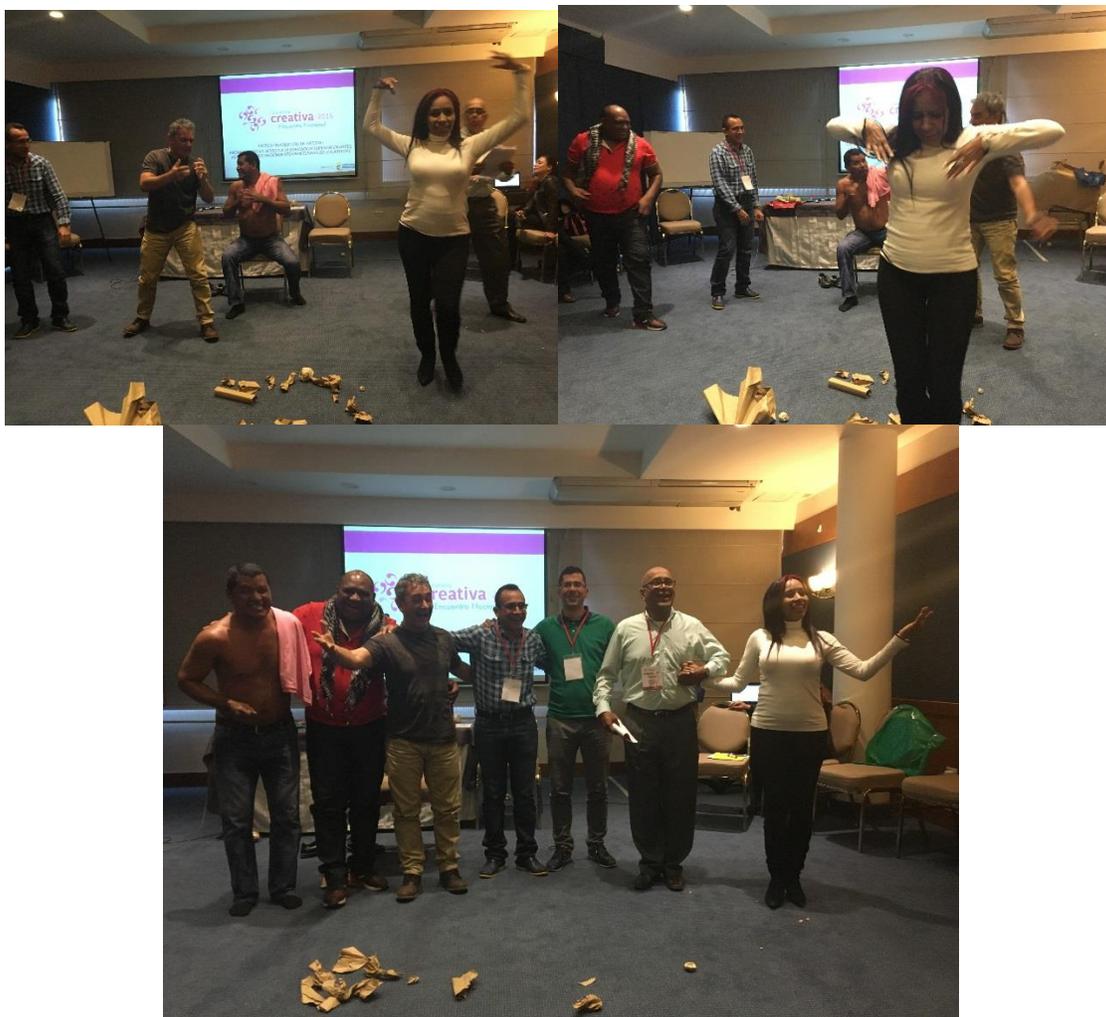
El narrador presenta a los personajes y comienza una dramatización en donde como un animador el narrador guía la historia. Todo lleno de comedia. Una historia en donde la educación artística busca entregar a la carencia del pueblo los dones del arte, pero deben reunirse.

