

**OBRA DE TEATRO PACHAMAMA,
EL LLAMAMIENTO DE LOS PUEBLOS**

Sistematización de práctica pedagógica

Laura Jimena Castellanos Martínez

20182877007

ASESOR

Diego Lozano Castiblanco

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

BOGOTÁ 2025

INTRODUCCIÓN

La siguiente es la sistematización realizada en mis prácticas con el Ministerio de Educación en el año 2024 en los colegios Leonor Leurido de Velasco en la vereda Pedregal y José Antonio Galán de la vereda Manga Vieja. Se realizó a partir de la creación colectiva de la obra de teatro “Pachamama, el llamamiento de los pueblos”, de mi autoría.

Este proyecto se analiza a partir de observaciones, entrevistas realizadas a los estudiantes, los diarios de campo del proceso, los videos y fotografías que permiten a través de la muestra escogida comprender la interdependencia de los sujetos, con su cultura y su entorno natural.

Capítulo 1, se aborda el anteproyecto con la situación problemática, justificación, pregunta problema y objetivos que permiten dilucidar la urgente necesidad que tiene la educación de transformarse a una educación sustentable.

Capítulo 2, se evidencian los principales conceptos de Biodiversidad e Identidad, y el modelo pedagógico basado en la Pedagogía de la Tierra, con los conceptos de sustentabilidad, Planetariedad, transdisciplinariedad y globalidad que fundamentan la investigación.

Capítulo 3, se presenta el estudio poblacional, la muestra seleccionada para la implementación cualitativa a partir de los instrumentos de recolección de información, la sistematización por etapas y algunas sesiones del proyecto.

Capítulo 4, se realiza un análisis por componentes, fases y grupos de implementación y se genera una serie de conclusiones basadas en reconocernos en nuestros ancestros y nuestro ancestro original “La madre tierra”.

AGRADECIMIENTOS

A los niños que con dedicación y autonomía se arriesgaron a crear su personaje, diseñar sus vestuarios y a elaborar sus diálogos basados en sus propios procesos de investigación autónomos.

Y Gadotti por investigar y postular una revolución pedagógica basada en la sustentabilidad del planeta.

DEDICATORIA

Este proyecto se lo dedico con todo el amor a la Pachamama nuestro ancestro original que nos brinda con generosidad la vida, a las aves que aún quedan en el planeta, a los árboles que aún no han caído, a los ríos que aún siguen vivos, a las tierras que a pesar de ser maltratadas dan su último aliento para nutrirnos día tras día y al aire que respiramos por permitirnos vivir.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. ANTEPROYECTO	7
Situación problemática	7
Justificación	12
Pregunta problema	14
Objetivo General.....	15
Objetivos específicos.....	15
CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO	15
Ecopedagogía	15
Creación Colectiva	17
Modelo pedagógico.....	18
Pedagogía de la Tierra.....	18
CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO.....	25
Enfoque Metodológico Cualitativo.....	26
Población.....	26
Municipio de Yumbo.....	26
Colegio Leonor Leurido de Velazco.....	27
Colegio José Antonio Galán.....	28
Muestra	29
Componentes de investigación y análisis.....	29
Instrumentos de recolección de información.....	30
FTAPAS DEL PROYECTO	31
Etapa 1. Exploratoria	31
Reconocimiento grupal y del contexto estudiantil.....	31
Reconocimiento de las habilidades e intereses de los estudiantes.	32
Reconocimiento de las habilidades e intereses de los estudiantes en colectivo.....	32
Etapa 2. Fundamentación	32
Conocimientos teóricos fundamentales para la construcción de preguntas.....	32
Lectura dramática de cuentos de tradición oral (Cuentos para contar).....	33
Improvisaciones teatrales y juegos teatrales	33
Danza con expresión corporal de cada cultura.	34
Poesía y Cantos con expresión corporal.....	34
Etapa 3. Creación	35
Investigación autónoma cultural	35
Huerta	35

Creación de máscaras	35
Creación de personaje.....	36
Creación colectiva.....	36
Teatro Foro	37
Diseño Pedagógico.....	37
Matriz de varias Sesiones	37
Finalmente, cambios generados entre el grupo A y el Grupo B:	40
Sesiones seleccionadas.....	41
Sesión 2. Grupo A. Representación de habilidades artísticas.....	41
Sesión 3. GRUPO B	42
Sesión 3. GRUPO A.....	44
Sesión 5. GRUPO A.....	45
Sesión 7. GRUPO B.....	46
Sesión 14. GRUPO A.....	47
Capítulo 4. Análisis y resultados	49
Conclusiones	52
BIBLIOGRAFÍA.....	55
ANEXOS.....	59

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1. Estudiantes en la etapa exploratoria tocando el violín	42
Ilustración 2. Estudiantes en la etapa de fundamentación representando la llegada de los españoles. .	43
Ilustración 3. Estudiantes en la etapa de fundamentación presentando la actividad creativa grupal ...	46
Ilustración 4. Estudiantes en la etapa de fundamentación premuestra de canto y danza.	46
Ilustración 5. Estudiantes en la etapa de fundamentación improvisación de la llegada de los europeos a África.....	47
Ilustración 6. Estudiantes en la presentación final de la obra.	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.....	38
---------------------	-----------

CAPÍTULO 1. ANTEPROYECTO

Situación problémica

Antes de la llegada de los europeos a América, las culturas que habitaban en estas tierras y las culturas africanas tenían una relación directa entre el sujeto, la comunidad y su entorno natural, donde el agua era el centro de la construcción de las civilizaciones. Los indígenas conservaban el conocimiento ancestral de cultivar la tierra, conservar el agua y preservar su entorno natural. Legado que prevalece en las comunidades étnicas sobrevivientes que en esta contemporaneidad son las cuidadoras de nuestros territorios.

La mayoría de los pueblos indígenas de América fueron despojados de las tierras donde habitaban y exterminados junto con sus conocimientos. Después de la llegada de los ingleses a Norteamérica, en 1854 el presidente Norteamericano Franklin Pierce envió una oferta al jefe Indígena Seattle para comprar sus tierras, y él le respondió con un sabio mensaje.

“Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada... Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano” (Seattle, 1855, p.1)

Esta cosmovisión muestra la relación sagrada que las culturas originarias tenían con la naturaleza. Para ellos, la tierra, los ríos, los lagos son seres sagrados. Para estas culturas todos estamos conectados con todo, todos son iguales a los ojos del planeta. Sin embargo, desde la conquista y la colonia, la madre tierra ha estado en permanente explotación, víctima de contaminación y maltrato, como lo profundiza Eduardo Galeano en su libro *Las venas abiertas de América Latina*, septuagésima sexta edición, revisada y corregida en 2004.

- Como puercos hambrientos ansían el **oro**.
- Frente al cerro rico de Potosí, se alza el testigo de la devastación de la **plata**.
- Los depósitos de **guano**: lo que la naturaleza había acumulado en las islas a lo largo de milenios se malbaratan en pocos años

- El ciclo del **caucho**: y se encaramaban a los árboles, los heveas brasilienses gigantes, para sangrarlos.
- La alfombra vegetal, la **flora y la fauna** fueron sacrificadas, en los altares del monocultivo.
- La producción extensiva agotó rápidamente los suelos.
- Al igual que la caña de azúcar, el **cacao** trajo consigo el monocultivo y la quema de los **bosques**.
- El **petróleo** sigue siendo el principal combustible de nuestro tiempo. (Galeano, 1971, p 33-175)

Es evidente que el oro de los ríos, la plata de las minas, el guano de las islas, el caucho de la selva, el monocultivo de caña, café, algodón y la sobreexplotación del planeta han generado la más gran devastación a la naturaleza y al ser humano desde el siglo XV hasta la actualidad. Y aún sigue el continente y la tierra en general afectadas por estas prácticas extractivistas que destruyen el planeta.

No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. (Galeano, 1970, p.363).

Yumbo, Valle del Cauca, antiguamente era territorio de las comunidades indígenas del Calima, quienes se caracterizan por su cultura en orfebrería y alfarería, cuyos vestigios se encuentran en el Museo del Oro en Cali y Bogotá. De esta cultura tan antigua surgió la cultura Nasa, quienes se consideran hijos del sol, la luna y la tierra. Debido a la cercanía al mar del pacífico y a la necesidad de mano obra para el monocultivo de caña de azúcar, comienza la llegada de los africanos al Valle del Cauca. Según el licenciado Carlos Gasmero (2006), los africanos que poblaron el Pacífico colombiano provenían de diversas etnias del África occidental y central, especialmente de las zonas de Guinea, Congo y Angola, y fueron traídos a trabajar en las minas y las plantaciones durante la colonia, (71-78). La dominación a las culturas y el maltrato a la tierra son paralelos. La tierra inicia a ser sometida por la minería y por los monocultivos de caña de azúcar, algodón y café, desde 1541 según la página de la alcaldía de Yumbo en el 2023. Actualmente, los pueblos Nasa tienen problemáticas que amenazan sus territorios, como lo señala la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en la

que ponen en evidencia cómo megaproyectos industriales afectarían los territorios, su biodiversidad y las fuentes de agua que sustentan esta comunidad.

Y ahora más que nunca la tierra se está quedando sin recursos. En general, esta situación está creciendo con el modelo de neocolonialismo extractivista que actualmente busca el recurso más importante para la vida del hombre: el agua. La demanda de las empresas aumenta y el suministro de agua mundial disminuye, según la ONU (2024): “La mitad de los países del mundo tienen sistemas de agua dulce degradados incluidos ríos, lagos y acuíferos”.

En la historia Colombia se ha caracterizado por sus recursos hídricos, pero desde hace unas décadas las fuentes hídricas principales se están secando como afirma la ONU (2024), “En la Amazonia colombiana, el nivel del agua de los ríos ha descendido hasta un 80%”, “el nivel histórico del río Magdalena durante la temporada de lluvias alcanza los 9.58 metros. Sin embargo, tras realizar mediciones recientes, se ha constatado que el nivel actual es de apenas 3.34 metros, lo que representa un descenso notable” Esta situación se está presentando en todos los ríos de Colombia y empeora con el calentamiento global y las empresas multinacionales que consumen agua de manera desproporcionada que están dejando al país sin este recurso hídrico.

La escasez y desabastecimiento del agua en todo el país es una situación que está a los ojos de todas las personas pues en la mayoría de los departamentos están enfrentando esta problemática. Como ocurre actualmente con las fuentes hídricas de la calera debido a la multinacional de Coca Cola, está tomando grandes cantidades de agua, según, infobae (2025). El último año, La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos del Desastre (2024) “Priorizo a 25 departamentos por desabastecimiento de agua”. En su artículo dice que “entregaron 265 mil de litros de agua a 275 municipios del país: Boyacá (61), Santander (36), Cundinamarca (33), Córdoba (24) y Sucre (24)”. Esta problemática puede expandirse pues quiere decir que 265 mil litros de agua fueron extraídos de municipios vecinos generando un desequilibrio en el suministro en dichas zonas haciendo que se expanda esta problemática.

Actualmente, algunas comunidades indígenas y afros han sido líderes y guardianes de sus territorios resguardando y cuidando el agua, pero estas acciones no han sido suficientes. Varias comunidades indígenas que viven en las selvas y la ruralidad se ven afectadas por la necesidad del agua. Como la comunidad indígena Cocama del Amazonas que está siendo afectada pues el río que es su fuente de vida y existencia se dreña en un 80 % según la

Revista Voz de América por la sequía en 2024. Uno de los miembros de esta comunidad en una entrevista con la revista dice que “Porque primero, cuando estaba baja el agua, los pescados morían. No se les podía coger porque estaban muertos. Y cuando estaban muertos, ya se podrían”. Estas comunidades se están quedando sin la fuente hídrica que los nutre y, por ende, sin la posibilidad de seguir existiendo.

En la revista *Raya* muestra cómo algunas comunidades afros se han sumado al cuidado y preservación de los ríos del país, pero también se encuentran en crisis porque los ríos se están secando y contaminando. En la entrevista con la revista *Raya* Bernardino Mosquera uno de los guardianes del río Cauca dice:

“Tenemos el yarumo, el guásimo, la escoba babosa... eso separa la tierra del oro. Queda puro, no hay necesidad de amalgamar, ni de quemarlo a cielo abierto, que es lo que causa el daño en el medio ambiente. Pero las grandes empresas, por rendimiento y para agilizar el proceso, inventaron el mercurio que hoy nos está matando...se han extinguiendo los peces como el jetudo y las mueludas”

Estas prácticas extractivistas como la minería de oro ilegal están matando no solo la vida del río, sino que está matando el agua y por ende la fuente de vida de los seres humanos y de todas las especies.

Según el noticiero *90 minutos* de la ciudad de Cali el 4 de febrero de 2025, Yumbo, Valle del Cauca, se encuentra en escasez de agua por las condiciones críticas del calentamiento global, la minería, el monocultivo de caña, la deforestación y los incendios forestales que se presentan continuamente.

A partir de la lectura de contexto realizada en la práctica educativa se identificó que las dos veredas sufren esta problemática de sequía y de acceso a agua potable porque sus fuentes de agua estaban contaminadas. En la vereda San Marcos por empresas de cría industrial de cerdos y en la vereda Pedregal por la Minería de Carbón. La falta de acceso a agua potable afectaba directamente a los estudiantes, quienes, en repetidas ocasiones, al encontrarse deshidratados, no podían satisfacer esta necesidad básica. Aunque pudiera considerarse un aspecto menor, la carencia de este recurso esencial impacta negativamente en el bienestar integral, el desarrollo físico y cognitivo, y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Durante el reconocimiento grupal se evidenció la diversidad cultural de los estudiantes, unos eran indígenas que aún conservaban su lengua, también afrodescendientes y campesinos. En las sesiones se puede evidenciar la necesidad de reconocer las culturas originarias, los estudiantes expresaban que: “Los indígenas son personas con cabezas grandes”, “vinieron de otros mundos”. son hombres con cabezas grandes”, “nos invadieron nuestras tierras”. Esta problemática de desconocimiento sucede a nivel nacional y mundial

Según Pérez (2020), citando a Ramírez (2005) y Brodt (2001), “no solo está en riesgo la pérdida de la biodiversidad, sino la transmisión de los conocimientos ancestrales, dado que este proceso se está interrumpiendo más rápido de lo que se están extinguiendo la flora y la fauna” (p.141). Ya son pocas las poblaciones y comunidades que reconocen cómo interactuar con la naturaleza. La educación tiene el deber de tomar todas las medidas pedagógicas para cuidar y proteger la vida del planeta, es allí donde están las herramientas, el tiempo, los maestros, los padres, la escuela y la inquietud de los estudiantes por conocer la vida, el cosmos “Desde niños nos sentimos profundamente ligados al universo y nos situamos frente a él en una mezcla de asombro y respeto” (Gadotti, 2002, p. 68). Seguir con una educación que divide la naturaleza y el hombre es seguir con el mismo modelo que no permite reconocer que todos hacemos parte del planeta. Como lo dice la maestra y poeta María Novo en su libro Educación Ambiental.

