

a mover el cuerpo

ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y MOVIMIENTO

• EXPLORACIÓN CREATIVA •

*Proyecto Final De Postgrado
Arte Para La Inclusión Social
Presentado Por: Camilo Polo*

*Postgrado
arte
para la inclusión social*

*Primer Año - Programa de Máster Arte para la
Transformación Social, la Inclusión Social y el
Desarrollo Comunitario: Mediación Artística*

Dirección: Ascensión Moreno González

ÍNDICE**PÁGINA****1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

3

LA MOTIVACIÓN: (ORÍGEN DE LA IDEA)

3

¿POR QUÉ?

EN LA COMUNIDAD, INFANCIA SOMOS TODOS

5

UN "¿QUÉ?" INICIAL

NOS VAMOS DE EXPLORACIÓN CREATIVA

8

EXPLORACIÓN CREATIVA

Descripción General Primera Fase:

8

UN "¿CÓMO?"

DE REFERENCIA

10

2. PRIMER PASO: ANTECEDENTES

10

MEDELLÍN

Montañas y Valles de Posibilidad y Transformación

10

INFANCIA

Transformar en Red

15

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

17

4. OBJETIVOS FASE 1

22

5. METODOLOGÍA

24

6. RELACIÓN DE RECURSOS

38

7. TEMPORALIZACIÓN

40

8. EVALUACIÓN

40

9. CIERRE PARCIAL

43

10. BIBLIOGRAFÍA

45

El cuerpo en movi- miento

*es capaz de construir procesos
comunicativos igual o más
efectivos que la expresión oral*

(Schinca, 2000, extraído de Arte Como Herramienta Social y Educativa. Anna Mundet Bolós, Angela María Beltrán Hernández y Ascensión Moreno González).

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LA MOTIVACIÓN: (ORÍGEN DE LA IDEA)

Sería contradictorio pensar y proponer un proyecto de **Desarrollo Cultural Comunitario - DCC** - (ver definición de DCC en sección *Fundamentación Teórica*), que se encuentre delimitado por una serie de estructuras y requisitos, antes de ser un proyecto que desde el inicio, se plantea como una propuesta flexible en la que buscamos generar espacios de pensamiento divergente, fomento constante de la creatividad y valoración de la cultura y su poder de transformación social.

Esto no implica que estemos buscando justificar las variaciones de estructura planteadas para este proyecto. De hecho, después de diez meses de experiencia teórica y práctica en el postgrado de **Arte Para La Inclusión Social** de la **Universidad de Barcelona**, somos conscientes de la necesidad que existe en plantear una estructura que dé orden y facilite los procesos de planeación y ejecución en un proyecto social, pero desde ya, queremos plantearnos la posibilidad de que este proyecto, además de buscar soluciones creativas a inquietudes y necesidades de una comunidad (o varias comunidades), también responda a la participación activa desde la elaboración del mismo.

El proyecto **“A Mover el Cuerpo: Acción Social, Cultura y Movimiento - Exploración Creativa”** (nombre asignado para esta primera fase), es el inicio de una propuesta de Desarrollo Cultural Comunitario, que se encontraba en etapa de gestación desde Enero de 2015, y que a nivel personal, considero necesario gestionar e implementar como uno de los programas de **Tres Primitivos**.

Tres Primitivos es una iniciativa cultural creada conjuntamente por cuatro personas, que desde diferentes perspectivas

(el cine, la fotografía, el diseño, la actividad física, el trabajo social) y entornos geográficos, realizamos propuestas creativas para fomentar el **MOVIMIENTO** como estilo y forma de vida necesario para explorar y aprender del mundo.

Entendemos el movimiento como una herramienta netamente cultural, es decir, no es actividad física y punto; hablamos de movimiento como herramienta que conecta con componentes humanos: lo físico, la mente, lo emocional y espiritual; luego se desprenden una cantidad enorme de conexiones como la educación, como la relación entre artes visuales, artes plásticas y movimiento. Nuestra intención es empezar con modelos prototípico de motivación a través de estrategias tanto digitales como reales, y nuestro interés es poder generar cambios sociales hacia la re-valoración de lo humano, hacia la transformación de paradigmas de la sociedad contemporánea como el concepto de cuerpo y actividad física, la falta de promoción de las múltiples capacidades de cada ser humano, la importancia de la familia, el consumo desmedido, entre otros temas.

Es por esto que he decidido presentar el proyecto final de Postgrado, enmarcado dentro de nuestra iniciativa de emprendimiento cultural *Tres Primitivos*, con el fin de plantear desde el inicio que será un proyecto que, aunque probablemente presente múltiples modificaciones tanto en esta primera fase como en las posteriores, es una propuesta que

tengo toda la intención de llevar a cabo, para la cual necesitaré no sólo del apoyo humano de nuestra organización, sino también de la presentación de una entidad conformada oficialmente y de otros profesionales que permitirán continuar con la planeación, desarrollo y ejecución de este proyecto.

“¿POR QUÉ?": En La Comunidad, Infancia Somos Todos

“Por qué focalizar la atención en los niños...? Por un lado, los niños constituyen uno de los segmentos más vulnerables de la población y se ven afectados de muchas maneras por la devastación que acompaña los conflictos armados...Los niños sufren las consecuencias directas e indirectas de los conflictos y otras formas de violencia armada, que los afectan física y psíquicamente, y perturban su desarrollo educativo.”
(Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marzo de 2011)

Después de varios años de investigación y activación de iniciativas que involucran a la actividad física como eje central (teniendo en cuenta su influencia en la transformación mental y emocional del individuo) y después de varios meses de estudio relacionados con el arte y la transformación social en el postgrado de **Arte Para La Inclusión Social**, nos dimos cuenta que hay una oportunidad de poner en marcha esta propuesta de Desarrollo Cultural Comunitario con niños de primaria (entre los 6 y los 11 años) en el contexto de los barrios menos acomodados en **Medellín, Colombia**. Desde esta declaración, se hace evidente un paradigma, que precisamente, con nuestra propuesta de proyecto nos gustaría empezar a trabajar:

Aunque reconocemos la importancia de observar, entender y primordialmente escuchar a las personas con las que vamos a trabajar, consideramos que dentro de un proyecto que tiene las características de ser de Desarrollo Cultural Comunitario o DCC, no debemos limitar las posibilidades a partir de lo que entendamos como necesidades específicas de un

colectivo. En una **COMUNIDAD** existen diferentes grupos de individuos y todos comparten algo, empezando por el territorio; asumir que un colectivo dentro de una comunidad, funciona como una entidad independiente sería ilógico. La interacción con otros miembros de la comunidad ratifican la existencia de un colectivo, en el caso específico de la infancia, estaríamos hablando de la interacción con los y las educadoras, con los padres y madres de familia, las abuelas y abuelos, etc.

“Además de interés debe haber interacción para que exista una comunidad”

(Xavi Campos. Módulo Desarrollo Cultural Comunitario - Postgrado Arte Para La Inclusión Social, Universidad de Barcelona, 2015.)

Aunque es importante especificar la realidad de la infancia en la comunidad con la que se va a trabajar, las herramientas de formación con las que cuenta, el entorno social y sus necesidades, también es fundamental reconocer las formas de interacción que existen y las necesidades de toda la comunidad en relación a una problemática específica, que para nuestro proyecto será **violencia urbana y PREVENCIÓN ACTIVA desde la infancia**.

“...En última instancia, la comunidad debe poder afirmar que se trata de su propio programa, y no de algo totalmente dependiente de actores externos. Si sienten que es suyo, van a trabajar para el proyecto y éste será sostenible. La responsabilización local también garantiza que los programas sean apropiados desde el punto de vista cultural, apliquen un enfoque desde las bases hacia arriba, respeten las tradiciones locales y estén enraizados en las prácticas existentes.” (Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia).

Decidimos partir de la idea de este colectivo, sin limitar su interacción y las dinámicas de convivencia que se generan interna y externamente a nivel comunitario, para plantear un marco de referencia que nos permita elaborar este proyecto en su primera fase, siendo conscientes y generando una nueva mirada frente a lo que significa **INFANCIA**. Además, pensamos que es necesario que esa nueva mirada también implique nuevas formas de asumir los retos de lo que se considera acción social, y empezar a romper los esquemas tradicionales al momento de afrontar un proyecto de este tipo, en el que se busca dar solución a un problema específico que es la **VIOLENCIA URBANA** a través de una propuesta de **PREVENCIÓN ACTIVA**, es decir, una propuesta que no se limita a aislar el trabajo de forma asistencial únicamente con niños y niñas en riesgo de vulnerabilidad.

Evidentemente, esta nueva mirada implica aún más riesgos y probablemente sea más costoso a nivel de recursos humanos, planeación y ejecución, pero de no hacerlo así, estaremos escogiendo permanecer en la seguridad de las estructuras conocidas y de las soluciones asistenciales que usualmente se llevan a cabo; las propuestas que se han salido de este esquema y desde lo cultural han trabajado con la comunidad, son aquellas que han impulsado la transformación de Medellín durante los últimos 20 años. Estas propuestas evidencian la necesidad de insistir en el empoderamiento de la comunidad y de aclarar que la **ACCIÓN SOCIAL NO ES UNA ACCIÓN ASISTENCIAL EXTERNA**.

Dentro del marco de referencia que nos permitió plantear este proyecto, se tuvo en cuenta nuestro alcance, competencias y retos iniciales:

- Trabajo preventivo/activo en el que buscamos dar voz desde el inicio, desde la diagnosis, a la **INFANCIA Y TODO LO QUE ELLA IMPLICA A NIVEL COMUNITARIO**.
- Participación activa de la comunidad en el desarrollo de todo el proyecto en todas sus fases, incluyendo esta primera etapa.
- Aprovechando nuestras competencias en el trabajo con niños de esta edad, buscamos generar herramientas de las que ellos se puedan empoderar fácilmente.
- El eje o consigna principal de esta primera etapa es la espontaneidad del movimiento y sus posibilidades (ver metodología).
- Nuestra experiencia en el trabajo corporal unida a nuestro interés y experiencia en el área artística.

“...es importante recordar que participar activamente en procesos creativos, debe servir para comprender que no sólo somos instrumento musical sino también la música y, sobre todo,

los compositores.”

(Arte, Intervención y Acción Social: La Creatividad Transformadora)

UN “¿QUÉ?” INICIAL:

Nos Vamos de

Exploración Creativa

Entendiendo la naturaleza de los proyectos DCC, es claro que la diagnosis debería ser considerada como el primer paso antes de iniciar una planeación específica de actividades en el marco de una comunidad, y por esta razón, nuestro proyecto puede ser considerado como una propuesta creativa que busca romper con el esquema asistencial de algunos proyectos sociales, en los que se parte desde arriba (desde las alcaldías municipales, desde las entidades gubernamentales, los planificadores de proyectos o la Administración).

