

Creación con sentido social. Reflexiones pedagógicas desde el arte en el marco de la formación integral

WILSON BAUTISTA MOLINA, EDWIN GARCÍA OSPINA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNIDAD DE ARTE Y CULTURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA VICERRECTORÍA DE PASTORAL

Facultad de Educación

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA

Investigación en Curso

INTRODUCCIÓN

La Formación Integral es un concepto de vital importancia en la síntesis paradigmática que propone la Pedagogía Dialogante, y las prácticas artísticas en el contexto universitario presentan una estrecha relación con este enfoque educativo. Por tal razón, este ejercicio reflexivo pretende visibilizar la relevancia de los aportes y los alcances de prácticas pedagógicas y acciones culturales relacionadas con la obra artística de los colectivos representativos de artes plásticas y música en la institución Unicatólica, destacando el enfoque social de estas producciones y su trascendencia a otras esferas de la formación, aludiendo a la dimensión estética desde la sensibilidad y empatía que suscita el arte en todas sus manifestaciones.

De igual manera, en la construcción de este documento se da cuenta del papel activo de los estudiantes en la conformación y consolidación de los colectivos representativos de arte y cultura, de la relevancia de sus voces para la reflexión crítica sobre las problemáticas sociales de sus contextos y de la importancia de llevar estas reflexiones a diferentes espacios académicos y comunitarios para su

socialización y retroalimentación, valorando las dinámicas de articulación con las diferentes dependencias, programas, proyectos y áreas que apoyan conceptual y logísticamente la producción y divulgación de las obras.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Históricamente los modelos o prácticas pedagógicas de gran parte de las instituciones de educación superior se han visto vinculados predominantemente a procesos formativos centrados en la capacitación para el mercado laboral, priorizando enfoques educativos unidimensionales y heteroestructurantes basados en la transmisión de conocimientos “útiles”, sujetos a la calificación memorística y aplicación en perfiles profesionales de disciplinas particulares. Así se entiende de Orozco (2009), cuando expresa que:

La universidad ha sido funcional a los estilos de desarrollo; más que formación, ha hecho capacitación de la fuerza de trabajo requerida, en el marco de un mercado de trabajo conspicuo y diversificado que no siempre se pone en tela de juicio. (p. 166)

Esta concepción implica un abandono total o parcial de procesos formativos integrales que comprenden al ser humano desde su complejidad (Cabrera & De la Herrán, 2015) y las múltiples dimensiones que se desarrollan en experiencias y contextos educativos de todos los niveles. De esta manera, el reconocimiento y potencialización de competencias comunicativas, axiológicas, reflexivas y de pensamiento crítico, entre otras, articuladas a las dimensiones psicosocial, estética y espiritual del ser, que propenden por el afianzamiento de las relaciones intra e interpersonales, con el entorno y lo trascendente, pasan a un segundo plano para enfatizar el desarrollo cognitivo, que si bien es importante, no deja de ser a veces el objetivo de una educación bancaria (Freire, 2005) que se ocupa simplemente de “depositar” información en sujetos pasivos o indiferentes frente a las realidades sociales de su entorno.

En contraposición a ello, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica, plantea un modelo pedagógico dialogante, que no solo evalúa las relaciones enseñanza-aprendizaje y docente-estudiante, sino que también articula

esfuerzos académicos, administrativos y comunitarios, para el cumplimiento de la misión y la visión institucional desde la perspectiva de la Formación Integral, enfoque educativo que supone un reto a la participación colectiva y mancomunada desde diferentes dependencias de la organización, procurando contribuir al desarrollo integral, no solo de los individuos de la común-unidad educativa, sino de las sociedad local, regional y global.