“La especie humana se comprende a sí misma como parte de la Biosfera, en necesario equilibrio con las demás especies, ... Se trata, en definitiva. De pasar de una educación basada exclusivamente en objetivos psicológicos (el desarrollo de las personas) para integrar, al mismo tiempo, criterios de índole ecológica (el desarrollo equilibrado de las personas conciliado con el desarrollo equilibrado del medio ambiente). Esto supone una bifurcación de los fines reconocidos para el fenómeno educativo, que nunca como ahora había tenido lugar en la historia”. (Novo, 1998, p.25)

Desde hace tres décadas varios pedagogos han hablado de la interdependencia que los seres humanos tenemos con el planeta y la urgente responsabilidad que tiene la educación en buscar estrategias que promuevan la preservación del planeta.

Diferentes proyectos de grado han reconocido esta problemática como “*Comunic-arte por el cuidado del agua*”, una propuesta que a través de la expresión artística busca sensibilizar a los estudiantes sobre el cuidado del agua permitiendo que se involucren

activamente como sus cuidadores. En este proyecto los títeres, la realización de máscaras, la utilización de cuentos, de la pintura, murales y las manualidades, se construyen con un sentido de cuidado y de respeto al agua como recurso fundamental para la vida.

Aún estamos a tiempo, aún hay ríos, árboles y animales que proteger, la tierra o la Madre Tierra nos da la oportunidad de unirnos con el propósito de restaurar, sanar y protegerla. Es ahí donde realmente encontraremos nuestro lugar como hijos e hijas de la Tierra.

Ahora lo más importante es exigir los derechos básicos de los seres humanos y de la tierra, el derecho al aire, al agua, a los alimentos. Las nuevas generaciones están heredando una tierra enferma que necesita decisiones inmediatas.

Justificación

Esta justificación se origina en diferentes puntos importantes: el cambio climático, la escasez y contaminación del agua, la necesidad de la construcción de una conciencia del cuidado ambiental, la falta de reconocimiento histórico de las culturas que nos dieron origen y la necesidad de una educación que *Promueva* la sustentabilidad de la vida del planeta. A partir de estas necesidades se propone una estrategia pedagógica integral, a través de las artes escénicas que involucre el reconocer valor del agua y su relación con las culturas originarias, a partir de la creación colectiva de la obra de teatro “*Pachamama El Llamamiento de los pueblos*” de mi autoría.

La educación tiene el deber de construir ciudadanos responsables del cuidado y la preservación de la naturaleza.

“La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. (Constitución Política de Colombia).

Desde la constitución es un deber fundamental de la educación proponer, difundir y evolucionar estrategias pedagógicas para la protección del medio ambiente. La Pedagogía de la Tierra, desarrollada por el pedagogo Moacir Gadotti (2002), se inspira en la ecopedagogía de Paulo Freire y en los principios de la Carta de la Tierra. Esta propuesta plantea la urgente necesidad de integrar una Educación Sustentable, que forme sujetos comprometidos con la vida, el planeta y la justicia social. “La preservación del medio ambiente depende de una

conciencia ecológica y la formación de la conciencia ecológica depende de la educación” (Gadotti, 2002, p.69). La conciencia ambiental como menciona el pedagogo es una función que debe cumplir la educación “Los currículos que se lleven a las aulas deben estar relacionados con lo significativo para el estudiante como nos enseña Piaget, y qué más significativo que cuidar el planeta” (Gadotti, 2002.p,82). Es reconocer que hacemos parte de la biodiversidad del planeta y que todos tenemos el deber como parte de ese organismo vivo de cuidarlo. Gadotti (2002), menciona la *Interdependencia* referida como “Todos los miembros de un ecosistema están conectados con una telaraña de relaciones donde todos los procesos vitales dependen unos de otros” (p.90). El actuar de forma distanciada afecta el ritmo de la vida del planeta, sus ecosistemas, el equilibrio que por miles de años ha existido, así mismo la educación debe adoptar esta nueva cosmovisión donde la tierra, que incluye a los seres humanos sea el centro de la formación académica.

La obra de teatro “*Pachamama, el llamamiento de los pueblos*” busca que nos reconozcamos y exaltemos históricamente nuestras culturas originarias y su relación con la naturaleza y el agua, así reconocer la necesidad de la unión de todos los actores sociales para la restauración y cuidado del planeta. Diferentes obras teatrales ha sido una herramienta para la construcción de la memoria histórica y cultural como los muestran los dramaturgos como Enrique Buenaventura que han contado a través de sus obras las situaciones sociales e históricas del país como la obra de teatro “Los Dientes de la Guerra” que relata hechos de violencia contra los campesinos de Latinoamérica.

Igualmente, la maestra Patricia Ariza a través de la Comisión de la Verdad en el año 2023, aportó a la paz en Colombia por medio de la obra de memoria histórica “Salida al Sol Camino a La Paz”, basada en los hechos ocurridos alrededor de los falsos positivos en Colombia. Así como estas obras construyen memoria histórica igualmente la obra de teatro *Pachamama el llamamiento de los pueblos*, quiere que reconozcamos los hechos históricamente globales de las culturas que nos dieron origen, pero también quiere promover para el futuro una revolución que, a partir de la unión de todos los pueblos, salve la vida del planeta, es decir del ser humano.

La educación y el arte deben tomar las riendas de la sociedad y ser la vanguardia de esta, la verdadera revolución por la vida del ser humano, de los animales y de la naturaleza. “Esta es la revolución aún no realizada que cambiará nuestras vidas transformando el peligro en esperanza”. (Gadotti, 2002.p,33). Pero ahora nos hemos acoplado cada vez más a lo que es

la sociedad actual, capitalista, individualista, donde todo tiene un uso y un precio, donde todos animales, personas y la naturaleza son recursos y no un ser sagrado como expresaba el indígena de la comunidad Seattle.

Diferentes poetas y escritores como Walt Whitman y Juan Ramón Jiménez han sido claros al reconocer la necesidad del ser humano de estar vinculado con la naturaleza. En el libro *Hojas de Hierba* de Walt Whitman (1895): expresa que somos la naturaleza:

Somos la Naturaleza. Hemos estado ausentes mucho tiempo, pero hemos vuelto: nos convertimos en plantas, troncos, follaje, raíces, corteza; nos acomodamos en la tierra: somos rocas, somos robles, crecemos, uno al lado del otro, en los claros del bosque, pastamos, somos dos en el seno de las manadas salvajes, tan espontáneas como cualesquiera.” (p,155)

Es imposible desligar al ser humano con la naturaleza pues siempre hemos pertenecido a ella, nos ha brindado acilo a nuestros ancestros y ahora nosotros. Somos 75% agua, somos hechos y nutridos por los frutos de la tierra, cada una de las partículas de nuestro cuerpo son las mismas que se gestan en el universo, es decir que sí somos y pertenecemos a la naturaleza y al cosmos.

Igualmente, lo expresa Juan Ramón Jiménez (1923) “Estoy completo de naturaleza, en plena tarde de áurea madurez, alto viento en lo verde traspasado. Rico fruto recóndito, contengo, lo grande elemental en mí, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el infinito”. (s, f). La poesía nos conecta con la esencia de la naturaleza, que es donde el ser humano siempre ha pertenecido. Es ineludible no reconocerse o identificarse como parte integral del planeta. Las palabras de las poesías nos traen recuerdos del pasado cuando éramos familia de la naturaleza, esos días y noches alrededor del fuego, del río, del ritual, así es como el ser humano se ha formado y ha podido vivir en equilibrio con la naturaleza.

La educación es la encargada de ser la vanguardia en la construcción de una sociedad que construya una identidad de cuidado con la naturaleza y de reconocimiento cultural. El arte es la herramienta que nos permite recuperar esos valores que se han perdido y que están dejando sin vida al planeta y a las personas.

Pregunta problema

¿Cómo generar procesos creativos desde el arte por medio de una guía pedagógica basada en el cuidado y la protección del agua en el municipio de Yumbo?

Objetivo General

Generar una guía pedagógica desde las artes escénicas que contribuya al cuidado ambiental en torno al cuidado del agua en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Objetivos específicos

- Analizar problemáticas de contaminación y degradación de las fuentes hídricas causadas por la pérdida de saberes de las culturas originarias en Yumbo.
- Generar una guía pedagógica que posibilite procesos creativos, que favorezcan la concientización del cuidado del medio ambiente y del agua.
- Sistematizar las experiencias culturales, educativas y sociales de la práctica.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

En esta investigación existen conceptos clave que, desde una perspectiva epistemológica, nos ayudan a entender la importancia de la una educación sustentable. En esta propuesta, los conceptos de ecopedagogía y creación colectiva son fundamentales para la implementación del proyecto.

Ecopedagogía

La ecopedagogía es un movimiento liderado por el Instituto Pablo Freire, que se generó gracias al movimiento de la Carta de la Tierra. Según Gadotti (2002), el Instituto, como coordinador nacional de la Carta de la Tierra, fue el encargado de la consulta mundial para sistematizar las diferentes contribuciones en el ámbito educativo. En este contexto, el Instituto realizó su primer encuentro de la Carta de la Tierra desde la perspectiva de la educación, que contó con la participación de diferentes países, educadores, investigadores, profesionales y ambientalistas. (p,85)

“La ecopedagogía es un movimiento social y político” Gadotti (2002, p.89). Social porque involucra a la sociedad civil, organizaciones, educadores y ecologistas en la defensa del medio ambiente y la promoción de la conciencia ambiental. Y es un movimiento político porque busca influir en las políticas públicas y en las estructuras centralizadas de poder para promover un desarrollo sustentable y una justicia ambiental. Porque “sin una acción pedagógica efectiva” los proyectos nacionales y las perspectivas de los objetivos educativos

del país son inviables de sostener en el tiempo porque afectarían la vida de las nuevas generaciones y del planeta. Según Gadotti. “Solo mediante una acción integrada puede combatirse esa degradación” y señala que “se buscan transformaciones sociales tanto a nivel micro, en lo cotidiano y local, como a nivel macro, global y sistémico”. (Gadotti, 2002, p 82). Es importante la unión de todas las personas y organizaciones para generar este cambio. Es decir que todos debemos hacer parte de esta red pedagógica, que no es solo una pedagogía escolar, ni está dirigida únicamente a los profesores, sino que compromete a toda la sociedad.

Como lo plantea Gadotti (2002), La ecopedagogía nació en el interior de las ONG y actualmente está ganando espacio en los debates universitarios y en los sistemas educativos, en respuesta a la demanda de una educación no solo de calidad, sino también con objetivos y contenidos curriculares significativos tanto para el estudiante como para la salud del planeta. A diferencia de la pedagogía clásica, basada en la memorización de contenidos, la ecopedagogía se centra en los vínculos, las relaciones, las vivencias, las actitudes que promueve la vida y la conciencia ambiental. Es una pedagogía inclusiva porque valora la diversidad cultural, étnica, religiosa y política, y se reconoce también como una pedagogía de la educación multicultural. (p,84).

Es decir que es una pedagogía que nació a partir de la necesidad civil, que busca que la sociedad, como las organizaciones y la educación comiencen a tomar decisiones y actuar con una postura pedagógica donde los contenidos sean significativos y sustentables con la vida del planeta, los seres humanos y los animales.

La ecopedagogía no es una visión que busque inventar algo nuevo, sino que “se inserta en los movimientos ecológicos que incluyen la corriente no violenta del pensamiento anarquista, el movimiento pacifista, el humanismo y el marxismo libertario, así como las perspectivas globalizantes dirigidas a la liberación social. Además, la ecopedagogía integra la vertiente científica, ética, transdisciplinar y holística”. (Gadotti.2002, p,82). Este movimiento ecopedagógico implica también formar conciencia social y política. Nace como una necesidad común entre países, que a través de una visión transdisciplinaria se plantea la educación desde la problemática real y desde la noción de que todos estamos ligados en una red que nos une con la naturaleza, los animales, los hombres y el cosmos. La ecopedagogía impacta en lo social y lo político, es un movimiento que busca a través de la pedagogía promover el sentido de la vida y del aprendizaje a partir de los actos cotidianos que impactan de forma local y global, por ende, necesita de la participación de todas personas, entidades y

organizaciones. Los postulados de la ecopedagogía son la base para la construcción de la pedagogía de la tierra.

Creación Colectiva

En los años 60 los movimientos de contracultura influenciados en Latinoamérica impulsaron desde las artes la búsqueda de una construcción de una postura crítica y de conciencia ante la sociedad. En el teatro se ven reflejados estos movimientos tanto en Bogotá con el teatro la Candelaria, y en Cali con el Teatro Experimental. Quienes a partir del método de creación colectiva construyeron una nueva forma de hacer teatro que mostrara la realidad histórica y social. El maestro Enrique Buenaventura, escritor, poeta y dramaturgo, estableció en una serie de pasos el método de la creación colectiva. “Se quiere destacar la contribución que hace Buenaventura en el panorama de los métodos existentes para la enseñanza del teatro en Colombia y resaltar la diferencia propuesta por él mismo entre un método para la formación de actores y un método para la creación Colectiva” (Cardona, 2009, p,105).

Según el libro *Los Papeles del Infierno* (1990), escrito por Enrique Buenaventura, la creación colectiva surge como una necesidad del trabajo teatral democratizador que articula a todos los integrantes y a las diversas artes como la música, la pintura, la actuación, las artes plásticas, (p,161). Este método permitió darle al teatro una función social. Según Santiago García, “Los trabajadores de la cultura estamos sometidos a estas condiciones (exigencias) del desarrollo histórico. Creemos que en Latinoamérica el artista debe encarar el compromiso dentro del marco de una organización de trabajadores de la cultura descartando la Idea romántica de la lucha individual, aislada”. Se comienza a establecer que el artista ya no es un ser iluminado o solitario, sino que debe asumir su papel como parte de un colectivo con una responsabilidad social. En este proceso se empieza a estructurar un teatro que reconoce la necesidad de la colectividad como base de la creación y del compromiso con la realidad social.