Grupo tres:

Otra representación dramatúrgica. Un personaje empieza a saludar a los avatares hasta que se encuentra una colonia de hormigas que está vacía. Luego comienza a narrar la historia del origen de esa colonia. Los demás participantes del grupo muestran sus "talentos" y después empiezan a enfrentarse esos talentos, pues todos quieren ser "los más importantes". El poeta lee su poema, que se parece más a un político recitando su discurso; mientras tanto los músicos hacen un fondo musical, los danzarines se mantienen de pie adornando. Justo después hay una danza que completa el adorno. Otro personaje comienza a recitar un capítulo de Rayuela, de Julio Cortázar. El personaje inicial dice que no entendió pero que le pareció bonito. Y acabó.

COMENTARIOS FINALES DEL TALLER

Se configuran unas ideas, conclusiones y retos que han surgido a partir del entramado que comienza a salir. Se hicieron dos ejercicios importantes: Encontrar los puntos de encuentro en la reflexión por medio de la palabra, y segundo, la capacidad para poner esa reflexión en una puesta en escena.

Lo primero es que los tres grupos reconocen las diferentes partes que componen las artes como grupo, su importancia y la no disminución de una u otra arte, solo por tener una experticia en su arte.

También se presentaron muchos retos relacionados con la manera en que se materializa la formación artística; los tres grupos se encuentran en que es necesario dar importancia a la formación artística, también hay retos fundamentales desde cada una de las diferentes posiciones que las personas que trabajan el arte.

Se habla de convicción, trabajo en grupo, articulación, entre muchas otras cosas que aportan y ligan la formación artística al proceso de construcción de paz, un espacio donde se vuelve vinculante reconocer la diversidad.

También es importante el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento de los otros. La gestión, los recursos, la fe de que todos pueden crear arte.

Se hace un llamado frente a la construcción del manifiesto, que sea un reconocimiento de las cosas que se quieren defender, trabajar y desarrollar, y no una postura beligerante sino propositiva. Un compromiso propio para compartir las experiencias propias con todos aquellos que no pudieron participar de este espacio.

Gustavo Vega, Cúcuta, Norte de Santander – Villa el rosario, frontera con Venezuela.

El teatro es el espacio donde se funden todas las artes. Es bonito ver los compañeros de diferentes áreas participan del evento. Es importante replicar estos espacios con quienes no pudieron venir. (Complementa Ana Cecilia de la Universidad de Antioquia, que la educación artística debería ser orientada por artistas y no por docentes que, si bien son buenos, no tienen competencias artísticas)

Miguel Ángel Cruz

Se ve la sumatoria como fundamento en los grupos, cada uno se integró

a los hechos que se representan. La posibilidad de escucharnos, de estar atento al otro, la posibilidad de decir que uno no lo hace todo y se hace lo mejor en la parte que uno puede hacer, dando cabida a la complementación mutua con los compañeros.

Ana Cecilia Saldarriaga

Pienso que emitir un manifiesto podría generar malestar, pero también es la posibilidad de ver la otra cara, hacia donde queremos ir. Por ejemplo, se pide un balance entre las exigencias a la formación y los espacios de trabajo para esa formación y aquellos estudiantes.

Miguel Ángel Cruz

La idea sería unir espacios de participación que se generen a partir de secretarías de cultura, educación, para evitar que sigan sucediendo esas cosas como que profesores no capacitados enseñen cosas que no son parte de sus competencias.

Francisco Londoño

Es necesario generar una articulación y mayor comunicación entre el Ministerio de educación y el Ministerio de Cultura, donde no exista una competencia entre profesionales y profesionalizados, sino que se cumpla la necesidad de docencia.

Miriam Valencia Echavarría

No solo es un problema de ministerios, sino también dentro del gremio de artistas hay un antagonismo complejo entre los diferentes participantes del sector. Pues no son solo las instituciones las que entorpecen las posibilidades de promulgar la formación artística, sino que intervienen los intereses particulares de diversos actores.

Carlos Dueñas.

Dentro de los resultados del taller se reflexiona desde la comunicación la posibilidad de escucha del otro y resalta el reconocimiento de las áreas o disciplinas que conforman la formación artística y cómo se conjugan en un solo escenario. Se habla de la necesidad de convicción, trabajo social, trabajo en grupo, unión y articulación desde las diferentes disciplinas pues esto hará un escenario de construcción de paz y arte, construcción de posibilidades desde la formación artística, configuración de acercamiento a una realidad distinta, diversa; la diversidad como un elemento vinculante permite el reconocimiento de sí mismo y de los otros.