Así, nuestro proyecto plantea una primera fase de diagnosis que nosotros hemos llamado **Exploración Creativa**, en la que daremos cabida a una participación activa de la comunidad, empezando por escuchar las necesidades de los niños y niñas que conforman nuestro grupo de trabajo o colectivo, pasando por los padres y madres de esas niñas y niños, por sus cuidadoras, maestros y en general, por los miembros de toda la comunidad.

La idea inicial de nuestro proyecto es dar un primer paso, una **INICIATIVA** hacia un proyecto de Exploración Creativa en el que queremos proponer la expresión corporal, el juego y principalmente, el movimiento (poner en movimiento a la comunidad a través de lo corpóreo) como herramientas de diagnosis que serán puestas a disposición de la comunidad. Luego, será fundamental tener en cuenta que, más allá de las necesidades que expresen las personas, por ejemplo, las familias de las niñas y niños, los y las educadoras en las escuelas de primaria y el colectivo de niños y niñas, es necesario que en el momento del análisis de los resultados de esta primera fase, se contrasten con los programas y propuestas que ya la *Alcaldía de Medellín* y otras entidades

están poniendo en marcha en estos territorios, para así buscar la forma de que dicho análisis, sea lo más concreto posible.

EXPLORACIÓN

CREATIVA

Descripción General

Primera Fase

Consideramos nuestra propuesta como un proyecto DCC ya que no se está planteando como un proyecto asistencial, todo lo contrario, queremos generar la participación activa de todas las personas de la comunidad para empezar a pensar en formas de activar nuevos caminos hacia la paz. Nuestra intención no es cambiar el mundo; buscamos proponer una metodología de impulso creativo que inicia en esta primera etapa con lo que hemos llamado Exploración Creativa. Creemos en el *BALANCE* como una forma de vida, y es por esta razón que decidimos ser nosotros los primeros en tratar de mover un poco las cosas sin ser impositivos con nuestra propuesta; como ya lo hemos mencionado, nuestro proyecto es una **INICIATIVA**, la primera gota para empezar a mover el

mar de las posibilidades de acción social, pero nuestra esperanza está en que esa gota sea simplemente un impulso energético y, desde ya confiamos en que será la misma comunidad, la que genere muchas lluvias y hasta tormentas hacia la transformación social.

Es claro que dentro de los métodos de diagnosis para proyectos de intervención social, se encuentran los informes de profesionales o expertos y la investigación de documentos y literatura relacionada con una problemática específica, como lo es la prevención de la violencia a través del trabajo cultural con la infancia. Sin embargo, partir únicamente de esta metodología y desarrollar un proyecto DCC de esta forma, sería contradecir uno de nuestros propósitos principales que es generar acción social, activación creativa desde el inicio.

La **Exploración Creativa**, consiste en una propuesta de **MOVIMIENTO COMUNITARIO** para desarrollar un proceso de “auto-diagnosis” que inicialmente queremos proponer en una de las comunidades con las que trabaja la **Corporación Cultural Nuestra Gente** en Medellín - Colombia. Nuestra propuesta se basa en un eje temático totalmente flexible: la espontaneidad y una disposición abierta a la comunidad y que esperamos sea aplicable a cualquier comunidad en Colombia, teniendo en cuenta los ajustes que sean necesarios para cada contexto.

“En principio, un anhelo de transformación social es siempre un acto de fe y exige la aceptación de que no es posible decir en qué consiste ni cómo ocurrirá. El qué y el cómo están fuera de nuestro alcance y esa es la prueba de que se trata de una transformación y no de un cambio parcial o un acomodamiento de lo existente...”

(Arte, Intervención y Acción Social:
La Creatividad Transformadora)

UN “¿CÓMO?": De Referencia

Inicialmente utilizando el movimiento, la actividad física vista como una experiencia holística de exploración interna y de nuestro entorno, pero sobre todo, como una herramienta de activación social creativa que se hace mucho más potente cuando la pensamos desde una nueva conciencia. Esta nueva conciencia, la queremos fomentar desde la composición creativa que nace entre la expresión cultural/artística y el movimiento corporal.

Nuestra propuesta se basa en una fundamentación desde la experiencia, desde la teoría del desarrollo cultural comunitario y la mediación artística, pero nace también como un salto de fe desde nuestra confianza en el potencial de transformación que existe en el movimiento corporal y su vivencia desde lo cultural/artístico.

2. PRIMER PASO: ANTECEDENTES

MEDELLÍN Montañas y Valles de Posibilidad y Transformación

La imagen general que tenemos los Colombianos y algunas personas en otros puntos geográficos del mundo, acerca del departamento de Antioquia, y específicamente, de su municipio y capital Medellín - Colombia, se ha venido

transformando durante las dos últimas décadas de una forma que tiene pocos precedentes a nivel global. El impulso de dicha transformación, ha sido fomentado internamente por sus habitantes desde principios de los noventas, y es una muestra ejemplar de acción social, en el que el papel jugado por la expresión cultural y artística, ha sido fundamental.

El conflicto armado en Colombia es una problemática que ha experimentado diferentes transformaciones en sus más de 60 años de existencia; sus variables y consecuencias son tan amplias que sería necesario plantear un proyecto de investigación y tesis para describirlo. Este no es el propósito de este proyecto ya que existen muchos documentos al respecto, pero principalmente, porque en el Desarrollo Cultural Comunitario vamos a hablar de posibilidades y oportunidades.

Aunque en principio Medellín era la ciudad capital de la región Antioqueña y su cultura relativamente homogénea, a partir de los años 60, empezó su acelerada transformación con la llegada de personas de áreas rurales de Antioquia como Urabá y de municipios de todo el país, muchas de ellas, desplazadas por la violencia generada por el conflicto armado con la guerrilla. Luego, hacia los años 80, el narcotráfico y el paramilitarismo transformaron la ciudad de forma vertiginosa, convirtiéndola en una de las ciudades más violentas del mundo:

“Durante el periodo 1975 - 1995, la tasa de mortalidad por homicidio en Antioquia para los individuos de 15 a 19 años se cuadruplicó (de 132 por 100 000 habitantes en 1979 a 488 en 1994) y para los individuos de 20 a 24 años, la tasa se triplicó en este mismo periodo, siendo

más notorios estos incrementos entre los hombres. Así en 1994, en el grupo de hombres de 20 a 24 años se alcanzó una tasa de homicidios de 1 044 por 100 000 habitantes..." (Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marzo de 2011)

Las entidades gubernamentales se enfrentaban a una situación que cada vez era más difícil de solucionar; los habitantes de Medellín, una ciudad que a pesar del sufrimiento se ha caracterizado por ser una de las más emprendedoras de toda Colombia y Latinoamérica, se encontraban frente a una crisis a la que finalmente harían frente con herramientas de participación ciudadana y formas de acción social con las que también lograron impulsar y proponer nuevas políticas de acción desde el gobierno.

El emprendimiento, las ganas y el apoyo en red son características propias que siempre han hecho parte de lo que en Colombia se conoce como la **cultura paisa***. Esto se convirtió en una especie de premisa implícita en todas las comunidades pertenecientes a los barrios en Medellín y es una de las razones por las cuales la resiliencia se ha fomentado de forma espontánea dentro de estas comunidades. Pero

además, es una característica propia de todos los Colombianos y en general, de los latinoamericanos, que a través de nuestra herencia, de ritmos africanos, de una cultura que siempre ha luchado, buscamos la forma de salir adelante. La cultura y la expresión artística, empezando por aquella que involucra al cuerpo (el baile, la danza, los ritmos), han sido herramientas que históricamente nos han permitido fomentar activamente la resiliencia.

Para nosotros existe una conexión cercana y familiar con esta ciudad que cada vez se hace más fuerte, especialmente después de entender la naturaleza de los proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario, donde se trabaja DE LA MANO de la comunidad, con el apoyo del contexto COMUNITARIO; éste último es un concepto complejo, difícil de definir pero principalmente, un concepto que habla de lo heterogéneo, de individuos con diferentes costumbres, orígenes, contextos e historias. La historia de Medellín y su crecimiento urbano, a veces desordenado, es una muestra clara de lo heterogénea que puede llegar a ser una ciudad o una comunidad. En el texto de Ascensión Moreno González **"La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario"** (Enero de 2012) se plantea la siguiente definición que nos parece pertinente para nuestro proyecto:

* **La Cultura Paisa** forma parte de la identidad de Colombia junto a otros grupos humanos nacionales. El vocablo paisa (plural paisas) es una denominación geo-socioantropológica para referirse a los habitantes de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y Norte del Tolima que a lo largo de la historia han construido una identidad de costumbres, idiosincrasias, manifestaciones culturales y comportamientos distintivos como la amabilidad, el buen humor, el empuje para trabajar, las habilidades emprendedoras, la facilidad de expresión, el civismo de su gente, el sentido de pertenencia, una estrecha relación con la música y un notable amor por su tierra. Fuentes: [https://es.wikipedia.org/wiki/Paisa_\(Colombia\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Paisa_(Colombia)), <http://descubriendolaliteraturapaisa.blogspot.com.es/2010/09/cultura-paisa.html>

“Comunitario: Hace referencia al grupo de personas que viven en un mismo territorio, siendo necesaria la existencia de interrelación entre personas y barrio. No es suficiente con vivir en una determinada zona sin tener ningún tipo de interacción con la misma. La comunidad no viene dada ni existe de la misma manera para siempre, sino que se está construyendo y reconstruyendo constantemente. Aparece por tanto nuevamente el concepto de proceso, de cambio, huyendo de planteamientos inmovilistas o estereotipados. Por otra parte sus miembros tienen conciencia de integrarla y esa pertenencia participa de la identidad colectiva.”

Aunque la historia muestra una transformación positiva, la realidad de Medellín sigue y seguirá evidenciando grandes diferencias y posibles conflictos, algunos de ellos sin una solución visible en el panorama próximo. De hecho, actualmente Medellín sigue presentando una alta tasa de mortalidad a causa de la violencia urbana; los conflictos internos en comunidades de barrios como la comunas nor-oriental, nor-occidental y la Comuna 13, aunque muestran una tendencia descendente desde el año 2010 (**fuente: informe Abril 2015, “Medellín, Cómo Vamos”**), siguen registrando dinámicas como el fenómeno de desplazamiento forzado intra urbano, altas tasas de homicidios causadas en su mayoría por los conflictos entre grupos delincuenciales que buscan ejercer el control territorial. Los factores históricos que han generado todas estas dinámicas de violencia urbana se remiten tanto el hecho de ser una ciudad que creció de forma acelerada, como también ser un lugar en el que el narcotráfico dejó una huella significativa durante los años 80 y 90, y como el hecho de seguir siendo un espacio de oportunidades para las personas desplazadas desde áreas rurales y urbanas de todo el país. Además, existen otros factores que no son tan evidentes para los ojos del país y del mundo entero, factores que han tenido graves consecuencias en la actualidad de la ciudad porque son el legado de

soluciones gubernamentales recientes, como las políticas de seguridad en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez que inició en el año 2002 y finalizó en el 2010.