Según Enrique Buenaventura (1990), el método se estructura a partir de los siguientes pasos. El primero es el análisis del texto donde se identifican los acontecimientos de la trama en forma cronológica. Luego, se define el tema central de la obra que surge de la fábula, es decir, de las causas y las implicaciones sociales reales del conflicto de la obra. Posteriormente, el texto se divide en secuencias, situaciones y acciones: las secuencias son divisiones mayores que cambian con la motivación, la situación representa un cambio de las fuerzas en pugna y la acción es la unidad básica del conflicto que se transforma. Toda

situación tiene dos o más fuerzas en contradicción que se enfrentan definiendo su causa.
(p,161-169)

Una vez realizado este análisis según el método, se pasa a la improvisación por analogía. Buenaventura define la analogía como “una situación semejante a aquella planteada en el texto; su materia constitutiva es la acción y se desarrolla por medio de la improvisación”. De este modo, el grupo no reproduce literalmente la obra, sino que crea un conflicto análogo que le permite comprender sus causas e implicaciones sociales. Tras esta etapa, se realiza el acercamiento al texto, conocida como la improvisación de acercamiento o “la primera vuelta de montaje”, un proceso en el que el grupo comienza a organizar y dar forma a los núcleos, es decir, los temas, conflictos e ideas que emergen de las improvisaciones, a partir de las formas teatrales identificadas se construyen la siguiente fase de la improvisación.

Al finalizar esta fase, se inicia con “la segunda vuelta”, donde el grupo trabaja con la totalidad bocetada del montaje, incorporando los textos definitivos y los personajes. En este punto, se articulan los núcleos, las improvisaciones y la forma artística de la obra. En síntesis, el método de creación colectiva de Enrique Buenaventura es un proceso dialéctico, social, en el que el análisis, la analogía y la improvisación construyen una obra teatral que permite al actor que participe como parte integral del proceso. En la creación de la obra Pachamama fueron fundamental las improvisaciones teatrales para reconocer el contexto territorial ambiental y los acontecimientos relevantes de las culturas originarias. Esto permite que los estudiantes abarquen desde sus contextos la creación teatral.

Modelo pedagógico

Pedagogía de la Tierra

La pedagogía de la tierra es una propuesta desarrollada por el Pedagogo Moarcir Gadotti en el año 2002 y es basada en los principios de la Carta de la Tierra, que es constituida como un código de Ética Planetaria, y en la ecopedagogía desarrollada por Paulo Freire.

La carta de la tierra es una declaración de principios globales para orientar la cuestión del medio ambiente y del desarrollo que incluye los principios básicos que deberán regir el

comportamiento de la economía y del medio ambiente por parte de los pueblos y de las naciones para asegurar nuestro futuro común”. (Gadotti, 2002, p 97).

La versión final de la carta de la tierra fue aprobada en las oficinas centrales de la UNESCO en París en el año 2000 e inicia así.

“En nuestro muy diverso pero creciente mundo de interdependencia resulta urgente de que nosotros los pueblos de la tierra declaremos nuestra responsabilidad unos a otros con la gran comunidad de la vida y con las generaciones futuras, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común”.

Esta carta es el acuerdo entre naciones sobre la paz con la naturaleza, reconociendo al ser humano como parte de una red de interdependencia con ella, donde “nosotros somos la naturaleza”. Al ser parte integral de la tierra, tenemos la responsabilidad de actuar en favor de su cuidado y protección. Esta carta promueve la adopción de principios para generar nuevos hábitos como sociedad con el propósito de transformarnos en países sustentables, donde la economía se transforme y que la justicia social sea una realidad con los ciudadanos y con la naturaleza.

Así como la carta de la tierra, esta Pedagogía se desarrolla a partir del referente teórico de la ecopedagogía, que es un método de aprendizaje basado en el sentido de lo que aprendemos y hacemos cotidianamente.

“No se puede separar la ecopedagogía y la cotidianidad, la pedagogía tradicional considera a la esfera de lo cotidiano muy pequeña para ser tomada en serio... a partir de manifestaciones simples de la cotidianidad podemos descubrir y enfrentar la complejidad de las cuestiones más amplias y generales de la humanidad” (Gadotti, 2000, p,110). Un ejemplo claro de cómo la cotidianidad revela problemáticas globales se evidenció durante las sesiones, cuando los estudiantes pedían agua, pero no había en la institución. Esta situación no era circunstancial, sino consecuencia directa de la falta de acceso a agua potable, tanto en sus hogares como en la institución educativa. Lo que a simple vista podría parecer un detalle menor del día a día, en realidad expone una condición de vulnerabilidad que afecta derechos fundamentales y refleja una crisis ambiental y social que exige ser visibilizada y abordada desde la práctica pedagógica.

Según Gadotti, (2002), “La educación ambiental interdisciplinaria, entendida como la formación de habilidades para aprender la realidad compleja, fue reducida a la intención de incorporar una conciencia ecológica en el currículo profesional. Además, la educación ambiental muchas veces se limitó al ambiente externo, sin confrontarse con los valores sociales, con los otros, con la solidaridad. Sin poner en cuestión el carácter político de la educación y del conocimiento”. (p.78)

La educación ambiental a pesar de su referente teórico solo se enfocó en la conciencia ambiental dejando a lado todo lo que abarca el concepto de interdisciplinariedad. Los aprendizajes se ocuparon únicamente en identificar problemáticas ambientales, reconocer como reciclar o como realizar una huerta. La educación ambiental fue antecedente para la construcción de la ecopedagogía.

Según Gadotti (2002), “La ecopedagogía se orienta más hacia la educación sustentable que hacia una ecoeducación que es una noción más amplia de la educación ambiental. La educación sustentable no se ocupa solo de una relación saludable con el medio ambiente, sino también del sentido más profundo de lo que hacemos con nuestra existencia a partir de la vida cotidiana”. (p,87).

La ecopedagogía propone una transformación en la forma de pensar, vivir y relacionarnos con el mundo. Donde a partir de los actos cotidianos podemos repensar los valores y el propósito del aprendizaje. La sustentabilidad es una forma de vida que se construye día a día, donde cada acto cotidiano tiene un sentido que impacta a la sociedad.

La pedagogía de la tierra evoluciona la teoría de la ecopedagogía. “Entendida de esta forma la ecopedagogía es una nueva pedagogía de los derechos, que asocia los derechos de los seres humanos con los derechos de la tierra” (Gadotti,2002, p,85) La Pedagogía de la Tierra define la ecopedagogía con los siguientes principios.

- “El planeta como única comunidad.
- La Tierra como madre organismo vivo y en evolución.
- Nueva Visión que sabe lo que es sustentable, lo que es apropiado, lo que tiene sentido para nuestra existencia.
- La ternura hacia esta casa, nuestro hogar es la tierra.

- La justicia socio-cósmica la tierra es un gran pobre el mayor de todos los pobres
- Una pedagogía biófila que (promueva la vida), involucrarse, compartir, problematizar, relacionarte, entusiasmarse.
- Una concepción del conocimiento que admite solo ser integral cuando es compartido.
- Caminar con sentido en la vida cotidiana.
- Una racionalidad intuitiva y comunicativa afectiva no instrumental.
- Nuevas actitudes, reeducar la mirada, el corazón.
- Cultura de la sustentabilidad.
- Ecoformación, ampliar nuestro punto de vista”. (Gadotti, 2002. p.152)

La ecopedagogía es una propuesta educativa que nos invita a repensar nuestra relación con la Tierra como un organismo vivo. Promueve una educación que ame la vida, que despierta sensibilidad, compromiso con el cuidado del planeta, busca educar con sentido las prácticas cotidianas de la existencia del ser humano para lograr construir una cultura de la sustentabilidad. A partir de la carta de la tierra, la ecopedagogía y a las conferencias que evolucionan por medio del diálogo la relación del hombre y la naturaleza, se estructura esta nueva pedagogía que se basa en una “educación sustentable” para una “sociedad planetaria”. Que busca darle sentido a lo que hacemos cada día “El sentido de nuestras vidas no es diferente al sentido de la vida del planeta” donde todos como hijos de la tierra o como habitantes de este planeta debemos construir una *ética planetaria* que nos permitirá tener una sociedad que sustente los derechos del hombre y del planeta.

La educación tradicional debe dar un vuelco pues la educación bancaria instaurada desde siempre hasta la actualidad y acentuada en los colegios públicos donde no se discute el sentido del aprendizaje con los estudiantes, ni se construye una ética que reconozca que hacemos parte de la tierra y que cuidarla y respetarla debería ser un imperativo categórico. Donde la tierra es un fin en sí mismo y no un medio. Según Kant (1785): todos tenemos una ética que está incrustada en nuestra razón que nos permite actuar individual y racionalmente. (García, 1928. p,36). "Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio"(p,40). Es dejar la mentalidad capitalista de que la tierra, los animales y las personas son para usar, comprar o vender. “Obra solo según una máxima tal que puedas querer al

mismo tiempo que se convierta en una ley universal"(p,33). Que las acciones y decisiones que tomemos en nuestra vida cotidiana fuesen actos que se conviertan en leyes universales. ¿Qué pasaría si todos actuáramos en pos del cuidado y el respeto por el planeta? “Obra como si por medio de tus máximas fuera siempre un legislador en un reino universal de los fines” (p,48). Las decisiones de los seres humanos, por pequeñas que sean son trascendentales. Este es un llamado a la educación a reconocer que somos la naturaleza y que debe ser un imperativo categórico cuidarla, protegerla y respetarla como se respeta a un hijo, que se cuida, se ama, se protege. Si el imperativo de la educación es cuidar el medio ambiente, la sociedad de hoy se transformaría en una sociedad sustentable, quiere decir, con justicia social donde todos animales, plantas y seres humanos tienen derechos. Esta es una pedagogía que pasa de un pensamiento antropocéntrico a un pensamiento de conciencia planetaria donde el hombre ya no es el centro, sino que es el planeta mismo donde todos hacemos parte.

Esta pedagogía busca promover sentidos, darle sentido al aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo del arte?, ¿Cuál es el sentido de la filosofía?, ¿Cuál es la finalidad del teatro? Nuestro sentido está ligado al del planeta. Desligarle es un error que nos aleja del nuestro ancestro original la tierra, y las culturas que nos dieron origen.

La pedagogía sustentable nos invita a cuestionar ¿Quiénes somos?, ¿Porque todos estamos conectados con todo?, ¿Cuál es nuestra relación con el universo y con el planeta?, Ahora que está siendo cada vez más está desangrado, olvidado, usado como un medio y no como un fin.

Por eso, una pedagogía sustentable no se limita a transmitir conocimientos como la educación bancaria sino de cultivar una conciencia profunda de interdependencia, una ética del cuidado y una comprensión de que la Tierra no la podamos sacrificar por conveniencia, sino que es una aliada viva, cuyo bienestar está íntimamente ligado al nuestro. Esta pedagogía se resumen cuatro conceptos:

Planetariedad

Este concepto define al hombre y a la mujer como habitantes de la tierra donde todos tienen derechos y deberes como seres planetarios.

“Extranjero yo no voy a hacer, ciudadano del mundo yo soy” ... “¿Cómo puedo sentirme extranjero en cualquier territorio si pertenezco a un único territorio que es la Tierra?,

no hay lugar extranjero para los terrícolas de la tierra si soy ciudadano del mundo. Si soy ciudadano del mundo no pueden existir para mí fronteras, las diferencias culturales geográficas raciales y otras desaparecen ante mi sentimiento de pertenencia a la humanidad”. (Gadotti, 2002. p. 117).

El ser humano, al formar parte del planeta, no puede considerarse ajeno a él ni desligarse de sus responsabilidades. Así como tiene el derecho de utilizar los recursos naturales para su bienestar y desarrollo, también tiene el deber de proteger la Tierra y garantizar su sustentabilidad. Desde esta perspectiva, las fronteras pierden sentido, y surgen valores universales como el respeto, la solidaridad y el compromiso con la vida en todas sus formas. Solo asumiendo una conciencia global y un sentido de pertenencia a la humanidad y al planeta, podremos construir un futuro justo, equitativo y sustentable para todos. ¿Qué es ser ciudadano de la tierra?, según Gadotti (2002), “la ciudadanía es esencialmente la conciencia de derechos y deberes, no hay ciudadanía sin democracia. La noción de ciudadanía planetaria se sustenta en la visión unificadora del planeta y de una sociedad mundial que no tiene fronteras” (p. 68). Esta pedagogía busca la unidad de una humanidad que tiene un futuro común y pone la tarea a todos los seres humanos y a la educación de iniciar a trabajar desde la identidad del Ciudadano Planetario, quiere decir, reconocer que todos somos los mismos y venimos del mismo origen, la tierra, donde el nuevo sujeto de derechos no es la nación-estado, ni la humanidad, sino el planeta.

Sustentabilidad

La sustentabilidad tiene su origen en el desarrollo económico, es decir, en una economía que sustenta los intereses de la sociedad capitalista. Sin embargo, este concepto ha evolucionado. Gadotti (2002), afirma que “ahora la educación sustentable busca la sobrevivencia del planeta y del ser humano” (p. 87). Además, se cuestiona: “¿No estaremos construyendo una ciencia y una cultura que sirven para la degradación y el deterioro del planeta?” (p. 32). Crear estrategias para resignificar la educación desde la visión de la degradación de la vida de los territorios, el agua, los entornos naturales es la función de la educación. Dejar a un lado esta pedagogía sustentable y no proyectarse para el futuro es condenar a la educación a seguir igual que siempre y al planeta a la inevitable destrucción. El concepto de sustentabilidad fue ampliado y reúne todas las instancias de la vida “ambiental, social, política, educacional y curricular” Gadotti (2002, p. 32)

Es fundamental como lo cita Gadotti “Reorientar la educación a partir del principio de la sustentabilidad que significa retomar nuestra educación en su totalidad, lo que implica una revisión de currículos, programas, y del papel de la escuela y de los profesores y en la organización de trabajo escolar” Este enfoque pedagógico debe ser construido en las escuelas y universidades que es donde se gestan los valores, los comportamientos y el estilo de vida las personas. Incentivar a los estudiantes universitarios y a los profesores a crear estrategias sustentables con la vida del planeta es comenzar a sembrar la semilla de una educación que garantice la vida de las nuevas generaciones.

