

CUERO & TAMBÓ: COLECTIVO EN RESONANCIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS

Diana Alejandra Herrera Leal

Palabras claves: Experimentación sonora, Educación por el arte, pedagogía de la potenciación, Coralidad.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva general, el campo de la educación artística en la escuela -en muchos momentos y desde muchas políticas educativas- se ha pensado como un espacio curricular de “relleno”, cuyo objetivo la convierte en una clase que se reduce sólo a la función de entretener, o mostrar técnicas, dejando constantemente de lado la naturaleza del acto pedagógico en las artes.

Pensadores como Herbert Read, Carlos Miñana y Ana Mae Barbosa han acuñado y potenciando en las últimas dos décadas la llamada educación por el arte, cuyo principal objetivo es acercarse a un reconocimiento de la sensibilidad de los chicos, la belleza de las imágenes cotidianas, los paisajes sonoros (para el caso de esta Experiencia), siendo conscientes de sus cuerpos, a la vez que se establecen paralelos entre diversas formas culturales y patrimoniales, en diálogo con las vivencias cotidianas de su localidad, buscando desarrollar aprendizajes más significativos que resuenan en la formación de los sujetos.

“Las experiencias orientadas hacia la formación de corte universalista, el empoderamiento local y la potenciación de la persona, suelen insertar a las prácticas artísticas, lúdicas y mediáticas como un pretexto para generar intencionalmente procesos sociopolíticos. Mientras que aquellas que se estructuran como proyectos integrales de vida y en las que se persiguen la formación artística como propósito central, las prácticas artísticas, lúdicas y mediáticas se trabajan como un texto del cual pueden derivar acciones o efectos éticos y políticos, pero no los subordinan al arte”. (MIÑANA B, 2000).

Esta idea en resonancia con pensadores como Pablo Freire, Estela Quintar y Maxine Greene, ha establecido una especie de polifonía que ha ido nutriendo los procesos pedagógicos desarrollados en el Colegio Atabanzha IE, Institución Educativa Distrital ubicada en el barrio Valle de Cafam, en la localidad 5ª de Usme, ciudad de Cali - Colombia. Desde el área de Educación Artística, la cual articula la “enseñanza” de la música con elementos de otros lenguajes como las artes plásticas y visuales, la danza, el teatro, la instalación, la literatura, la historia, la filosofía, el happening, el Body Music entre otros, para que de esta manera los chicos evidencien que las artes en la escuela son un espacio donde convergen diversos saberes, los cuales crean un lugar común donde se puede “ser”.

“la pedagogía es el espacio (donde) construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, recuperar la cultura como espacio de re significación de la memoria y el olvido para comprender el presente e imaginar horizontes de futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de sentidos vitales e identitarios” (Quintar, 2008).

Desde este panorama y por iniciativa de los chicos (estudiantes del colegio) nace la propuesta de conformar un grupo, en el cual ellos puedan experimentar con el sonido a través del aprendizaje de diferentes instrumentos musicales, la fusión de sonoridades provenientes de diversas partes del mundo y desde el gusto y preferencias de ellos mismos. Esta experiencia, se ha ido desarrollando a lo largo de ocho años, en los cuales se ha posibilitado la construcción del colectivo de aprendizaje, el cual se ha ido nutriendo, creciendo y transformando debido a las diferentes vivencias, experiencias y saberes propios de los sujetos que en ella participan.

OBJETIVOS

- Fomentar las relaciones sociales, el auto reconocimiento y el respeto a través de la interacción sonora.
- Mediante una práctica artística musical, contribuir en la formación integral de los sujetos

METODOLOGÍA

La indagación teórico conceptual que se ha adelantado a partir de la experiencia surgida en el grupo “Cuero & tambó”, está enmarcado en la “Investigación Acción Reflexión Creación” - IARC, la cual se entiende como una polifonía compuesta por un lado desde la propuesta de Jhon Eliot denominada Investigación Acción Reflexión, con un componente creativo dado desde los Estudios Culturales de la Voz de Jesús Martín Barbero, en resonancia con Pablo Freire, “la creación se encuentra inmersa dentro de la naturaleza misma del acto pedagógico puesto que se va creando mientras se están entretejiendo los saberes, por un lado los del sujeto docente y su saber pedagógico, por el otro, el de los sujetos estudiantes y su saber experiencial, estos dos convergen en una práctica pedagógica, construyendo o creando un saber conjunto” (HERRERA LEAL, 2017), es desde allí que surgen las reflexiones y prácticas que acompañan esta experiencia.