La mirada que nosotros le queremos dar a nuestro proyecto es una mirada de optimismo, esa misma mirada que los paisas nos han enseñado, una nueva conciencia que le da la vuelta a las situaciones más dolorosas y las convierte en oportunidades, en posibilidades de transformación; una iniciativa que ya se ha visto reflejada en proyectos culturales de acción social como **Platohedro** (“...plataforma creativa colaborativa con sede en Medellín, Colombia; desde el 2004 se dedica a la experimentación artística, la investigación permanente de la cultura libre y la búsqueda del bienestar común a través de procesos formativos y creativos abiertos para todas. Durante estos 10 años ha acompañado procesos sociales, defensa de los derechos humanos y liberación del conocimiento, por medio de talleres, intervenciones públicas y trabajo en red, formando a niñas, niños, jóvenes y adultos en producción audiovisual, apropiación tecnológica y comunicación.” Fuente: <http://platochedro.org/>) y como la **Corporación Cultural Nuestra Gente** en el barrio Santa Cruz de Medellín - Colombia:

“Así como hoy sucede en Brasil con los Puntos de Cultura, en Medellín también nacieron organizaciones que combinaron la creación artística con otras formas de transformación social. El trabajo con adultos mayores, con niños y con jóvenes en riesgo de vinculación a las organizaciones criminales, fue el territorio en el que se gestó la Corporación Cultural Nuestra Gente. En el barrio Santa Cruz de la comuna Nororiental de Medellín, en pleno centro de la guerra urbana entre los narcotraficantes y el Estado, hace 26 años, un grupo de jóvenes, con escasos recursos económicos y con una inmensa esperanza, se opusieron a estas circunstancias.”

Desde el teatro, con el apoyo de la gente del barrio, de profesionales, de estudiantes y en algunos casos de empresarios, rompieron una histórica frontera establecida por las bandas criminales que agobiaban al barrio. Casi de inmediato, los delincuentes, que en muchos casos fueron compañeros de colegio y vecinos de los integrantes de la Corporación, decidieron respetar el territorio de los artistas y hasta el día de hoy, después

de varias generaciones de delincuentes comunes, de bandas de narcotraficantes, milicianos y paramilitares, esta casa, de color amarillo, se constituye en un territorio de paz que ha trascendido en reconocimiento a Colombia y a muchos países latinoamericanos.”

*(“El Arte Y La Cultura, Instrumentos Para La Inclusión Social en Medellín:
www.artsummit.org/media/medialibrary/2014/01/txto_Luis_Miguel_Usuga_1.pdf)*

“Insistiendo con el optimismo, hay algo más que hoy tenemos y que favorece una búsqueda más consciente de la transformación social. Se trata del profundo malestar que sentimos y expresamos millones de seres humanos frente a eventos y decisiones que nos asustan y nos dejan impotentes. Parece contradictorio pero no lo es. La mayoría de los procesos transformadores del pasado fueron producto de un malestar amplio y masivo. Entre esta impotencia y el impulso de transformación sólo faltan unos pocos eslabones: entender la naturaleza profunda del malestar y recuperar la confianza en nuestro poder de transformarnos.”

(Arte, Intervención y Acción Social: La Creatividad Transformadora)

“La felicidad y el bienestar del niño no son un efecto de la casualidad o la suerte,

es una producción humana nunca individual, ni siquiera familiar, sino el resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto. La protección y la defensa de los derechos de los niños constituyen la tarea de todos los que se reconocen como seres humanos.”

(Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en la prevención de situaciones de riesgo social - Victoria MUÑOZ GARRIDO, Francisco DE PEDRO SOTELO - Revista Complutense de Educación, Vol. 16 Núm. 1 (2005) 107-124)

INFANCIA

Transformar en Red

“Los niños son el futuro de nuestra sociedad”: esta frase popular que hace parte del contexto cultural Colombiano, parece haber perdido el sentido más real de su significado; en la mayoría de los proyectos de intervención social con este colectivo específico, se les tiende a aislar, probablemente, como consecuencia de una predisposición general hacia silenciar la voz de la infancia en la participación activa en cualquier comunidad. Esto no ocurre de una manera necesariamente intencional, sino que es el producto de muchos años bajo el mismo esquema social en el que esa espontaneidad de las niñas y niños, es vista como algo meramente inocente y poco objetivo.

Dentro del contexto de los barrios menos acomodados en Medellín Colombia, la violencia ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la infancia. En el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, **“Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia”** se menciona el Proyecto de Prevención Temprana de la Violencia, en el que se partió de evidencias investigativas acerca de la historia natural de la delincuencia y los factores asociados a la misma; estos estudios, realizados durante los últimos años de la primera década del siglo XXI, señalan **“a menos dos caminos a la delincuencia: un primer camino, marcado por la aparición temprana (incluso antes de los 6 años de edad) y persistente de comportamientos agresivos y antisociales a diferentes edades lo cual se encontró estadísticamente asociado a antecedentes familiares de criminalidad y violencia, alto nivel de conflicto familiar, pobreza extrema, rechazo, falta de afecto, disponibilidad y supervisión por parte del cuidador primario y el ser víctima de estrategias**

disciplinarias extremas. El segundo camino, se caracterizaba por la ausencia de problemas de comportamiento durante la niñez haciendo su primera aparición durante la adolescencia, usualmente comenzando con deserción escolar y el consumo de alcohol alrededor de los 12 años. La falta de supervisión y menor nivel de educación del padre fueron los factores asociados en este segundo grupo. La percepción de que la madre era abrumada por los problemas de la vida fue una característica estadísticamente asociada a la delincuencia en ambos grupos... Los niños son víctimas de diversas violaciones graves del derecho internacional humanitario, entre las que se cuenta el reclutamiento por las fuerzas armadas y grupos armados. También son víctimas de las consecuencias indirectas de los conflictos armados y la violencia, que les causan sufrimientos físicos y psíquicos.”

Nuestra iniciativa con este proyecto, más allá de haber tenido en cuenta datos estadísticos sobre las consecuencias de la violencia en la infancia, se vio impulsada porque también consideramos necesario empezar a modificar la forma en que abordamos los problemas sociales: como si fueran partículas independientes que flotan en contextos separados, cuando en realidad, cada elemento de una sociedad hace parte de una red implícita en ella. Si transformamos algo en una de esas partículas que conforman la red, el sistema completo se verá afectado de alguna forma; además, la infancia tiene otros elementos particulares que para nosotros son fundamentales en términos de transformación comunitaria:

COMPROMISO COMUNITARIO, TRABAJO EN RED

Alrededor de la infancia se puede trabajar en red con diferentes miembros de la comunidad: las madres y padres de familia, las educadoras y educadores, las juntas de vecinos, etc. La infancia conecta diferentes puntos del entramado comunitario, y aunque esto implica nuevos desafíos para la acción social, es necesario empezar a fomentar estas conexiones y así también se genera una comprensión holística de la realidad y la transformación social.

Aquí también se fomenta la participación, ya que cada miembro de la comunidad asume un rol del cual dependen otras personas. Empoderar a los miembros de la comunidad en su relación con el desarrollo de la infancia, es una manera de impulsar la acción social, concediendo responsabilidad y participación activa a todos los miembros

FOMENTAR LA RESILIENCIA

Los procesos de resiliencia requieren ser fomentados constantemente. Uno de los elementos fundamentales que permiten y fortalecen la resiliencia es la red, es decir, contar con personas que nos soporten, nos escuchen y caminen con nosotros. Además, a través del trabajo en red se fomenta la participación de los miembros de la comunidad a partir de sus capacidades; esto valida nuestra razón de ser como miembros de un entramado en el que nuestra labor importa.

ESPONTANEIDAD

Parece que a medida que vamos creciendo la espontaneidad se va perdiendo. A través de este proyecto, nos interesa fomentar la espontaneidad desde la infancia y trabajarla en red con los otros miembros de la comunidad.

La espontaneidad conecta con uno de los ejes centrales de este proyecto, y es nuestra conexión natural con el cuerpo: a medida que pasa el tiempo, parecemos cada vez más ajenos en nuestra relación con la corporeidad: ***“Si se considera que el niño, hasta los dos años, no tiene acceso al lenguaje y al pensamiento verbal, hay que admitir que la personalidad (y sus alteraciones) se estructura a partir de una vivencia esencialmente psicomotriz; una vivencia que nosotros, adultos, seres de lenguaje y de lógica, tenemos dificultades para imaginar.”*** (*El cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia*).

Al parecer, la revolución industrial y otros procesos de “evolución” de nuestra sociedad, nos han llevado a transformar la educación en un esquema de enseñanza que no ha presentado muchas variaciones, a pesar de que nosotros como seres humanos sí hemos cambiado. Pareciera que el intelectualismo y el culto a la objetividad se han convertido más en herramientas de control estatal que en herramientas de formación; así, la espontaneidad implica una especie de amenaza contra esa estructura de educación vertical en la que es preferible no pisar terrenos desconocidos:

“¡Esos cuerpos formalmente alineados tras sus respectivos pupitres, dan más seguridad que la agitación impulsiva de esos mismos cuerpos en movimiento, cuyo dinamismo tiende a sustraerles a la autoridad!” (*El Cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia*. Lapierre, André. Aucouturier, Bernard).

VINCULACIÓN

La vinculación va un paso adelante del COMPROMISO. Es el momento en que más allá de apropiarnos de una idea o proyecto, lo hacemos nuestro.

Uno de los retos más relevantes de este proyecto y que para ojos de muchas entidades u organizaciones, podría ser visto como un posible obstáculo operativo, es que tanto en el ámbito de la mediación artística como en el Desarrollo Cultural Comunitario, existe la posibilidad latente y de hecho, más que una posibilidad se trata de una realidad necesaria en este tipo de procesos, de la vinculación. Tal como sucede en la terapia psicomotriz, en la mediación artística y en el DCC se establece una relación personal, un vínculo que sugiere cierta implicación personal en la que se debe trabajar con sensibilidad y revisión constante, ya que se corre el riesgo de pasar al otro lado, el de sumergirse en los conflictos y realidades a tal punto de perder la razón de ser de nuestro rol.

