

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del trabajo de grado titulado:

Expedición musical en el colegio de ideas

Presentado por el estudiante:

Suam, Daniel Duque Henao

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación por las siguientes razones:

1. El trabajo tiene la estructura y características mínimas para ser aprobado.
2. La sustentación evidencia un desempeño básico para ser aprobado.
- 3.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1 - lector	Jhon F. Palomino A.		3.7
Jurado 2 - lector	Marcela Rios		3.7.
Jurado 3 - asesor			
Jurado 4 - asesor			

Nota Final:

Dado en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de Febrero de 2014

EXPEDICION MUSICAL EN EL COLEGIO IDEAS

EXPEDICION MUSICAL EN EL COLEGIO IDEAS

SUAMI DANIEL DUQUE HENAO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN EN MÚSICA

COLOMBIA CREATIVA

BOGOTÁ 17 DE FEBRERO DE 2014

EXPEDICION MUSICAL EN EL COLEGIO IDEAS

EXPEDICION MUSICAL EN EL COLEGIO IDEAS

SUAMI DANIEL DUQUE HENAO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN MUSICA

ASESORA

LUZ DALILA RIVAS CAICEDO. ASESORA METODOLOGICA - ESPECIFICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN EN MÚSICA

COLOMBIA CREATIVA

BOGOTÁ 17 DE FEBRERO DE 2014

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL <small>Educación al servicio de la sociedad</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 2	
1. Información General		
Tipo de documento	TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN MUSICA	
Acceso al documento	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. BIBLIOTECA FACULTAD DE BELLAS ARTES	
Título del documento	EXPEDICION MUSICAL EN EL COLEGIO IDEAS	
Autor(es)	SUAMI DANIEL DUQUE HENAO	
Director	SANDRA MARCELA RIOS	
Publicación	BOGOTA. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 2014. 88 PAGINAS	
Unidad Patrocinante	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, FACULTAD DE BELLAS ARTES	
Palabras Claves	ENOMUSICOLOGIA, INNOVACION EDUCATIVA, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PATRIMONIO MUSICAL	

2. Descripción
LA INVESTIGACION PRETENDE AUSCULTAR EN LOS UNIVERSOS PEDAGOGICOS Y MUSICALES DE COLEGIO IDEAS DE CALI, IDENTIFICANDO LOS ANTECEDENTES, LOS FUNDAMENTOS Y EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESNVUELVEN CADA UNA DE ESTAS AREAS, RECONOCIENDO LA RELACION INTRINSECA QUE EXISTE ENTRE AMBAS Y A PARTIR DE UN PROCESO DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD ESCOLAR, PLANTEAR ESTRATEGIAS DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUSICAL DESDE UN PRINCIPIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

3. Fuentes
<p>Jahaira – Duque C.G. (1994) <i>Proyecto Educativo Institucional P.E.I.</i> Colegio Ideas. Cali</p> <p>Jahaira - Duque C. G. (1982) <i>El Acto de Construir.</i> Colegio Ideas. Cali</p> <p>Jahaira – Duque C. G. (1984) <i>Educación Artística 1.</i> Franciscana. Cali</p> <p>Jahaira – Duque C.G. (2011) <i>El Acto Pedagógico de Nuestra Tribu...desde mi Escuela hasta la Casa.</i> Colegio Ideas. Cali.</p> <p>Merriam, A. (1968) <i>The Anthropology of Music.</i> Northwestern University Press</p>

Willems, E. (1981) *EL Valor humano en la Educación Musical*. Paidós. Barcelona.

Falls Borda O. (1986) *La investigación-acción participativa: Política y epistemología*. La Colombia de Hoy. Bogotá

Fidalgo A. (2011) *La innovación docente y los estudiantes*, pp. 84-91 La Cuestión Universitaria, ISSN 1988-236X Vol. 7

4. Contenidos

ANTEPROYECTO: DESCRIPCION DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICACION, ESTADO DEL ARTE, MARCO TEORICO (P.E.I, INNOVACION EDUCATIVA, ETNOMUSICOLOGIA), METODOLOGIA, POBLACION Y MUESTRA.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION: ANTECEDENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO IDEAS, ESCENCIA FILOSOFICA, EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON LA MUSICA, PATRIMONIO MUSICAL DEL COLEGIO IDEAS, ESTRATEGIAS DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO, CONCLUSIONES.

5. Metodología

INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA, METODO ETNOGRAFICO, ETNOMUSICOLOGIA

6. Conclusiones

-EL PATRIMONIO MUSICAL DE LA INSTITUCION COMO ELEMENTO COHESIONADOR ENTRE LA TIERRA Y EL ARTE, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO IDAS

-LA PRINCIPAL FUNCION DE LA MUSICA EN EL COLEGIO IDEAS ES LA DE GENERAR IDENTIDAD Y RAIZ POR LA INSTITUCION -LA HISTORIA DEL COLEGIO ASI COMO SU COSMOGONIA ESTA RELATADA A TRAVES DE LAS LETRAS DE LAS CANCIONES Y DEL USO DE LA TIMBRICA, EL FORMATO INSTRUMENTAL, ENTRE OTROS.

-LA EXPEDICION COMO UN PROYECTO QUE CONTINUA EN EL TIEMPO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

Elaborado por:	SUAMI DANIEL DUQUE HENAO
Revisado por:	SANDRA MARCELA RIOS

Fecha de elaboración del Resumen:	17	02	2014
--	----	----	------

DEDICATORIA

Dedico esta investigación a mis padres Jahuira y Pankarita, a mis hermanos Sadhu y Duina del Mar y a toda la tribu del Colegio Ideas.

AGRADECIMIENTOS

Hace 10 años, al finalizar mis estudios en el Colegio Ideas, después de toda una vida escolar en comunión con la tierra y el arte, emprendí un viaje en busca de mí mismo, un viaje atemporal sin rumbo fijo, en el que las únicas certezas eran caminar con el corazón y orientar mis pasos hacia donde la música los llevara. En este viaje, que con el tiempo se tornaría en una expedición musical por América, tuve la oportunidad de aprender junto a grandes maestros y vivir experiencias gratificantes en universidades e institutos, lo que me permitió conocer diversas formas de abordar la enseñanza musical y ser más consciente de la importancia del acto pedagógico en el proceso de aprendizaje.

Durante mi proceso lo más valioso ha sido tener la libertad de decidir qué aprender, en dónde y cómo hacerlo, de esta forma, un día hace un par de años, en un momento en el que me encontraba desligado de la academia, a raíz de haber optado por un estudio personalizado junto a diversos músicos y maestros en Cuba, me entere del innovador programa de profesionalización musical llamado Colombia Creativa, liderado por la Universidad Pedagógica

Nacional de Bogotá. Este programa se acoplaba a mis expectativas musicales y significaba una valiosa oportunidad de crecimiento profesional, por eso decidí hacer parte de él.

Durante este tiempo en Colombia Creativa, he tenido la oportunidad de compartir experiencias enriquecedoras junto a músicos grandiosos y maestros de la vida, juntos hemos tenido la oportunidad de reflexionar y debatir desde la academia sobre nuestro papel como profesores en la educación musical y nuestro compromiso como artistas en la sociedad.

Ahora, ya han pasado más de 3 años desde mi vinculación al programa y el final de este ciclo está muy cerca, por eso, a través de la realización de este proyecto investigativo denominado “Expedición Musical en el Colegio Ideas” quiero expresar la inmensa gratitud que siento hacia mi familia, hacia la tribu del Colegio Ideas, hacia Colombia Creativa y todos aquellos que han acompañado este proceso.

La Expedición es un reencuentro con mis raíces, por medio de la cual quiero retribuir tan solo un poco del inmenso amor que el Colegio Ideas me ha brindado.

CONTENIDO

Introducción.....	12
Descripción del Problema	12
Preguntas de Investigación	15
Objetivos.....	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos	16
Justificación.....	16
Estado del Arte.....	18
Marco Teórico.....	19
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I)	19
Innovación Educativa	21
Etnomusicología o Antropología de la Música.....	23
Metodología	25
Metodología de la Investigación	25
Instrumentos de Recolección de Información	26
Contexto Geográfico y Social	26
Contexto Natural del Nicho Ecológico	26
Caracterización de la Población de la Aldea Pedagógica	28
Capítulo 1.....	29
Antecedentes del Proyecto Educativo del Colegio Ideas	29
1.1 Breve Recuento Histórico de la Educación en Colombia	29
1.2 Memorias de la Tribu llamada Colegio Ideas	32
1.2 La Historia de la Aldea en sus Propias Palabras	38
El Espíritu de los Tiempos	38
Capítulo 2.....	40
Esencia Filosófica	40
2.1 Ecología del Alma	40
2.2 Tierra de Todos	41
2.3 Motivaciones para Innovar	43
2.4 Fundamento Holístico para la Conceptualización del Proyecto Educativo Institucional	44
2.5 Afirmaciones de la Aldea	46
La Esperanza y la Vida...Los Sueños	46

Capítulo 3.....	48
El Proyecto Educativo Institucional y su Relación con la Música.....	48
3.1 La Propuesta Pedagógica.....	48
3.2 La Propuesta Metodológica.....	50
3.3 Los Talleres.....	53
3.3.1 Taller de Investigación.....	53
3.3.2 Taller de Herramientas.....	55
3.3.3 Taller de Extensión.....	56
3.3.4 Taller Colectivo.....	57
3.3.5 Taller de Integración.....	59
Capítulo 4.....	61
Patrimonio Musical del Colegio Ideas.....	61
4.1 Jahaira, el Cantautor.....	61
4.2 Paisaje Sonoro.....	63
4.3 El Cancionero.....	64
4.4 Fuego Sagrado.....	69
4.4.1 La Exploración Tímbrica.....	72
4.4.2 La Voz Humana.....	72
4.4.3 Fusión Musical.....	72
4.5 Desde la Aldea a la Ciudad.....	73
4.6 Estrategias de Preservación del Patrimonio.....	75
4.6.1 Estrategias a través del Taller de Investigación.....	76
4.6.2 Estrategias a través del Taller de Herramientas.....	78
4.6.3 Estrategias a través del taller de extensión.....	81
4.6.4 Estrategias a través del Taller Colectivo.....	81
4.6.5 Estrategias a través del Taller de Integración.....	82
4.6.6 Cuadro de Estrategias de Preservación del Patrimonio Musical institucional.....	83
Análisis y Conclusiones.....	85
Bibliografía.....	87

Lista de Anexos

Anexo 1. Casete Tierra de Todos

Anexo 2. CD Fuego Sagrado

Anexo 3. CD Voces Ancestrales

Anexo 4. DVD Testimonios Comunidad Escolar

Anexo 5. Carpeta Plan de Estudio de Música en el Colegio Ideas

Tabla de Figuras

1. Bienvenida, inicio del año escolar 2012	29
2. Circulo de alianzas, visita del pueblo arhuaco al colegio ideas.....	39
3. Estudiante tocando la clave, proyecto grupal "los instrumentos musicales"	54
4. Grupo de profesores cantando en la casa del maiz	55
5 Maestro "majin" compartiendo su musica del litoral atlantico con los estudiantes	56
6. Taller colectivo de percusion	58
7. Ofrenda en la casa del maiz, jahaira tocando el yapurutu junto a la comunidad escolar	60
8. Jahaira al pie de los tambores	63
9. Fuego sagrado cantando bajo la veranera	64
10. Fuego Sagrado en el concierto de las Aguas	73
11. Invitacion al 2º concierto de las aguas en el año 2000.....	75
12. Ilustracion hecha por antonia cardenas en el año 2013 para el cancionero institucional	77
13. Cuadro criterios de seleccion de cancion.....	79
14. Cantando en clase de musica con pre escolar	80
15. Lanzamiento del primer disco de Fuego Sagrado en el año 2002	84

INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende auscultar en los universos pedagógicos y musicales del Colegio Ideas, identificando los antecedentes, los fundamentos y el contexto en el que se desenvuelve cada una de estas áreas, reconociendo la relación intrínseca que existe entre ambas y a partir de un proceso de socialización con la comunidad escolar, plantear estrategias de preservación del patrimonio musical desde un principio de desarrollo sustentable y sostenible.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la ciudad de Cali, en el piedemonte de la cordillera occidental y bordeada por el cauce del río Cañaveralejo, desde 1979 se encuentra ubicada la aldea pedagógica llamada Colegio Ideas, la cual desarrolla un proyecto educativo denominado “El Acto de Construir. Ecología del alma para un currículo divergente”. Este proyecto está fundamentado en los principios del orden natural que propicia de manera integral la relación del ser humano con el arte y con la tierra, desde una prospectiva individual, social y trascendental. Por esta razón la comunidad escolar conformada por estudiantes, egresados, padres de familia, profesores, personal administrativo y de mantenimiento, ha consolidado durante más de 30 años de labores educativas un estrecho vínculo con la música. Este vínculo se fortalece con el permanente acontecer artístico que se experimenta en la cotidianidad de la institución. La música en el Colegio Ideas se respira en el día a día, los estudiantes se sienten inspirados y encuentran especiales motivos de creación musical al verse rodeados de naturaleza, cantos de aves, sonidos del viento, árboles que se

mecen, un río que circunda el terreno y corredores de agua que se despliegan dentro del espacio escolar y enriquecen el ambiente sonoro. De igual forma, en actividades extracurriculares como los campamentos, excursiones, encuentros y celebraciones como El Día de la Semilla o La Noche del Fuego los estudiantes son partícipes de vivencias colectivas, las cuales muchas veces se relatan en forma de canción, conservándose para la posteridad y volviéndose parte del patrimonio oral e intangible del colegio.

La labor de Jahuira, fundador y rector del Colegio Ideas, ha sido fundamental en la dinámica musical de este, su papel trascendental como compositor y director del grupo representativo institucional llamado Fuego Sagrado ha significado año tras año, gracias a su prolífica capacidad creativa, innumerables aportes al acervo musical del colegio, que a través de la tradición oral, ha logrado preservarse en la memoria de la comunidad y transmitirse de generación a generación.