Globalización

Esta pedagogía pone de manifiesto que “El proceso de globalización está cambiando la política, la economía, la cultura, la historia y por lo tanto la educación. Esta categoría se enfoca a través de varios prismas, lo global y lo local se funden en una nueva realidad, Glocal para pensar en una educación del futuro necesitamos reflexionar sobre el proceso de globalización de la economía, de la cultura y en las comunicaciones”.

Es fundamental reconocer el contexto de los estudiantes como se ha venido desarrollando a lo largo de los años en los proyectos de aula, pero también se debe analizar el contexto *global*. Que muestra como la tecnología, la economía, las redes sociales, la música, influyen la vida, el comportamiento, la actitud y la personalidad, que van formando el pensamiento, el cuerpo y el corazón del estudiante. La masiva influencia de la globalización distrae las problemáticas reales de la vida cotidiana y como resultado, los estudiantes tienden a relacionarse en mayor medida con la información masiva de las redes que con lo que ocurre en su propio entorno.

Esta pedagogía busca que los cambios locales impacten en el país y de forma global, que sea una relación paralela de transformación local-global. En la que todos los países hagan acuerdos sustentables, pero las personas también deben tomar la responsabilidad. No solo desde las normas globales sino desde la práctica del mismo acto cotidiano. Es ahí donde la educación debe impactar, en este acto que a pesar de pequeño trasciende lo local. Si los colegios y universidades de cada municipio, ciudad, país y contiene se unieran en pos de una educación sustentable donde haya acuerdos transdisciplinarios, permitiría que la educación impacte de forma global y que proteja la vida del planeta.

Transdisciplinariedad

El concepto de transdisciplinariedad nos conduce a una educación que relaciona todas las disciplinas en pos de una búsqueda de solución a las problemáticas de cada territorio. Este concepto permite desde las aulas construir una educación sustentable con la vida de los territorios que son sustento y fuente de nutrición para los estudiantes. En la carta expuesta en el primer congreso mundial de transdisciplinar en 1978, algunos artículos enfatizan en:

“La transdisciplinariedad es complementaria de la aproximación disciplinaria; hacer emerger de la conformación de las disciplinas datos nuevos que la articulan entre sí nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. Esta visión transdisciplinar está resueltamente abierta en la medida en que ella sobrepasa el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación no solo con las ciencias humanas sino con el arte y la literatura la poesía y la experiencia espiritual. Una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento debe enseñar a contextualizar concretar y globalizar” (Gadotti, 2002, p. 47).

Esta visión de la educación busca encontrar soluciones a las problemáticas donde las disciplinas se integran para desarrollar estrategias, enfoques e investigaciones. La transversalidad integra a todas las disciplinas que, desde sus bases teóricas puedan transformar y evolucionar la forma de enseñar. Esta transdisciplinariedad impacta a nivel local porque involucra a los estudiantes, los docentes, las instituciones, el gobierno y entidades, ya que la participación de todos es fundamental para encontrar soluciones a problemas comunes que afectan directamente a los territorios de los estudiantes.

Desde las escuelas, las intuiciones e incluso desde la universidad promover proyectos transdisciplinares que involucren a las comunidades y a la ciudadanía en la recuperación de sus espacios naturales es apostarle a una pedagogía de la tierra. Que, desde las diferentes disciplinas, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología se forme una red solidaria y democrática en favor de la vida del planeta para ahora y para las próximas generaciones.

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

Este marco metodológico propone una experiencia educativa donde a partir de las expresiones artísticas de las artes escenas se reconozcan el valor de las culturas ancestrales y de la naturaleza, que permite reconocer la urgente necesidad de todos cuidar y preservar el planeta para las próximas generaciones. Para este proyecto se usará el enfoque cualitativo que

permite analizar los datos y resultados que arrojan los instrumentos de recolección de información diseñados y adaptados según las especificidades de la investigación.

El proceso de sistematización se estructura en torno a tres componentes fundamentales: El sujeto: La cultura, el territorio: Entorno natural y el arte como mediador. Estos ejes se desarrollan mediante metodologías exploratorias, permitiendo que los estudiantes participen desde su individualidad e investigación autónoma, y se reconozcan como actores sociales capaces de reflexionar y transformar su realidad como habitantes de la tierra.

Enfoque Metodológico Cualitativo

Se tomaron algunos datos básicos relacionados con el contexto del colegio que complementaron la descripción de la población y la muestra de la investigación. “En este sentido, es propio dilucidar que cuando se trata de enfocarse en el estudio de fenómenos sociales que atañen a la subjetividad e intersubjetividad de los individuos que los construyen y estructuran en el seno de su propio contexto histórico-cultural, es preciso cambiar de enfoque o viraje a la hora de abordar el estudio y adentrarse en su investigación” (Sánchez, 2019, p. 110)

El método cualitativo determina si hubo cambios de concepción de sí mismos, de su cultura, de su lugar histórico y del sentido de la vida de la tierra. Este proceso no busca resultados inmediatos, pero despertar la inquietud de ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Qué queremos ser?, o ¿Cuál va a ser nuestra nueva postura frente al planeta en el futuro?

Población

Esta sistematización se desarrolla a partir de la experiencia en mis prácticas realizadas en el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral 2.0 y 3.0 del Ministerio de Educación en los colegios Leonor Leurido de Velazco, en la vereda El Pedregal y José Antonio Galán de la Vereda Manga Vieja del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Municipio de Yumbo

Yumbo es un municipio del Valle del Cauca, cuenta con territorio fértil de frutas, legumbres y caña de azúcar. Está atravesado por diferentes ríos, entre ellos los ríos Yumbo,

Cauca, Cali y Arroyohondo, además de varias quebradas que conforman diversas cuencas de gran valor ecológico. (Benalcázar, 2008, p. 1).

El diagnóstico sectorial de Yumbo en el año 2024, el 86,9% de la población vive la zona urbana y el 13,1% vive en la población rural. La comunidad indígena es de 0,5% y la afrocolombiana raizal y palanquera es de 3,3 %. El municipio se caracteriza por su diversidad cultural indígena, afrodescendiente y campesina. Este territorio ha sido un punto de encuentro de diferentes pueblos y formas de vida que han moldeado su identidad actual.

Yumbo es habitado actualmente por comunidades indígenas Yanaconas, los Misak (Guambianos) y Nasa (Páez), que han llegado principalmente desde el Cauca en procesos de migración. Su cosmovisión estaba centrada en la armonía con la naturaleza, el respeto por la tierra y los ciclos de la vida, prácticas que aún conservan algunas comunidades. Luego llegaron las poblaciones afrodescendientes, traídas como mano de obra para trabajar en haciendas, trapiches y labores agrícolas. Estas culturas han aportado gran riqueza cultural al territorio. Su influencia es visible en las expresiones musicales, en los instrumentos tradicionales como uso de la marimba y los tambores. El campesinado, por su parte a lo largo del siglo XX consolidaron la producción agrícola como base de la economía local, cultivando caña de azúcar en su gran mayoría y café, plátano y hortalizas según la coalición de la Nueva Economía para la Alimentación y Uso del Suelo en el Valle de Cauca.

Hoy, Yumbo es conocido como un centro industrial y logístico del sur occidente colombiano, donde conviven grandes empresas con economías populares y formas tradicionales de producción. Sin embargo, esta transición también ha generado tensiones entre el desarrollo urbano-industrial y la preservación de las fuentes de agua y las tradiciones culturales rurales e indígenas.

Colegio Leonor Leurido de Velazco

Esta sede está ubicada en la vereda Pedregal en Yumbo, es una vereda rural alejada de la ciudad. Su corregimiento más cercano es Golondrinas y Montebello. Es una zona minera de carbón, los padres se dedican a la minería, la siembra, el reciclaje y labores varias. Es una población que sufre la consecuencia de no tener agua, pues la población recibe día intermedio en las horas de la madrugada agua no potable.

Este colegio tiene los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria. Según la lectura de contexto, la mayoría de los estudiantes del colegio provienen de estratos socioeconómicos populares según documentos institucionales, principalmente estrato socioeconómico:1(114 estudiantes), estrato 0:(3 estudiantes), estrato 2: (21 estudiantes) y estrato 3: (2 estudiantes). También se pudo evidenciar por medio de documentos institucionales que la mayoría de los estudiantes son mestizos y el 20% aproximadamente pertenecen a comunidades afrocolombianas e indígenas. Viven principalmente en casas arrendadas. En el 50% de los hogares, solo uno de los padres trabaja, aunque ambos están presentes en la mayoría de los casos. Todos los estudiantes tienen acceso a internet en sus hogares. Existe una minoría de padres que no saben leer. En promedio, los hogares están conformados por 4 a 5 personas.

En el colegio la educación artística se limitaba a actividades básicas, centradas en dibujos repetitivos y planas. No existían proyectos transversales ni procesos de formación que fomentaran el arte y la creatividad. Además, no se contaban con espacios para realizar actividades artísticas, algunos estudiantes desarrollaban actividades artísticas y deportivas, pero fuera de la institución.

Colegio José Antonio Galán

El colegio se encuentra ubicado en la vereda Manga Vieja que se encuentra situada a 30 minutos de Yumbo, La región es predominantemente montañosa, cuenta con un clima de alto calor húmedo. A pocos metros del colegio se encuentra una quebrada que antiguamente era un río que tenía un alto caudal, pero debido al uso y contaminación de agua por empresas de cría de cerdos y por los altos niveles de calor su caudal ha disminuido. Esta es el agua que llega a los habitantes de la vereda y, por ende, el agua que llega al colegio. Quiere decir que los estudiantes no cuentan con agua potable a pesar de que antiguamente contaban con una fuente de agua viva y sin contaminación. Según entrevistas de vecinos estas empresas están hace varios años extrayendo carbón.

El colegio cuenta con un área de 25 metros por 25 metros aproa, cuenta con 5 salones, una sala de computación, el restaurante, la huerta y el patio. Según los datos obtenidos en la encuesta realizada por los estudiantes en casa, se identificó que la mayoría no recibe estímulo por parte de sus padres para la lectura. Esto muestra la necesidad de fortalecer la participación familiar en los procesos formativos. La mayoría vive en casa propia con sus dos

padres trabajadores, que les brindan una estabilidad básica. En general, los estudiantes tienen acceso a internet en su casa. Esta es una vereda que, generalizada es estrato 1 y 2, las personas sobreviven con la siembra y, según los habitantes es una zona segura para los estudiantes.

En lo que respecta a la oferta artística, la institución cuenta con muy pocas iniciativas. Actualmente, se adelanta un proceso de acercamiento a los instrumentos ancestrales afrocolombianos; sin embargo, durante el periodo de práctica no se contó con la presencia de un docente de música que acompañara este proceso. Por otro lado, los estudiantes están participando en un proceso de aprendizaje con instrumentos de música marcial, aunque los encargados solo asistieron en dos ocasiones durante toda mi práctica. Estas fueron las únicas propuestas artísticas ofrecidas por la institución.

Muestra

En el colegio Leonor Leurido de Velazco, participaron en la muestra y en el proceso de creación de la obra 60 estudiantes de primaria y secundaria. Jardín y primero (20), segundo y tercero (17), cuarto (10), quinto (10) y once (Tres estudiantes). Siete estudiantes eran afros, dos estudiantes indígenas y cincuenta y uno eran mestizos. El 90% de participación es de mujeres, en un total de 52 mujeres y 8 hombres. En esta primera práctica, la obra se llevó a cabo con la participación de estudiantes de diferentes grados. Los grupos se organizaron de la siguiente manera: danza (Jardín y Primero, 20 estudiantes), canto (Tercero, 10 estudiantes), actuación (Cuarto y Quinto, 23 estudiantes), artes plásticas (Tercero, 10 estudiantes). La mayoría de los estudiantes son campesinos, quince (15) son afrodescendientes y tres (3) pertenecen a comunidades indígenas.

Componentes de investigación y análisis

El sujeto: El sujeto se reconoce como parte integral de la tierra y como poseedor de un deber ancestral de cuidarla y protegerla. Es allí donde las culturas originarias que dieron origen al proceso del mestizaje del país: indígenas, afros y campesinos nos enseñan cómo vivir en armonía con la naturaleza. El sujeto es el centro del aprendizaje, se construye a partir de su expresión artística individual, los aprendizajes contenidos en las clases y en la investigación autónoma de su cultura originaria y su relación con la tierra.

El territorio: El sujeto se reconoce en su territorio, en su historia, su origen, sus ríos, sus montañas, sus animales, sus plantas, en las culturas que la habitaban durante milenios. El planeta y el territorio es la casa, cuidarla es una necesidad urgente. Y como seres habitantes de esta tierra somos responsables de identificar y solucionar las problemáticas que la afectan. Este territorio de Yumbo como muchos municipios colombianos y en el mundo, la escasez o contaminación de agua es la problemática principal. Desde el origen de las civilizaciones el agua ha sido el centro del desarrollo humano. Toda actividad humana está relacionada íntimamente con el agua. Salvaguardar este bien es un deber de todos y un derecho para las próximas generaciones. La tierra y el territorio son el paradigma de investigación ahora.

Arte mediador:

Las diferentes expresiones artísticas de las artes escénicas nos permiten a través de la exploración libre y la creación reconocer el valor del agua y su relación con las culturas originarias. A partir del teatro, la danza, canto, poesía, dibujo, oralidad, se exploran diferentes formas artísticas. El arte es el gran maestro que permite desde los talentos individuales formar sentires basados y generados de los mismos estudiantes.

El arte está relacionado con la historia de las culturas, sus tradiciones, por su esencia siempre va a ser una herramienta que permite indagar sobre nuestro origen, nuestra individualidad y nos permite reconocer la gran responsabilidad y deber actual como habitantes de la tierra de unirnos todos en la recuperación y restauración del planeta. Como dice la cantante Nina Simone "Si un artista no habla de lo que está pasando en el mundo, no está haciendo arte. Solo ruido".

Instrumentos de recolección de información

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron el informe de la lectura del contexto de las instituciones, el diario de campo, la planeación, las fotografías tomadas durante las clases y videos de la muestra final. Estos recursos permitieron documentar y analizar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes de manera cualitativa. Cada uno de estos instrumentos permitieron analizar y comprender el proceso de creación de la obra.