En este sentido, los grupos representativos de Arte y Cultura de la Unicatólica, realizan acciones dirigidas a contribuir con esta tarea formadora y transformadora, propiciando espacios alternativos para la formación integral de la comunidad educativa y la sociedad en general, a partir del reconocimiento de las características culturales y el desarrollo de potencialidades individuales o colectivas (Guerra, Mórtigo & Berdugo, 2013) para la creación y apreciación de obras artísticas con un alto contenido sensibilizador, articuladas a ejercicios reflexivos que se vinculan a procesos sociales, académicos e investigativos en la generación de conciencia y la difusión de provocaciones suscitadas desde las artes como expresión de la cultura.

Por todo lo anterior, se hace necesario y pertinente desarrollar ejercicios organizados de observación, análisis, reflexión y sistematización de los procesos transversales, interdisciplinarios e interculturales que se gestan en las iniciativas estudiantiles a partir de la conformación de grupos representativos y se consolidan con la acción pedagógica institucional de carácter misional, con el fin de reconocer el sentido de estas dinámicas culturales en el contexto de la educación superior y sus alcances y aportes a la consolidación de un modelo pedagógico para la transformación personal, institucional y social desde la creatividad (Cabrera & De la Herrán, 2015).

OBJETIVOS

Objetivo general

Reconocer los alcances y aportes de las creaciones artísticas de los grupos representativos de Unicatólica, como acciones pedagógicas dirigidas a la Formación Integral del ser y el desarrollo humano en sociedad.

Objetivos específicos

- Identificar las prácticas y productos artísticos de grupos representativos asociados a estrategias pedagógicas de formación humana y reflexión educativa con sentido social.
- Interpretar las narrativas audiovisuales y discursivas de las creaciones de estos colectivos, en relación con su articulación conceptual en escenarios académicos, comunitarios y/o virtuales.
- Relacionar los procesos formativos, creativos y reflexivos de estos colectivos con la misión y visión institucional de Unicatólica.

REFERENTE TEÓRICO

Las teorías de apoyo que se abordan para suscitar reflexiones pedagógicas desde la obra de creación colectiva antes mencionada, comprenden la conceptualización y articulación de los términos Formación, Integralidad y Creatividad, partiendo de la diferenciación entre Educabilidad, asumida como condición individual o colectiva para participar en un proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en estímulos externos para la transmisión de saberes o conocimientos y Formabilidad, enfocada en el autoconocimiento y la reflexión crítica, esta última entendida como: “disposición personal que permite el desarrollo y crecimiento de todos los aspectos humanos (corporales, espirituales, afectivos) de acuerdo con las exigencias de la realidad” (Klaus y Garcés, 2011, p. 17).

De esta manera, la Integralidad se vincula a un proceso educativo en la medida que se reconoce la complejidad del ser en todas sus dimensiones (Cabrerá & De la Herrán, 2015) y se generan estrategias o acciones pedagógicas para su desarrollo o potenciación desde la formación, apoyados en procesos creativos con sentido social desarrollados, en este caso, desde el arte y la cultura.

Por otro lado, para articular las reflexiones mencionadas en los objetivos de este documento, es necesario el reconocimiento y apropiación del modelo de Pedagogía Dialogante (De Zubiría, 2006) implementado por la institución Unicatólica en la actualidad, desde el cual se propone una síntesis paradigmática que permite expandir los límites del currículo, para aportar en procesos de Formación Integral que involucran acciones pedagógicas y culturales concatenadas entre las diferen-

tes áreas, dependencias y comunidades que conforman la estructura institucional y social de este contexto educativo, en aras de potenciar las relaciones del educando consigo mismo, con los otros, el entorno y lo trascendente. Así se infiere del PEI de la FUCLG- Unicatólica, (2020) cuando expresa que:

La propuesta curricular ha sido pensada y dispuesta para el desarrollo de la persona a través de lo social, lo que indica que el currículo no estará determinado únicamente por las labores formativas de carácter cognitivo en el aula, sino por el encuentro y la interacción con los distintos sujetos de la comunidad donde hace presencia la Institución. Lo que implica, además, tener en cuenta como componentes de lo curricular elementos y procesos que están por fuera del plan de estudios y de las asignaturas, tales como Proyección Social, Investigación y procesos culturales que involucran a toda la Comunidad académica en relación con los contextos específicos. (p. 54).