El patrimonio musical del Colegio Ideas cuenta con algunos registros sonoros que han contribuido a su difusión y preservación. En el año 1994 se realizó una grabación en casete titulada Tierra de Todos¹ que contiene una selección de quince de las canciones más representativas del colegio de la década de los 80`s y principios de los 90`s, éstas están interpretadas en su mayoría por Jahuira, con acompañamientos de algunos estudiantes y profesores de la época. También cuenta con la grabación de un CD en el año 2002 titulado Fuego Sagrado² que contiene una selección de doce de las canciones más representativas de finales de los 90s y comienzos del 2000 y están interpretadas por el grupo Fuego Sagrado. Estos trabajos discográficos son un complemento importante de la tradición oral y contribuyen a la misión de difundir la música. También existen diversos registros audiovisuales de presentaciones de Fuego

¹ Ver Anexo 1. Casete Tierra de Todos

² Ver Anexo 2. CD Fuego Sagrado

Sagrado a lo largo de su historia, con los cuales se realizó en el 2004 una antología de 10 canciones que resulto en el CD denominado Voces Ancestrales³. Además de los registros destinados a la documentación sistemática de los eventos institucionales, por ejemplo los videos de las fiestas tradicionales del colegio, en los cuales se evidencia buena parte del quehacer musical.

El tesoro musical del colegio crece día a día, y sus características sonoras, lingüísticas, filosóficas, etc., son propias del contexto escolar en donde se conciben y desarrollan, volviéndose un elemento importante de identidad cultural en el estudiante, lo cual fomenta el arraigo y amor por su espacio escolar, fortaleciendo la dinámica educativa del plantel en todas sus facetas y cualificando el proceso de aprendizaje individual y colectivo.

Sin embargo, parte de este legado está disperso en grabaciones no especializadas, generando un riesgo de pérdida y deterioro, lo cual amerita una recopilación sistemática y organizada del patrimonio musical. A su vez, la ausencia de partituras que preserven las composiciones y arreglos que se presentan de generación a generación no permite la cualificación de la propuesta ni la valoración de las experiencias anteriores. Por otro lado, la transmisión del legado histórico musical solo se da por tradición oral y con algunas herramientas audiovisuales de baja calidad que requieren optimizarse, evidenciando la necesidad de crear un centro de documentación que contenga el desarrollo histórico de la propuesta musical en óptimas condiciones técnicas. Para garantizar el desarrollo sustentable y sostenible del patrimonio musical de la institución así como la continuidad de la Expedición se requiere consolidar una mesa de estudio abierta y permanente en torno al quehacer musical del colegio, sobre la base de la promoción de un semillero de investigación desde los talleres colectivos, talleres de extensión, talleres de herramientas, talleres

³ Ver Anexo 3. CD Voces Ancestrales

de investigación y de integración, los cuales son espacios pedagógicos en plena actividad de la institución.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A raíz de la problemática expresada anteriormente nacen las siguientes preguntas de investigación.

- a) ¿Cuáles son los componentes estructurales del proyecto educativo del Colegio Ideas y como se manifiesta la música en sus procesos de formación integral?
- b) ¿Que estrategias se deben implementar para contribuir en la preservación del patrimonio musical del Colegio Ideas?

OBJETIVOS

A raíz de las anteriores preguntas de investigación surgen los siguientes objetivos.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer los componentes estructurales del proyecto educativo del Colegio Ideas de la ciudad de Cali e identificar en este marco general como se manifiesta la música en sus procesos

de formación integral para contribuir en la preservación de la obra musical del Colegio como parte esencial de su patrimonio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Visibilizar los antecedentes y el contexto del proyecto educativo del Colegio Ideas.
- b) Identificar la esencia filosófica del proyecto educativo del Colegio Ideas.
- c) Reconocer la propuesta pedagógica y metodológica del proyecto educativo y su relación con la música.
- d) Conocer los antecedentes y el contexto del patrimonio musical del Colegio Ideas.
- e) Plantear estrategias de acción que contribuyan a la preservación y cualificación del patrimonio musical del Colegio Ideas.

JUSTIFICACIÓN

La Unesco define el Patrimonio Oral e Inmaterial también llamado Patrimonio Viviente como:

Todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación

y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana. (UNESCO, 2003, Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial).

Esta primicia, universalizada a través de un organismo mundial como la Unesco, ayuda a sustentar las razones locales por las cuales la Expedición considera la música de esta institución, como Patrimonio oral e Inmaterial de la comunidad educativa y a su vez reafirma la necesidad de plantear estrategias de acción que propicien su cualificación y preservación, promoviendo entre la comunidad educativa una actitud expedicionaria de constante asombro hacia el acervo cultural.

Desde los inicios, la música ha jugado un papel trascendental en el proyecto educativo del Colegio Ideas, no solo como herramienta pedagógica en los procesos de formación integral, sino también en la construcción de la historia escolar y en la transmisión oral de ésta. El universo musical en el Colegio Ideas, representado principalmente por sus canciones y todos los procesos creativos que giran en torno a éstas, se ha convertido en un elemento fundamental para la generación de identidad cultural en los integrantes de la comunidad escolar y a su vez funciona como un elemento cohesionador que fortalece la unidad entre ellos al ser un vínculo común en donde reposan la memoria y el arraigo por una tierra amada. “La música tiene una gigantesca importancia, la música es nuestra historia, son nuestros cuentos hechos realidad, es nuestro día a día plasmado en una canción, la música es nuestra historia” (Duque, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 2).

ESTADO DEL ARTE

Después de indagar en diferentes instituciones académicas y bibliotecas de la ciudad de Bogotá, no fue posible encontrar antecedentes con características similares a las de la Expedición Musical en el Colegio Ideas, con los cuales se pudiera generar un dialogo constructivo.

MARCO TEÓRICO

Para otorgarle mayor claridad conceptual a la presente investigación, a continuación abordaremos tres temáticas fundamentales para la comprensión teórica del documento.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I)

La educación en Colombia vivió importantes transformaciones a partir de la ley 115 de 1994, en la cual se establecieron algunos lineamientos innovadores, entre estos el artículo 73 en el cual se describen los denominados Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I). Los P.E.I permitieron que cada institución educativa, con el fin de consolidar una formación integral en el educando, diseñara su propia propuesta pedagógica y articulara las diversas estrategias metodológicas acorde a su contexto, cultura, necesidades y objetivos.

Los siguientes dos artículos describen algunos de estos lineamientos.

ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones

educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social.

PARAGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Titulo IV Organización para la prestación del servicio educativo, Capitulo 1 Normas generales, Artículo 73)

A su vez en el siguiente articulo de la misma ley se busco garantizar la Autonomía Escolar, dándole continuidad al proceso anterior y propiciando un ambiente favorable para la innovación educativa en el país.

ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Titulo IV Organización para la prestación del servicio educativo, Capitulo 2 Currículo y Plan de Estudios, Artículo 77)

INNOVACIÓN EDUCATIVA

El Colegio Ideas de Cali, a sido el gestor de importantes cambios en el panorama educativo local y nacional, ha contribuido a través de su propuesta pedagógica en la formación de una cultura de amor por la vida, de respeto los unos con los otros, de gusto por el arte y pasión por la investigación. Por ende, el proceso de formación integral que viene desarrollando representa sin lugar a dudas una innovación educativa.

El siguiente texto, sirve como apoyo para aclarar este concepto.

Cualquier innovación introduce novedades que provocan cambios; esos cambios pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero introduciendo alguna novedad); en cualquier caso el cambio siempre mejora lo cambiado; es decir, la innovación sirve para mejorar algo.

La mejora puede ser reducir el esfuerzo; reducir el coste; aumentar la rapidez en obtener resultados; aumentar la calidad, satisfacer nuevas demandas, etc. Para que estas innovaciones tengan éxito el coste de introducirlas debe ser asequible para los usuarios de dichas innovaciones.

Los cambios drásticos suelen llevar asociado un alto coste y únicamente se incorporan en situaciones límite o estratégicas; sin embargo los cambios progresivos suelen llevar asociado un bajo coste y son perfectamente asumibles (...) (Fidalgo, 2011, La Innovación Docente y los Estudiantes).

Según Fidalgo, La Innovación Educativa se sustenta principalmente en cuatro elementos diferentes pero complementarios entre sí, los Procesos, el Conocimiento, las Personas y las Tecnologías.

Los Procesos involucran las posibles propuestas pedagógicas y las diversas estrategias metodológicas formativas o logísticas que se van aplicar.

El Conocimiento abarca los contenidos y toda la información útil para el proceso formativo, por ejemplo; información general sobre la asignatura, web, recursos, consejos, etc.

Las Personas son principalmente los maestros y los estudiantes, pero no se puede perder de vista el resto de la población, es decir los padres de familia, el colectivo de trabajadores del área de administración y mantenimiento, etc.

Las Tecnologías, pueden ser muy diversas, dependiendo de las necesidades de la propuesta, cabe mencionar a las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o TIC, tanto el hardware (computador, proyector, tablero electrónico, etc.) como software (plataformas e-learning, blog, wikis, etc.)

Cuando se quiere construir una propuesta de innovación educativa para aplicarla a un proceso formativo, se deben tener en cuenta los cuatro elementos ya mencionados y elaborarlos uno a uno progresivamente, siendo muy importante el orden por el que empezamos ya que los resultados pueden variar bastante en función a esto.

Una manera ideal de comenzar a construir la propuesta, es empezando por el Proceso, de esta manera vemos cómo se puede mejorar y en función del mismo girara todo lo demás. Luego se

continúa la elaboración del Conocimiento, con el cual trabajara el Proceso. Seguidamente con las Personas, teniendo en cuenta las actividades en las que se utilizara el Conocimiento y finalmente se eligen las Tecnologías, que sencillamente serán las que mejor se adapten a la propuesta.

La innovación educativa sería la mejora que se produce en el proceso y que repercute en las personas.

ETNOMUSICOLOGÍA O ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA

La Expedición Musical en el Colegio Ideas es una investigación de corte Etnomusical, ya que realiza un análisis del fenómeno musical articulado a una profunda observación del contexto natural y la cultura en la que se origina y desarrolla. Valorando la función y el uso que la población del Colegio Ideas le da a sus cantos, bailes y demás celebraciones.

La Etnomusicología o Antropología de la Música es un subcampo de la antropología que estudia la música y sus manifestaciones expresivas y sociales como fenómenos culturales. Por ello en un sentido amplio no separa la música del baile y la danza, de la canción o de la fiesta, sea esta popular, pública o privada. Analiza su función social o inversión simbólica, considerándola elemento de toda cultura. Alan Merriam la define como el “estudio de la música en la cultura”. (Revista Batey, Expresiones Musicales e Identidad Cultural)

La Etnomusicología se especializa en la necesidad de entender el fenómeno musical dentro de una sociedad determinada, no importando el género, ya sea ésta una música que se escribe o

no. Hay que entender a la música como una actividad del ser humano, con un lenguaje determinado según la cultura en la que se encuentre. Así, a la etnomusicología le atañe la gran labor de estudiar los diferentes géneros musicales que convergen en una sociedad: indígena, popular, comercial, tradicional, académica, etc., y la función y el uso que cumplen estas músicas en cada cultura; es decir, el estudio antropológico del fenómeno musical. (Merriam, 1964, *Anthropology of Music*).

Los etnomusicólogos consideran que para poder comprender un tipo de música concreta es necesario situarla dentro del contexto cultural en el que ha sido creada, en el contexto social y festivo en el que se interpreta, ya que la música no está constituida por un agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura. La música tiene como finalidad la expresión y creación de sentimientos, así como la transmisión de ideas y de una cierta concepción del mundo.

Para Shima Arón la etnomusicología tiene su campo de investigación en tres aspectos distintos pero complementarios: la música considerada como hecho social (usos, funciones, representaciones), los instrumentos u organología musical (factura, afinamiento, ejecución y empleo), y la sistemática musical (timbres, ritmos, escalas, modos y formas).

METODOLOGÍA

Las siguientes son las propuestas metodológicas y los instrumentos de recolección de información usados en la presente investigación.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Con el insumo de las metodologías denominadas Investigación Acción Participativa, El método Etnográfico y la Etnomusicología; La Expedición Musical en el Colegio Ideas integra en un todo armónico los principios fundamentales y procedimentales de estas propuestas.

Estas propuestas metodológicas invitan a comprender que la condición social y espacio-tiempo son elementos determinantes en los que subyacen las particularidades de las problemáticas, pero sobretodo las potencialidades para la transformación significativa de dichas condiciones. Es el reconocimiento de la diversidad de saberes y quehaceres que se suman configurando realidades, lo que permite que se proyecte la articulación de conocimientos, experiencias, relatos, aprendizajes que permitan germinar soluciones locales a las dificultades globales. El resultado de un esfuerzo de integración se manifiesta en el incremento de la creatividad y la cualificación de los procesos culturales propios de cada pueblo, en la construcción de salidas conciliadoras, sostenibles y significativas frente a los retos que supone la coexistencia de manera integral. (Falls Borda, La investigación-acción participativa: Política y Epistemología, 1986) (Conversaciones con Jahaira, 2013, grabaciones de campo).

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En el transcurso de La Expedición se hará uso de diversos instrumentos de recolección tales como la observación, la observación participante, la conversación, entrevistas abiertas, cuestionarios, la revisión bibliográfica y video gráfica, las historias de vida y el estudio de casos. A su vez es importante resaltar la implicación del propio investigador en el trabajo, en su auto-instrumentación, acción y participación en el proceso. Para esto el investigador se sumergirá de lleno en la vida cotidiana del Colegio Ideas, en los procesos pedagógicos que en la institución se llevan a cabo, en su música y en su cultura, procurando mantener un distanciamiento conveniente que le permita realizar una observación y un análisis lo más objetivo posible.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIAL

CONTEXTO NATURAL DEL NICHOS ECOLÓGICO

En la ciudad de Santiago de Cali existe una tribu llamada Colegio Ideas, ubicada en el pie de monte de la Cordillera Occidental, enclavada en el cañón del río Cañaveralejo y bordeada por su cauce. Allí encontramos este nicho ecológico en un globo de tierra de aproximadamente 30.000 M² completamente arborizado, con 2 pequeños bosques secundarios, guaduales sobre la margen del río, jardines y árboles frutales dispuestos por toda la extensión, un lago abastecido por corredores de agua tomada del río y liberado de contaminación por un filtro de gravas y un

decantador. Una infraestructura compleja de granja integral que fortalece el circuito de acondicionamiento y abono del terreno a través del compostaje, la lombricultura, y la materia rameal fragmentada, donde también tienen asiento para beneficio de sus moradores un territorio de aves, la huerta y el vivero.