En el Desarrollo Cultural Comunitario, probablemente la vinculación esté planteada como un hecho inevitable porque serán los mismos habitantes de la comunidad los que al final, o mejor, desde el principio, lideran y desarrollan los proyectos DCC.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Hasta este instancia ya se han planteado algunos fundamentos teóricos que le dieron vida a nuestro proyecto, sin embargo, creemos necesario ampliar dicha fundamentación en aras de uno de nuestros objetivos principales: lograr el empoderamiento de esta propuesta por parte de la comunidad desde el momento en que inicie esta primera etapa de diagnosis o “Exploración Creativa”, como la hemos llamado temporalmente (existe la posibilidad que la misma comunidad proponga un nombre mucho más interesante y funcional para esta etapa).

Empoderar a la comunidad va más allá de dar voz a sus miembros; implica hacerlos corresponsables del proyecto y que tengan presente la formación como una herramienta de construcción interna que ellos mismos pueden gestionar y

reformular; es por esto que consideramos esta fundamentación teórica como una guía básica, o mejor, una invitación a pensar en los conceptos y definiciones y la forma en que estos se pueden utilizar.

“La mayor parte de los proyectos de lucha contra la violencia urbana siguen el método pedagógico del brasileño Paulo Freire, que promueve el desarrollo de capacidades en la comunidad, fortaleciéndolas en medida suficiente como para permitir un cierto grado de sostenibilidad una vez que se ha completado el ciclo. Freire (1921-1997)...Sostenía que la conciencia crítica era una herramienta educativa que llevaba a los alumnos a ‘leer el mundo’ y cuestionar su propia situación. Estudiantes y maestros trabajan en pie de igualdad: ambos aprenden, ambos cuestionan, ambos participan en el proceso de dar sentido. El instructor es apenas un asesor que ayuda cuando se le solicita. Se alienta a los niños a asumir la responsabilidad personal de sus acciones y a aprender haciendo. Al final, los beneficiarios de los programas adquieren un sentido de la responsabilidad y se valen de sus capacidades recientemente adquiridas para resolver ellos mismos los problemas.” (Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja)

En Colombia y en general en Latinoamérica, existe un recorrido práctico ejemplar en relación al Desarrollo Cultural Comunitario que nació y se ha ido estructurando de forma empírica; nació como una necesidad de las personas frente a profundos malestares y frente a la impotencia que genera no encontrar soluciones ni políticas de acción efectivas por parte del gobierno u otras entidades; también es el resultado de nuestra historia de lucha, de la cohesión interna entre nosotros, de la forma en que hemos logrado acuerdos necesarios para la existencia de un pueblo sumamente

heterogéneo. En definitiva, el Desarrollo Cultural Comunitario es el resultado de insistir de forma implícita en la resiliencia por medio de mantener vivas nuestras tradiciones culturales y por medio de la necesidad de crear formas de autogestión comunitaria.

Empecemos entonces por revisar algunos de estos conceptos:

- DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO O DCC

“En las I Jornadas de DCC (Desarrollo Cultural Comunitario) desarrolladas en Granollers en el año 2005, se definía el DCC como: el conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales con el objetivo de expresar, a través del arte, identidades, preocupaciones e ideas, mientras se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social.” (Nota de Prensa: Desarrollo Comunitario: El Arte como herramienta para la transformación social. Extraído de “La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario”, Ascensión Moreno González, Universidad de Barcelona. Enero 3 de 2012).

Como ya lo habíamos propuesto, esta definición no es definitiva o única, es simplemente una propuesta de idea general frente a lo que se ha teorizado en relación al Desarrollo Cultural Comunitario. Podríamos destacar que la CULTURA más que una herramienta del DCC, es la base que ha permitido su desarrollo. La Cultura permite trabajar desde las diferencias y se convierte en un vehículo de transformación en el momento en que empezamos a darle una mayor importancia a los procesos que a los resultados; finalmente, es en los procesos donde se hacen evidentes nuestras capacidades, nuestro valor único y participativo dentro de una comunidad. Es en las diferencias donde se origina el conflicto, pero como aquí estamos planteando una nueva mirada, las diferencias

son el origen de la oportunidad, de las posibilidades; en la diferencia se hace posible dialogar.

“La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (Declaración de la UNESCO, 1982. Extraído de “La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario”, Ascensión Moreno, enero de 2012)

Los proyectos DCC están cambiando todo el tiempo y a veces es necesario permitir el conflicto; cada contexto es diferente y por esto es tan importante tener en cuenta la proximidad:

- LA PROXIMIDAD: implica estar presentes, implica observar y empatizar; ponernos en el lugar del otro y tratar de ver cómo podemos aprovechar las diferencias. *“Es un trabajo de día a día que se hace en forma de diálogo. Cada comunidad tiene sus dinámicas” (Xavi Campos / Clase de Desarrollo Cultural Comunitario - Postgrado Arte Para La Inclusión Social, Universidad de Barcelona, 2015.)*

Otros conceptos para tener en cuenta:

- CULTURA: el concepto de cultura tiene muchos matices, pero en el DCC es necesario entenderla desde una perspectiva muy abierta. En el texto *“La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario”* (Enero de 2012) se habla de cultura como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el

derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. (TYLOR, 1977; 29)."

"Las Culturas vienen de la lucha que hace el hombre por sobrevivir en determinado contexto... todo lo que va haciendo (el ser humano) es cultura, eso es lo que cultiva. Cultura viene del verbo latín 'cultivar': yo cultivo habilidades, yo cultivo una lengua...yo cultivo para sobrevivir en un determinado contexto, de tal manera que el que vive en otro contexto, cultivará otras habilidades, otras capacidades que no son en ningún caso superiores (a las de otras personas en otro contexto)" (Manuel Ndong - Licenciado en Derecho)

- EL TERRITORIO: Cuando hablamos de territorio nos estamos refiriendo a algo más que un área de tierra o espacio que comparten y en el que conviven un grupo de personas. Debemos entender el espacio como todo lo que éste implica: las personas, los recursos, la infraestructura, las costumbres, la cultura, los rituales, las diferencias, los conflictos. El concepto de territorio es algo más flexible que la idea general que usualmente se tiene de este concepto. "...El territorio lo conforman aquellas personas que CREEN que forman parte de ese territorio, sin ser exclusivos." (Xavi Campos / Clase de Desarrollo Cultural Comunitario - Postgrado Arte Para La Inclusión Social, Universidad de Barcelona, 2015.)

- LA PARTICIPACIÓN: "Sin participación no tenemos proyecto DCC, por tanto cuando los profesionales nos planteamos un proyecto de este tipo, pretendemos implicar al máximo a la comunidad, pero hemos de ser conscientes de que es prácticamente imposible la participación de todos los vecinos y con la misma intensidad. Es importante generar estructuras abiertas y flexibles que permitan la incorporación de personas

durante todo el proceso y que éstas puedan incorporarse, según su disponibilidad de tiempo, sus intereses, sus capacidades o sus deseos." (La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario).

Anteriormente hablamos de como el malestar de una comunidad es el que genera un impulso hacia la transformación; habrá más participación por parte de los miembros de la comunidad cuando mayor es el grado de inconformismo. Es necesario observar y tener en cuenta la PROXIMIDAD para buscar formas de aprovechar las situaciones negativas que tienen inconformes a las personas, pero además, la participación se debe sostener en el tiempo y por esto es importante la creatividad durante todo el proceso de planeación y ejecución de un proyecto de Desarrollo Cultural Comunitario.

RESILIENCIA

"Se caracteriza por un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tienen lugar a través del tiempo, en interacción del sujeto con su ambiente familiar social y cultural. De este modo la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con el que nacen los niños, ni que adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo entre éstos y su medio (Rutter, 1992. Extraído de "Educar Para la Resiliencia. Un Cambio de Mirada en la Prevención de Situaciones de Riesgo Social").

El concepto de resiliencia es cada vez más conocido en nuestro país y en toda Latinoamérica. Podríamos decir que es una característica que en nuestros países ha sido fomentada históricamente de forma implícita y explícita, y que ha dado frutos positivos en nuestra sociedad.

En Latinoamerica el término "aguante" es una expresión

popular que habla de nuestra capacidad de soportar situaciones difíciles, pero la resiliencia va un paso más allá: es ser capaces de convertir esas situaciones difíciles en oportunidades, darles la vuelta y no sólo sobrevivir, sino salir aún más fuertes de cada situación.

La resiliencia no se limita a resistir, es permitir la reconstrucción, es renacer; con esto no estamos afirmando que sea una especie de poder o capacidad innata que utilizamos para afrontar la adversidad, es más bien una actitud, que necesita de aprendizaje y trabajo constante. En el texto ***“El Hombre en Busca de Sentido”*** de Viktor Frankl, el autor no habla explícitamente de resiliencia sino de darle sentido a nuestras vidas, básicamente, encontrar nuestro POR QUÉ.

“Quien tenga un porqué para vivir podrá superar casi cualquier cómo”. (***“El Hombre en Busca de Sentido”***.
Viktor Frankl.)

La resiliencia se debe promover ya que no es una actitud absoluta o inmóvil; hay personas que pueden afrontar una situación y ser resilientes en un momento específico y frente a otra situación no serlo.

EL CUERPO: UNA NUEVA MIRADA

“Yo soy mi cuerpo con todo lo que lleva implícito de vida, de movimiento, de formas intensas y extremas. Y cuando yo pienso, que es en cada instante, toda yo soy cerebro, soy tacto, soy sangre que circula y soy corazón que palpitá. Como también soy movimiento que traduce mis ideas, mis estímulos, mis necesidades y mi alegría” (Farreny, 2001:221).

Estamos acostumbrados a pensar en el cuerpo como si fuera simplemente el habitat de nuestra mente, espíritu y emociones. Olvidamos que la vida en general funciona de

forma holística, es decir, todo se encuentra conectado por una red invisible que cada vez percibimos menos.

Con este proyecto queremos empezar no sólo a hablar de **CUERPO** como un todo, sino empezar a expresarlo a través de nuestros movimientos como un lenguaje.

Usualmente esto lo haríamos únicamente a través de formas de expresión artística como la danza, el baile, los movimientos rítmicos a partir de una serie de sonidos explícitos, y aunque esperamos que en algún punto de este proyecto la comunidad misma proponga o sugiera estas formas de expresión, nos gustaría proponer iniciativas de re-conexión básica con lo corporeo, con una nueva conciencia que nos recuerde la existencia viva de nuestro cuerpo.

“En una relación verbal, siempre es posible callarse. Sin embargo, el cuerpo no calla jamás. Bajo la mirada o el contacto del otro, no cesa de emitir mensajes. Cuando desaparece, su misma ausencia es todavía un lenguaje”

(“El Cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia”. Lapierre, André. Aucouturier, Bernard).