Durante la jornada, se evidencia que aunque siempre ha existido la formación artística, es necesario darle un lugar fundamental dentro de la comunidad, donde se pueda construir, crecer, crear, pues esto garantizará otros escenarios como el desarrollo, el crecimiento, entre otros.

Desde el rol individual el reto está en atraer a los otros hacia el arte; la responsabilidad de compartir con la comunidad lo socializado en este Encuentro Nacional Colombia Creativa, la responsabilidad institucional frente a la formación artística.

En cuanto a los retos institucionales se requiere la unificación de políticas de formación artística acordadas entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para crear espacios laborales.

En tal sentido, un elemento que aparece recurrentemente en el ejercicio que no puede quedarse allí, está relacionado con generación de acciones concretas que pueden permitir dar cuerpo a los problemas que se están enfrentando. Y atender las siguientes cuestiones: ¿Cuál puede ser la

interacción entre los niveles de la educación? ¿Cuál puede ser la interacción entre distintas instituciones? ¿Cuál es la interacción entre todos los niveles de la sociedad? ¿Cuál es el alcance del Ministerio de Cultura en los temas de la formación artística? ¿Cómo articulares con el Ministerio de educación para impulsar estos procesos?. Lo importante es que a partir del diálogo se realicen acciones concretas, luego de superar la dificultad que implica hablar con un otro diferente.

TALLER RED DE EGRESADOS

DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPROMISOS PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ENCUENTRO TALLER

Reunidos en los mismos grupos, se aborda la responsabilidad de cada uno al asumir un rol dentro de un grupo ¿Qué pasa cuando alguien no quiere trabajar?

El taller propone una actividad simple por medio de 3 triángulos pequeños en el suelo con el objetivo de tratar que todos los miembros del equipo puedan quedar dentro del triángulo sin que ningún integrante del grupo quede por fuera.

A lo largo que se desarrolla la actividad los grupos identifican tres elementos indispensables:

- Liderazgo
- Escucha
- Conciencia del espacio

Y se realizan reflexiones acerca de cómo el ejercicio se convierte en una metáfora con respecto a las situaciones de la vida y sus retos dentro de la cotidianidad según los objetivos y propósitos con los que asumimos un rol dentro de un grupo o equipo de trabajo en el cual se comparte el mismo objetivo, y es a partir de esa reflexión que se llega a la conclusión de que se debe trabajar en colectivo para funcionar en un equipo.

CONFERENCIA

“LA MÚSICA DEL CEREBRO: EL LENGUAJE EVOLUTIVO DE LA CONCILIACIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA EN EL PROCESO DE PAZ”.

MAESTRO EDGAR LEONARDO PUENTES MELO.

La conferencia inició con una reflexión sobre dar por sentado, al hacerlo todo se presta para la inflexibilidad y la rutina. Y cada día todos se deben pensar a sí mismos como algo nuevo.

“El arte es una facultad del cerebro”. El arte ha sido visto desde una lógica limitada. Pues se viene con estigmas y no se reflexiona sobre cuál es la marca personal, historia, razón de estar en este mundo. Las personas son un resultado de la información que tienen.

Continúa la conferencia con una frase de Albert Einstein que dice que a mayor conocimiento menor ego, y a menor conocimiento mayor ego. Es necesario como artistas pensar más allá del reconocimiento, cuál es el papel y quién se es.

Muestra su proyecto: La música del cerebro. Este proyecto usa el lenguaje de la música para entender cómo funciona el cerebro. La mejor manera de entender el cerebro es a través de la música, pues es similar su funcionamiento. Hay que entender el arte como una interpretación y absolutamente todo es una interpretación. La invitación es a cambiar de actitud frente a lo que se da por sentado. Todo en la vida es aprendizaje y por ello es importante tener una reflexión permanente.

Se ha relegado a las artes como algo menor, pero se requiere una complejidad mayor del pensamiento en las artes, y el común de las personas no lo entienden ni lo valoran, hay que cambiar esa percepción. El artista debe motivar y romper esquemas para validar su discurso. Lo

que mejor modela el cerebro es el arte y la consciencia está tejida en el cerebro.