Las encuestas permitieron reconocer el contexto familiar y social de los estudiantes, estas fueron desarrolladas de forma individual en el colegio y en compañía de los padres, lo

que permitió tener una visión más amplia para identificar el contexto. El diario de campo se usó como el registro de reflexiones y observaciones basadas en lo sucedido en la clase y en los avances en forma grupal e individual acerca del proceso de apropiación y reconocimiento de las culturas originarias y de la vital importancia del agua. Donde se pudieron evidenciar los avances en los objetivos del plan de aula y el resultado final del proceso. Los videos muestran como los estudiantes comprometidos, con sus personajes, su arte, sus voces, sus vestuarios, se apropian de su cultura y de la problemática real que están viviendo. Estos instrumentos de recolección permitieron reconocer el arte como mediador, como herramienta de transformación y como medio para el reconcomiendo con el territorio y las culturas originarias.

Sistematización de la práctica

La sistematización se centrará en la creación de la obra de teatro de Pachamama. Su construcción se llevará a cabo en diferentes etapas: Se definirán las fases de la realización de la obra, sesiones claves, luego se realizará un análisis e interpretación general.

ETAPAS DEL PROYECTO

Etapas 1. Exploratoria

Por medio de actividades artísticas, se realizaron una serie de indagaciones para reconocer los talentos, los intereses y las influencias sociales de los estudiantes, que llevaron a la construcción del diseño de las clases tipo laboratorio de formación y creación.

Dentro de los intereses y experiencias previas se encontraron:

Reconocimiento grupal y del contexto estudiantil

El dibujo es una forma de las más espontáneas para que los niños expresen su mundo interior. Es un comunicador de lo que piensa y desean. Un dibujo puede reflejar aspectos emocionales, cognitivos, sociales y cotidianos de los estudiantes. El dibujo es la primera herramienta para el reconocimiento y lectura del contexto de los estudiantes.

Para el reconocimiento conjunto, como etapa inicial, el juego del espejo es una herramienta que permite, que entre los estudiantes se reconozcan como mestizos, afros e indígenas.

Reconocimiento de las habilidades e intereses de los estudiantes.

En esta primera etapa se reconocieron las habilidades y gustos artísticos de los estudiantes lo que permitió identificar sus talentos, influencias y la conexión de los estudiantes con su origen cultural. Estas habilidades fueron el punto de partida para la asignación de los personajes y la creación de la obra. Los estudiantes participaron con diferentes expresiones artísticas, como cantos, danzas, dibujos de diferentes estilos, actuaciones e interpretación de instrumentos musicales como el violín y la guitarra. Este ejercicio permitió identificar qué es el arte para los estudiantes. ¿Qué es la danza para ellos? ¿Qué es la música? ¿Cuáles son sus modelos? ¿Sus referentes? ¿Cuáles son sus artistas? ¿Cuáles son sus héroes?, ¿Hasta qué punto las sociedades influyen en qué es el arte? Para reconocer el contexto es importante saber cómo la globalización se va apropiando del pensamiento y va desarraigando a las personas de su cultura y de su territorio.

Reconocimiento de las habilidades e intereses de los estudiantes en colectivo

Se realizó un ejercicio de reconocimiento en grupo, que permitió visibilizar las raíces y tradiciones culturales presentes en la vereda. Los estudiantes libremente eligieron las canciones que querían cantar o bailar juntos. Esta experiencia muestra las influencias sociales de los estudiantes y las problemáticas de desarraigo cultural cada vez mayor.

Etapas 2. Fundamentación

Está relacionado con el reconocimiento del valor y el aporte de las culturas Indígenas, Afros y Campesinos a la sociedad actual y su relación con la naturaleza. Se desarrollará a partir de improvisaciones teatrales, la exploración de la danza, poesía y canto con expresión corporal, la lectura dramática de cuentos y juegos teatrales.

Conocimientos teóricos fundamentales para la construcción de preguntas.

Para la creación de la obra es fundamental poner sobre la mesa los hechos más relevantes de la historia de cada cultura. Se desarrolló a partir de la pregunta a los estudiantes de ¿Quiénes son los indígenas?, ¿Quiénes son los afros?, ¿Quiénes son los campesinos? Desde allí esclarecer hechos básicos relacionados con la historia. En esta fase es fundamental establecer las bases para la generación de interrogantes que dieron pie a sus procesos de investigación autónoma y a las improvisaciones teatrales. Para su desarrollo se usaron diapositivas, videos e imágenes que sirvieron como herramienta didáctica.

Lectura dramática de cuentos de tradición oral (Cuentos para contar)

Para la creación de la obra es fundamental trabajar la narración de cuentos a partir de la expresión corporal y la voz. En esta práctica, realizamos la lectura dramática de cuentos culturales de tradición oral y otros adaptados a la historia del territorio: El susurro de la selva, La abuela Grillo, Tierra Dulce y Kiriku.

El reconocimiento de los cuentos que representan las historias de cada cultura y los cuentos relacionados con sus territorios, genera que los estudiantes se interesen por la lectura, porque es un tema relacionado con ellos. El hacerlos parte del cuento y que participen con preguntas, respuestas, creando un personaje, poniéndolo de protagonista o que cambie o transforme el cuento, hace que los estudiantes sean incluidos como un sujeto activo-creativo de su aprendizaje. Estos cuentos se convirtieron en una herramienta para la realización de improvisaciones teatrales y permitió generar el contexto básico de la historia de cada grupo cultural.

Los mitos, las leyendas y los cuentos permiten que los estudiantes entienden sus raíces, el valor de la vida, de la naturaleza, del agua. Las lecturas dramáticas fomentan la imaginación, el pensamiento crítico e incentivan la lectura, siendo esta una herramienta fundamental en el camino del conocimiento.

Improvisaciones teatrales y juegos teatrales

Las improvisaciones representan situaciones que se desarrollan a partir de un conflicto (puede ser de la vida cotidiana o histórica) donde dos bandos o grupos luchan enfrentados por una motivación o una causa. Esta herramienta permite reconocer los hechos históricos de cada cultura a partir de la actuación y creatividad de los estudiantes. Ellos son los que escogen la situación que quieren representar y deciden qué personaje van a actuar. Las improvisaciones fueron evolucionando al punto de transformar la historia con otros finales posibles. Así, cada improvisación contenía dos escenas; la primera representa una situación histórica o cotidiana real y la segunda una situación transformada según el sentir y decisión de los estudiantes en conjunto. Esta es una herramienta poderosa de conciencia, transformación y resolución de conflictos.

Para la creación de improvisaciones teatrales resulta indispensable generar estímulos a partir de los juegos escénicos, los cuales posibilitan la activación de la creatividad y la espontaneidad. Las improvisaciones permiten desarrollar habilidades de expresión corporal, conocimiento histórico y fueron la base que hizo posible la construcción colectiva de la obra de teatro.

Danza con expresión corporal de cada cultura.

La danza ha sido una herramienta ritual de ofrenda a los dioses en las culturas originarias. Para los pueblos indígenas de los Andes, por ejemplo, la Pachamama “la Madre Tierra” era la divinidad central, a quien se rendía tributo mediante danzas, cantos y ofrendas agrícolas. Para los mapuches, la danza es una ceremonia espiritual donde se agradece y se pide por el equilibrio de la madre tierra. Para las culturas afrodescendientes la danza es el vehículo de comunicación con los orishas.

La danza de cada cultura representa las actividades cotidianas de supervivencia como casar, cortejar, sembrar, remar, nadar, celebrar. Por ejemplo, en las culturas afrocolombianas a partir de sus tambores hacen sonar la selva y vibrar el cuerpo, los indígenas que viven en nuestra magnífica región andina a través de la danza expresan el agradecimiento a sus vientos, al agua, a las cosechas, al sol, a la luna; La danza de los campesinos representa el trabajo con la tierra, el cortejo y las actividades rurales donde el triple, la guitarra y el requinto son instrumentos resultados del mestizaje.

Poesía y Cantos con expresión corporal

A través de los cantos y la poesía con expresión corporal, se construyeron pequeñas representaciones a partir del movimiento y la palabra. Como el poema: Une tu mano a mi mano de María de las Estrellas o la canción Cuando un cóndor pasa. La poesía nos conecta con el planeta y con nuestra naturaleza interior, desde la sensibilidad y la belleza del lenguaje. Este ejercicio permite que, de manera libre y espontánea, los estudiantes desarrollen y creen los movimientos que representan los poemas y las canciones.

Etapas 3. Creación

En esta fase se sintetiza y se estructura la obra, se establecen las danzas de cada cultura, las escenas y la obra en general a partir de la guía pedagógica de la obra de teatro.

Investigación autónoma cultural

Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de iniciar la investigación autónoma de la Cultura, la Historia, las Problemáticas y las posibles soluciones de su cultura para que a partir de esta investigación se generen los diálogos para la creación de personaje. Esta investigación se realizará en compañía de los familiares, padres, abuelos y deberá ser constante en todo el proceso de creación de la obra. Es fundamental que los estudiantes a partir de sus inquietudes investiguen y se interesen por reconocerse así mismo, en su familia, en su cultura, en sus problemáticas comunes y en su territorio.

Huerta

La huerta es una herramienta fundamental que permite conectarse directamente con la naturaleza, reconocer sus ciclos, sus cuidados. Esta experiencia permite ampliar la conciencia que nos permite comprender el valor de sembrar una semilla, de cuidarla y ver su crecimiento. Relacionarse con la naturaleza a través de la huerta permitió a los estudiantes aprehender a cosechar e interactuar con la tierra de forma sana. Crear un espacio natural, una huerta o un jardín permite al estudiante reconocer que puede contribuir al cuidado y preservación del planeta.

Esta huerta se desarrolla a partir de mejorar los espacios alrededor de los entornos más cercanos a los estudiantes. ¿Cómo hacer un lugar más saludable? ¿Más organizado? ¿Qué lugares en el colegio están abandonados? ¿Cómo mejorar su entorno escolar? ¿Podrían recuperarse esos lugares, quizá para hacer una huerta o plantar algunos árboles? El apropiarse de los espacios para generar un sentido de pertenencia en ellos permite que los estudiantes entiendan que es posible intervenir positivamente en su entorno.

Creación de máscaras

El taller de creación de máscaras se realizó para la creación de los personajes de las flores y los animales, este ejercicio de artes plásticas permitió reconocer el valor de los

animales y su gran diversidad de especies. El trabajo se realizó a partir de materiales accesibles: Papel reciclado, engrudo y pinturas.

Creación de personaje

La creación del personaje se construye a partir de la investigación autónoma basada en el reconocimiento cultural de sus referentes familiares. Que involucra las habilidades, talentos e intereses artísticos de cada estudiante. Ellos son los creadores, los escritores de sus diálogos, de sus acciones, vestuarios y maquillaje. Este proceso de creación autónomo permite que el estudiante tome las riendas de su investigación y reconozcan los hechos históricos y problemáticas que le permitan tener sentido de pertenencia con su territorio y cultura originaria. Tanto como en la creación de personaje como en la vida, es importante una investigación autónoma continua, un libreto que se renueve constantemente con nuevos y propositivos aprendizajes.

Creación colectiva

La creación colectiva ha sido una herramienta reconocida que ha posibilitado la creación de muchas representaciones y obras actuales. Existen diferentes miradas acerca de su método, por ejemplo, en el teatro experimental de Cali Enrique Buenaventura donde he participado en diferentes talleres y actividades, las obras se crean a partir de un texto literario. En cambio, para esta creación el actor participa activamente desde su contexto, donde crea su personaje, el personaje que está relacionado con su origen étnico y para ello debe responsabilizarse de una investigación autónoma que le permita desarrollar sus textos “Libreto Libre” que a su vez va estructurando la obra en general. La estructura de la obra tiene una guía básica: primero el reconocimiento de las culturas, segundo, el encuentro entre las culturas y tercero, una problemática común y una solución común. La creación se construye en torno al conflicto o problemática actual del desabastecimiento de agua, una problemática real que está afectando a la vereda, al país y al planeta en general. La obra está pensada con una estructura básica y accesible, para poder desarrollarla. Los personajes de cada cultura: La madre, el padre, el abuelo, el hijo y la tía tienen actividades cotidianas que corresponden a toda la humanidad. (sembrar, cocinar, tejer, jugar, amamantar, bailar, cantar).

La creación colectiva involucra las expresiones artísticas de cada cultura a partir de las danzas, los cantos, los cuentos, las historias, la poesía, la creación de máscaras y la

música. Es allí donde el arte y las culturas se unen por un objetivo común: Cuidar y restaurar la madre tierra. La creación está abierta y accesible a todas las expresiones culturales que los estudiantes quieran representar.

Teatro Foro

El teatro foro es una herramienta que se usa al final de la representación de la obra donde se le da el espacio a las personas para que puedan dialogar y reflexionar acerca de los temas relacionados con la representación y que a su vez la comunidad, los docentes, los profesores, los padres y los alumnos puedan participar. El teatro foro permitió que los estudiantes participaran desde sus puntos de vista con respecto a la cultura, al cuidar la naturaleza, al reconocernos en nuestra etnia, a valorarnos como indígenas, campesinos y afros. Al finalizar la obra el teatro foro se incentivó a través de preguntas. ¿Qué entendieron de la obra?, ¿Quieren decir algo acerca de la obra?, ¿Cuáles eran los personajes? ¿Qué pasó con los personajes?

Diseño Pedagógico

Matriz de varias sesiones

Esta matriz se compone de tres fases: exploración, fundamentación y creación. La base para la investigación es el reconocimiento de las culturas indígenas, afros y campesinas y su relación con la naturaleza a través de las improvisaciones teatrales de los hechos históricos, los cantos, danzas y poesías con expresión corporal, la investigación autónoma y la creación colectiva. Estas sesiones son una propuesta pedagógica para que todos los estudiantes participen, desde sus expresiones artísticas propias. La secuencia de contenidos está relacionada con el reconocimiento cultural y biodiverso, no en la secuencia de expresiones artísticas. Lo importante es el contenido y no la forma. Si algún estudiante no se reconoce o no se siente identificado con alguna expresión artística, podrá explorar desde el arte que practica o interesa. Es una pedagogía participativa que todos conforman desde sus habilidades artísticas.