“La significación del cuerpo, a través de sus posiciones, sus movimientos, sus tensiones, sus mímicas, sus contactos, sus distancias y sus ritmos, nos parece ser un lenguaje innato, comprendido inmediatamente por el otro, sea cual fuere su edad. Pero ese lenguaje está en el adulto muy constreñido por la “camisa de fuerza cultural”, hasta el punto de haberlo prácticamente olvidado y que le hace falta volver a aprenderlo o al menos liberarlo.” (El cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia).

MOVIMIENTO: ACCIONANDO LA CREATIVIDAD

Son muchas las circunstancias que pueden llevar a un individuo o una comunidad a permanecer en estado de inactividad o de observación pasiva: la frustración, la instauración de programas asistencialistas, la dificultad frente al manejo de una situación de abuso de poder o maltrato, la frustración, etc. El movimiento es una forma de accionar estructuras y además es fuente de creatividad, que es uno de los elementos principales en el Desarrollo Cultural Comunitario.

Es necesario crear un ambiente de seguridad en el que no sólo se permita la espontaneidad creativa, sino también en dónde la creatividad se fomente. Así, movimiento y creatividad se convierten en herramientas que se potencian mutuamente. Nuestro papel en la sociedad es activo, es decir, no tenemos un lugar fijo e inmóvil, podemos cumplir diferentes funciones como miembros de una comunidad pero debemos empezar por reconocer esos lugares, visualizar las posibilidades de cada uno e imaginar, sin poner límites, cómo nos gustaría que sea ese espacio en el que más que habitar, vivimos y convivimos.

“Cuando se pierde la experiencia creadora, desaparece el sentimiento de una vida real y significativa”

(Donald Winnicott, Realidad y Juego)

2. OBJETIVOS FASE 1:

¿Qué Vamos a Conseguir en Esta Primera Etapa?

OBJETIVOS GENERALES:

- Generar una diagnosis participativa en la que la creatividad y el movimiento sean la única propuesta inicial a nivel de herramientas.
- Conseguir que los miembros de la comunidad se sientan corresponsables del proyecto desde el inicio, desde la diagnosis.
- Conseguir la participación activa de la comunidad.
- Fomentar la observación activa y en movimiento tanto a nivel individual como a nivel comunitario.
- Dar voz a la infancia como colectivo activo y participativo de cualquier comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proponer una nueva mirada en relación a la infancia.
- Fomentar nuevas miradas sobre el movimiento, el cuerpo y la cultura.
- Fortalecer los lazos de la comunidad con su cultura y con costumbres tradicionales, como los juegos infantiles.
- Estimular a niños y niñas en el deseo de la expresión creadora.
- Fomentar la resiliencia desde la infancia, teniendo en cuenta que son un colectivo integrador, a través del cual, la transformación es una posibilidad más que imaginable.
- Generar, a través del cultivo y promoción de la creatividad, espacios de comunicación.
- Fomentar el balance entre la corporeidad, la actividad física, el desarrollo emocional y cognitivo.
- A través de la creación, de utilizar la expresión plástica

Continuación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

intimamente conectada con la actividad física, fomentar que la agitación, que es producto de lo netamente físico, sea re-interpretada desde lo simbólico para que no necesariamente implique una huida de la comunicación profunda.

- Estimular el potencial creativo a través de actividades "pre-verbales", más intuitivas de creación artística.
- Fomentar el respeto y apreciación tanto de la diversidad individual como de la diversidad cultural.

- Estimular la capacitación como forma de creación de espacios de comunicación y creación.
- Promover, desde el inicio, la búsqueda creativa de darle continuidad al proyecto
- Fomentar la apropiación de programas de acción social.
- Dar visibilidad a nivel local de una necesidad general de la educación en Colombia: la necesidad de empezar a realizar modificaciones rotundas en el sistema educativo vigente.

5. METODOLOGÍA: PROPUESTA ABIERTA

Iniciativa: El Movimiento Como Generador de Acción Creativa

“A partir del juego personal, los niños transforman su cuerpo en aviones, super héroes, en animales pequeños y monstruosos, en inventos que surcan el espacio de su casa y su barrio, ahora transformando el universo, en cueva, en espacio inexplorado. El MOVIMIENTO por el cual el cuerpo corre, se detiene, se recoge, se abre, se despliega....implica todos los modos de estar en el mundo, con el placer y el riesgo que ello convoca. Ver jugar a los niños en un parque...es participar de multitud de movimientos simbólicos que los ligan con la vida y sus procesos.”

(Arte, Intervención y Acción Social: La Creatividad Transformadora)

Somos conscientes de las posibilidades que ofrece la formación deportiva, sus valores y esquemas tradicionales, sin embargo, las connotaciones que la palabra DEPORTE ha adquirido en la sociedad occidental contemporánea, se limitan únicamente a su naturaleza de ciencia cierta aplicada: el deporte como parte fundamental de lo cultural que conecta con un recorrido de investigación y evolución científica del mismo, desde las posibilidades técnicas, fisiológicas, anatómicas...desde lo que socialmente se aprueba como conocimiento y desarrollo "objetivo".

Es necesario empezar a cambiar nuestra mirada en relación a la **ACTIVIDAD FÍSICA** y el **MOVIMIENTO**, no desde una posición arbitraria o caprichosa, sino desde la confianza en las posibilidades que abre el reconocimiento de lo corpóreo y su esencia holística. La disciplina, la práctica y la importancia de reconocer el esfuerzo como parte de cualquier proceso significativo, son realidades que permiten adquirir y desarrollar capacidades como la fuerza, la resistencia, la potencia, el equilibrio y la velocidad; pero si no conectamos esto con otras áreas más profundas de nuestra existencia, empezamos a aislar elementos de la vida como si fueran partículas independientes.

Las actividades de simbolización permiten que esas conexiones se hagan evidentes, pero dichas conexiones se deben empezar a proponer y plantear desde una edad temprana, así, serán realidades y no ideales.

“Evidentemente, no se trata de hacer de este tipo de trabajo toda la educación. El niño necesita también de actividades más estructuradas, de aportación de técnicas y conocimientos, pero estará tanto más disponible a las actividades intelectuales cuanto mejor haya resuelto sus problemas afectivos, reencontrando su seguridad afectiva, desarrollando su dinamismo de afirmación, afirmando su identidad frente a los otros y frente al adulto, conservando, no obstante, un deseo de comunicación al que van a poderse integrar las aportaciones culturales.” (“El Cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia”).

Esta conexión con lo corporeo desde la edad temprana, donde todo es experimentación y simbolización a través del juego, abre múltiples caminos hacia la creatividad, la resiliencia y la creación de espacios de comunicación entre los diferentes grupos que conforman una comunidad. Creemos que proponiendo y facilitando herramientas de diagnóstico creativas y dinámicas, podemos desde ya, empezar a generar esos espacios.

Nuestra metodología parte desde la confianza que hemos adquirido en el **MOVIMIENTO** y las **ACTIVIDADES DE SIMBOLIZACIÓN** a partir del mismo. Sin embargo, no queremos adelantarnos a proponer actividades específicas de intervención social; simplemente, partiremos desde la acción que implica realizar **DINÁMICAS DE DIAGNOSIS** en las que tanto el movimiento como la verbalización y la simbolización están presentes, y en las cuales invitamos a la comunidad a apropiarse de ellas y a participar activamente en una **Exploración Creativa**:

Propuestas Iniciales de Exploración Creativa

Desde el momento en que este proyecto sea presentado a la comunidad, las herramientas incluidas en el mismo pasarán a ser parte de sus miembros. Igualmente, se deja abierta la posibilidad de que las personas intervengan, modifiquen y propongan ajustes tanto a la primera etapa de este proyecto, como a las que esperamos se puedan realizar más adelante.

Actividades de Iniciación:

- Caminata de Presentación y Exploración junto a Corporación Cultural Nuestra Gente:

Luego de haber hecho una presentación previa del proyecto por medios tradicionales, proponemos una *Caminata de Presentación y Exploración* en la que buscamos hablar con las personas que ya trabajan en los barrios de Santa Cruz y la Comuna 2; la caminata será por los lugares que ellos mismos propongan, nosotros simplemente sugerimos que tenga una duración de una hora, tiempo totalmente flexible según sugerencias de los participantes.

- Juegos Activos:

A través de establecer contacto con una de las escuelas del barrio y con el apoyo de sus directivas, proponemos una actividad corta durante un espacio que la misma escuela nos asigne, con el fin de conocer y compartir algunos juegos tradicionales con los niños de primaria; sugerimos juegos en los que sea necesario el movimiento y en los que emparearemos a implementar modificaciones para conocer a los niños

“...la forma de hacer el arte educativamente respetable no es apartarse de la experiencia estética para dedicarse a la práctica de destrezas propias de otros campos de estudio, sino por el contrario

armonizar las distintas áreas del saber humano

para conseguir una comprensión más amplia y más profunda de lo que es específicamente artístico.”

(Cosideraciones Sobre La Educación Artística)

y que entre todos trabajemos a través del movimiento en temas como la memoria, la conciencia corporal, sensorial y mental. Inicialmente proponemos actividades como los juegos tradicionales de barrio en Colombia, los cuales iremos modificando a medida que los grupos así lo permitan, por ejemplo:

» *Escondite*: En este juego, de forma aleatoria se selecciona una persona que es la encargada de encontrar a los demás haciendo un conteo con los ojos cerrados y desde un punto base. El primero en ser encontrado, será el encargado en realizar el conteo en la siguiente ronda (conteo va hasta 30 ó 40) a menos que uno de sus compañeros pase y toque el punto base antes de que aquel que está buscando lo haga. Tanto para "pillar" como para rescatar compañeros, es necesario decir sus nombres en voz alta. Los que rescatan pueden salvar todos los nombres que puedan decir hasta que el que está contando/pillando, toque el punto base de nuevo.

** Lo ideal es que sean los niños los que sugieran sus juegos favoritos, luego podemos proponer modificaciones para trabajar conjuntamente otras aptitudes, por ejemplo la memoria junto a la agilidad corporal o la espontaneidad de movimientos junto a la creatividad.

- *Nave Espacial*: Un viaje interestelar por el barrio

Una actividad de reconocimiento del espacio y de expresión individual y colectiva de ideas. La propuesta es salir por 30 minutos durante los cuales cada niña/niño asume un rol: el bombero, el señor o señora que recoge la basura, el vendedor de helados o simplemente el personaje o rol que ellos y ellas escojan.

La idea es preparar un recorrido por el barrio o una zona del mismo, por ejemplo, un parque, a través del cual caminaremos construyendo una historia imaginaria en la que todos cumplimos un rol necesario. El grupo de apoyo o los agentes

de desarrollo cultural comunitario serán los encargados de solicitar la ayuda de los participantes para cumplir misiones, en las que al final, todas y todos deben colaborar.