MARCO REFERENCIAL

Esta experiencia creativa y reflexiva se enmarca en el componente misional del proyecto educativo institucional de Unicatólica, a partir de las acciones y estrategias pedagógicas que se desarrollan para fortalecer procesos de Formación Integral y Desarrollo Humano, desde las prácticas artísticas de los grupos representativos institucionales y sus obras expuestas en los diferentes escenarios académicos y culturales del contexto educativo y social. De igual manera, las reflexiones suscitadas se alimentan, además de la experiencia y la producción de la obra artística, de los documentos publicados resultantes de las diferentes etapas a lo largo de este proceso, como las tesis de grado, artículos de investigación, sistematización de experiencias significativas y memorias de ponencias, entre otras documentaciones vinculadas directamente a las obras y proyectos de creación en cuestión.

En este orden de ideas, los documentos institucionales de carácter estructural plantean la necesidad de trascender el aula de clase para la consolidación de procesos formativos y reflexivos que den cuenta de los aportes que, como institución educativa, le ofrece a la sociedad, desde los diferentes lenguajes o canales para la creación y divulgación de saberes y conocimiento. Así se entiende de FUCLG (2020) cuando expresa que:

Es en la sociedad en donde se materializa el aporte de una universidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de una nación y ella es quien reconoce, en definitiva, el verdadero papel social que cumple la academia. (p. 78).

De igual forma, producciones escritas por parte de los docentes directores de los grupos representativos de Unicatólica y de los mismos estudiantes que integran estos colectivos, dan cuenta de un bagaje que recoge reflexiones anteriores, que pertenecen y alimentan desde otros momentos el presente ejercicio, destacando, por ejemplo, la relevancia de la dimensión social como categoría emergente en las acciones pedagógicas de carácter creativo, vinculadas a prácticas artísticas en la universidad (García, 2020) y la relación intrínseca de los proyectos creativos con sentido social y la solución de problemáticas sociales específicos de una comunidad particular o general (Rincón, Hermit y Bautista, 2018), entre otros documentos en repositorio institucional, como las experiencias significativas documentadas por la Dirección de Docencia y Desarrollo, y a nivel externo, por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.

METODOLOGÍA

La ruta metodológica para las reflexiones propuestas, parte de la complementariedad (Murcia & Jaramillo, 2008) como un enfoque cualitativo de la investigación educativa propiciando un acercamiento, desde la interpretación hermenéutica, a la documentación formal sobre categorías que emergen de las narrativas audiovisuales y discursivas implícitas y explícitas en las 3 obras de creación colectiva delimitadas para este ejercicio y en sus dinámicas pedagógicas y reflexivas de articulación conceptual como proceso interdisciplinar, intercolectivo e intercultural.

En este orden de ideas, se identifican 3 productos audiovisuales, resultado de la participación mancomunada de los colectivos representativos de artes plásticas y música, MUROdeBAREQUE y SINSALÓN, respectivamente, a partir de un recuento de las experiencias de creación y divulgación de estos productos en diferentes formatos y escenarios académicos y comunitarios (pre-configuración), valorando el sentir de los estudiantes que integran los grupos representativos, de los públicos a los que se ha llevado la puesta en escena de estas obras (confi-

guración) y de los docentes directores de estos procesos de creación, respecto a su relación con procesos de Formación Integral y Desarrollo humano, propios del contexto educativo particular, PEI Unicatólica, en diálogo con teorías de apoyo que fundamentan el sentido social de las acciones culturales en cuestión y sus reflexiones (re-configuración).