Para comprender el proceso mencionado, se eligieron 3 sesiones de 16 realizadas en el colegio Leonor Leurido de Velasco durante el primer semestre de 2024. Y se seleccionaron 3

de las 15 sesiones presenciales realizadas durante la implementación de la práctica en el colegio José Antonio Galán durante el segundo semestre del mismo año.

La decisión de esta sistematización se dio por cambios en el diseño metodológico, a raíz de diferentes evaluaciones se generó para su implementación, un plan de mejoramiento de recursos y didácticas en la evolución de los contenidos.

La organización de la sistematización se presenta según el número de sesión acorde con el diseño general de los contenidos y tiempos de práctica. Para esta sistematización se establece un mínimo de 15 clases destinadas a la creación de la obra, pero la cantidad de sesiones podrá ampliarse de acuerdo con la disponibilidad de tiempo del docente.

Tabla 1. Tabla comparativa de contenidos por grupo

GRUPO A: Colegio José Antonio Galán		GRUPO B: Colegio Leonor Leurido de Velasco	
Sesión	Contenido	Sesión	Contenido
	EXPLORATORIA		EXPLORATIVA
1	Taller de Dibujo Reconocimiento del contexto sociocultural.	1	Taller de Dibujo Reconocimiento del contexto sociocultural
2	Taller de representaciones artísticas autónomas Reconocimiento de habilidades artísticas.	2	Taller de representaciones artísticas autónomas. Reconocimiento de habilidades artísticas.
	Taller de expresiones artísticas culturales colectiva Reconocimiento del contexto cultural		Taller de expresiones artísticas culturales colectiva Reconocimiento del contexto cultural
	FUNDAMENTACIÓN		FUNDAMENTACION
3	Taller de Oralidad: Reconocimiento histórico de los indígenas a partir de la lectura dramática de cuentos y juegos teatrales.	3	Taller de improvisaciones(Indígenas): Exaltar el valor de la cultura indígena a partir de la lectura dramática de cuentos y de improvisaciones teatrales.

4	Taller de Danza Andina: Reconocer y explorar los diferentes movimientos de la danza Andina a partir de la fiesta del inti Raymi.	4	Taller de Danza andina. Enaltecer la cultura indígena a partir de sus leyendas y danzas ancestrales.
5	Taller de Canto Explorar a través del canto con expresión corporal la relación de los indígenas y los afros con la tierra.	5	Taller de improvisaciones (Afroamericano) Exaltar los hechos históricos de los Afros a partir de la lectura dramática de cuentos y de improvisaciones teatrales.
6	Talle de lectura dramática A partir de la lectura dramática de cuentos, individual y grupal reconocer la historia de la cultura afro.	6	Taller de Danza Afroamericana. Enaltecer la cultura afroamericana a partir de sus leyendas y danzas ancestrales.
7	Taller de Oralidad: Reconociendo histórico de los indígenas a partir de la lectura dramática de cuentos y juegos teatrales.	7	Taller de improvisaciones (Campesinos) Reconocer los hechos históricos de los campesinos a partir de la lectura dramática de cuentos y de improvisaciones teatrales.
8	Huerta Realizar una huerta que permita abrir un canal en la relación del estudiante y la naturaleza.	8	Taller de Danza campesina Enaltecer la cultura campesina a partir de sus leyendas y danzas ancestrales.
9	Taller juego de roles Reconocer las problemáticas de los campesinos a partir del juego de roles	9	Taller de improvisaciones (Planeta): Reconocer las problemáticas ambientales territoriales y generar posibles soluciones.
10	Taller de danza intercultural	10	Taller de máscaras

	Reconocer la danza Andina, Afro y campesina.		Creación de máscaras y visita a la huerta.
11	Taller de Mascaras Creación de máscaras y lectura de poemas relacionados con la madre tierra.	11	Taller de Mascaras: Creación y terminación de las mascararas
	CREACIÓN COLECTIVA		CREACION COLECTIVA
12	Taller de Mascaras: Creación y terminación de las mascararas	12	Creación Coreográfica Creación de las coreografías de cada cultura
13	Taller de creación Reconocimiento cultural a partir de improvisaciones teatrales de cada etnia.	13	Creación General Estructura general de las escenas a partir de la guía de teatro y ensayos generales de la obra.
14	Taller de creación Establecer las escenas de las improvisaciones y unir las con las danzas y los cantos de cada cultura.	14	Presentación final y Foro Reconocer el valor conjunto de cuidar y proteger el planeta.
15	Ensayo general de la obra.	15	N/A
16	Presentación final y Foro	16	N/A

Tabla 2 (Elaboración propia)

Finalmente, cambios generados entre el grupo A y el Grupo B:

En ambas instituciones se evidenció que los niños mostraban menor familiaridad e interés por la danza en comparación con las niñas. Ante esta situación, en el grupo B se implementó una estrategia pedagógica flexible, en la que no todos debían realizar la actividad de danza, sino que se permitió a los estudiantes trabajar creativamente a través de su expresión favorita, que en la mayoría de los casos fue el dibujo. Esta adaptación metodológica en el aula favoreció una participación de todos y fortaleció su creatividad con la expresión artística propia.

Otros de los grandes cambios se generan a partir de la ampliación del reconocimiento histórico de las culturas originarias en donde las improvisaciones se convirtieron en la

columna vertebral artística de este proyecto. Con el grupo B desde un inicio la base de la creación es la improvisación que permite la construcción de un contexto cultural más amplio para la creación de la obra. A diferencia del grupo A que solamente trabajó con las improvisaciones hasta la etapa de creación, su enfoque se dirigió a la danza, la música, los cuentos y los juegos teatrales con los que se realizó un trabajo continuo y creativo de coreografías colectivas.

El grupo B evolucionó en reconocer de cerca el contexto local que permite desde el juego de la improvisación relacionar el cuerpo, el pensamiento crítico, la historia, la palabra, las emociones. Que permitieron que los estudiantes tuvieran una noción de la historia de cada cultura y la transformaran a través de las improvisaciones con otros finales posibles. Este cambio es evidente en la investigación autónoma y los textos realizados por los niños del Grupo A donde algunos reconocían la historia, pero de una forma abstracta. Solo los más comprometidos crearon sus textos y entendieron el contexto. Por eso para incentivarlos a inquietarse, a investigar, a crear, es importante usar el juego de la improvisación que motiva, incentiva y reorienta.

Sesiones seleccionadas

Sesión 2. Grupo A. Representación de habilidades artísticas

Grado 4. Duración: 2 sesiones de 90 minutos. Fase de la investigación: EXPLORATORIA

Objetivo de la sesión: Reconocer los talentos y las habilidades de los estudiantes.

Para iniciar los estudiantes preparan los vestuarios y los elementos para la representación de sus expresiones artísticas. Cada estudiante tendría un tiempo para presentarse, decir su nombre, el arte que les gusta y luego realizar su muestra. Se organizó un orden de presentación para asegurar la participación de todos, haciendo énfasis en la importancia de reconocer las expresiones artísticas de los otros compañeros.

Hubo una gran diversidad de expresiones entre ellas: Danza con coreografías de música cristiana, break dance, danza artística, danza folclórica, interpretaciones de instrumentos musicales: la guitarra y el violín, dibujos y pinturas de diferentes estilos, canto de diferentes ritmos musicales y gimnasia rítmica. Esta actividad resultó significativa para los estudiantes, ya que se relaciona de manera directa con sus intereses y experiencias personales.

El ambiente en el aula fue ampliamente participativo y fortaleció el sentido de reconocimiento del talento propio, y de los talentos de los compañeros que influyen de forma positiva.

Al cerrar la sesión, se abrió un espacio de reflexión grupal en el que se preguntó: ¿Cómo se sintieron al presentar su arte?, ¿Qué descubrieron al ver lo que hacen sus compañeros? y ¿Por qué creen que el arte es importante en nuestras vidas?, ¿Qué arte les gustó más? Los estudiantes manifestaron que el arte que más les gustó fue la danza rítmica y se generó una conclusión acerca de la importancia de cultivar el arte que practicamos porque es el medio para reconocerse a sí mismo y a los demás.

Imagen 1

Ilustración 1. Estudiantes en la etapa exploratoria tocando el violín

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 4 en fase de exploración

Sesión 3. GRUPO B

Grado 5, Duración: 1 sesión de 90 minutos, Fase de la investigación: Fundamentación.

Objetivo: Reconocer el valor de la cultura indígena a partir de la lectura dramática de cuentos e improvisaciones teatrales.

Al iniciar la clase se realizaron algunas preguntas: ¿Quiénes son los indígenas? Algunos estudiantes respondieron “Son hombres que tienen cabezas grandes”, “vinieron a robarnos”, “vienen de otros planetas”. ¿Quiénes son los afros?, ningún estudiante supo qué responder. ¿Quiénes son los campesinos? Algunos estudiantes respondieron que “Eran los que sembraban” “los que viven en el campo”. Estas preguntas se realizaron intermediadas por una presentación de diapositivas que ampliaron el reconocimiento cultural a partir de los hechos históricos de cada cultura.

Al finalizar la presentación se inició con la lectura dramática del cuento “El susurro de la selva”, cuento que narra la vida de los indígenas. Se realizaron varias preguntas para profundizar en su contenido. ¿Quiénes eran los indígenas? ¿A qué se dedicaban los indígenas? ¿Dónde viven los indígenas? Esto permite dar paso a la actividad de improvisación. Qué comenzó con la pregunta: ¿Qué situación reconocen de los indígenas? En ese momento surgieron varias respuestas, pero se eligió la del estudiante Emanuel: "Cuando llegaron los españoles a América". A partir de esta situación, se propuso realizar una improvisación.

Una vez definida la situación central del conflicto, se establecieron los dos bandos involucrados: indígenas y europeos. Cada estudiante eligió el grupo y la acción de su personaje relacionado con la cultura. Esta primera improvisación se enfocó en interpretar y reconocer los hechos ocurridos históricamente durante la llegada de los españoles.

Los estudiantes utilizaron elementos y vestuarios para caracterizarse e involucrarse en el juego de la improvisación. Tal como lo registra el diario de campo, esta clase “permitió que los estudiantes comprendieran los contenidos globales contenidos en la historia”. Al ser la improvisación un juego básico es incluyente y permite la participación de todos los estudiantes.

Al finalizar, se hizo una reflexión a partir de la pregunta: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Algunas respuestas de los estudiantes fueron:

"Me gustó mucho el cuento, profe... me gustó mucho el juego de las improvisaciones, volvamos a jugar"

En esta primera experiencia los estudiantes se mostraron completamente conectados tanto con el contenido como con la forma artística de la historia, lo que les permitió aprender jugando. La lectura del cuento permitió que el juego de la improvisación facilitara la comprensión de los procesos históricos y de los actores culturales que nos dieron origen.

Imagen 2

Ilustración 2. Estudiantes en la etapa de fundamentación representando la llegada de los españoles.

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 5 en fase fundamentación.

Sesión 3. GRUPO A

Grado 1, Duración: 1 sesión de 90 minutos. Fase de la investigación: Fundamentación

Objetivo: Reconocer la cultura indígena a través de la danza andina.

La clase inició con la proyección del video de la leyenda “Cuento Andino: Abya Yala”. Al finalizar, se abrió un espacio para que los estudiantes compartieran lo que observaron, lo que les gustó, ¿Qué tipo de festividad se realizaba’, ¿Quiénes eran los incas y qué actividades creemos o sabemos que realizaban?

Luego se inició recordando que el inti Raymi está dirigido al dios inti o sol, y cada uno de los pasos están relacionados con el agradecimiento a la Pachamama o la tierra. Al iniciar la danza realizamos el calentamiento previo de las articulaciones. Para iniciar la danza se usó música andina y con la voz y cuerpo aprendimos varios movimientos, dos fueron propuestos: “El agradecimiento al sol, agradecimiento a la luna” los estudiantes propusieron nuevos movimientos como: Agradecimiento a la lluvia, agradecimiento a la tierra, y a la vez con diferentes ritmos de la música andina exploramos la danza desde lo individual, en pareja y en conjunto. En esta exploración descubrimos que la danza también expresa movimientos que representan sentimientos de felicidad y gratitud. Por ejemplo, es muy representativo de la danza andina utilizar continuamente saltos de felicidad. Este ejercicio permitió a los estudiantes proponer desde su cuerpo, su voz y su mente.

En un segundo momento, se dio paso a que los estudiantes pusieran música de su elección, para cerrar la actividad reconociendo sus propios gustos musicales. Al finalizar, se

invitó a expresar lo aprendido o formular preguntas sobre la danza andina. Una niña con raíces indígenas compartió que “le gustó mucho porque en su familia también se danza esa música”. Otra estudiante expresó que “me gustó bailar, hacer nuevos pasos y que bailáramos salsa”.

Esta sesión permitió a los estudiantes acercarse de forma vivencial a la danza andina, reconociendo que sus movimientos no son solo pasos repetitivos como suele acostumbrarse en los bailes, sino que están cargados de significado, historia y espiritualidad. Aunque los estudiantes no identificaban antes a los indígenas ni su música, se logró un ambiente de apertura, respeto e interés hacia estas expresiones culturales.

Sesión 5. GRUPO A

Grado 3 – Grupo de las cantantes-bailarinas. Duración: 1 sesión de 90 minutos.

Fase de la investigación: Fundamentación

Objetivo: Reconocer, a partir del canto con expresión corporal, la relación sujeto-entorno natural.

Para iniciar realizamos un juego de calentamiento, este juego de tac-tac con música permite que los estudiantes se activen y se estimulen para realizar la actividad. Luego se inició con una consigna clara: "Vamos a cantar con la voz y con el cuerpo". Para ello, se trabajó con un fragmento de la canción "El cóndor pasa". Se representó con movimientos dos veces frente a los estudiantes. Posteriormente, los estudiantes repitieron los movimientos y lograron vincular la voz con el cuerpo. Luego se reunieron en grupos para representar un fragmento de la canción donde surgieron nuevos movimientos creativos.

Las estudiantes reconocieron el ejercicio y propusieron bellos y propositivos movimientos que representan unidad. En la imagen de esta sesión se puede ver como las estudiantes se arrodillaron para poder interpretar la unión que representa el poema.

El canto con expresión corporal permitió que los estudiantes desde su creatividad reflexionen desde sus palabras, su mente y su cuerpo la relación con la naturaleza. El sembrar en la escuela e inclusive en el colegio y universidad canciones que inspiren el conocimiento, la humanidad y la armonía con la naturaleza, es indispensable para el crecimiento, y contrarresta lo que la globalidad nos ha brindado con la música y con las tendencias tecnológicas.