Lo ideal en esta actividad es que se haga junto a dos agentes de desarrollo cultural comunitario: uno de ellos va construyendo la historia junto a los niños y niñas y la otra persona será la encargada de observar detalles clave de la actividad, como gestos, comentarios, propuestas de los y las participantes. Es posible que se realice una documentación audiovisual que al final se convierta en una pieza que los y las participantes puedan ver durante otra sesión de exploración.

- *Caminata Bajo Lluvia de Ideas*:

Un recorrido muy rápido y corto que podemos hacer con grupos pequeños compuestos por adultos, niños y niñas o como se disponga. La idea de estos recorridos es hacer lluvia de ideas en la que la lluvia cambia de ritmos, tal y como pasa con la lluvia real: la propuesta inicial es que la lluvia comienza con una caminata relativamente lenta en la que se va hablando de diferentes temas del barrio; dependiendo de cómo esté el ánimo general en relación a un tema, el interlocutor dará una señal para cambiar de ritmo de caminata, como si la lluvia cambiara de ritmo. Por ejemplo, si se toca un tema que causa molestia general, el paso se vuelve cada vez más lento, pausado, respirando, reconociendo cada paso; si es un tema que genera alegría, fiesta, bienestar, el paso se acelera cada vez más, pero igualmente reconociendo y sintiendo cada situación; el interlocutor sugiere al grupo estar atentos a sus cuerpos, conscientes de cada movimiento y al mismo tiempo escuchando lo que se está hablando en el grupo.

Esta actividad requiere de un interlocutor y una persona que realice la documentación del proceso creativo.

- Encontrando Tesoros Bajo Lluvia de Ideas:

Esta actividad es una variación de la anterior. La dinámica es muy similar, sin embargo, ahora el cambio de ritmo de la caminata será una propuesta aleatoria del azar; además, no sólo se cambiará de ritmos de caminata, sino que también se agregarán actitudes que todo el grupo debe asumir en relación al tema que se esté tratando.

Junto a los gestores de desarrollo cultural comunitario, se realizará la planeación de un recorrido por el barrio o por un parque; a lo largo de dicho recorrido se ubicarán una serie de pistas, muy fáciles de encontrar para evitar que el grupo se distraiga. El grupo parte de un punto inicial proponiendo un tema que ellos mismos consideren pertinente (de hecho esta actividad se puede realizar con modificaciones en el momento en que se esté trabajando en la diagnosis del proyecto y el grupo se encuentre frente a un bloqueo creativo, un conflicto que no encuentre salida, etc.); luego, el grupo va a ir encontrando las pistas, cada una de ellas sugiere una actitud que el grupo debe asumir frente al tema que se esté tratando, por ejemplo, Estimular la acción, Cambie la Ruta, Preste Atención al Inicio y al Final, entre otras.

Esta actividad es muy dinámica y permite realizar cambios y proponer nuevas pistas para una caminata posterior. Es una propuesta híbrida entre la dinámica de trabajo para la creación de proyectos de Mediación Artística propuesta por Manifesta Workbook (una plataforma desarrollada por la Bienal Europea de Arte Contemporáneo que brinda abiertamente este tipo de herramientas para proyectos de mediación artística) y nuestra propuesta de las Caminatas Bajo la Lluvia de Ideas.

A continuación ponemos a disposición de la comunidad algunas de las pistas para el desarrollo de esta actividad.

“El proceso de diseñar un formato para un proyecto de mediación artística debe ser un proceso de responsabilidad compartida...La participación de todo el equipo desde que inicia el proceso de diseño ayuda a la identificación y estimula una amplia comprensión del proyecto que se estará desarrollando. Sin embargo, cualquier formato de mediación artística es sólo una estructura básica sobre la cual la mediación debe moverse. Es más fundamental la libertad del colectivo participante para tomar decisiones, para tener en cuenta condiciones tanto externas como personales y hasta seguir la intuición propia a la hora de participar en el proyecto..”

Primeros Auxilios Para Formatos De Proyectos De Mediación Artística. www.manifestaworkbook.org

CAMBIE LA ESTRUCTURA
DE COMUNICACIÓN

TOME SU PRIMERA IDEA
EN SERIO

CRÉE UN AMBIENTE
DE SEGURIDAD

DETECTE LAS
NECESIDADES
CORPORALES

CREA EN LAS
IDEAS LOCAS

CONSIDERE LAS
NECESIDADES DE SU
GRUPO OBJETIVO

PRESTE ATENCIÓN
A LAS SEÑALES
SONORAS

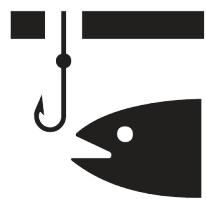

HAGA ALGO PRÁCTICO
O DINÁMICO

SIGA LOS DESEOS
SECRETOS

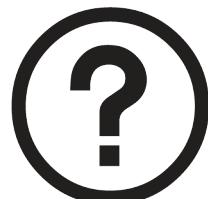
ÍCONOS Y CONCEPTO POR:
Yoeri Meessen y Thea Unteregger
www.manifestaworkbook.org

**DEFINA SU OBJETIVO
CON MAYOR PRECISIÓN**

**TENGA EN CUENTA LOS
RECURSOS DISPONIBLES**

**TRABAJE
VISUALMENTE**

**UTILICE ALGO CONOCIDO
Y PROBADO**

CAMBIE EL RITMO

**SEA REALISTA CON LOS
HORARIOS Y CALENDARIO**

**CAMBIE LOS
MATERIALES**

**ACERCARSE A LOS
CONTENIDOS**

**REPLANTEAR LOS
OBJETIVOS**

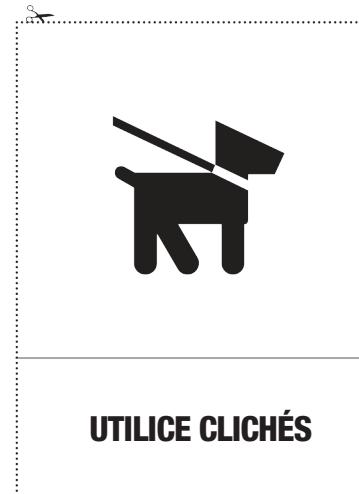
ÍCONOS Y CONCEPTO POR:
Yoeri Meessen y Thea Unteregger
www.manifestaworkbook.org

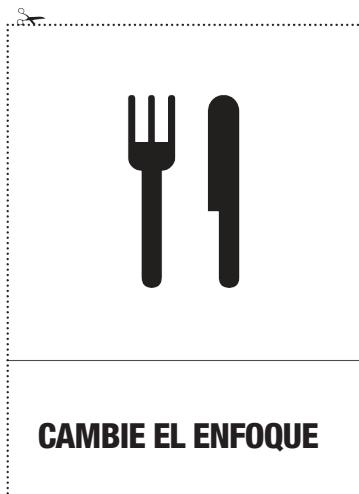
PROFUNDIZAR EN DETALLES

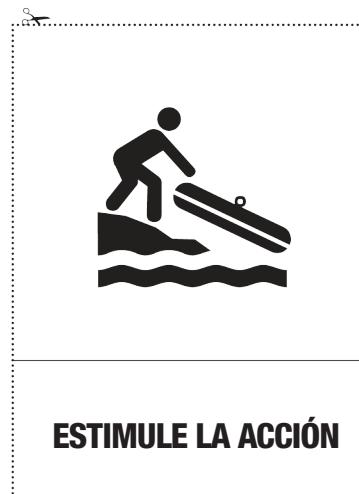
SEA MÁS POÉTIC@

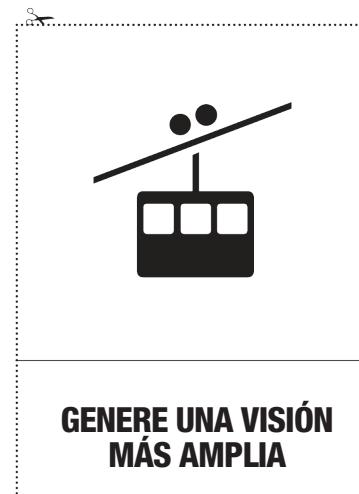
UTILICE CLICHÉS

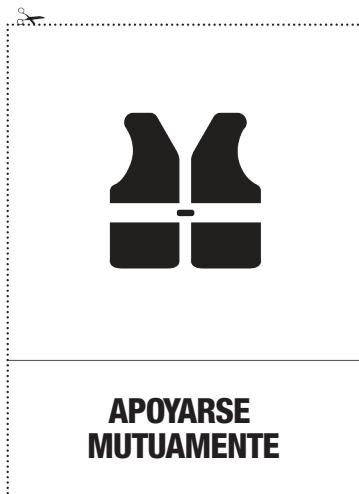
CAMBIE EL ENFOQUE

ESTIMULE LA ACCIÓN

**GENERE UNA VISIÓN
MÁS AMPLIA**

**APOYARSE
MUTUAMENTE**

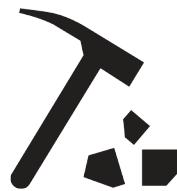

SEA MISTERIOS@

CAMBIE LA METÁFORA

ÍCONOS Y CONCEPTO POR:
Yoeri Meessen y Thea Unteregger
www.manifestaworkbook.org

**SEA DESPIADADAMENTE
ECLÉCTIC@**

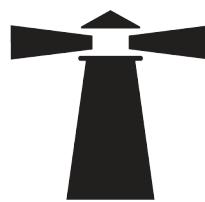
**PIENSE DESDE
EXTREMOS**

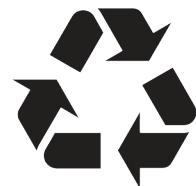
RESPETE EL ESPACIO

**TRANSFORME SU
MENTALIDAD A LO
SENSUAL**

ORGANICE ALGO

**COMENZAR TODO
DE NUEVO**

**HAGA LO QUE ES
EXTRAÑO PARA
USTED**

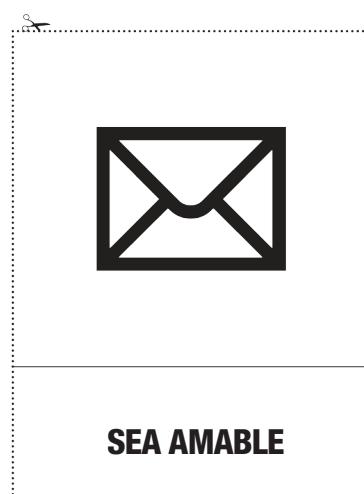
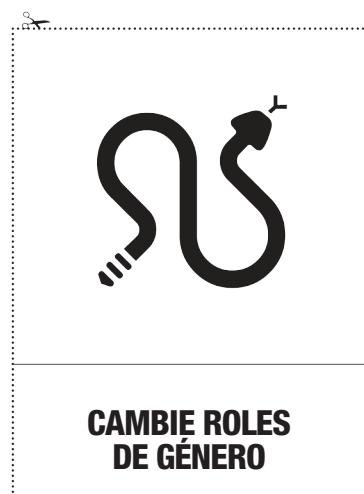