Los espacios de habitación y trabajo en la tribu han sido construidos a través del tiempo de tal manera que forman parte del paisaje, tanto por las características de sus materiales (guadua y palmiche) producto de esta tierra, como por la concepción ambiental en que se inscriben, donde la brisa, la luz solar, los aromas y colores del lugar se filtran por todos los rincones, matizando de frescura y tranquilidad el hábitat social.

A su vez, en el plano de lo tangible cada poro de este nicho exuda el esfuerzo tribal, producto de largas y entrañables jornadas de trabajo, en las cuales han sido creadas, para beneplácito de la posteridad, nuevas y sutiles pinceladas de diseño ambiental enmarcadas en los saberes pasados y presentes de sus moradores, propiciando en cada cual un profundo sentimiento de arraigo y pertenencia. “Se unirán las voces del pasado con las proezas del futuro, pues la memoria de este pueblo tiene en sus obras y quehaceres el patrimonio que le da el sostén a sus principios” (Jahaira, 1982, El Acto de Construir).

Escudriñar en la historia de esta aldea nos permite identificar en cada pieza de terreno, un legado de significantes experiencias de las cuales se nutre el simbolismo implícito en sus obras. Son anécdotas, cuentos y leyendas las que ritualizan el espacio, otorgándole al imaginario de sus pobladores un sinfín de motivos para darle nombre a sus lugares de labor y habitación con retoños de color y fantasía. Es así, como cada acto y lugar poseen un significado histórico

conocido y narrado por todos que, a semejanza de toda cultura, la tribu del Colegio Ideas valora y perpetúa como patrimonio.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ALDEA PEDAGÓGICA

El Colegio Ideas se encuentra ubicado en el área rural de la ciudad de Cali, en el corregimiento los Andes, vereda los Mangos, en un área de 30.000 mt² que cobija una población de aproximadamente 250 estudiantes. Las familias son de estrato medio en su mayoría, compuestas por profesionales en diversas áreas, docentes, microempresarios, artistas y productores del agro, entre otros. Una variable fundamental en esta caracterización, está dada por la presencia de una población, con relaciones entre pares, ya sea por razones familiares de consanguinidad o de orden laboral. Otra variable importante en este orden de ideas, la determinan los hijos de los egresados y de trabajadores del colegio, quienes obtienen un subsidio especial en el marco de un proyecto de Bienestar Común de la institución, denominado proyecto trueque.

El proceso de cualificación de la comunidad educativa se inicia en 1979 con un grupo de no más de cinco estudiantes, entre los 4 y los 8 años, hijos de personas inquietas en la búsqueda de formas innovadoras o alternativas de formación en la ciudad de Cali. Desde este punto, ya en 1987 se abre el primer año de la básica secundaria y fue hasta 1993 que el Colegio Ideas presenta su primera promoción de bachilleres, o sea que a la fecha se suman 21 promociones, lo que indica los altos niveles de estabilidad institucional y el reconocimiento de la propuesta pedagógica.

1. BIENVENIDA, INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2012

CAPÍTULO 1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO IDEAS

1.1 BREVE RECUENTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Es muy escasa y fragmentada la información que se tiene específicamente sobre la estructura formal de educación existente entre las comunidades precolombinas. Sin embargo, el legado cultural de los grandes y pequeños pueblos que habitaron ésta América deja entrever un

profundo sentido de pertenencia, identidad y arraigo, con vínculos armónicos y estrechos con el entorno natural, desde donde se garantizaba la sustentabilidad y sostenibilidad de las colectividades.

Ya a partir de la conquista se irrumpe en el universo sagrado de los pueblos nativos que le atribuían al orden natural, a las fuentes y así mismo, para darle un carácter de uso y usufructo con el sometimiento forzado de las grandes comunidades tribales. Progresivamente y en este marco de sometimiento y segregación la memoria viva va desapareciendo en la transculturación y por ende la identidad se menoscaba dando paso a nuevos valores. Durante la colonia se consolida la catequización como herramienta básica de formación y las bellas artes como la música, la danza, el teatro o las artes plásticas eran solo exclusivas para la nobleza y muy tangencialmente para el común.

Después de la independencia, en sus primeros años, se introduce una estructura formal de educación oficial o pública que tiene vigencia hasta la Constitución de 1886 cuando la Iglesia Católica y el Gobierno presidido por Rafael Núñez firmaron el Concordato en 1887 en el que se establecía que “la educación e instrucción pública en universidades, colegios y escuelas deberá organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica” (Gonzales Gonzales & Fernán Enrique, “El Concordato de 1887: Los antecedentes, las negociaciones y el contenido del tratado con la Santa Sede”, Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República).

En este marco de referencia el currículo que regía en los planes de estudio era único y homogéneo para todo el país, descuidando las realidades contextuales de cada localía. Esta misma línea de acción continuó vigente después de los años 50 con la reapertura de las escuelas

normales y las instituciones oficiales de educación. Sin embargo, algunos visionarios como Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimnasio Moderno en 1918, promovió en ciertos sectores sociales una mirada novedosa en el marco de la escuela activa que tenía furor en Europa y que abordaba en algunos de sus apartes el arte y la música como una herramienta importante en el proceso de formación.

El proceso de transformación hacia una cultura del encuentro con el conocimiento que rebase el aula de clase y se aproxime a la vida solo cuenta con algunos exponentes a nivel nacional y es en este contexto en que nace en 1979 el Colegio Ideas de la Ciudad de Cali como una propuesta de innovación educativa donde el arte y la tierra propician una aproximación estrecha con el conocimiento al valorar una antigua y nueva ética, estética y ecología de la convivencia.

En este mismo orden de ideas fueron surgiendo algunas pocas instituciones educativas en el país que desde los años 70 y 80 propusieron nuevas alternativas de educación y se reunieron en torno a la Red Nacional de Innovaciones Educativas que propuso el Colegio Ideas desde la Ciudad de Cali a principios de los años 80. El resto del país, que significaba la inmensa mayoría, continuaba regido en su estructura formal de educación por un currículo homogéneo y descontextualizado de las realidades locales (Conversaciones con Jahuira⁴, 2013).

Solo hasta 1991 con la Nueva Constitución se dejó sin piso al Concordato suscrito con la Iglesia Católica abriéndose una nueva luz a la diversidad curricular y con mayor claridad se generan cambios determinantes a partir de la Ley 115 de 1994 para la Educación en Colombia, donde se establece la opción de los proyectos Educativos Institucionales fundamentados en los intereses y necesidades de cada Institución Educativa (Diario Oficial 41.214 del 8 de febrero de 1994).

⁴ Jahuira - Duque C. G. Bogotá 1953. Músico y Pedagogo, fundador y rector del Colegio Ideas.

(...) De esta forma, el arte y la tierra han jugado un papel fundamental en la esencia pedagógica del colegio ideas. Entendiendo la tierra como la urgencia de hacer valer la raíz y la identidad que los cobija y el arte como una herramienta que procura una metodología para hacer las cosas bien, con gusto, con sentido, y es allí donde la música en el Colegio Ideas une estos dos puntales de referencia, ya que propician el sentido de pertenencia y cualifica el desarrollo de la capacidad creadora, de imaginación y expresión, permitiendo la construcción de una cultura y tradición que se transforma en el patrimonio tangible e intangible de una comunidad (Conversaciones con Jahuir, 2013, grabaciones de campo Suami Duque).

1.2 MEMORIAS DE LA TRIBU LLAMADA COLEGIO IDEAS

“...Una tribu es aquella que conjuga en su naturaleza el espíritu de los tiempos atendiendo el pasado para satisfacción del presente y certeza del futuro” (Jahuir, 1982, El Acto de Construir).

En la ciudad de Santiago de Cali, en el piedemonte de la Cordillera Occidental bordeado por el cauce del Rio Cañaveralejo, se encuentra ubicado un Nicho Ecológico en el que habita una Aldea Pedagógica conocida como Colegio Ideas. A la fecha cuenta con 21 promociones de bachilleres y ofrece servicios en todos los niveles a una población de 250 estudiantes en calendario B con jornada única.

Jahuir, fundador del Colegio Ideas y actual rector de la institución emprendió en los años 70's un largo viaje por los pueblos de América, que lo llevo a recorrer las culturas y costumbres de esta tierra mestiza plena de conocimiento y saber. La memoria ancestral, la ritualización, la estructura organizacional y el profundo respeto entre unos y otros, le permitió entrever un

proyecto pedagógico en ciernes con el orden natural como fundamento para la comprensión del todo.

En 1979 al llegar a Cali, se inició la restauración de este espacio y comienza a configurarse esta aldea pedagógica con la participación de un pequeño grupo de niños y niñas con edades que oscilaban entre los 5 y los 8 años. En este marco de cualificación cultural y ambiental, el puntal de referencia siempre ha sido la construcción de una historia de vida que garantice la presencia de una memoria, una raíz, una identidad y por consiguiente, un profundo sentido de pertenencia. Para tal efecto, la participación de la comunidad en el proceso a través de largas y entrañables jornadas de trabajo, permitió que cada rincón del universo escolar habitara en el sentimiento de todos con un significado que le daría sentido a la prospectiva institucional. En este punto del proceso se comienzan a decantar cuidadosamente los principios esenciales del proyecto pedagógico, la justificación de sus acciones, expectativas, la metodología de trabajo y fundamentalmente la esperanza de un proyecto de vida, el cual Jahaira denominó El Acto de Construir. Ecología del Alma para un Currículo Divergente.

La revegetación del predio y la consolidación del bosque secundario a orillas del Río Cañaveralejo, invito a observar un currículo latente implícito en cada acto de vida que permite observar el todo para llegar sutilmente a las partes. Entonces, al sembrar la guadua se evidencio en ella la historia, la geografía de los pueblos, la lógica matemática y la biología, entre otros y desde allí, surgió el Taller de Investigación con los estudiantes como protagonistas del proceso. A la herramienta básica de trabajo en los talleres de investigación se le denominó Proyecto de Interés Común, a la cual en términos metodológicos se le establecieron 5 momentos, El Asombro, La Exploración Sensible, El Contacto Directo, La Abstracción - Contrastación y La Construcción, desde donde los estudiantes en subgrupos abordan la construcción del

conocimiento con un carácter demostrativo que permite implementar nuevas opciones de transformación y cambio en el universo personal y escolar. Para efectos del ordenamiento integral del plan de estudios, se establecen los cuatro elementos del orden natural, tierra, agua, aire y fuego, como ejes y fuentes de inspiración para cada curso y específicamente para dar una línea de acción a los objetos de la investigación.

Por otro lado, la particular presencia de los padres en la cualificación del proyecto, los invito a consolidar un espacio de interacción con los estudiantes al que se le denominó Taller de Extensión, para compartir sus historias de vida, con lo cual se abona la elaboración cultural de padres y estudiantes, actividad que se desarrolla una vez a la semana en cada curso. En el mismo sentido, el colegio brinda herramientas de apoyo a los padres a través de encuentros, talleres, documentos de estudio y una fluida comunicación.

En 1984 se establece en la institución el funcionamiento de los niveles de preescolar y primaria, simultáneamente en este periodo se desarrolla un nuevo espacio de trabajo denominado Taller de Herramientas donde se aproxima al estudiante a las diversas áreas del conocimiento a través del acompañamiento de docentes calificados y formados bajo la orientación de Jahaira.

Desde siempre la guitarra y el canto han sido los compañeros de viaje de Jahaira, así, con la participación de niñas y niños se propició el nacimiento de la agrupación Fuego Sagrado que de generación en generación se ha encargado de cantarle a todos las historias y pensamientos de la tribu, promoviendo la reflexión crítica de sus experiencias para cualificarlas en la transformación y el desarrollo creativo.

En 1987 empieza a funcionar en el colegio el primer año de la básica secundaria.

La estructura organizacional del colegio se fue cimentando sobre una base de carácter sistémico con 4 componentes: Personal o del Desarrollo Humano, Curricular, Administrativo y Herramientas. Cada uno de estos ejes se manifiesta como una unidad en la variedad y como variedad en la unidad, permitiendo la autonomía de cada eje y la presencia de todos en el todo organizacional. A su vez, se elabora entre los integrantes de la comunidad educativa un manual de acuerdos y compromisos al que se le denominó Manual de Convivencia y que dio las pautas fundamentales para cimentar el perfil de los estudiantes desde una nueva ética, estética y ecología de la convivencia para propiciar un verdadero y profundo equilibrio dinámico sustentado en la coherencia y la consecuencia de la cotidianidad.

En este mismo orden de ideas, cada experiencia significativa exigió una celebración especial contribuyendo a la ritualización de la dimensión cultural de la comunidad, desde donde surgió el Taller de Integración en el cual tienen asiento todos los voceros de los diferentes estamentos de la institución. En este taller se fueron promoviendo la celebración de experiencias significativas para la comunidad tales como El Día de la Semilla que conmemora años de esfuerzo compartido en la restauración integral del territorio escolar, así mismo aparece La Noche del Fuego, Escarcha de Media Luna, El Concierto de las Aguas, entre otros, con significativas razones para su celebración fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad.

Día tras día, la estructura organizacional y administrativa del colegio adquiere un mayor nivel que se optimiza producto del singular manejo de las finanzas, que formula para sus ingresos una dinámica de subsidios determinada por la antigüedad. Así mismo, todo el personal adquiere el derecho de estudio para sus hijos, los hijos de egresados tienen un tratamiento especial y en este orden de ideas, lo que se obtiene por parte de la comunidad es la certeza del apoyo institucional y esta dimensión se expresa positivamente en la estabilidad del personal, en la presencia de grupos

familiares y en la búsqueda conjunta de soluciones a las necesidades económicas. Por ende, en la autogestión de recursos, el diseño arquitectónico ambiental y paisajístico y en el reciclaje, se sustenta la sostenibilidad cuyo desarrollo amerita un equilibrio dinámico.

Este ejercicio de vida obtuvo en 1993 un logro extraordinario con la graduación de la primera promoción de bachilleres y valga la anotación, la excursión de las 21 promociones, se han realizado bajo el acompañamiento de Jahuira a través de un viaje por tierra de 25 días alrededor de Colombia, lo cual significa toda una dinámica de gestión y emprendimiento por parte de padres y estudiantes y que se traduce en una profunda valoración y aprendizaje de la realidad y belleza de nuestro país.