Imagen 5

Ilustración 3. Estudiantes en la etapa de fundamentación presentando la actividad creativa grupal

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 3 en fase fundamentación

Imagen 6

Ilustración 4. Estudiantes en la etapa de fundamentación premuestra de canto y danza.

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 3 en fase fundamentación

Sesión 7. GRUPO B

Grado 4, duración: 1 sesión de 90 minutos. Fase de la investigación: Fundamentación

Objetivo: Reconocimiento histórico y cultural de los Afrocolombianos a través de la creación de improvisaciones teatrales.

En la sesión número 7 iniciamos con la improvisación de los hechos históricos de los afrodescendientes. Al iniciar la clase y hacer la pregunta ¿Qué situaciones históricas reconocen de los afros? un estudiante respondió que “Cuando llegaron los europeos a África” Luego de definida la situación cada estudiante eligió la acción que iba a desarrollar en la escena (Cocinando, peinándose, cantando, tocando un instrumento). Antes de iniciar

realizamos un juego teatral de representación llamado “Embajadores” donde dos grupos tienen que representar unas acciones secretas que deben ser resueltas por el grupo. Este ejercicio permitió estimular el cuerpo y la mente para la improvisación.

En esta improvisación los estudiantes afros actuaron y expresaron su voz con pasión. La estudiante Kimberly quien es afro reconoce la situación histórica y expresa que “no era justo que nos esclavizaran” y que “no estaba dispuesta a que los cazaran”, otro estudiante decía “a nuestros ancestros los esclavizaron gracias a dios pudimos liberarnos, nos quitan los accesos a nuestros territorios y nosotros estamos aburridos de eso” La improvisación avanzó hasta que los estudiantes transformaron la historia en el momento cuando los afros se rebelaron contra los europeos y se unieron para no dejarse sacar de su territorio. Este es un momento clave para la transformación de la improvisación pues los estudiantes ya no representaban lo que la historia ha marcado, sino que desde su pensar, sentir, acción y personaje lograron reinventar la historia. Esta improvisación mostró como desde la escena teatral se puede transformar una situación histórica o de la vida cotidiana.

Imagen 7

Ilustración 5. Estudiantes en la etapa de fundamentación improvisación de la llegada de los europeos a África.

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 5 en etapa fundamentación

Sesión 14. GRUPO A

Grado 3, 4 y 5. Duración: 1 sesión de 90 minutos. Fase de la investigación: Creación

Objetivo: Reconocer, a través de la improvisación teatral del personaje de Pachamama, la problemática ambiental del agua y la responsabilidad conjunta de la unión de restaurarla.

En la sesión 14, al iniciar la clase y establecer las bases para la estructura de la obra con la situación y las acciones, se inició con la improvisación de montaje. En esta clase, el

trabajo central fue para la Pachamama. En el desarrollo de la improvisación, cada estudiante ya tenía estructurado su personaje, sus acciones, sus textos y ya estaban acordadas las coreografías de danza de cada grupo cultural. Para el momento del montaje se tomaron las escenas guía de la obra. Se concretó el orden de escenas, las entradas y las salidas de cada cultura y la problemática alrededor de la Pachamama.

Para iniciar con la sesión cada uno de los estudiantes definió la acción que va a realizar en la escena. Luego se inició la improvisación, primero los estudiantes indígenas representaron las costumbres culturales y salieron en busca de agua, luego los afros representaron su cultura con sus bailes y sus instrumentos, luego salieron por la misma problemática, y por último los campesinos representaron su cultura y salen por la misma causa, los estudiantes lograron realizar las escenas con la música de fondo que sirve para darle ritmo a las acciones.

Uno a uno fueron llegando al pozo. En esta segunda parte “el encuentro entre culturas” todos se reunieron y comenzaron a preguntarse. ¿Quiénes son ustedes?, somos los indígenas, ¿Y quiénes son los indígenas?, ¿Quiénes son los Afros?, ¿Quiénes son los campesinos? En este momento los estudiantes en grupo lograron expresar a través de sus textos y sus voces cuál era su origen cultural. Un estudiante campesino expreso: “Nosotros teníamos campos con frutas como el banano, la naranja, las mandarinas, las fresas, el cacao, pero los árboles todos fueron cortados por la caña de azúcar”.

En la tercera parte en la problemática central los estudiantes comienzan a discutir por el derecho al agua. Utilizando expresiones como “Ustedes tomaron toda el agua, nosotros cuidamos las selvas”, “ustedes son los que la contaminan, “tengo mucha sed”. A partir de aquí la estudiante que interpreta a Pachamama entra a la escena. Se puede evidenciar cómo la estudiante se apropia y se apasiona con la palabra y la emoción en el texto:

"Ustedes me contaminan a mí, echan basura, sus plásticos, tú, tú, tú, tú, tú" (señalando a todos). "Hago todo el trabajo duro, miren cómo me pagan. Así, peleando. ¿Ustedes creen que yo me merezco esto? Me contaminan. Yo no sé a ustedes qué les pasa. Yo hago el bien para ustedes y ustedes hacen el mal para mí".

Se puede evidenciar que los estudiantes entendieron la estructura de la obra y entienden los contenidos, las problemáticas, la situación de representación como la Pachamama que estructuró de forma clara, contundente y sin titubeos los textos de su

personaje. No es aprenderse una cuartilla de memoria, sino que son palabras que le salen de su ser. Es evidente el interés con que la estudiante interiorizó el contenido de su personaje.

Cuando finalizó la improvisación, al preguntarle a los estudiantes qué entendieron de la escena, la respuesta de la estudiante que representa a Pachamama fue muy alegre:

"Profe, ya entendí el mensaje de la obra: que debíamos todos cuidar a la Tierra porque no la sabemos cuidar..." "Que nosotros somos los responsables de la contaminación" "Todos debemos respetarnos y cuidar el planeta".

Los estudiantes, a través de su propia creatividad, lograron estructurar su texto de forma libre, lo que les permitió entender e interiorizar los contenidos de conciencia ambiental, representación teatral, ritmo e identidad con la tierra y con las culturas.

Imagen 8

Ilustración 6. Estudiantes en la presentación final de la obra.

Fuente: (álbum de autora)

Estudiantes de grado 5 en etapa de creación

Capítulo 4. Análisis y resultados

Las tres etapas de esta metodología: Exploratoria, Fundamentación y Creación, evolución progresivamente los contenidos culturales y ecopedagógico. Que permitieron a partir del sujeto, el territorio y la cultura. "Cuestionarse, reconocerse, compartir, comprometerse, problematizar, inquietarse, apasionarse, relacionarse" Según Gutiérrez (1996), (como citó Gadotti, 2002, p.70).

La etapa exploratoria fue el punto de partida para reconocer los talentos, intereses, habilidades y expresiones artísticas individuales y grupales de los estudiantes. Estas prácticas artísticas fueron la base para darle forma a los contenidos de las clases y para la creación de personaje. La alta participación en esta actividad muestra el interés de los estudiantes por compartir su expresión artística. Este proyecto desde su inicio busca que los estudiantes sean el centro del conocimiento y de la creación, donde ellos son los protagonistas. En la etapa de exploración se puede observar la importancia de incluir la posibilidad de convertir el aula en un espacio de creación artística. Donde el currículo esté integrado y desarrollado a partir de las habilidades, conocimientos, gustos e intereses de los estudiantes. Es darle la mirada al individuo que participa como un ser social pero también individual. Esta diversidad de expresiones artísticas de los estudiantes es fundamental para el proceso de reconocimiento en la identidad misma y de la creación de la obra.

En la etapa de fundamentación los estudiantes pudieron reconocerse en su grupo étnico, se encontraron con su historia, su identidad y su memoria colectiva. El arte fue la herramienta de mediación que permitió reconocer la música, los ritmos, las danzas, la historia y la cultura de los grupos que conformaron el país. Esta etapa permitió comprender los conflictos históricos de las culturas a través de las improvisaciones teatrales que a la vez sirvió como herramienta para transformar la historia abriendo la posibilidad de soñar futuros posibles o finales históricos diferentes como lo que busca la obra de teatro Pachamama. En este proceso los estudiantes se vieron reflejados en sus padres y abuelos, y les permitió reconocer su herencia cultural. A través de la exploración de las expresiones artísticas se logró rescatar su cosmovisión y su relación con la tierra, es decir, que el arte se transformó en una herramienta de dignificación cultural y de reflexión crítica. Esta etapa fundamenta la construcción de la obra de teatro y el sentido de la relación del ser humano con su cultura, su música, su danza y con la naturaleza.

En fase de creación los estudiantes a través de la investigación autónoma lograron crear sus textos, desarrollar sus expresiones artísticas, crear los vestuarios, las acciones y toda la creación de personaje. A partir de la guía pedagógica teatral se estructuraron seis escenas que permitieron resaltar el valor de las culturas, la problemática principal de un mundo sin agua y una solución final. La secuencia de las escenas de la obra permite que su creación sea accesible a todos. Primero el reconocimiento de cada cultura, luego el encuentro entre culturas, después la problemática de escasez de agua y desenlaza con la solución de la unión

de todos para salvar el planeta. Este básico esquema permitió que los estudiantes entendieran la estructura y que propusieran a partir de su investigación e inquietud la creación de sus personajes, y para que los profesores o próximos profesores puedan desarrollar la guía de la obra de teatro como un método accesible, entendible y flexible.

Se puede evidenciar como los estudiantes crean los textos de sus personajes según su investigación autónoma. Como el ejemplo del estudiante que representaba Pachamama que con pasión y con sentido de pertenencia expresa su texto dramático o la estudiante Kimberly que apasionada entiende su cultura y expresa inconformidad por las problemáticas que vivieron y las que viven ahora con la escasez de agua. Los estudiantes se apropiaron de su investigación autónoma, de su personaje y de la historia que generó como resultado la obra de teatro Pachamama El llamamiento de los pueblos.

Se evidencia el despertar de la conciencia ambiental que gesta un pensamiento crítico, y que interroga a los maestros y a los alumnos ¿cuál es el sentido de la educación para la vida?, ¿cuál es el sentido del aprendizaje?, ¿Cuál es el valor que la educación le da al planeta, a la cultura?, ¿Cuál es la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje? ¿Es el protagonista? ¿O el maestro sigue siendo el protagonista que transfiere conocimiento? ¿El que tiene más poder en la clase? ¿El que tiene el poder de la nota? La creación artística como la educación debe dejar que el estudiante se reencuentre consigo mismo, que investigue, que él sea el centro del aprendizaje.

A pesar de que los estudiantes hayan hecho sus investigaciones con sus abuelos, padres y en internet, se deben buscar maneras para que los padres se involucren en los procesos educativos de los niños. Para que este proyecto tenga mayor impacto debe articularse con los profesores, los padres, la comunidad, las instituciones, el municipio y más si esta es una pedagogía de la tierra que busca construir una “sociedad planetaria” que involucra a todos.

Los tres componentes: sujeto, territorio y arte; se articulan para reconocer al ser humano como parte integral tanto de la cultura como de la naturaleza. En este marco, el arte actúa como mediador pedagógico, ya que constituye una herramienta que facilita la interacción entre el sujeto, el territorio y sus expresiones culturales. El arte posee la capacidad de transformarse y adaptarse según la persona y el contexto en el que se inscribe. En este sentido, incorporar el arte en los procesos educativos permite a los estudiantes participar de

forma activa, a través de la expresión artística, promoviendo así una experiencia formativa más integral y contextualizada.

La representación como origen del teatro, fue la columna vertebral para la implementación de este proyecto. Todo se basa en la representación: la danza está relacionada con la representación de las actividades cotidianas y los rituales de agradecimiento a la tierra, el canto con expresión corporal representa a través de sus letras la relación de los seres humanos con la naturaleza, a través de las improvisaciones teatrales los estudiantes representan las historias, culturas y problemáticas y sus soluciones que como seres autónomos y éticos tenemos la posibilidad de pensar y soñar en un mundo mejor.

Conclusiones

El proceso de la creación de la obra de teatro permitió que los estudiantes reconocieran la importancia del cuidado del agua. Para ello, se pudo evidenciar que las culturas originarias tienen conocimientos que aportan al aprendizaje de cómo vivir en equilibrio con la naturaleza. El reconocer nociones globales y locales de las culturas originarias y del territorio a través de las expresiones artísticas permitió que los estudiantes reconocieran sus valores, sus aportes, sus orígenes. La danza como el canto fueron expresiones artísticas que trascendió el sentir de los estudiantes, que se puede evidenciar en sus propuestas creativas libres. Así como la danza, la oralidad permitió que los estudiantes se involucraran y participaran activamente en las historias de las culturas con sus mitos, leyendas, relacionadas con el agua, los bosques, los ríos, los árboles. Se evidenció hacia el final del proceso que en los estudiantes se despertó un interés personal por investigar autónomamente acerca del personaje de su origen étnico, así como su relación ancestral de respeto con la naturaleza. Este ejercicio pedagógico les permitió reconectar con orgullo su origen ancestral. El generar en el estudiante la inquietud acerca de su cultura de origen no es solo para la creación de la obra de teatro en sí, sino para la *vida*. Que permita estar en una constante investigación propia, de su cultura, su historia, del planeta y del universo, que es su misma historia.

Las culturas originarias en su esencia nos enseñan cómo cuidar la tierra, aún tenemos plantas, árboles y ríos que podemos cuidar y preservar para las próximas generaciones, y el arte, el gran maestro, nos permite acercarnos con inquietud a través del juego, de la felicidad, de la danza, del cantar, de mover el cuerpo, de tocar un instrumento, de expresar con pasión un texto. Tenemos todas las herramientas para hacer posible un ser humano que reconozca en su pasado, para saber actuar en el presente y se proyecte a un futuro con más conocimiento de sí mismo y con más conciencia ambiental.

Mediante el montaje, el cuidado de huerto escolar y el mensaje de la obra los estudiantes establecieron la conexión entre cuidar sus entornos naturales y como la naturaleza nos provee de todo cuanto necesitamos o poseemos, y a entender lo que verdaderamente es valioso y necesario: el agua, el aire y la tierra.