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / MARCO TEÓRICO / TÓPICO)

Esta experiencia arranco hace poco más de ocho años. En ese entonces se gestó como un espacio de encuentro entre estudiantes y maestros en torno a la interacción con el sonido. Se partió desde el auto-reconocimiento vocal y corporal, puesto que por un lado no se contaba con recursos materiales suficientes, salvo los que dos o tres estudiantes tenían y por el otro lado el énfasis en formación coral de la licenciatura; no obstante a medida que avanzaba el trabajo, dentro de las dinámicas del grupo fueron surgiendo ciertas interacciones que iban más allá de la práctica pedagógica, puntos en común mediados por la cotidianidad, “el sentir humano es la base de las interacciones estéticas las cuales son tanto poéticas, artísticas, como prosaicas en las estéticas de la vida cotidiana” (MANDOKI 2006, Citado por BALLÉN 2014).

Esto hizo que poco a poco se fueran desdibujando las jerarquías impuestas por el modelo escolar vigente maestro - estudiante, posibilitando una relación horizontal de intercambio de saberes, donde se conversaba sobre géneros musicales como el rap, la música electrónica, la música de despecho, en relación con la fusión, la música tradicional colombiana, el rock, el pop; haciéndose cada vez más cotidianas las recomendaciones de programas y series de televisión y cantantes, mientras se compartían alimentos y anécdotas, “si el educador no se expone por entero a la cultura popular, difícilmente su discurso tendrá más oyentes que él mismo” (Freire, 2011, pág. 134).

Desde allí se establece una conexión que en lengua Zulú conocen como “Ubuntu” (soy porque somos), por tanto se genera un dialogo de doble vía entre los sujetos que participan en la experiencia, es decir mis estudiantes y yo. Tal y como se planteó en la metodología, en dicho diálogo ellos aportan su saber experiencial, es decir todos estos conocimientos que les ha ido dejando su paso por este mundo, en interacción con la cultura popular y la cotidianidad de su propio contexto socio cultural; ante lo cual, y en contra prestación apporto mi saber pedagógico¹ que para este caso son todos aquellos conocimientos de tipo didáctico, conceptual y didáctico, adquiridos a lo largo de la formación y la práctica como docente. De aquí surge el concepto de Coralidad², una planteamiento hecho por Cristopher Triau desde el teatro francés y que llegó a formar parte de la conceptualización de esta experiencia al intentar explicar esta dinámica desde una perspectiva académica, es decir esa relación horizontal,

¹Concepto planteado por Olga Lucía Zuluaga, pedagoga colombiana perteneciente al grupo de La Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.

²Es la individualidad y subjetividad de todos y cada uno de los miembros de Atabanzha, Cuero & Tambó, en analogía de la construcción de un nosotros. (HERRERA LEAL, 2017)

en la cual convergen realidades, particularidades, individualidades, humanidades y un intercambio entre experiencias sonoras, este dialogo y este tejido que se da desde nuestros saberes, fue en términos de ellos, “el flow”, que posibilitó la construcción de ese “somos”, esa práctica de experimentación sonora a la cual bautizamos “Cuero & Tambó.

A propósito de la perspectiva académica, es importante resaltar que aunque hoy en día se tienen puntualizadas varias categorías y conceptos que acompañan y dan cuenta del camino recorrido en esta experiencia, no fueron teorizadas hasta que se comenzó a transformar el espacio en términos de indagación, exploración, socialización y creación, por lo cual se hizo necesario vincular esas prácticas cotidianas en resonancia con la investigación creación y por ende la teoría.

Experiencias de índole artístico, actividades institucionales, festivales locales y distritales, además de espacios de discusión e investigación tales como el “II Encuentro de Semilleros de Investigación de Colegios Distritales de la Secretaria de Educación de Bogotá”, el “Congreso Internacional de Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” y el Proceso de Investigación Creación denominado, “Reconociendo tu Huella en Mí, Reflexiones alrededor del saber pedagógico” y la tesis de grado de la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital denominada “Las huellas musicales en resonancia con el entorno y la construcción de sujetos sensibles”, han posibilitado que la vivencia de este grupo trascienda el espacio de la escuela y del grupo institucional, llevando a los participantes a reconocerse como sujetos empoderados de su saber y de sus capacidades.