Aunque existe algo fuera, es el cerebro quien lo interpreta. Siempre hay un nivel de interpretación en todo lo que se hace. El cerebro construye un concepto. Y esto no es ajeno a los animales, pues el arte está presente en todos los animales. Esto quiere decir que hay una importancia biológica en el arte.

¿Cómo los instrumentos musicales y las expresiones artísticas dependen de las relaciones? Cuando a los niños se les quita el arte, se vuelven más agresivos. Los niños buscan reconocimiento y que les presten atención para explorar sus expresiones artísticas. ¿Cómo evitar que la escuela atente contra el arte? La cohesión social está estrechamente relacionada con la construcción del arte. Una frase que quiere dejar en la memoria de los espectadores es: "La internalización del movimiento es la base evolutiva del pensamiento". Pues el ser humano tiene un cerebro perverso para sobrevivir, pero el arte ha disminuido esa reacción perversa. El arte como estrategia de comunicación (Arte-pensamiento-estética = ética).

Cuando se crea algo se desvincula el exterior, el entorno, el contexto, la creación es un proceso de ensimismamiento. Por ejemplo, lo que sucede cuando se hace música es muy complejo en el cerebro. El arte crea herramientas y éstas transforman la sociedad, es funcional y tiene mucho para decirle a la ciencia, es el primer paso, es la manifestación de la consciencia, la felicidad es un estado funcional de la mente.

El arte puede crear un nuevo modelo económico, porque el arte usa de manera adecuada los recursos y no excesiva, como el actual modelo capitalista. El acto creativo tiene un grado de obsesión por la búsqueda de la excelencia. En la creación permanente no hay una respuesta.

¿Cuánto se le aporta a la sociedad enseñándoles la variedad de pensamiento?

La obra de arte no le pertenece al artista cuando trasciende. Lo importante del arte está en responder la pregunta personal ¿Cuál es el legado que dejo?

TALLER "LÍNEA DEL TIEMPO DE LA PROFESIONALIZACIÓN"

En los mismos grupos, se construyen árboles en donde cada una de sus partes represente raíz, tronco, ramas, frutos, abono, etcétera.

El árbol de la solidaridad (Grupo 1)

Raíz: herramienta virtual para compartir el conocimiento.

Tronco: juntar bases de datos de las universidades que permitan el fácil ingreso de los participantes y una capacitación para maximizar el uso de la herramienta.

Ramas: concientizar a los egresados del beneficio de pertenecer.

Frutos: llegar a diferentes lugares, las instituciones pueden nutrirse de los conocimientos aprendidos en muchos niveles, las creaciones se pueden compartir.

El abono: Los egresados como participantes tienen la obligación de liderar en las regiones para cubrir completamente y no dejar abandonada ninguna región.

Naranja que da naranjas (grupo 2)

Raíces: conocimiento previo, saber comunitario.

Tallo: creación de grupos virtuales, uso de redes sociales, encuentros de trabajo, compartir documentos y bibliografías.

Ramas: realización de seminarios, congresos, definir líderes de procesos.

Flores: conocimientos y experiencias, eventos más abiertos, posibilidad de crear servicios artísticos y culturales.

Frutos: fortalecimiento de la educación artística en el país con muchas más ramas.

Tierra y abono: el capital humano, el apoyo de los ministerios e instituciones educativas. El respeto y la inclusión y el reconocimiento mutuo de los miembros de la red.

Joaco (grupo 3)

Propósitos: compartir saberes y experiencias, conocimiento e información.

Tallo: sistema de información a través de una plataforma, caracterización de perfiles y publicaciones, buena comunicación, sistema de información, compromisos individuales del grupo. Trabajo en equipo.

Acciones: planes de acción, agendas concretas, intercambio, evaluación de los procesos

Beneficios: fortalecimiento del sector, seguimiento de las experiencias.

Tierra: rol personal, propuestas para el fortalecimiento del programa y ser multiplicadores del mismo.

CONCLUSIONES DEL TALLER

Dentro de las finalidades que se plantean en la conformación de la red, durante el encuentro se dio un paso importante porque se dice que se está construyendo la red y se va a convocar a los demás miembros para conformar la red.