Vinculando estos 3 momentos de recuperación y tratamiento de datos relevantes para nuestros intereses investigativos, se propone una triangulación analítica, que tenga en cuenta la voz de los estudiantes, los referentes conceptuales y metodológicos relacionados con las ideas o categorías emergentes de sus narrativas y las apreciaciones críticas de los docentes directores de estos procesos formativos y reflexivos con miras a documentar y compartir la significación de estas experiencias y su aporte al proceso formativo individual y colectivo de la comunidad educativa y la sociedad en general.

Estrategia de financiación

Asignación de tiempo.

Productos esperados

Consolidar y documentar las puestas en escena con carácter reflexivo y sensibilizador, que articulan la obra de creación artística de estos grupos representativos de Unicatólica, a partir del principio AYNÍ (trabajo en comunidad), con escenarios académicos y comunitarios que hacen énfasis en la Formación Integral para el desarrollo individual y colectivo de las dimensiones del ser que se potencian en la esfera social.

Innovación del proyecto

La participación articulada desde el trabajo colaborativo transversal, interdisciplinar, intercolectivos, interdependencias y de divulgación (medios virtuales y canales institucionales) en la fundamentación, desarrollo, consolidación y visibilización masiva de obras creativas y reflexivas con sentido social.

Resultados alcanzados

Creación de obra artística reflexiva con movilidad, impacto y proyección en diferentes escenarios educativos (formal y no formal).

Impactos del proyecto

Comunidad educativa a nivel interno y externo, comunitario y social en general, por la articulación con proyectos y programas académicos, eventos institucionales y organizaciones sociales y comunitarias, además de masificación de la obra en canales virtuales.

CONCLUSIONES

Se destaca la pertinencia del desarrollo de este proyecto como estrategia pedagógica transversal que aporta a los objetivos misionales de la institución de espacios alternativos que estimulan la creación artística, especialmente, en el marco de la Formación Integral con carácter reflexivo respecto a lo social.

RECOMENDACIONES

Propiciar otras articulaciones de proyectos y procesos transversales con la académica y la comunidad, a partir de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario.

Estimular el ejercicio reflexivo en los procesos formativos y creativos de las diferentes facultades, programas, dependencias y áreas de la institución, especialmente con relación al enfoque educativo de carácter social, como tarea mancomunada de la organización en pro de la Formación Integral.

REFERENCIAS

- Cabrera Cuevas, J. & De la Herrán Gascón, A. (2015). Creatividad, complejidad y formación: un enfoque transdisciplinar. *Revista Complutense de Educación*, 26(3), 505-526. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n3.43876.
- De Zubiria S. J. (2006). *Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante*. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. 2da edición. México. Siglo XXI.
- Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. (2020). *Proyecto Educativo Institucional*. Santiago de Cali. Recuperado de: <https://www.unicatolica.edu.co/files/proyecto-educativo-institucional-unicatolica.pdf>
- García Ospina E. (2020). Sentidos de las prácticas musicales en la formación integral en la universidad. *Revista de investigación UCM*, 20(35), 12-23.
- Guerra, Y., Mórtigo Rubio, A. & Berdugo Silva, N. (2013). Formación integral, importancia de formar pensando en todas las dimensiones del ser. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 8(1), 48-69. Doi: <https://doi.org/10.18359/reds.585>.
- Klaus Runge Peña, A. y Garcés Gómez, J. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: Repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. *Revista Guillermo de Ockham*, 9(2). Doi: <http://dx.doi.org/10.21500/22563202.577>.
- Murcia, N. y Jaramillo, L. (2008). *Investigación cualitativa: la complementariedad*. Armenia: Kinesis.
- Orozco Silva, L. (2009). La formación integral. Mito y realidad. *Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (10), 161-186. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476150829008>.
- Rincón, C. E., Hermit, D. P. y Bautista Molina, W. (2018). Innovación social y su importancia en la gestión del conocimiento y la participación ciudadana. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(18), 51-61. Recuperado de: <https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/view/647>.