“La pedagogía es el espacio de construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, recuperar la cultura como espacio de resignificación de la memoria y el olvido, para comprender el presente e imaginar horizontes de futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de sentidos vitales e identitarios” (Quintar, 2008), es una afirmación que nos permite reconocer a los participantes de esta experiencia como sujetos transformadores, pues han llevado no solo su ejercicio de experimentación sonora a diversos espacios, sino que han interactuado en distintos escenarios académicos, transformando lo que nació como un espacio para pasar el rato después del colegio, en un colectivo que en sus interacciones ha cambiado la vida de quienes lo han construido, mediados por la experiencia sensible, la emoción, el sentimiento de cada uno de nosotros y las interacciones que se dan a través de la convivencia del día a día.

“La educación debe comenzar por superar la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos. **Ahora nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador.** Porque cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar (...) Su solución pues, no está en el hecho de “integrarse”, de “incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino en transformarla para que puedan convertirse en “seres para sí”” (Freire, 1968, pág. 228)

CONCLUSIONES

Este quizá sea un punto de partida que busca que los conocimientos adquiridos en el aula de clase rompan la frontera de la escuela generando una resonancia en la vida cotidiana de los chicos, creando estrategias para que ellos aporten construyan y transformen los espacios y las actividades que los están formando, algo así como “Apropiación de espacios y re significación de los mismos a través del agenciamiento, mediado por una inversión de afectos” (BUITRAGO, 2015). Esta “inversión” sucede como un medio para que ellos se reconozcan a sí mismos y a sus sonidos, acercándonos a distintas experiencias y formas sonoras, que lo que pretenden es contribuir con la formación de seres

autónomos y críticos desde una relación cercana, dada desde el respeto. Aprendemos a reconocernos y escucharnos entre todos, desde las particularidades que podamos tener, donde establecemos relaciones de diversas índoles, pasajeras o no que de una u otra forma van dejando huellas, mediadas por nuestra interacción sonora.

BIBLIOGRAFIA

BALLÉN, S. (2014). *Algunas Reflexiones Sobre investigación Creación*.

MARTÍN Barbero, J. (2002). *El oficio el cartografo*. Méxco, D.F.: Fondo de cultura ecomómica.

BUITRAGO, A. (20 de 05 de 2015). *Conferencia Para Seminario IV de la Maestría en Estudios Artísticos*

EMA Lopez, J. E. (2008). *Posthumanismo, Materialismo y Subjetividad. Política y Sociedad*,123-137

FREIRE, P. (1968). *Pedagogía del Oprimido* (37 ed.). (J. MELLADO, Trad.) siglo XXI.

FREIRE, P. (1997). *La pedagogía de la autonomía*. México: siglo XXI.

FREIRE, P. (2010). *Cartas a Quien Pretende Enseñar* (Segunda Edición ed.). México: Siglo XXI.

FREIRE, P. (2011). *La pedagogía de la Esperanza*. Rio de Janeiro: Siglo XXI.

HERRERA LEAL, D. A. (19 de 10 de 2017). *Reconociendo Tu Huella en Mí, Reflexiones alrededor del saber pedagógico y las Huellas Musicales en Resonancia Con el Entorno y La Construcción de Sujetos Sensibles*. (M. e. Artísticos, Ed.) Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

MANDOKI, K. (2006). *Practicas Estéticas e Identidades Sociales*. Conaculta: Siglo XXI.

MIÑANA B, C. 2000. *Formación Artística. Elementos para un debate*. [aut. libro] Ministerio de Cultura. Formación Artística y Cultural. Bogotá : s.n., 2000.

QUINTAR, E. B 2008. *Didáctica no parametral: sendero hacia la descolonización*. México D.F. : IPECAL, 2008.

TRIAU, C. (Enero de 2003). *Coralidades Difradas, la comunidad en negativo*. *Alternatives Theatrales*.(76-77).