Con la presencia de varias promociones el Taller Colectivo adquirió el cuerpo que se requería, ya que los egresados iniciaron un proceso de participación en la dinámica escolar con propuestas de actividades electivas para estudiantes de distintas edades y cursos. Así, los cinco talleres fueron transformándose en voceros de los distintos estamentos de la institución, autónomos en sí mismo pero complementarios en el proceso formativo. Por ende, los protagonistas del Taller de Investigación son los estudiantes, del Taller de Extensión son los padres, del Taller de Herramientas son los docentes y el personal en general, del Taller Colectivo los egresados y del Taller de Integración es la comunidad en pleno.

Con la nueva constitución y la expedición de la ley 115 de 1994 varios factores en términos de innovación desarrollados en el colegio fueron avalados y adquirieron un carácter formal. Este fue el marco ideal para que en 1997 Jahuira iniciara con el apoyo de la comunidad educativa y los coordinadores de la red de innovaciones, la expedición pedagógica nacional, a través de un

plan piloto en el área rural de la ciudad de Cali con el cuerpo docente del colegio como equipo investigador y una mesa de trabajo de carácter nacional.

A mediados del año 2000 el Colegio Ideas obtuvo el premio Planeta Azul por la recuperación integral de su territorio, ejercicio que contó con la participación de la comunidad, tesistas egresados del colegio, organizaciones de base del sector, entre otros.

La experiencia adquirida desde lo pedagógico y social, en el acto de construcción del colegio, la restauración del territorio, la red nacional de innovaciones educativas, la expedición pedagógica nacional, entre otros, permitió en el 2008 formular un nuevo proyecto denominado Cali, Ciudad de las Aguas, que abarca los ejes pedagógico, social y técnico en torno a la restauración de la cuenca del Rio Cañaveralejo como plan piloto replicable en las demás cuencas de la ciudad. Este proyecto de construcción colectiva ha logrado integrar saberes y experiencias de entidades oficiales y privadas que desarrollan acciones conjuntas, partiendo de una mirada que garantice la sostenibilidad del territorio que habitamos, la cualificación de la memoria y la prospectiva armónica que le depara a futuras generaciones.

Como telón de fondo, Jahuira ha acuñado una frase que logra definir con profundo compromiso la realidad del Colegio Ideas y que reza a la letra “Los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón”.

1.2 LA HISTORIA DE LA ALDEA EN SUS PROPIAS PALABRAS

El siguiente texto tiene un especial significado para la comunidad educativa del Colegio Ideas, fue escrito por Jahuira a mediados de los 80`s y relata a través del lenguaje poético característico del autor, la historia del colegio desde sus orígenes.

EL ESPÍRITU DE LOS TIEMPOS

Heme aquí...Soy el espíritu de los tiempos, porto en mis pupilas el paso de la historia, transita en

mis adentros la memoria viva de la cuenca del rio llamado de Canaveralejo.

Eran otros los tiempos para el oso, el jaguar, el inmenso cóndor y el pájaro cantador...

Tiempos en que habitaban los hijos del sol, hijos de la tierra y hermanos del universo.

Fueron épocas que también mañana serán.

Pero los hijos del sol partieron, solo quedaron sus cenizas.

Otros pobladores posaron sus huellas sobre la ladera, en sus corazones ya no moraba el viento, la

lluvia ya no cantaba para ellos...

Y sus palabras ya no eran palabras de honor.

Perdieron su alianza con la esperanza y sembraron casa donde antes habían arboles...

Y rasgaron los colores del fondo azul para pintarlo de gris.

Y el rio lloro y su cuerpo enfermo se abalanzo sobre los pobladores del valle.

Transcurrieron muchas lunas...

Gimiendo temeroso en su avalancha...

El rio se encontró con las cenizas de los hijos del sol que se habían transformado para convertirse en la tribu que todos llamaron Colegio Ideas.

Y el rio se apaciguo, porque se encontraba entre sus raíces...

Y fue entonces, cuando la alegría en el alma de los niños y niñas de la aldea pinto de colores el lugar...

¡Y retorno el verde! Los cantadores, los saltarines, los danzantes...

Y todos los que siempre añoraban estar ahí, tomaron sus nidos y se mudaron juntos a la tierra de todos.

¡Y nos reconoció la luz! y de ella, nació el color, para que en conmemoración de esta alianza se firmara un pacto de corazón entre todos los pobladores de la tribu...

Hijos del sol, hijos de la tierra, hermanos del universo. (Jahuira)

2. CIRCULO DE ALIANZAS, VISITA DEL PUEBLO ARHUACO AL COLEGIO IDEAS

CAPÍTULO 2.

ESENCIA FILOSÓFICA

2.1 ECOLOGÍA DEL ALMA

Las más ancestrales costumbres de los pueblos de antaño se caracterizaron por el trabajo de brazos unidos. La acción cooperativa partía del vínculo estrecho del ser humano con la tierra, garantizando el desarrollo armónico de los pueblos. Esta acción se deriva esencialmente de una conciencia individual en pro del común, cultivada a través de la estrecha relación sensible del ser humano con su medio natural. La permanente observación del entorno, el respeto por las fuentes de vida, la valoración de los mensajes ocultos impresos en cada acto de la flora y la fauna, forjaban un culto a la madre tierra.

Es fundamental este vínculo armónico con la tierra, pues es en él donde se construyen los valores éticos más profundos de la convivencia humana; la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la escucha, el amor, el respeto, en fin, todos aquellos valores éticos que inciden en la calidad de una sociedad, no son el resultado de un decreto que los imponga, de una escuela que los obligue o de una religión que amenace con el infierno eterno a quien los incumpla, sino, producto de una cotidiana interpretación vital del sentido implícito en cada uno de ellos, lo cual se da de la manera más coherente en el vínculo colectivo y permanente con la tierra y todos sus componentes. A pesar de todo, de sus incalculables beneficios, de la enorme trascendencia de su presencia, estos valores son despreciados actualmente por nuestra sociedad, que desconoce de

ellos su razón de ser, que no conoce ya el planeta donde habita y que incluso desconoce la funcionalidad de los elementos objetos que lo rodean. Difícilmente los niños e inclusive los adultos, saben cómo funciona un teléfono, un bombillo, que tipo de madera utilizamos, etc. Por tanto, debe ser prioridad de cualquier currículo, aproximar al ser humano a la tierra, garantizando de esta manera el reencuentro con la verdadera ética de la convivencia y finalmente con la Ecología del Alma.

2.2 TIERRA DE TODOS

La grandeza de las comunidades nativas de América, radico esencialmente en su capacidad de asombro al interactuar con el medio natural. El objeto principal del regocijo ante el entorno consistía en su convicción de formar parte del gran todo natural. Por ejemplo, su respeto por el árbol, como dador de alimentos, vivienda, sombra y hábitat para infinidad de animalitos, partía de un alto sentido del espacio al visualizar en este un espíritu benéfico pleno de amor y de entrega, ya que hasta el fruto de sus esfuerzos lo entregaba con todo gusto, ya sea para abonar la tierra o para alimentar al hombre, a los pájaros o a los insectos. De igual manera, él, siendo tierra, agua, aire y fuego, debía compartir con todos los elementos, su ardor y placer por la vida, observándolos, interactuando, investigando, madurando en su afecto, aproximándose a cada instante del universo que lo rodeaba, para trascender en él, hecho naturaleza.

Si ha sido la madre tierra el espacio común para todos, la junta dadora de vida, entonces en el acto de convivencia con ella, se renueva la solidaridad, en el esfuerzo común, se perjudican los

afectos, se valoran las diferencias se hace indispensable la escucha, la tolerancia y ante todo se espiritualiza la cooperación como factor de alianza con la totalidad.

Fueron cientos, miles de años de perfecta convivencia con la tierra, entonces, si el pacto se rompió con la presencia de una cultura ambiciosa y amante del poder que no respeto, ni valoro la historia de los grandes pueblos nativos; ahora, quinientos años después es deber de todos retomar, en los albores del nuevo siglo, el hilo de esa gran madeja que comunicaba con la vida, para construir una red que convoque a la ética o mejor a una nueva y antiquísima ética de la convivencia.

Al considerar el encuentro del individuo con la tierra y en ella unirse a otros brazos, es que se ve la opción de transformación del ser hacia una cultura de profunda convicción social y que no descuida el valor implícito en el individuo al reconocer en la cotidianidad las diferencias.

...Ahora bien, el lugar común donde se cimentan nuestros propósitos de formación, está construido en torno a 2 grandes principios del orden natural: La Totalidad, la cual se manifiesta a través de un criterio universal de orden natural que dice Unidad en la Variedad y Variedad en la Unidad, donde todo tiene relación con todo.

La Prospectiva, que nos ubica en un marco histórico donde el ayer, el hoy y el mañana confluyen en un todo armónico para propiciar la autonomía, la identidad, el sentido de pertenencia, el arraigo, la autoestima y por ende la cultura. (Jahaira, 2011, El Acto Pedagógico de Nuestra Tribu...desde mi escuela hasta la casa., pág. 2)

2.3 MOTIVACIONES PARA INNOVAR

Desde el egreso del Jardín Infantil, la escuela impide pensar de otra manera que no sea mediante la abstracción. Tal es el fruto de un siglo de directivas pedagógicas que definen la educación como el proceso de formación física, moral e intelectual, dejando de lado la formación de la sensibilidad. A todo objeto material, trátase de una silla o una casa, se lo suele tomar en cuenta solamente en la medida en que puede ser tema para un análisis. En cambio el dialogo con la materia (o sea el trabajar con la materia), que permite el desarrollo del poder creador, esta menospreciado o es desconocido.

Una de las mayores dificultades de este problema es introducir la noción de creación y de desarrollo de la sensibilidad en una educación que, en general, es puramente verbal. Lo esencial del problema es, sin duda difícil de explicar, se trata de hacer que los niños descubran directamente, por ellos mismos, lo que no puede ser dicho.

Los niños deben realizar personalmente las experiencias que les harán descubrir lo inexplicable, deben realizar constantemente el juego plástico que supone experimentar fuerzas y materiales, que les entregaran el secreto de lo que se podría llamar una biología de los objetos inertes.

La materia ayuda, sufre, acepta o rechaza, como si pensara como si probara el valor de las formas y juzgara como un experto; las obras cumbres de la arquitectura han sido siempre resultado de un dialogo por partes iguales entre la materia y el espíritu.

Si en todas las disciplinas de la educación formal se desarrollan al mismo tiempo, la conciencia de la convergencia y la divergencia de todos los conocimientos aprendidos con miras

al acto de construir, organizar, hacer, etc., se producirá, el reencuentro necesario entre la formación general y las llamadas materias artísticas, que lejos de aislarse en grupos minoritarios, como corre el riesgo de hacerlo, encontraran su razón profunda en la construcción de un mundo enteramente nuevo, donde se perpetuara el equilibrio armónico entre la razón y la sensibilidad, que ha sido siempre la técnica de las grandes culturas.

2.4 FUNDAMENTO HOLÍSTICO PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

La educación formal en Colombia ha trasegado por diversos caminos, forjando a través de su estructura curricular un alto nivel de organización del conocimiento universal pero muy a nuestro pesar ha descuidado el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las capacidades de creación, de exploración e investigación.

Este proceso en general se ha concentrado alrededor de una inmensa acumulación de información, desatendiendo el desarrollo de la inteligencia, lo cual, va en detrimento de la evolución integral del ser, en la cual, la creatividad, el espíritu crítico y reflexivo en estrecha relación con el conocimiento, juegan un papel decisivo en la formación básica del individuo; por consiguiente, el explorador que es en la primera infancia, pierde el ritmo ascendente al someterse a los esquemas formales de la educación actual, gestando entonces, un ser pasivo, dependiente, individualista y marcado por la mediocridad.

Al señalar estas premisas, podemos entonces deducir que la investigación (alternativa implícita en la creatividad y el pensamiento crítico) el arte y el trabajo con la tierra, están

ausentes en los programas de formación básica superior. Aun cuando aparecen de nombre, podríamos afirmar que sin el soporte básico que les da la capacidad de pensar, actuar, tocar, explorar, crear, no pasan de ser más que una de tantas informaciones que pierden su sentido por la imposibilidad de proyectarse. La consecuencia entonces, de esta falencia en el desarrollo integral del educando, conlleva única y exclusivamente a la consolidación de algún tipo de cultura sentada, pasiva e inexpressiva, que desconoce, por obvias razones, el significado de la transformación, la libertad, la independencia y el desarrollo de los pueblos.

Ahora bien, la introducción de herramientas que fundamenten un proceso de exploración sensible desde la más tierna infancia, permitirá que la esencia misma de la investigación que mora en el interior del hombre se cualifique, con la introducción de nuevas formas de organización curricular basadas en el hombre, en sus necesidades originales e intereses fundamentales y a través de una metodología que propenda por el contacto directo del hombre con las cosas, en una exploración sensible que se proyecte hacia el análisis, estimule la inquietud y operacionalice la opción de construir, de crear y desarrollar nuevas alternativas, donde el amontonamiento de informes deja de serlo para transformarse en un aprendizaje activo y significativo, con el individuo como protagonista y es en este acto de construcción del ser, que se cimentan las actitudes y aptitudes que permiten hacer uso de la investigación, del arte y del trabajo con el medio ambiente natural ya que se transforman en herramientas para descubrir nuestra razón de ser y darle un sentido constructivo, positivo y armónico a nuestra vida y la de los demás.

2.5 AFIRMACIONES DE LA ALDEA

La razón de ser del colegio es garantizar una cultura de amor por la vida y de respeto unos por los otros, el siguiente texto fue escrito por Jahaira a mediados de los 90`s en honor a los egresados.

LA ESPERANZA Y LA VIDA...LOS SUEÑOS

Y partirán los hijos de esta tribu en procura de nuevos horizontes y podrá observarse en la distancia el fuego de sus aldeas en las cuales habita el espíritu de los hijos del sol.

No en vano la tribu transita por los senderos, corredores y caminos de esta tierra amada abriendo brecha, encendiendo antorchas, observando admirados la dedicación y el empeño de los pueblos, pues El Acto de Construir esta en sus corazones y en él siembra la semilla de la esperanza...

Y seguirán abonando este terruño incansablemente hasta que el fruto madure y se transforme nuevamente en semilla de vida en la mirada de los hijos del sol.