**PERMITA QUE LAS
COSAS VAYAN
MADURANDO**

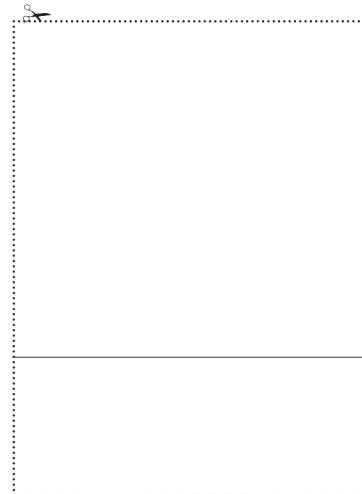
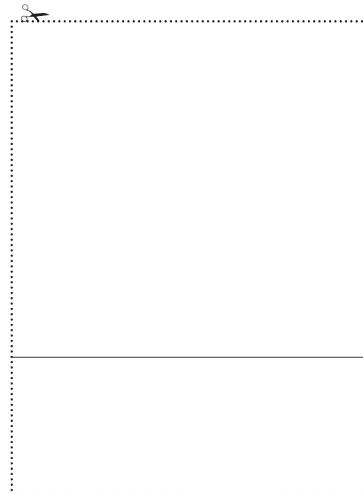
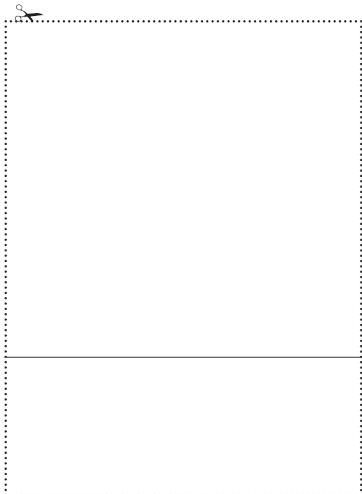
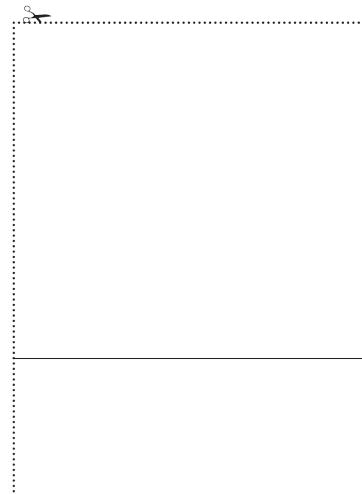
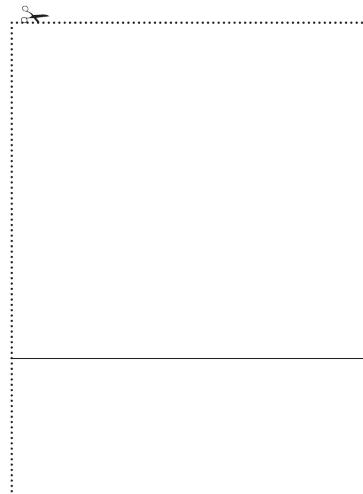
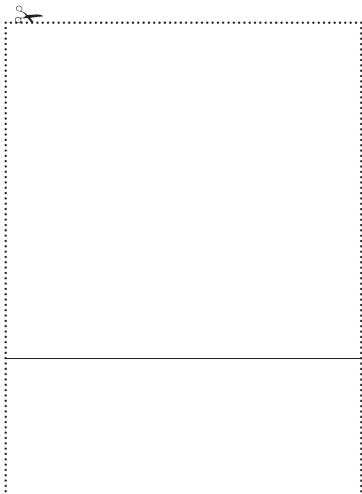

**CAMBIE LA
LOCACIÓN**

ÍCONOS Y CONCEPTO POR:
Yoeri Meessen y Thea Unteregger
www.manifestaworkbook.org

ÍCONOS Y CONCEPTO POR:
Yoeri Meessen y Thea Unteregger
www.manifestaworkbook.org

Actividades de Exploración:

Herramientas de Diagnóstico para las/los agentes de desarrollo cultural comunitario.

- Mapas de Empatía:

Entrevistas a personas de la comunidad, desde adultos hasta grupos de niños con los que ya estemos trabajando y que se sientan cómodos para realizar esta actividad.

* La idea es que más adelante, la misma comunidad pueda realizar esta actividad como una forma de evaluación del estado actual.

Dentro de los roles de entrevistador, habrá una persona que hace la entrevista y la otra persona anota comportamientos del entrevistado. Esta persona puede también tomar fotos o hacer videos de esos comportamientos, claro está que debe

ser con previa autorización tanto de la comunidad en general como de los individuos entrevistados.

El mapa de empatía es un cuadro que tiene cuatro cuadrantes: la parte de la derecha es la parte más pragmática, LOS HECHOS, palabras que utiliza la persona, palabras clave que la persona de pronto usa mucho y definen su contexto. Luego un cuadro de GESTOS en el que vamos anotando comportamientos, expresiones faciales, gestos de las personas.

La otra parte del mapa es el lado izquierdo, en el que se van a registrar las PERCEPCIONES DEL ENTREVISTADOR. En un cuadro anotamos PERCEPCIONES que de alguna forma son invenciones o interpretaciones que van de acuerdo a lo que la persona va respondiendo. Por último, el último cuadro son las MOTIVACIONES PROFUNDAS del usuario: qué mueve a esta persona, qué la motiva, qué la emociona, cuáles son los sentimientos, las sensaciones de esta persona.

Formato Para Mapa de Empatía / Ir a la página siguiente - Aplicar cambios si el equipo de trabajo lo considera necesario.

MAPA DE EMPATÍA

PERCEPCIONES DEL ENTREVISTADOR

Lo que va interpretando el entrevistador de lo que la persona responde, hace, expresa.

HECHOS

Palabras que utiliza, palabras clave que repite o dice, etc.

MOTIVACIONES PROFUNDAS

Lo que emociona a la persona, lo que la commueve.

GESTOS

Expresiones faciales, gestos, comportamientos.

- A Soñar y a Diseñar Barrios:

Un trabajo que vamos a realizar en conjunto; la idea aquí es abrir espacio a que todas y todos participen creando un barrio imaginario a partir de ideas escritas en papelitos. Empezaremos por crear un barrio diferente al nuestro, con un nombre y ubicación diferentes, con unos habitantes que tienen unas características específicas, con una forma, unos colores, unas dinámicas diferentes.

Este trabajo se realiza por grupos de máximo 5 personas, las cuales entre ellas se pondrán de acuerdo en cuanto al nombre y características generales del barrio como ubicación y nombre; luego, empezarán a escribir ideas que les gustaría o que se imaginan acerca de las características específicas de ese barrio; cada persona escribe las ideas que quiera, cada una de esas ideas va escrita en un post-it y luego pasaremos a compartir las ideas del barrio que ha creado.

El tiempo estimado para “soñar” el barrio será de 20 a 30 minutos. Luego una persona seleccionada por el mismo grupo, pasará a exponer las ideas del barrio que ha creado.

Al final abrimos espacio para verbalizar sensaciones, ideas, conclusiones acerca de la actividad.

- Observación y Recorridos:

Los agentes de desarrollo cultural comunitario deben hacer un trabajo constante de observación activa de la comunidad: esto implica participar en sus actividades, entender sus dinámicas, escuchar sus historias, compartir otras historias y enseñanzas, pero principalmente, escuchar, observar y sentir todo lo que pasa en el entorno de la comunidad.

“Sólo a partir del análisis y detección de las necesidades es posible tomar decisiones sobre la implantación o no de un programa, determinar su amplitud, alcance y especificar los objetivos que mediante el proyecto y programa deberían lograrse,” (Elaboración de Proyectos Sociales - Casos Prácticos)

>> Tanto los interlocutores como las personas encargadas de la documentación de cada actividad, así como los participantes, deben contemplar momentos y situaciones que serán fundamentales a la hora de analizar los resultados e ir construyendo una memoria de la *Exploración Creativa* (diagnosis):

- Se deben contemplar las necesidades existentes
- Identificar prioridades tanto individuales como colectivas
- Tratar de identificar las causas que están originando un problema o una carencia.
- Identificar situaciones, elementos, momentos que generan un estado de optimismo o de satisfacción en los participantes.

6. RELACIÓN DE RECURSOS

Recursos Humanos

- *Agentes de Desarrollo Cultural Comunitario:*

- Entre dos y tres personas con conocimiento de trabajo comunitario.
- Ideal que una de estas personas tenga formación en Desarrollo Cultural Comunitario, Intervención Social o Mediación Artística.
- Fundamental que una o dos personas hayan trabajado con la comunidad o hagan parte de ella.

- *Psicologa/Psicologo:*

- Una psicóloga o psicólogo con experiencia mínima de un año en trabajo psico-social con niños y niñas.
- Habilidad e interés en el trabajo comunitario

- *Comunidad:*

- Uno o dos representantes de la comunidad.
- Ideal que sea la misma comunidad quién seleccione al representante, es decir, puede ser algún representante comunitario que la comunidad haya elegido previamente.

- *Corporación Cultural Nuestra Gente:*

- Un representante de la corporación
- Voluntarios para procesos de inducción

- *Recursos Materiales*

- Instalaciones bajo techo para algunas dinámicas de diagnosis
- Computador para los registros
- Cámara de video y foto para documentación de algunos procesos
- Intervalómetro y cronómetro
- 6 cajas de Post-it
- 2 rollos grandes de Papel periódico
- Material extra de papelería (cinta, bolígrafos, lápices, marcadores, etc)
- Transporte garantizado para todo el equipo de trabajo
- Pasabocas Equipo de trabajo y comunidad (para algunas actividades específicas).