El teatro foto fue una herramienta que generó notable participación en los estudiantes, los profesores y los padres, que permitió evidenciar que la obra muestra con claridad la situación dramática. Este ejercicio de diálogo permite que se realicen reflexiones individuales que ayudan a interiorizar y debatir los aprendizajes.

Este es un momento que necesita cambios fundamentales en la educación que es la raíz de esta sociedad, es la semilla que a partir de sus cuidados y sus nutrientes se fortalece y crece. Por eso los profesores son los protagonistas encargados de conectar el arte con la cultura y el territorio. Si la visión del pedagogo no está vinculada con el arte, con el reconocimiento de la cultura y el valor de la vida en el planeta no está actuando con un sentido. Es urgente que los profesores tengan proyectos y propongan desde sus currículos estrategias que permitan llevar estos contenidos culturales y ambientales, que inspiren a los colegios, y aún así a las instituciones, al ministerio y que puedan impactar de manera global.

En esta investigación me he encontrado pedagogos que han iluminado mi camino y que me han servido como guía para la interpretación pedagógica de mi práctica. Cómo lo es la pedagogía de la tierra, una visión Glocal, donde todos como habitantes del planeta debemos participar con cambios en nuestros comportamientos cotidianos para impactar en lo global y así también la globalidad debe tomar decisiones para que se transforme una sociedad sustentable e impacte lo local. Esta pedagogía no es fragmentada, sino que actúa de manera articulada y transdisciplinar, es decir, las disciplinas se unen alrededor de la solución de las problemáticas territoriales. Esta visión busca una revolución, la revolución por la vida de los

seres humanos, donde no hay armas, sino manos y mentes dispuestas a sembrar, a pensarse desde su origen, el universo, la tierra y la cultura. Esta es la única revolución que necesita el planeta. Esta perspectiva evoluciona la investigación, ya pasamos de una visión antropocéntrica donde el hombre es el centro para pasar a una visión de *conciencia planetaria* donde todos hacemos parte de un mismo ser, el planeta tierra. Para mí construcción de identidad como docente me afirmo en pro de la construcción de una educación sustentable, que busca el cuidado de la naturaleza, que es el cuidado de nosotros mismos.

Esta obra teatral representa el futuro, el momento histórico cuando todos nos unamos en pos de cuidado del planeta. Esta revolución permite aproximarme a cambios de transformación y traerlos poco a poco a las conciencias y a las personas hasta que se haga realidad. Por eso la Pedagogía de la tierra se consolida en esta obra de teatro, que es un sueño, una utopía, que busca que todos los pueblos de la tierra nos unamos a favor de cuidar el planeta. La pedagogía de la tierra busca como esta guía pedagógica que los estudiantes se reconozcan a sí mismos, en sus prácticas cotidianas, en sus hábitos, reconocerse en la identidad de la cultura que le dio origen y reconocerse con la naturaleza como un solo ser vivo. Esta guía pedagogía debe mejorar en vincular a las comunidades, a los padres y a otros sectores que permitan una pedagogía global donde todos interactúen.

La educación tiene el papel y el deber y más nosotros como Universidad Pedagógica Nacional de responder ante las necesidades actuales que ya desde hace varias décadas lo han anunciado pedagogos y es la degradación masiva de la vida del planeta. Es transformarse en una educación sustentable donde fin sea el que la vida misma se mantenga, y que las próximas generaciones puedan disfrutar y gozar de su origen, de su cultura y de la naturaleza. Esta no es una visión individualista que busca solucionar los problemas de los afros, los campesinos o los indígenas. Sino que es una problemática global que es nada más ni nada menos que la vida en el planeta, que es la misma vida de los seres humanos. Ahí es donde vamos a encontrar un camino común, que es todos cuidar y restaurar el planeta.

Cuando ocurra esta revolución vamos a darnos cuenta que las problemáticas que tenemos individuales en realidad eran pequeñas y que la raíz de todas las problemáticas es el desarraigo cultural y la injusticia social que conlleva la destrucción de la vida del planeta y la lenta pero acelerada destrucción de la vida de los seres humanos.

BIBLIOGRAFÍA

- Arcia Ortega, E. M. (2024). La comprensión como poder-ser del Dasein (Maestría en Filosofía). Universidad del Norte
<https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/12198/Tesiscdigo10887544.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20temporalidad%20se%20refiere%20a,e ntrelazan%20en%20la%20existencia%20humana>
- Benalcázar, M. (2007, noviembre 2). *Perfil ambiental de Yumbo* [Documento]. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/285210125/PERFIL-AMBIENTAL-DE-YUMBO>
- Benalcázar, M. (2008, abril 23). *Perfil ambiental de Yumbo* [Entrada de blog]. Blogger.
<https://perfilambientalyumbo.blogspot.com/2008/04/perfil-ambiental-de-yumbo.html>
- Buenaventura, E. (2019). *Del infierno: Otros testimonios falsos y metódicos*, Cali-Valle del Cauca. Centro editorial del teatro experimental de Cali.
- Cabrera, A. (2016, marzo 10). *Yumbo no cuenta con una oferta de educación en humanidades*. Las2orillas. <https://www.las2orillas.co/yumbo-no-cuenta-con-una-oferta-de-educacion-en-humanidades/>
- Cardona, M. (2009). El método de creación colectiva en la propuesta didáctica de Enrique Buenaventura. *Revista Educación y Pedagogía*. Universidad de Antioquia.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016517>
- Comisión de la Verdad. (s.f.). *Reconocimiento de los impactos a las poblaciones campesinas en el marco del conflicto armado*.
<https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocimiento-de-los-impactos-a-las-poblaciones-campesinas-en-el-marco-del-conflicto-armado>
- Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo – FOLU Valle del Cauca. (2022). *Diagnóstico: Nueva economía para la alimentación y uso del suelo – FOLU Valle del Cauca* (151 p.). Cali, Colombia: FOLU Colombia.
- Departamento Administrativo de Planeación e Informática. (2020, marzo 30). *Diagnóstico sectorial Yumbo (versión II)* [Documento]. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/526051865/DIAGNOSTICO-SECTORIAL-yumbo-Version-II-30-03-2020>

- Fundación Solidaridad Obrera. (s.f.). *Walt Whitman - Hojas de hierba & prosas* [PDF].
https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Walt%20Whitman%20-%20Hojas%20de%20hierba%20&%20%20prosas.pdf
- Gamero Esparza, C. (2006). Esclavitud de por acá, la de ébano y la de los otros, y la historia paralela. Segunda parte: Años 1825 d.C. – 2006 d.C. *Vivat Academia*, (81), 1–118.
<https://doi.org/10.15178/va.2006.81.1-118>
- García, M. (2011). El método de creación colectiva en la propuesta didáctica de Enrique Buenaventura. *Revista de Artes Escénicas*, 5(2), 45–59.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016517>
- García, S. (1989). *Teoría y práctica del teatro* (2.ª ed., aumentada y reestructurada). Ediciones La Candelaria. <https://peru.tiendateatral.com/teatro-latinoamericano/837-libro-los-papeles-del-infierno-9789585940062.html>
- Jiménez, J. R. (1918). *Piedra y cielo*. España: Imprenta de Fortanet.
- Kant, I. (1785). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (M. García Morente, Trad.). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://info-biblioteca.mincyt.gob.ve/wp-content/uploads/2024/06/Fundamentacion_de_la_metafisica_de_las_costumbres-Immanuel_Kant.pdf
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2024). *La UNGRD entregó 260 millones de litros de agua para atender desabastecimiento en el país durante 2024*. <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2024/La-UNGRD-entrego-260-millones-de-litros-de-agua-para-atender-desabastecimiento-en-el-pais-durante-2024.aspx>
- Mazo, D. (2024, 5 de abril). *Alerta en el río Magdalena: bajo caudal preocupa a las autoridades ambientales*. Infobae.
<https://www.infobae.com/colombia/2024/04/05/alerta-en-el-rio-magdalena-bajo-caudal-preocupa-a-las-autoridades-ambientales/>
- Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT). (s.f.). *Repositorio institucional* [Base de datos académica].

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/MemAca_eade43da9c31537c79ce032f9ee848aa

Mondolfo, R. (s.f.). *Heráclito: Textos y problemas de su interpretación*.

<https://desarmandolacultura.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/mondolfo-rodolfo-heraclito-textos-y-problemas-de-su-interpretacion.pdf>

Novo, M. (1998). *La Educación Ambiental: Bases éticas, conceptuales y metodológicas*. Madrid España; Edición Universitaria.

ONU Medio Ambiente. (2024). *Half of the world's countries have degraded freshwater systems, UN finds*. <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/half-worlds-countries-have-degraded-freshwater-systems-un-finds>

Pérez, M. (2013). Concepciones de biodiversidad: Una mirada desde la diversidad cultural. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 6(12), 133–151. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281029756009>

Politécnico Grancolombiano. (2024, octubre). *Las sequías de los ríos Amazonas, Cauca y Magdalena alarman a las autoridades*. <https://www.poli.edu.co/blog/poliverso/las-sequias-de-los-rios-amazonas-cauca-y-magdalena-alarman-las-autoridades>

Quintero, L. (2019) “Comunic-arte por el cuidado del agua” *Una Propuesta de Sensibilización hacia la Preservación del Recurso Hídrico* de Luz Dary Quintero. <https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/8fa4d14b-387c-4f39-b7d1-2378d401f6e1/content>

Redalyc. (2023). *Artículo académico sobre filosofía y cultura andina* [Revista]. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/5611/561174582007>

Revista 90 Minutos. (2025, 4 febrero). *Alerta por sequía en Yumbo: Estas son las medidas establecidas*. <https://90minutos.co/valle-del-cauca/alerta-sequia-yumbo-medidas-establecidas-04-02-2025/>

Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 102–122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>

- Seattle, Jefe. (1855). *Carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos*.
<http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-swamish.pdf>
- Sputnik Mundo. (2022, agosto 1). *Día de la Pachamama: rituales que perduran en la región andina*. NoticiasLatam. <https://noticiaslatam.lat/20220801/dia-de-la-pachamama-rituales-que-perduran-en-la-region-andina-1128910726.html>
- UNAL Agencia de Noticias. (2023, octubre 27). *Cali y Yumbo son las zonas en donde más contaminado está el río Cauca*. <https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/cali-y-yumbo-son-las-zonas-en-donde-mas-contaminado-esta-el-rio-cauca>
- UNEP & WRI. (s.f.). *Estrategia global para la biodiversidad: Guía para quienes toman decisiones*. http://pdf.wri.org/estrategiabiodiversidadespguia_bw.pdf
- Universidad de Chile. (s.f.). *Pluralismo epistemológico*. <https://uchile.cl/dam/jcr:4f2b3b8f-5197-4b29-b2bb-d4da58fa3028/pluralismo-epistemologico.pdf>
- Ulloa, A. (s.f.). *Las mujeres indígenas en los escenarios de la biodiversidad*.
<https://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/archives/uicn0010.dir/uicn0010.pdf>
- Valencia, N. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 21(1).
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162019000100008
- Vergara, A. & Rincón, A. (s.f.). *Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional*. *Cinta de Moebio*, 62, 199–213.
<https://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n62/0717-554X-cmoebio-62-00199.pdf>
- Whitman, W. (1855). *Hojas de hierba: Selección de prosas*.
https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Walt%20Whitman%20-%20Hojas%20de%20hierba%20&%20%20prosas.pdf
- Wabgou, M. (2006). Los afrocolombianos: de la exclusión a la construcción de un nuevo proyecto político. *Estudios Africanos*, (9), 93–117. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado de
<https://estudiosafricanos.cea.unc.edu.ar/files/06-Wabgou-Nº9.pdf>

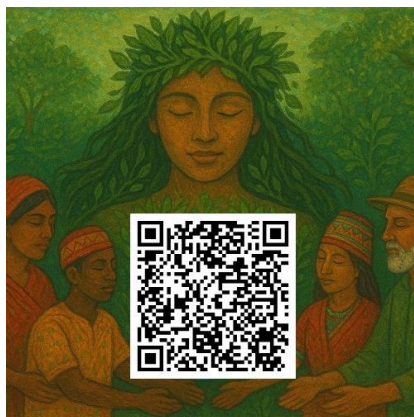
ANEXOS

Se han generado códigos QR que permiten acceder directamente al archivo PDF de la guía de la obra Pachamama: El Llamamiento de los Pueblos y a los documentos anexos relacionados.

Anexos A. Guía general de la creación de la obra de teatro

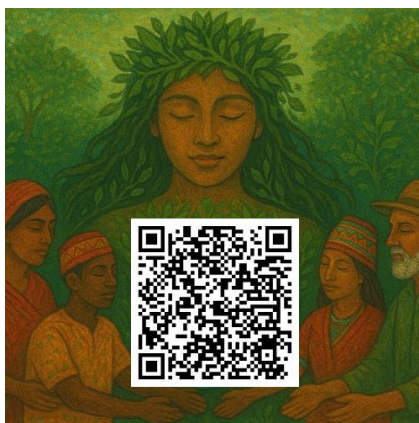
Anexos B. Planeación General

Anexos C. Diario de Campo

Anexos D. Textos Mediadores

Anexos E. Guía de la obra de teatro Pachamama el Llamamiento de los Pueblos

RECONOCER MIS TALENTOS

1. RECONOCER LOS TALENTOS ARTÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES Y SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL.

RECONOCER MIS RAÍCES CULTURALES

2. RECONOCER LAS CULTURAS ORIGINARIAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN AUTÓNOMA Y DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE DANZA, LA ORALIDAD, EL TEATRO, EL CANTO, EL DIBUJO.

CREACIÓN DE PERSONAJE

3. CREACIÓN DE LOS PERSONAJES: INDÍGENAS, AFROS, CAMPESINOS, LA PACHAMAMA Y LOS ANIMALES QUE LA ACOMPAÑAN. ESTOS PERSONAJES SON ELEGIDOS POR LOS ESTUDIANTES SEGÚN SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS Y SUS RAÍCES CULTURALES.

CREACIÓN COLECTIVA

4. CREACIÓN COLECTIVA A PARTIR DEL LIBRETO GUÍA DE LA OBRA DE TEATRO PACHAMAMA. Y A TRAVÉS DE LAS COREOGRAFÍAS LIBRES DE DANZA Y CANTO CREADAS POR LOS ESTUDIANTES Y LA CREACIÓN DEL PERSONAJE.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

5. PRESENTACIÓN DE LA OBRA Y FORO ABIERTO A LOS ESPECTADORES.