Por ello se compromete la comunidad educativa, inmersa en la tribu llamada Colegio Ideas, a otorgarle a su proyecto de vida un principio fundamental de calidad y transformación permanente.

A preservar su patrimonio oral e intangible y a mantener el hilo mágico que une el pasado, el presente y el futuro de su proyecto, para hacer de la historia, la identidad y el arraigo, piedras filosofales donde habite la certeza. Así mismo se compromete a la consolidación de una nueva y

ancestral ética, estética y ecología de la convivencia, a la protección y mejoramiento del ambiente y a mantener encendida la antorcha de la fraternidad. Harán ahora ofrendas a la tierra, colgaran guirnaldas en los tejados de la aldea para que more en el espíritu de los tiempos y conste en la memoria del Rio Cañaveralejo, la alianza de un pueblo llamado Colegio Ideas con la vida y la esperanza. (Jahuira)

CAPÍTULO 3.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA MÚSICA

3.1 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

El universo de la educación en el Colegio Ideas no está inscrito en un área específica, sino que se suscita en todos los ámbitos pedagógicos y culturales que hacen la vida diaria de su proyecto educativo institucional denominado El Acto de Construir. Ecología del Alma para un Currículo Divergente.

Por tanto, ha sido tarea de la comunidad escolar consolidar en sus principios y fundamentos, así como en sus herramientas metodológicas, todo un hábitat que concilie el orden natural con el aprendizaje, para gestar en el desarrollo individual y social una verdadera y profunda Ecología del Alma, donde el pasado, el presente y el futuro se hilvanan en un equilibrio dinámico de permanente transformación, en el cual el todo y las partes configuran la unidad en la variedad y la variedad en la unidad para esculpir al pulso de sus saberes la ritualización de su historia, identidad y arraigo en un proceso pausado que determina entre obras de infraestructura, mitos y leyendas, el patrimonio cultural y ambiental que le da coherencia y consecuencia al carácter de sostenibilidad implícito en su quehacer cotidiano y en él propiciar una nueva ética, estética y ecología de la convivencia.

(...) La Ética donde se expresa la conciencia del ser como entidad social, la cual garantiza la admiración de la obra de otros y la valoración de las diferencias desde el respeto, la tolerancia, la escucha y el amor.

La Estética donde se pone de manifiesto el significado, el sentido y la razón de ser de las cosas, partiendo de la cualificación del ser como entidad individual, al fortalecer su capacidad de asombro, de sensibilidad, de expresión, de imaginación, de creatividad y de investigación.

La Ecología donde se le imprime un sentido sagrado y trascendente al desarrollo integral de la vida para garantizar su sustentabilidad y sostenibilidad para beneplácito de la posteridad.

(Jahuir, 2011, El acto pedagógico de nuestra tribu...desde mi escuela hasta la casa., pág. 2)

La misión de la propuesta pedagógica El Acto de Construir. Ecología del Alma para un Currículo Divergente es la de cualificar el proceso de formación de la comunidad educativa en general, aproximándola al conocimiento divergente, convergente y multidireccional de manera placentera, donde se reconcilie la ciencia con el arte y la emoción con la razón. El espacio social que propicia este proceso debe estar pleno de asombro, amor y ternura, ser coherente y consecuente, favoreciendo el desarrollo del ser en su naturaleza singular y social, construyendo en comunidad la identidad que le da la significación a la transformación con una perspectiva holística fundamentada en la ecología humana.

Siempre supe que la historia hacia grande a un pueblo, le garantizaba raíz, le garantizaba memoria, identidad y en ese marco, el hecho de que los niños desde muy pequeños y en cualquier estado de su proceso de formación reconocieran en una canción, una experiencia o una vivencia del pasado o incluso del momento, siempre tenía un significado fundamental en la construcción de la memoria viva de la institución. Por ello me propuse permanentemente a involucrar las

experiencias de vida del colegio de manera musical. (Jahaira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, pregunta 3)

3.2 LA PROPUESTA METODOLÓGICA

La Cultura, como principio fundamental del Acto de Construir, es entendida como la vinculación consecuente entre el ayer, el hoy y el mañana, en el que se comprenden los actos y los procesos como el resultado causal de las acciones en tiempo continuo. Esta dimensión, remite constantemente al reconocimiento de los logros que nuestros pueblos ancestrales nos legaron, consolidando el equilibrio dinámico y la valoración vital del entorno natural en acciones cotidianas que garantizaban el desarrollo sostenible de muchas generaciones. Así mismo, nos obliga a pensar en el futuro, rescatando la esperanza y el poder del deseo de cambio y transformación de realidades completas a partir del ejercicio de vislumbrar el porvenir en escenarios posibles o anhelados que nos ayuden a definir en el presente las acciones que deben emprenderse para propiciar el logro de dichos sueños.

Si la memoria impacta el presente, impacta el futuro también, genera estados de ánimo, genera actitudes, genera intereses y obviamente todo eso confabulado, hace el patrimonio tangible de una colectividad y a su vez el patrimonio intangible, que es lo que diría uno su cultura, entonces la música en el colegio tiene un impacto fundamental en la construcción cultural de nuestra comunidad, es el recuerdo, es la memoria, es el pasaje, es la anécdota, es el poema, es la exaltación. (Jahaira, 2012, anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, pregunta 4)

El Acto de Construir nos acerca desde sus principios esenciales a una manera de proceder frente a la realidad, teniendo en cuenta diferentes momentos de acercamiento a los protagonistas del presente, determinantes en el cambio de las condiciones para que de un modo orgánico y respetando las cronologías humanas se pueda llegar a cimentar un profundo significado de los mutuos esfuerzos.

El Acto de Construir plantea dos tipos de propuestas metodológicas aplicables a proyectos individuales, sub grupales o grupales, se distinguen por tener propósitos diferentes, sin dejar de ser complementarias entre sí. La primera es implementada en el Colegio Ideas en los Proyectos de Interés Personal (P.I.P) y en los Proyectos de Interés Común (P.I.C), su propósito es el de orientar los procesos investigativos a través de 5 momentos inherentes a su aplicación denominados: momento del Asombro, Exploración Sensible, Contacto Directo, Contrastación y Construcción. En ellos se expresa consecuentemente la organización de las acciones investigativas.

ASOMBRO.	Momento en el que nace la inquietud y la motivación de investigar algo que nos afecta de una u otra forma, que manifiesta una problemática y permite formular una o varias preguntas de investigación.
EXPLORACIÓN SENSIBLE.	Se indaga en las vivencias, experiencias y saberes previos del investigador con relación al tema de estudio.
CONTACTO DIRECTO.	Se continúa la búsqueda de información en fuentes externas como las bibliográficas, audiovisuales, humanas y de cualquier otra índole que estén en los campos teóricos y prácticos de la investigación.
CONTRASTACIÓN.	En pro de una construcción colectiva del saber, se realiza un análisis donde se contraste y complemente el saber previo del

	investigador, recopilado en la Exploración Sensible, con la información de las fuentes consultadas durante el Contacto Directo.
CONSTRUCCIÓN.	Como fruto del proceso investigativo se procede a la planeación, diseño y aplicación de los objetivos específicos.

La segunda propuesta metodológica es implementada en los Proyectos de Bienestar Común y tiene como propósito orientar los procesos de socialización y aplicación de conocimientos en contextos sociales. Los 5 momentos inherentes a su aplicación se denominan: Momento de la Aproximación, del Reconocimiento, del Recogimiento, del Diseño y de la Proyección. En ellos se expresa de manera consecuente la organización de las acciones participativas. Es importante señalar que estas propuestas tienen la particularidad de ser comprendidas en permanente movimiento, lo cual les da un carácter de totalidad multidireccional al encuentro y propicia la presencia de actores en tiempos diversos.

APROXIMACIÓN.	Se socializa con la comunidad los alcances de la investigación previa. A partir de la reflexión conjunta se exponen las motivaciones y necesidades de la propuesta investigativa.
RECONOCIMIENTO.	Con el propósito de conformar un equipo base de investigadores, se identifican diferentes actores que estén interesados en participar en la propuesta investigativa y se ahonda en sus logros y dificultades particulares.
RECOJIMIENTO.	Se reúne el equipo en mesa redonda y se organizan los ejes de acción para el equipo base teniendo en cuenta las potencialidades de trabajo de cada quien.
DISEÑO.	Una vez definidos los ejes de acción se establecen las metas y propósitos de la

	investigación y se formulan acciones a corto, mediano o largo plazo para garantizar el desarrollo efectivo de la propuesta.
PROYECCIÓN.	Se da cabida a la dinámica de investigación, aplicando diferentes estrategias metodológicas y se mantiene un constante seguimiento, control y evaluación del proceso.

3.3 LOS TALLERES

El proyecto educativo institucional se desarrolla a través de 5 talleres que se configuran como herramientas de apoyo para el encuentro con el conocimiento y el aprendizaje. Estos talleres se denominan: Taller de Investigación, Taller de Herramientas, Taller de Extensión, Taller de Integración y Taller Colectivo. La música del colegio se vivencia en estos escenarios y es participe de los procesos cotidianos que estos espacios académicos llevan a cabo.

3.3.1 TALLER DE INVESTIGACIÓN.

El Taller de Investigación abarca el universo de los P.I.C o Proyectos de Interés Común y su protagonista es el estudiante. Dentro de este espacio la música se evidencia continuamente y es objeto de estudio para muchos estudiantes a causa de la motivación y el gran asombro que suscita en ellos, por ejemplo en el último periodo escolar del año 2013 se realizaron diversos P.I.C con temáticas musicales como, “Fuego Sagrado” por Antonia cárdenas del grado 11º, “la

Percusión” por Sebastián Orozco del grado 10°, entre muchos otros. Estos espacios investigativos contribuyen sustancialmente a la construcción de saberes y a la cualificación de la música en la institución. “El Taller de Investigación promueve la búsqueda de respuestas a la inquietud, propicia el acto de observación permanente y el estado de alerta inmerso en el conocimiento que a su vez conlleva a la conciencia” (Jahaira, 2011, El acto pedagógico de nuestra tribu...desde mi escuela hasta la casa., pág. 4).

3. ESTUDIANTE TOCANDO LA CLAVE, PROYECTO GRUPAL "LOS INSTRUMENTOS MUSICALES"

3.3.2 TALLER DE HERRAMIENTAS.

El Taller de Herramientas valora las partes del saber en el todo, comprende las diversas áreas del conocimiento que componen el currículo académico del colegio, en este taller el protagonista es el maestro. A pesar de que la música hace parte indirectamente de muchos procesos formativos desarrollados en otras áreas del conocimiento, evidentemente es en el área de música donde enfoca su atención. La clase de música en el Colegio Ideas se da en todos los grados, desde preescolar hasta bachillerato, jugando un papel trascendental dentro de la institución debido a su gran capacidad para fomentar la imaginación y la creatividad, lo que contribuye al desarrollo de la personalidad del estudiante, permitiéndole expresarse libremente y enriqueciendo su sensibilidad. El área de música cuenta con un plan de estudio⁵ que se caracteriza por tener un planteamiento pedagógico coherente con el proyecto educativo institucional y con el contexto social y natural en el que se desarrolla.

4. GRUPO DE PROFESORES CANTANDO EN LA CASA DEL MAIZ

⁵ Ver Anexo 6. *Carpeta Plan de Estudio de Música en el Colegio Ideas*

3.3.3 TALLER DE EXTENSIÓN.

El Taller de Extensión es un espacio educativo en el cual los padres son los protagonistas, una vez por semana cada grupo escolar invita a un padre de familia para que comparta con los estudiantes sus experiencias de vida. A raíz del gran componente artístico con el que cuenta la propuesta pedagógica del colegio, un porcentaje significativo de padres de familia está compuesto por músicos, bailarines o profesionales relacionados de alguna forma con el arte. De esta manera el taller de extensión se vuelve un espacio de intercambio de saberes y experiencias, en donde se propicia la discusión en torno al arte y la cultura, enriqueciendo la música de la institución y a su vez, prolongándola hacia los núcleos familiares. “El Taller de Extensión reconoce en la obra de otros los múltiples factores de aprendizaje” (Jahaira, 2011, El acto pedagógico de nuestra tribu...desde mi escuela hasta la casa., pág. 4).

5 MAESTRO “MAJIN” COMPARTIENDO SU MUSICA DEL LITORAL ATLANTICO CON LOS ESTUDIANTES

3.3.4 TALLER COLECTIVO.

En el Taller Colectivo, los egresados son los protagonistas y realizan una dinámica de intercambio de saberes con los estudiantes del colegio dos veces por semana. Cada taller está compuesto por estudiantes de diferentes grados de bachillerato que han llegado motivados por aprender sobre un tema en común, lo cual fomenta la integración entre los diferentes niveles escolares y diversifica los criterios y puntos de vista. A lo largo de la historia del colegio han existido diferentes tipos de talleres con temáticas musicales, actualmente el colegio cuenta con el Taller de Percusión, el Taller de Fabricación de Instrumentos Musicales y el Taller de Guitarra y Voz, pero han existido muchos otros, como el Taller de Fuego Sagrado, el Taller de Instrumentos Ancestrales, entre otros.

La manera de orientar el aprendizaje en estos talleres no está preconcebida, ni existen lineamientos para esto, los maestros (egresados) cumplen con ciertos requisitos, como la entrega a las directivas de la propuesta personal del plan de estudio y la elaboración de una bitácora de clase. Sin embargo al ser egresados del colegio su manera de enseñar va en armonía con el proyecto educativo institucional y trabaja sobre la misma esencia filosófica, a su vez, las directivas les indican no perder de vista el patrimonio musical del colegio y trabajar en pro de este, por ejemplo en el Taller de Guitarra y Voz se procura tener un equilibrio en el repertorio a estudiar, utilizando equitativamente canciones del colegio y otras diferentes del cancionero universal. En el Taller de Percusión sucede lo mismo, se ensayan cortes, arreglos y bases rítmicas que sean estilísticas de la música del colegio y se complementan con el estudio de la percusión del mundo.