- *Recursos Financieros*

* Ir a Tabla de Presupuesto (siguiente página)

CONCEPTO	PRESUPUESTO COL\$	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN			
Equipo Humano			
Mediador Artístico 1	1.400.000		Valor Honorarios Por Mes
Mediador Artístico 2	1.400.000		Valor Honorarios Por Mes
Psicologa	2.200.000		Valor Honorarios Por Mes
MATERIALES			
Cámara de Video y Fotos	1.730.000		Valor Unidad / Compra única
Computador	3.180.000		Valor Unidad / Compra única
Intervalómetro	53.000		Valor Unidad / Se requieren 3 unidades
Cajas Post-It	18.200		Valor Unidad / Se requieren 5 unidades
Rollo Papel Periódico	20.000		Valor Unidad / Se requieren 2 unidades
Cinta	400		Valor Unidad / Se requieren 3 unidades
Bolígrafos	800		Valor Unidad / Se requieren 30 unidades
Marcadores	2.000		Valor Unidad / Se requieren 15 unidades
PRODUCCIÓN			
Copias de Programa	18.000		Valor Unidad / Se requieren 15 unidades
Desplazamiento Equipo	?		Se define + adelante / Otras variables
Imprevistos	800.000		
ACTIVIDADES, SESIONES Y RECORRIDOS			
Transporte	?		Se define + adelante / Otras variables
Alimentación Equipo	4.000		Valor Diario de Meriendas Por UNA PERSONA
Alimentación Comunidad	4.000		Valor Diario de Meriendas Por UNA PERSONA

En esta etapa inicial, proponemos un presupuesto estimado inicial de acuerdo a necesidades iniciales del equipo; sin embargo todos están sujetos a cambios, ya que durante las primeras semanas de trabajo con la comunidad, empezaremos a detectar cuales serán las actividades de diagnosis que se llevarán a cabo; a partir de esa información, podremos realizar un presupuesto concreto.

7. TEMPORALIZACIÓN

Para esta fase inicial del proyecto, se propone que sea desarrollada durante un período de **dos meses**, en el cual se realizarán visitas periódicas y reuniones con la comunidad a través de la **Corporación Cultural Nuestra Gente**.

Consideramos que el diseño de un cronograma o calendario de actividades se debe realizar en conjunto con la comunidad. Esta actividad hace parte de las actividades de iniciación del proyecto, las cuales permitirán que desde el inicio, la comunidad sienta que el proyecto realmente les pertenece y que pueden participar de forma activa en la elaboración del mismo.

8. EVALUACIÓN

La evaluación para este proyecto se debe realizar de forma continua; además debe ser un proceso igualmente participativo en el que tanto los agentes de desarrollo cultural comunitario, las personas de la comunidad que estén ayudando en la gestión del proyecto y los participantes, puedan tener segmentos de auto-evaluación de los cuales se obtendrán resultados que serán expuestos de forma voluntaria en las reuniones semanales propuestas en la tabla de temporalización del proyecto.

Buscaremos que en esas reuniones, la misma comunidad exprese sus sensaciones en relación a la propuesta, si les interesa evaluar de forma espontánea las actividades o si

tienen alguna idea de evaluación continua para el proyecto en general. A modo de guía y herramienta de posible uso en este proceso, presentamos el siguiente formato de auto-evaluación para los agentes de desarrollo cultural comunitario.

Autoevaluación Semanal

Agentes de Desarrollo Cultural Comunitario

Autoevaluación Semanal

Agentes de Desarrollo Cultural Comunitario

¿cómo lo estamos haciendo? - Análisis Cualitativo y Cuantitativo

1. Explique en dos párrafos máximo, cuales han sido SUS SENSACIONES en relación a la propuesta de diagnóstico creativo y la forma en que las personas de la comunidad han participado.

2. Describa con una o más palabras, las sensaciones que desde su perspectiva, han tenido los participantes. (por ejemplo: Emocionados, Aburridos, Cansados, Entusiastas). Puede utilizar máximo 5 palabras.

3. ¿Cuántas personas han participado en las actividades propuestas esta semana?

Page 1 of 1

3. ¿Cuántas niñas y niños entre los 6 y los 12 años han participado de las actividades de esta semana?

Niños

Nihas

6. ¿Cuantos adultos han participado de las actividades de esta semana?

7. ¿Cuantos de esos adultos son padres y madres de familia de los niños y niñas participantes?

8. ¿Cree usted que los y las participantes se sienten corresponsables de este proyecto? Sí No

9. ¿Ha notado iniciativas de creación y participación por parte de las niñas y niños involucrados? si la respuesta es SI, por favor describa en un párrafo.

10. ¿Ha notado iniciativas de creación y participación por parte los adultos involucrados? si la respuesta es SI, por favor describa en un párrafo.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES.

9. CIERRE PARCIAL

Observar y Sentir

De las cosas más importantes que la vida me ha podido enseñar, existe una que se vio especialmente favorecida y enriquecida (en realidad hay muchas, para mí, ésta es crucial) por los contenidos y las discusiones generadas durante el año de postgrado de Arte Para La Inclusión Social en Barcelona, y es la **IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO**:

Todos los seres humanos tenemos una historia, una o muchas razones y situaciones que le dan forma a nuestra vida, y aunque algunos hemos sido lo suficientemente afortunados para creer en la posibilidad de cambio, de transformación, y en consecuencia creer que sí es posible generar cambios en cualquier circunstancia, no podemos esperar que esta realidad sea tan evidente para todas las personas; antes tenemos que OBSERVAR y pensar en el CONTEXTO.

Desde las aulas académicas, pasando por los pasillos de un museo y hasta en las calles de una ciudad, se escuchan las voces de maestros, estudiantes, tutores, guías turísticos, padres y madres de familia...hablando de la importancia de OBSERVAR; pero como tantos conceptos e ideas que flotan por el mundo, parece que el de la OBSERVACIÓN ha perdido el peso trascendental que tiene su significado. Sí, es verdad que para muchas personas el concepto de OBSERVACIÓN puede sonar a obviedad, especialmente en el contexto del trabajo y el desarrollo social, donde supone ser una herramienta necesaria para plantear cualquier proyecto de Desarrollo Cultural Comunitario o de inclusión social, pero personalmente considero que la observación supone un trabajo constante de revisión y especial atención, no sólo al momento de situarnos frente a un proyecto o colectivo específico,

sino también en la cotidianidad, cuando hablamos de características o supuestas realidades de un individuo, de una nación, un barrio o hasta de una familia. También cuando revisamos nuestra labor profesional, es necesario observar y evaluar la forma en que lo estamos haciendo.

OBSERVAR implica SENTIR, utilizar todos los sentidos y antes de empezar a convertir lo sensorial en ideas, sería conveniente sentirlos una vez más.

En la literatura y en la mayoría de los documentos de investigación que he leído acerca de la violencia en nuestro país, se habla de las víctimas directas e indirectas de más de 50 años de conflicto armado y violencia en Colombia. Considero que somos un país afortunado porque seguimos de pie, sanando, aprendiendo, sonriendo y a veces aún luchando, pero creo que de una u otra forma, todas y todos los Colombianos, hemos vivido la violencia en carne propia o por lo menos sus consecuencias; esta realidad no borra la historia y el contexto particular de cada individuo: cada dolor, cada circunstancia es diferente y por más que a veces exista en nosotros un impulso hacia modificar de forma positiva nuestro entorno y el de aquellas personas que consideramos que lo necesitan, debemos entender y a veces simplemente ACEPTAR la realidad.

Aceptar no implica renunciar, sino OBSERVAR de otra forma nuestra propia realidad, visualizar nuevas posibilidades.

“ No cambiamos el mundo, no nos proponemos cambiar el mundo, sabemos que no podemos cambiar el mundo, y no vamos a engañarnos, todos lo hemos intentado alguna vez.

“Cambiar a una persona, aunque sea un poco, prueba que la realidad es transformable.”

(Eduardo Galeano)

Somos nosotros los que cambiamos cuando somos capaces de de-construir la realidad, de mirarla con otros ojos. Desde ahí, desde esa actitud, desde ese posicionamiento, buscamos y generamos posibilidades, oportunidades. La esfera inmediata de nuestras vidas se transforma, nuestros mundos se transforman...” (Arte, Intervención y Acción Social: La Creatividad Transformadora)

Aunque es evidente que la cultura y el arte han permitido que ciudades como Medellín y países como Colombia inicien procesos de transformación notable (existen datos cuantitativos altamente significativos; aún así, siempre existen nuevas posibilidades y a nivel cualitativo ajustes por hacer), desde Tres Primitivos queremos empezar a trabajar proponiendo alternativas estructurales como lo es este proyecto de Desarrollo Cultural Comunitario, en el que OBSERVAR, constituye no sólo un punto de partida sino un eje central de planeación, desarrollo y ejecución para esta y todas las etapas que hagan parte tanto de este proyecto como en aquellos que están por venir.

10. BIBLIOGRAFÍA

- ARNHEIM, Rudolf (1993). Consideraciones Sobre la Educación Artística. Barcelona: Paidós Estética.
- CARNACEA, Ángeles y LOZANO, Ana (2011). Arte, Intervención y Acción Social, La Creatividad Transformadora. Madrid: Editorial Grupo 5
- FRANKL, Viktor E. (2013). El Hombre en Busca de Sentido. Editorial Herder.
- LAPIERRE, André y AUCOUTURIER, Bernard (1980). El Cuerpo y el Inconsciente en Educación y Terapia. Barcelona: Editorial Científico Médica
- MORENO GONZÁLEZ, Ascensión (2012). La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario. Universidad de Barcelona.
- MORENO GONZÁLEZ, Ascensión, MUNDET BOLÓS, Anna y BELTRÁN HERNÁNDEZ, Ángela María (2013). Arte Como Herramienta Social y Educativa. Universidad de Barcelona e IDIAP. Revista Complutense de Educación. Vol. 26 Núm, 2.
- MORENO GONZÁLEZ, Ascensión (2005). La Mediación Artística: Un Modelo de Educación Artística para la Intervención Social a Tráves del Arte. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, España
Revista Iberoamericana de Educación.
- MUÑOZ GARRIDO, Victoria y DE PEDRO SOTELO, Francisco (2005). Educar para la Resiliencia. Un cambio de Mirada en la Prevención de Situaciones de Riesgo Social. Universidad de Alcalá de Henares. Revista Complutense de Educación. Vol. 16 Núm. 1 (2005)
- NDONG, Manuel (2010). Licenciado en Derecho- extraído de proyecto audiovisual Guinea Ecuatorial: Petjades i Rastres Colonials, Lengua i Religió. Lucia Bretos Tarradellas
- PÉREZ, Gloria (2006). Elaboración de Proyectos Sociales Casos Prácticos. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones
- ROBIN, Anne-Lise y JOHANSEN, Jan (2011). Los Niños Afectados Por Los Conflictos Armados y Otras Situaciones de Violencia. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marzo de 2011
- USUGA, Luis Miguel (2014). El Arte y la Cultura, Instrumentos para la Inclusión Social en Medellín.
http://www.artsummit.org/media/medialibrary/2014/01/texto_Luis_Miguel_Usuga_1.pdf
- WERVE VAN DER, Guido (2012). Nummer Veertien, Home - Video. En Exhibición Sebald, Variations. Barcelona Junio de 2015. CCCB
- WINNICOTT WOODS, Donald (2009). Realidad y Juego. Barcelona: Editorial Gedisa