¿Qué se quiere conformar?

- Una red que permita compartir experiencias, saberes y conocimientos para que se comuniquen y desde allí se trabaje en diferentes líneas el proceso.
- Crear desde herramientas virtuales unas conexiones y sistema para compartir en la red. ¿Dónde están los egresados?
- Identificar quienes somos, identificar qué estamos haciendo y la posibilidad de construir estrategias y de alguna manera crear una cooperación que alimente la práctica de cada uno de los que están movilizándose.

Se habla de una plataforma que estaría alimentada por el ministerio, las universidades y los egresados. Un sistema de información que muestre ofertas y proyectos que se realizan en el momento, como referencias. Hay una voluntad de articularse, fundamental para la construcción de una red. El reconocimiento de los otros es fundamental dentro de las redes, pues carga de una sensibilidad que permite compartir las experiencias que cada uno de los participantes han construido.

Elementos importantes: liderazgo, confianza en el otro, estímulos para lograr el objetivo común. La percepción del otro no solo desde la palabra, sino también el espacio, conclusiones frente a la vida cotidiana, el disfrute del enfrentar el reto, la posibilidad del trabajo en equipo.

¿Qué imaginario hay al hablar de Red? Conexión, visualizar las necesidades, unión, la suma del conocimiento y experiencias para volverse más fuerte.

Encuentro Nacional de Colombia Creativa

Octubre de 2016

MANIFIESTO DE LOS ARTISTAS

Como resultado del encuentro nacional de Colombia Creativa, realizado desde el día miércoles diecinueve (19) de octubre hasta el día viernes veintiuno (21) de octubre del año 2016. Los Egresados del Programa Colombia Creativa, en conjunto con representantes de las universidades que participan del programa y los representantes de las instituciones gubernamentales interesadas, han suscrito el manifiesto presentado a continuación, el cual consta de tres puntos:

1. Rol de los artistas en los escenarios de construcción de paz

Los artistas estamos llamados a:

- Posicionar el rol de las artes en la construcción de paz, desde la generación de posibilidades de construir nuevas miradas de la sociedad, de las interacciones y relaciones que se construyen en ella.*
- Dar un lugar de reconocimiento propio en el proceso de formación de los demás.*
- Abrir posibilidades en sus comunidades para distintos modos de vida, transformaciones en el tejido social, el reconocimiento de la riqueza propia, entre otros.*
- Generar reconocimiento de las áreas o disciplinas que conforman la formación artística y cómo se conjugan en un solo escenario.*
- Impulsar la formación artística como una herramienta de inclusión, debido a su diversidad.*

2. Imaginemos un nuevo escenario:

- Donde educación y cultura dialoguen para facilitar espacios de formación artística en el país.*

- *Reconozcamos las necesidades específicas de las comunidades a la hora de llevar a cabo una intervención artística.*
- *Donde el artista docente sea reconocido en su rol como experto en la formación artística.*
- *El arte y la cultura tengan mejores y suficientes fuentes de financiación*

3. Nuestros retos individuales e institucionales:

- *La intervención del artista debe ser correspondiente con las necesidades del territorio.*
- *Los artistas deben reconocer el valor de las diferentes áreas para la construcción personal, pero sobre todo para el trabajo que se desarrolle en las comunidades.*
- *Lograr que la sociedad entienda la importancia de la educación artística para la formación de presentes y futuras generaciones.*
- *Realizar articulación interdisciplinaria entre las diferentes áreas artísticas.*
- *Asumir la responsabilidad institucional de las diferentes entidades involucradas en la formación artística.*
- *Compartir con la comunidad lo socializado en este Encuentro Nacional de Colombia Creativa.*

Lectura y firma simbólica del manifiesto.

Carlos Dueñas hace un reconocimiento al trabajo de los asistentes al encuentro y muy especialmente a los egresados y distintos representantes de las universidades y del Ministerio de Cultura. Luego invita a los participantes, si están de acuerdo, a firmar de manera simbólica este manifiesto que se ha construido colectivamente durante todo el encuentro. Además hace alusión al compromiso y exigencia que se requiere para que cada uno socialice este manifiesto en sus regiones y entidades de desempeño. Y se procede a firmar el manifiesto.