(...) Han salido unos productos muy chéveres con los pelados del taller de percusión, creaciones completamente colectivas. Entre todos armamos unos cortes, unos ritmos, algunos proponen que quieren tocar y siempre he notado que ha habido una consecuencia, como una genética en la música del colegio, porque el porro chocoano que yo toque hace mucho tiempo de peladito, ha pasado y ha seguido constantemente durante todo este tiempo hasta ahorita, ahorita nada más en el taller estamos volviendo al porro chocoano, y es algo como que los mismos pelados fueron tocándolo por canciones mismas del colegio, yo lo veo como una genética musical que tienen los estudiantes aquí en el colegio. (Galvis, 2012, Anexo 4 Testimonios de la Comunidad Escolar, Pregunta 1)

6. TALLER COLECTIVO DE PERCUSION

3.3.5 TALLER DE INTEGRACIÓN.

El Taller de Integración comprende una serie de festividades y celebraciones que sirven como complemento al pensum académico y permite la integración de la comunidad escolar en su totalidad, es decir; los estudiantes, maestros, padres, egresados, personal administrativo y de aseo. Estas celebraciones conmemoran el proceso pedagógico y reafirman la alianza entre las familias y la escuela, son estas; La Noche Del Fuego, El Día de la Semilla, El Concierto de las Aguas, El Día de la Máscara, El Día de las Luces, los Bazares, los Campamentos, entre otros, en los cuales la música participa activamente, contando con un espacio cultural idóneo para quien quiera expresarse o presentar una propuesta musical. Además de las infaltables presentaciones del grupo representativo Fuego Sagrado, se pueden apreciar presentaciones de Talleres Colectivos (Talleres de Percusión, Guitarra, Canto, etc.), montajes de la clase de música, cantautores diversos, agrupaciones musicales de estudiantes y egresados, entre otros.

Estas festividades son trascendentales para fortalecer la noción de tribu que el colegio siempre manifiesta, son celebraciones en donde la comunidad tiene vivencias muy valiosas para su integración, por ejemplo, danzar alrededor del fuego, cantar y tocar los tambores, abonar la tierra, sembrar, cosechar, etc., estas son experiencias significativas que le permite consolidar alianzas, acrecentar el arraigo por el territorio y reconocerse como aldea. Estas conmemoraciones extracurriculares articuladas al Taller de Integración concientizan a la comunidad de tal forma, que surge entre los individuos una dimensión sagrada hacia el entorno escolar y hacia cada acto que haga parte de su proceso de aprendizaje. “El Taller de Integración fortalece la memoria viva de la comunidad educativa, propicia la identidad, el sentido de pertenencia y la construcción de

una cultura propia pero latente en el universo” (Jahaira, 2011, El acto pedagógico de nuestra tribu...desde mi escuela hasta la casa., pág. 4).

7. OFRENDA EN LA CASA DEL MAIZ, JAHUIRA TOCANDO EL YAPURUTU JUNTO A LA COMUNIDAD ESCOLAR

CAPÍTULO 4.

PATRIMONIO MUSICAL DEL COLEGIO IDEAS

4.1 JAHUIRA, EL CANTAUTOR

Jahuir, fundador y rector del Colegio Ideas, además de educador es también un músico consagrado que en su juventud transitó por diversos pueblos del continente americano, intercambiando saberes y enriqueciéndose musicalmente con las diversas manifestaciones folclóricas que encontraba en el camino. En aquel entonces transcurría la década de los 70`s y el mundo vivenciaba todo un acontecer musical pleno de renovaciones estéticas y filosóficas. En América se podrían destacar diversas expresiones musicales que sucedían simultáneamente, por lo general involucradas a un movimiento de carácter social y a una serie de planteamientos filosóficos; por ejemplo el Rock and Roll en los Estados Unidos junto al movimiento Hippie, con diversos exponentes como, Bob Dylan, Cat Stevens y los Beatles, en Brasil con la MPB (Música Popular Brasileira) junto al movimiento Tropicalista, con exponentes como, Dorival Caymi, Caetano Veloso y Gilberto Gil, en Chile y Argentina la Canción Social con Atahualpa Yupanki, Víctor Jara y Violeta Parra, entre otros. Jahuir fue cómplice de todo este acontecer cultural, del cual hizo parte e interactuó enérgicamente, lo que contribuyó enormemente a la construcción de su identidad musical y al mensaje que continuaría transmitiendo toda su vida.

Fue a través de la canción interpretada con guitarra y voz, algunas veces complementada con la armónica, donde encontró la manera más directa de expresarse, y de esta forma el viajero se tornó un prolífico cantautor con decenas de canciones compuestas, en las cuales se evidencia

su esencia autóctona y tradicional, complementada con rasgos musicales alternativos y contemporáneos.

Después de viajar durante 10 años, Jahuira llega a Santiago de Cali, su ciudad natal, y se encuentra con un terreno ubicado a las afueras, bordeado por el Rio Cañaveralejo, con el cual tiene una profunda conexión y sobre el cual se aposentaría prontamente un proyecto que el mismo lideraría denominado Colegio Ideas.

La más importante inspiración son los sonidos del viento, el canto de los pájaros, la luz bella que filtra las ramas, es el esfuerzo cotidiano de todos, de los niños, los padres, los profesores, del día a día escolar, es el deseo de plantear que la vida es muy importante, que hay que hacer una alegoría, que hay que celebrar, conmemorar las cosas bonitas, todo eso es lo que de alguna manera me mueve a permanecer en estado de composición y de alerta, y de crear y crear canciones para que para los niños tengan un profundo significado. De igual manera ellos también están construyendo canciones, están apareciendo múltiples compositores que también están promoviendo imágenes nuevas y muy bonitas en torno a nuestra realidad, por eso nosotros nos atrevemos a llamarnos una aldea pedagógica, conocida como Colegio Ideas y que en esencia somos una tribu. (Jahuira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, pregunta 8)

8. JAHUIRA AL PIE DE LOS TAMBORES

4.2 PAISAJE SONORO

En el colegio la música se experimenta constantemente en la cotidianidad escolar, el paisaje sonoro que lo envuelve fomenta la imaginación y la creatividad en los niños, su hábitat natural es un laboratorio sonoro en potencia. A los niños se les invita a permanecer en estado de escucha, apreciando la música de la naturaleza, en el silencio, en el sonido del agua, en el viento y a través de los diversos ecosistemas que lo componen, rio, lago, corredores de agua, bosques, guaduales, huertas y jardines, en donde habitan diversas especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos que también integran la sinfonía natural. Inmersas en este paisaje sonoro lleno de lúdica, se desarrollan un sinnúmero de actividades musicales, algunas hacen parte del esquema curricular de la institución y otras corresponden a la libre expresión de los estudiantes como forma de

esparcimiento en los momentos de descanso y como diversión cotidiana. Es normal ver en la escuela un grupo de niños ensamblando una canción o a otros practicando la percusión, la guitarra, la quena o el charango en algún rincón agradable.

La música del colegio son los mitos, las leyendas, la poesía que se suscita en el día a día en el correr del río, en el correr de las aguas del colegio, que se torna canción, se musicaliza, en una producción espontanea entre los niños y el medio ambiente en el transcurso del tiempo. (Duque, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 1)

9. FUEGO SAGRADO CANTANDO BAJO LA VERANERA

4.3 EL CACIONERO

El Cancionero del colegio, término que se podría utilizar para denominar las más de 40 canciones propias de la institución resguardadas principalmente en la tradición oral, es un

elemento fundamental e imprescindible del patrimonio musical de la institución. Éste, está constituido fundamentalmente por composiciones de Jahuira, algunas de éstas fueron escritas en la década del 70`a antes de iniciar labores en el colegio, otras han sido compuestas en los 80`s y 90`s sobre temáticas alusivas al colegio, historias, anécdotas, etc., y desde el año 2002 hasta la fecha Jahuira ha compuesto una canción por año en homenaje a cada promoción que se gradúa.

En mí se generó una necesidad de obsequiarle a los peladitos que se graduaban año a año una canción, una canción que de alguna manera dejara entrever el sentimiento que nosotros profesamos hacia ellos, pero a su vez algunas particularidades de su manera de ser, entonces así fueron surgiendo canciones con un objetivo específico, de igual manera para personas que han partido del colegio, porque han fallecido o personajes que han tenido una preponderancia en el proceso escolar y que son muy significantes para los estudiantes, también para ellos se han hecho canciones, pero también para momentos y lugares donde hemos ido de visita, hemos recorrido y nos costado un gran esfuerzo llegar, para esos espacios también han surgido canciones, entonces para mí es un motivo de composición tanto lo específico como lo inesperado, como lo que surge sobre la marcha, lo que se va dando en el devenir cotidiano de la dinámica escolar. A mí primero me gusta mucho hacer la parte musical, sonora, siento tonalidades que me gustan, las compagino, las mezclo y las tarareo, y lentamente comienzo a conectarlas con pequeños versitos que son significantes de la experiencia vivida, esa es más o menos una manera de construir las canciones que yo tengo. (Jahuira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 7)

El Colegio también ha interpretado durante años otras tonadas que de alguna manera han llegado hasta el corazón de la institución y se han vuelto parte del sentimiento colectivo, estas tonadas son en su mayoría cantos indígenas de los pueblos nativos de América, como los Lakotas,

Comanches, entre otros. Algunos de estos cantos se interpretan en lengua nativa (Sioux) y a otros se les ha inventado una letra en español consecuente con la cosmogonía de estos pueblos⁶.

Además de las festividades escolares (Noche del fuego, Día de la Semilla, etc.) en donde se canta y se toca, evidenciando el patrimonio musical, hay otros espacios extracurriculares como los campamentos, salidas pedagógicas o excursiones donde además de cantar las canciones de antaño, se escriben colectivamente canciones nuevas que capturen el sentimiento del momento y lo inscriban en la historia, enriqueciendo aún más este patrimonio.

Yo recuerdo por allá en 1983 o 1984, no tenía más de 5 años, la realización colectiva de una canción que se llama Papel Borroso⁷, me acuerdo que entre todos, chiquitos, grandes, el mayor no tendría más de 11 años, cada uno empezó a pensar una frase especial y la fuimos musicalizando, y así nació una de las canciones más lindas para mí del colegio, nació de eso, nació de un círculo, de un encuentro, de creaciones colectivas de lo que se nos ocurriera en ese momento con relación a nuestra vivencia en el colegio, a nuestro día a día. (Duque, Anexo 4 Testimonios Comunidad Educativa, Pregunta 3)

En el siguiente cuadro se puede observar la mayoría de los títulos más importantes del cancionero institucional desde los comienzos del colegio hasta el año 2013:

⁶ Ver Anexo 2. *Fuego Sagrado, Canción Nativa* (track 1)

⁷ Ver Anexo 1. *Tierra de Todos, Canción Papel Borroso* (lado B, Track 8)

CANCION	AÑO	COMPOSITOR
Princesa	1974	Jahaira
La María	1975	Jahaira
María Tomasa	1976	Jahaira
El Mango Viche	1980	Jahaira
El Aguacate	1980	Jahaira
Bombas	1981	Jahaira
Rock con sabor a televisión	1983	Jahaira
Pájaro Mensajero	1983	Jahaira
León de Cristal	1983	Jahaira
Neutrino	1984	Jahaira
Caballero Casual	1985	Jahaira
Tanta Madera	1986	Jahaira
Papel Borroso	1988	Jahaira
Madrugada Fiel	1990	Jahaira
A Veces	1991	Jahaira
Mariposa Nocturna	1993	Jahaira
Divagando	1994	Jahaira
Alpargata	1995	Jahaira
Agua Clara	1995	Jahaira
Caminante	1996	Jahaira
Talismán	1996	Jahaira
La Mirada	1997	Jahaira

Historia de Estrellas	1997	Jahaira
Doña María	1997	Jahaira
Al Filo de la Navaja	1997	Jahaira
Mamatómba	1998	Jahaira
Oración	1998	Jahaira
Agua	1999	Jahaira
Tambor de Tierra	2000	Jahaira
Pajarito Azul	2002	Jahaira
Mamita Luna	2003	Jahaira
Tan del Tambor	2003	Jahaira
Tajada de Pan	2004	Jahaira
Mi Mama me dijo	2006	Jahaira
Érase una Vez	2007	Jahaira
Cita Mayor	2008	Jahaira
Los zapatos puestos	2008	Jahaira
La Manzana no es	2009	Jahaira
Caminare	2010	Jahaira
Vuelan los pájaros	2010	Jahaira
No te dejare	2011	Jahaira
Hoy	2011	Jahaira
La Mariposa	2012	Jahaira
Tal vez	2012	Jahaira
Flor de Montaña	2013	Jahaira

4.4 FUEGO SAGRADO

La palabra Fuego Sagrado rememora la construcción, el lugar común, el hogar, sentados en torno al fuego para construir para idear, por ende el fuego es sagrado por su connotación trascendental, de alguna manera el fuego también connota la dinámica, el movimiento la acción, la inventiva, la creatividad, entonces confabular ese acto de fogosidad con lo sagrado y ceremonial, obviamente era la réplica o representación de un sentimiento intrínseco de nuestra comunidad, entonces, nace para esta aldea pedagógica una institución interna musical conformada por niños y niñas que encontró en el nombre Fuego Sagrado su más bella representación, y ya lleva más de 20 años presente. (Jahaira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 5)

Las canciones propias del colegio han sido desde siempre un saber de dominio público por parte de la comunidad educativa, estudiantes, egresados, maestros, empleados, etc.,

(...) Para los mismo trabajadores la música es importante, uno ve a las mujeres de la cocina que también se disfrutaban las canciones y se las saben, yo recuerdo que Don James (chofer del colegio) tenía un ring- ton en su celular de una de las canciones del colegio, y era entre gracioso y chévere porque se notaba siempre una identidad muy fuerte, un sentido de pertenencia a este lugar por medio de las canciones de Fuego Sagrado. (Galvis, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 2)

A su vez desde los inicios del proyecto educativo siempre ha habido estudiantes que se han caracterizado por su musicalidad y por interpretar con gusto y mucho corazón este Cancionero. Con Jahaira en la guitarra principal, voz y dirección musical, este colectivo, el cual podríamos denominar el grupo representativo del colegio, se presentó en la década de los 80`s y 90`s en un sin número de ocasiones dentro y fuera de la institución, en algunas de ellas como concursante,

por ejemplo en el festival inter colegiado La Abeja de Oro, en el cual el grupo representativo gano 5 versiones consecutivas el primer puesto en varias modalidades. No fue hasta finales de la década de los 90`s que el grupo representativo adquirió el nombre de Fuego Sagrado, el cual se oficializo con la grabación del primer CD del grupo, llamado Fuego Sagrado en el año 2002, desde entonces el grupo ha permanecido en plena actividad musical, realizando conciertos en un sin número de oportunidades.

Fuego Sagrado es como se le podría reconocer en otro colegio comúnmente como el grupo representativo del Colegio Ideas, pero más que un grupo representativo yo lo veo como la memoria del colegio, como el constante desarrollo del colegio, me acuerdo cuando entre en el grupo que estaban los de 11º grado pero también habían profes de diferentes asignaturas y también participaban egresados, es un grupo completamente abierto. (Galvis, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 2)

Fuego Sagrado ha sido la cantera creativa más importante en la cualificación de la música del Colegio Ideas. Al interior de ésta se desarrollan procesos de montaje de las canciones escritas por Jahuira, canciones que particularmente son consideradas de todos en la comunidad y patrimonio inmaterial de la institución.

(...) De alguna manera las canciones que iban surgiendo en el camino y que iba construyendo, todas ellas se basaban en experiencias, en sensaciones o en estados de ánimo, y si el colegio como tal era un lugar que yo lo entendía como algo sagrado, especial, excepcional para mi vida, una construcción cuidadosa, sutil de un proceso, de un proyecto de vida, lógicamente cualquier tonada, cualquier canto o cualquier verso musicalizado, tenía un eco importante en la cotidiana vida de la institución. (Jahuira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 2)

En estos montajes participan los integrantes del grupo, aportando desde sus fortalezas en los arreglos instrumentales y vocales, en los ensambles de percusión, en las re armonizaciones, etc., favoreciendo a la unidad grupal a través de la creación colectiva y enriqueciendo la calidad musical a partir de los aportes diversos de sus integrantes.

(...) Fuego Sagrado lo defino como un laboratorio y como una escuela, para mí personalmente fue una gran escuela, un lugar donde aprendí a escuchar y sobre todo donde se recogían muchas sonoridades de muchas partes que nunca había escuchado, cantos indígenas, tambores del pacífico, era todo un recogido de muchas músicas que se encontraban en Fuego Sagrado y que además se experimentaban y se creaban colectivamente, Jahaira ha construido muchas canciones que retoman la historia del colegio, pero esta creación musical también ha sido colectiva, entre todos, los arreglos, percusiones, los mismos coros, muchas cosas. (Galvis, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 2)

La agrupación está conformada principalmente por estudiantes de diferentes niveles de primaria y bachillerato, en algunos casos también por maestros y egresados, a medida que los de 11° terminan sus estudios y se gradúan, el grupo cambia su conformación y lo reintegran las nuevas generaciones, portadoras de la semilla de los esfuerzos aunados. Pese a que los integrantes del grupo se van relevando cada cierto tiempo, la esencia de su música permanece, por ende, el proceso creativo del grupo ha mantenido su continuidad durante más de 20 años, tiempo en el cual ha logrado definir un sonido propio, lo que nos permite hablar de ciertos rasgos estilísticos que lo caracterizan y realizar un análisis sobre las particularidades sonoras que lo identifican.

4.4.1 LA EXPLORACIÓN TÍMBRICA.

La propuesta musical de Fuego Sagrado tiene entre sus particularidades una importante exploración tímbrica que ha mantenido a lo largo de su trayectoria, la cual lo ha llevado a descubrir nuevas sonoridades e incluir en su orquestación diversos instrumentos étnicos de todo el mundo, entre ellos, el birimbao y el pandeiro de Brasil, los tambores cununos y alegres colombianos, el charango boliviano, el didgeridoo australiano, el yapurutu amazónico, las sonajas indígenas, las quenás y zampoñas andinas, entre otros. Estos instrumentos son utilizados como complemento a la guitarra y la voz, los cuales son los medios sonoros fundamentales en la propuesta.

4.4.2 LA VOZ HUMANA.

Es importante señalar el papel protagónico que tiene la voz humana en el grupo, conformando numerosos coros de niños y niñas que interpretan al unísono la melodía principal, desarrollan texturas polifónicas, ostinatos y contra cantos.

4.4.3 FUSIÓN MUSICAL.

También podemos destacar la influencia que han tenido ciertas músicas del mundo en la elaboración de la propuesta de Fuego Sagrado, músicas como; la cumbia, el currulao, la guabina y el bambuco colombiano, la cueca chilena, la samba argentina, el bossa nova, el forro y el

samba brasileiro, el vals peruano, el huaino boliviano, el son y el bolero cubano, el blues, el góspel y el jazz de los estados unidos, entre otros.

En la siguiente fotografía se observa a Fuego Sagrado durante la presentación en el Concierto de las Aguas. Los trajes tradicionales de los integrantes reflejan la idea de “Tierra del todos los Colores” con la cual manifiestan su respeto por la raíz y por la diversidad.

10. FUEGO SAGRADO EN EL CONCIERTO DE LAS AGUAS

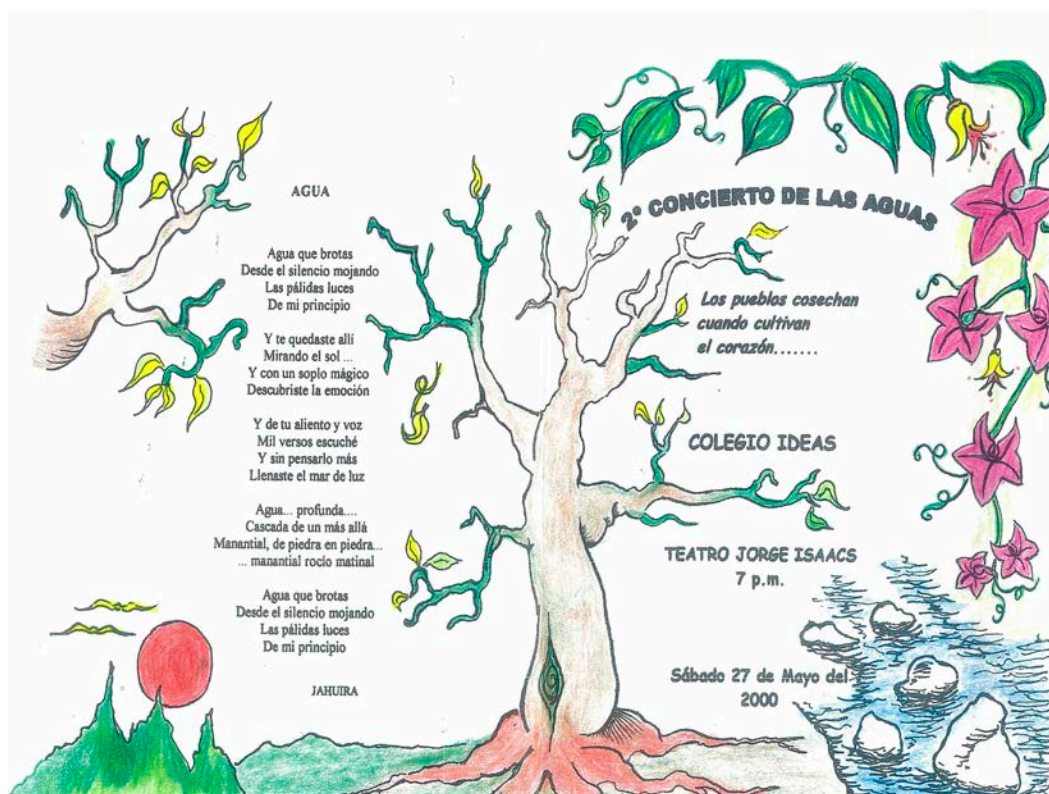
4.5 DESDE LA ALDEA A LA CIUDAD

A través de la historia el colegio ha desarrollado diversos encuentros musicales que han contribuido al fomento artístico dentro y fuera de la institución. En la década de los 80`s se gestó

el encuentro denominado Encuentro de Cantautores de la Canción Propuesta, este espacio servía como plataforma de visibilización para diversos artistas, algunos estudiantes del colegio. En la década de los 90's, en continuación al encuentro de cantautores, nace el Festival de la Luna Buena, el cual invitaba a toda la comunidad caleña a presenciar cada mes un concierto diferente de alguna agrupación local, algunas de éstas conformadas por egresados del Colegio Ideas. A raíz de la experiencia obtenida con estos encuentros y festivales, se origina en el año 2000 el Concierto de las Aguas, un gran encuentro musical que se celebra anualmente y que convoca a todos los egresados de la institución y que estén desarrollando una proyecto musical para que se reconozcan unos a otros y presenten su propuesta ante la ciudad y principalmente ante la comunidad educativa del colegio, dentro de un marco de reflexión ambientalista que propende por la recuperación y la preservación de los 7 ríos de Cali, el cual hace parte del proyecto-ciudad que lidera el colegio denominado Cali, Ciudad de las Aguas.

El colegio tiene un sinnúmero de acciones en torno a los cuatro elementos, desarrolla actividades en torno a la tierra, al agua, al aire y al fuego, desde lo tangible y desde lo intangible, si es tierra trabajamos toda la botánica, la biótica del lugar, pero desde lo intangible trabajamos la raíz, la memoria, la identidad, la cultura, de igual manera el agua plantea no solamente desde lo tangible todas las potencialidades hídricas de nuestra colectividad sino también el fluir de las sensaciones y los sentimientos (...) el concierto de las aguas es un espacio donde se encuentran niños del colegio con egresados y con la comunidad en general, para mostrar, contar, identificar sentimientos de carácter poético, lírico enmarcados en la música, composiciones propias (...) Cali obviamente disfruta del concierto, también en el marco de un proyecto que el colegio desarrolla que se llama Cali Ciudad de las Aguas, que propende por la recuperación de las fuentes de agua de la ciudad y sus cuencas hidrográficas. (Jahaira, 2012, Anexo 4 Testimonios Comunidad Escolar, Pregunta 6)

La siguiente imagen fue una invitación a la comunidad educativa a participar del Concierto de las Aguas en el año 2000.

11. INVITACION AL 2º CONCIERTO DE LAS AGUAS EN EL AÑO 2000

4.6 ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Mediante el insumo de la metodología del colegio ideas denominada Proyectos de Bienestar Social, se orientan las acciones participativas, que permitan diseñar colectivamente las posibles estrategias de acción que contribuyan a la preservación y cualificación del patrimonio musical de

la institución. De esta manera, se socializa con la comunidad educativa los alcances de la investigación previa y a partir de la reflexión conjunta se exponen las motivaciones y necesidades de consolidar juntos la Expedición.

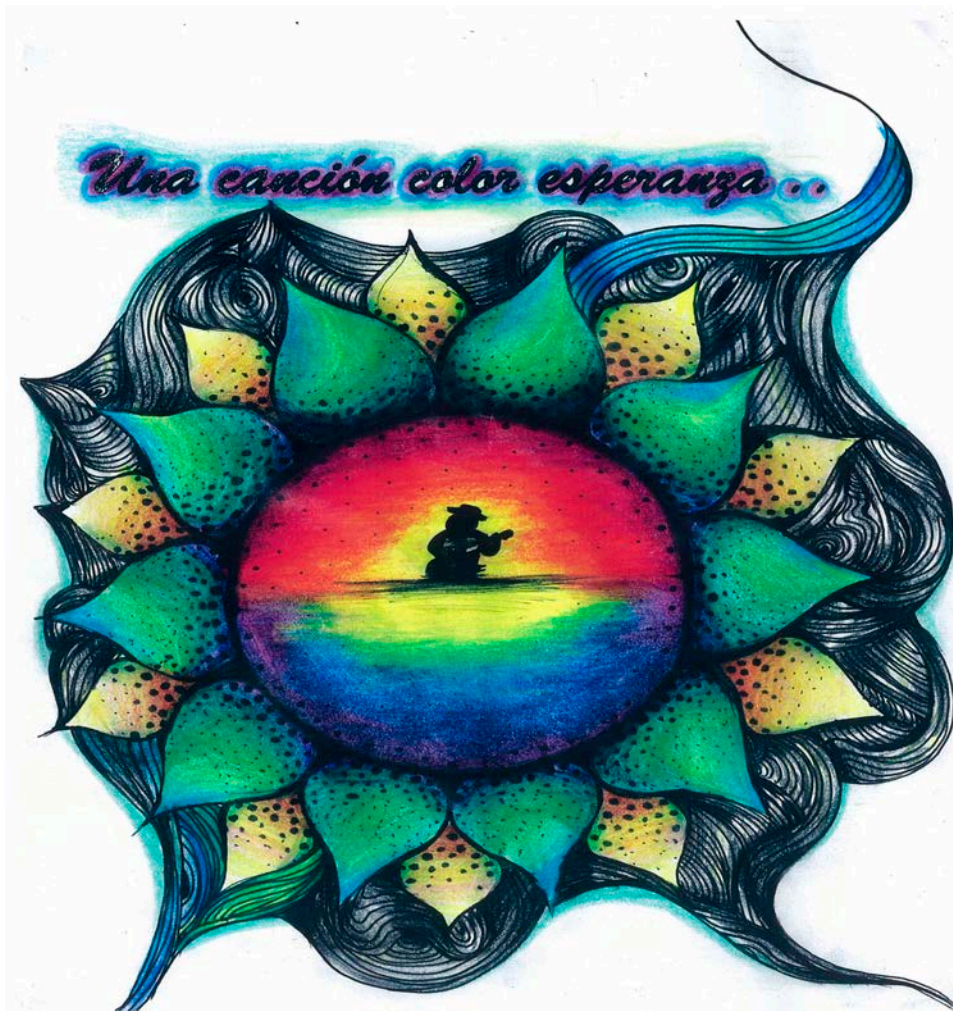
Al adentrarnos en el proyecto educativo del Colegio Ideas y ahondar en el patrimonio musical de la institución, se evidencia una conexión intrínseca entre ambos, advirtiendo la presencia del arte musical dentro de cada área de la propuesta pedagógica. Es por esto que, a raíz de la investigación previa y el dialogo constructivo con la comunidad, La Expedición Musical por el Colegio Ideas ha procurado diseñar una serie de estrategias de preservación que abarquen integralmente el universo escolar, articulándose transversalmente a los 5 talleres del proyecto educativo, los cuales funcionan como voceros de los distintos estamentos de la institución: el taller de investigación donde los estudiantes son los protagonistas, el taller de herramientas donde los docentes y el personal en general son los protagonistas, el taller de extensión donde los padres son los protagonistas, el taller colectivo donde los egresados son los protagonistas y el taller de integración que reúne a la comunidad en pleno.

4.6.1 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL TALLER DE INVESTIGACIÓN.

Con el ánimo de forjar junto a los estudiantes posibles estrategias de acción, la Expedición estableció una comunicación con el Taller de Investigación, el cual funciona como columna vertebral del proyecto educativo. A raíz de esto, se gestó un dialogo con algunos estudiantes que desarrollan Proyectos de Interés Común (P.I.C), en el marco del taller de investigación, relacionados con el patrimonio musical del colegio. Fruto de estas conversaciones, en las que se

manifestó la problemática acerca de la falta de documentos escritos, surgió, junto a Antonia Cárdenas estudiante del grupo 10º, la idea de recopilar el mayor número de canciones propias de la institución, que en la actualidad son más de 40, y crear un Cancionero que diera cuenta de la letra, la armonía, y la melodía, acompañada de una breve reseña histórica de cada canción. Actualmente el Cancionero está en elaboración.

El siguiente dibujo fue hecho por Antonia Cárdenas como propuesta de ilustración para el cancionero institucional:

12. ILUSTRACION HECHA POR ANTONIA CARDENAS EN EL AÑO 2013 PARA EL CANCIONERO INSTITUCIONAL

4.6.2 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL TALLER DE HERRAMIENTAS.

Compartiendo experiencias con los docentes del área de música e ideando posibles estrategias de cualificación del patrimonio, aplicables al plan de estudio de esta asignatura, en el marco del taller de herramientas, surge como alternativa, la Articulación de la Canción Propia del Colegio a la Propuesta Metodológica de Clase, empleándola como Herramienta Pedagógica en los procesos formativos.

El método Willems⁸ hace especial énfasis en el aprendizaje de las canciones, el hecho de que éstas integren, de manera breve, concisa y atractiva, todos los elementos del lenguaje musical las convierte en un recurso esencial para desarrollar la musicalidad global de los niños (Willems, 1981). El cancionero “willemsiano” incluye canciones de diferentes características; de ámbito reducido como las de 2 a 5 notas, de intervalos o acordes característicos, modales y preparatorias para la práctica del instrumento. En nuestro caso, se utilizara el cancionero institucional del Colegio Ideas, realizando una previa selección de las canciones a trabajar y ordenándolas progresivamente con un objetivo pedagógico. Este cancionero, además de incluir las características expresadas anteriormente en el cancionero willemsiano, incorpora a través del texto, la historia escolar y las vivencias de la comunidad educativa, permitiéndole al estudiante abordar las canciones con mayor apropiación y tener una comprensión más significativa de los elementos teórico y prácticos de la música a los que se quiere llegar por medio de estas.

El siguiente cuadro no tiene en cuenta los elementos extra musicales de las canciones, tales como el mensaje o el contexto histórico durante su creación, sin embargo muestra los criterios

⁸ Edgar Willems, Bélgica 1890-1978, Músico y Pedagogo Musical.

musicales fundamentales con los que podemos realizar una previa selección del repertorio para estudiar en clase.

Este cuadro fue compartido por la maestra Gloria Valencia Mendoza como ayuda visual en su clase de pedagógica musical durante el programa de Colombia Creativa cohorte 2 en el año 2011.

13. CUADRO CRITERIOS DE SELECCION DE CANCION

La siguiente foto retrata al maestro de música cantando las canciones del colegio junto a los estudiantes de pre escolar.

14. CANTANDO EN CLASE DE MUSICA CON PRE ESCOLAR

De la misma forma, junto a los docentes encargados de la biblioteca del colegio, la Expedición ha emprendido la labor de constituir un Centro de Documentación en la Biblioteca dedicado al Patrimonio Musical de la Institución. Un espacio en donde se podrán encontrar fácilmente los documentos escritos, investigaciones, cancioneros o partituras acerca de este legado; también los registros audiovisuales del mismo, por ejemplo los videos de conciertos de Fuego Sagrado durante los encuentros y festivales en los que ha participado, las presentaciones musicales del grupo durante las celebraciones institucionales y los videos de eventos organizados por el colegio, tales como, el Encuentro de Cantautores de la Canción Propuesta, el Festival de la luna Buena y el Concierto de las Aguas, en los que se manifiesta un sinnúmero de valiosas

propuestas musicales, muchas de estas por integrantes de la comunidad educativa, voceros de este patrimonio.

4.6.3 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL TALLER DE EXTENSIÓN.

Al Hilvanar estrategias de acción que propicien el desarrollo del patrimonio musical, a través de la difusión y vinculación de éste en el núcleo familiar de los estudiantes; la Expedición ha propuesto, en el marco del Taller de Extensión, realizar una Pesquisa que permita dar cuenta de los Padres y Familiares que de una u otra forma estén Relacionados con la Música y el Arte. Consolidando una base de datos con el perfil de los posibles invitados a este espacio curricular y fomentando el intercambio de saberes entre la escuela y la casa.

4.6.4 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL TALLER COLECTIVO.

Con el ánimo de incentivar la práctica musical, promover la participación de los estudiantes en los procesos de creación colectiva y estimular en ellos el sentido de apropiación del patrimonio. La Expedición ha presentado ante las directivas del colegio una propuesta de taller, dentro del marco de Taller Colectivo, denominada Laboratorio de Experimentación Sonora “Fuego Sagrado”. El cual estaría orientado por el autor de la presente investigación, también egresado del colegio. Este Taller será un espacio pedagógico, complementario al grupo representativo Fuego Sagrado, creado fundamentalmente con el objetivo de darle continuidad a

la Expedición en un espacio académico que promueva la investigación, la reflexión y el debate en torno a la dinámica musical que se desarrolla en el colegio, funcionando entre otras cosas como semillero de futuros integrantes del grupo, desarrollando actividades de creación musical, de experimentación sonora y búsqueda de formas innovadoras de interpretar el cancionero institucional. Con el fin de enaltecer este legado y estimular la concientización del estudiante frente a su papel de guardián, participe, actor y transformador del patrimonio musical del colegio ideas.

4.6.5 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL TALLER DE INTEGRACIÓN.

Para efectos de la preservación del patrimonio musical del Colegio Ideas, La Expedición ha hecho un llamado a toda la comunidad educativa, en el marco del taller de integración, para que se congregate en torno a la idea de Producir un Nuevo Disco Compacto de Fuego Sagrado; una grabación que sirva como registro de la música compuesta por Jahaira en los últimos 10 años, la cual se sintetiza en 10 canciones dedicadas a las últimas 10 promociones del colegio, con arreglos instrumentales y vocales de Fuego Sagrado.

Esta iniciativa tuvo el apoyo total de la comunidad, especialmente de Jahaira, con quien iniciamos el proceso de grabación en el mes de agosto de 2013. Actualmente el disco está en la etapa final de mezcla y masterización. Esperamos hacerlo público en el transcurso del año 2014.

4.6.6 CUADRO DE ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUSICAL INSTITUCIONAL.

El siguiente cuadro muestra las estrategias de preservación anteriormente descritas.

Taller	Objetivo	Descripción	Donde y con Quien	Cuando
Investigación	Cancionero Institucional	Elaboración de un Cancionero Institucional que permita reconocer la letra, melodía y armonía de las aproximadamente 40 canciones compuestas en los últimos 30 años de la institución	En el marco del Taller de Investigación con el grupo base del P.I.C “El Cancionero” del grado 11° en el Colegio Ideas	Año lectivo 2013-2014
Herramientas	La canción propia de la institución como herramienta metodológica en la clase de música	Articulación de la canción propia de la institución a la clase de música como herramienta metodológica para la comprensión de los elementos teórico y prácticos de la asignatura	En el marco de la clase de música para todos los niveles de la comunidad escolar del Colegio Ideas	Año lectivo 2013-2014
	Centro de documentación audio-visual del patrimonio musical institucional	Creación de un centro de documentación audio visual en el cual se evidencie el desarrollo histórico del patrimonio musical institucional a partir de un ejercicio de sistematización, organización y actualización de los registros	Biblioteca Institucional del Colegio Ideas	Año lectivo 2013-2014
Extensión	Censo de padres de familia relacionados con la música	Realización de un censo que permita identificar a los padres de familia que estén involucrados en el ámbito musical	Padres de familia de la comunidad escolar del Colegio Ideas	Año lectivo 2013-2014

Colectivo	Laboratorio de experimentación sonora Fuego Sagrado	Conformación de un Taller Colectivo denominado “Laboratorio de experimentación sonora Fuego Sagrado” en el cual se realice una dinámica de investigación, interpretación, experimentación y creación sonora alrededor del patrimonio musical institucional	En el marco del Taller Colectivo con los Estudiantes de Bachillerato del Colegio Ideas	Año lectivo 2013-2014
Integración	Disco Compacto del grupo “Fuego Sagrado”	Grabación, mezcla y masterización de 10 nuevas canciones compuestas por Jahaira en los últimos 10 años para el 2º Disco Compacto del grupo “Fuego Sagrado”	Grupo representativo del Colegio Ideas “Fuego Sagrado” junto a invitados especiales	Año lectivo 2013-2014

La siguiente imagen es del grupo Fuego Sagrado en el año 2002, a pocos días del lanzamiento de su primer disco compacto titulado Fuego Sagrado.

Fuego Sagrado, álbum musical

El colegio *Ideas* hace el lanzamiento del primer CD de la agrupación musical estudiantil de la entidad, llamado *Fuego Sagrado*, el cual recoge ritmos folclóricos de América, fusionados con formas musicales universales y de actualidad.

- *Fecha:* miércoles 11 de diciembre
- *Lugar:* Teatro Jorge Isaacs
- *Hora:* 7:00 p.m.
- *Informes:* 5531275

Fuego Sagrado es el resultado del trabajo entre profesores y alumnos del Colegio Ideas.

15. LANZAMIENTO DEL PRIMER DISCO DE FUEGO SAGRADO EN EL AÑO 2002

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

La Expedición Musical, nos invita a explorar los universos educativos y musicales del Colegio Ideas, permitiéndonos reconocer la ligación intrínseca que existe entre ambos. Al identificar la misión del proyecto educativo institucional denominado El Acto de Construir: Ecología del Alma para un Currículo Divergente, de aproximar a la comunidad educativa al conocimiento divergentes, convergente y multidireccional de una manera placentera, en la cual se reconcilie el arte y la ciencia y la emoción y la razón, tomamos mayor conciencia del papel trascendental que juega la música en el devenir metodológico de la propuesta.

Los escenarios escolares donde se evidencia el quehacer musical, son espacios plenos de asombro, amor y ternura y favorecen al desarrollo del ser en su naturaleza singular y social, permitiendo la construcción colectiva de la identidad que le da significación a la transformación con una prospectiva holística fundamentada en la ecología humana.

Al indagar en el aspecto tribal que se evidencia en la comunidad educativa, hemos observado que los procesos musicales de creación e interpretación colectiva desarrollados en el colegio, generan en el estudiante sentimientos de identidad y arraigo hacia el territorio y la comunidad escolar. A sí mismo, observamos que muchos planteamientos filosóficos del proyecto pedagógico, hacen eco en la propuesta musical de Fuego Sagrado, reflejándose no solo en el contenido de sus letras, sino en las características sonoras del grupo, tales como, el cante al unísono de un grupo numeroso, símbolo de unión y fraternidad, el uso de instrumentos nativos y ritmos ancestrales, alusivos al respeto y preservación de la memoria de los pueblos, o en su

característico estilo de “World Music”, al fusionar diversos géneros, musicalizando la idea de unidad en la variedad y variedad en la unidad.

Vislumbrar el papel trascendental que tiene el patrimonio musical en el proyecto educativo, observar su historia, el contexto en el que se mueve, sus particularidades, funciones, usos, logros y alcances, nos da las herramientas para plantear una serie de estrategias que contribuyan integralmente a su preservación y cualificación, y especialmente propiciar un estado de ánimo en la comunidad educativa que abogue por el respeto, el disfrute y la gratitud hacia su música. Por ende, el final de este documento no representa el final de la Expedición, sino, el primer paso de un largo proceso en el que esperamos optimizar nuestra labor. Una labor motivada por el amor, con la certeza de que, tal como la tribu del Colegio Ideas lo expresa, “Los Pueblos Cosechan Cuando se Cultiva el Corazón”.

BIBLIOGRAFÍA

Andrade M. (1938) *Missao de Pesquisas Folclóricas* Recuperado de:

<http://ww2.sescsp.org.br/sesc/hotsites/missao/>

Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (1997)

Instrumentos de la Música Folclórico-Popular de Cuba. Ciencias Sociales. La Habana

Convers L. Ochoa J.S (2007) *Gaiteros y Tamboleros*. Universidad Javeriana. Bogotá

Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994, *Ley General de la Educación en Colombia*,

Recuperado de: http://184.73.41.37/migracion/docs/pdf/ley_0115_1994.pdf

Falls Borda O. (1986) *La investigación-acción participativa: Política y epistemología*. La

Colombia de Hoy. Bogotá

Fidalgo A. (2011) *La innovación docente y los estudiantes*, pp. 84-91 *La Cuestión Universitaria*,

ISSN 1988-236X Vol. 7

Freire P. (1970) *Pedagogía do oprimido*. Herder & Herder. New York

Gonzales Gonzales & Fernán Enrique, *El Concordato de 1887: Los antecedentes, las*

Negociaciones y el contenido del tratado con la Santa Sede, Publicación digital en la página web

de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Recuperado de:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1993/mayo1.htm>

Jahaira – Duque C.G. (1994) *Proyecto Educativo Institucional P.E.I.* Colegio Ideas. Cali

Jahaira - Duque C. G. (1982) *El Acto de Construir*. Colegio Ideas. Cali

Jahaira – Duque C. G. (1984) *Educación Artística I*. Franciscana. Cali

Jahaira – Duque C.G. (2011) *El Acto Pedagógico de Nuestra Tribu...desde mi Escuela hasta la*

Casa. Colegio Ideas. Cali.

Merriam, A. (1968) *The Anthropology of Music*. Northwestern University Press

Unesco (2003) *Texto de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*,

Recuperado de <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006>

Willems, E. (1981) *EL Valor humano en la Educación Musical*. Paidós. Barcelona.

Willems E. (1969) *Las Bases Psicológicas de la Educación Musical*. Eudeba. Buenos Aires