

Referencia

Ramiro Quintero García y Javier Paredes Naranjo, "El Currículo: Orígenes y Conceptos: Aplicación a un Caso Real en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima", revista *Ideales*, Ibagué, Universidad del Tolima, Vol. 6 2017, pp. 17 - 28

Fecha de recepción: 12/09/2017

Fecha de aprobación: 08/11/2017

De la calle a la escuela: El género rap como herramienta pedagógica en espacios educativos de la ciudad "Informe de experiencias profesionales"

From the street to the school: The rap genre as a pedagogical tool in educational spaces of the city
"report of professional experiences"

Yeiner Belalcazar
Carlos Arturo Buriticá
Alejandra García Zapata
Derly Pipicano Ruiz

Resumen

La cultura Hip Hop en la ciudad de Cali, se incorporó de manera paulatina en el medio social; niños, jóvenes y adultos fueron adoptando elementos o componentes de la misma, generando en la ciudad una sinfonía de expresiones. *De la calle a la escuela*, busca aproximarse a este mundo, desde el ejercicio de la educación, específicamente desde el Área de la música, a través de las experiencias de dos Educadores y Artistas del género Rap, quienes desarrollan de una manera particular la acción de enseñar.

Palabras claves

Género Rap, Experiencia, Sensibilización, Aula, Metodología.

Introducción

Con el ánimo de contrarrestar el imaginario que aún se conserva del Hip Hop y de quienes se inscriben en dicha cultura, y también, con el interés de exponer nuevas miradas en el quehacer pedagógico se propone el presente escrito. *De la calle a la escuela*, en un primer momento ilustra de manera breve el surgir de la cultura Hip Hop en el escenario Estadounidense para luego enmarcarlo dentro del contexto local; en este apartado encontrará el lector los componentes que están inmersos en la cultura, como lo es el Breakdance, Graffiti, DJ y MC.

En el segundo capítulo, se hará énfasis en la línea delgada que delimita lo institucional entendido como la escuela, y lo informal, que para el caso será la calle, el barrio, los espacios públicos que se convierten en escenarios donde se desarrollan procesos de carácter social, los que a su vez son llevados a lo formal por medio de los sujetos pertenecientes a una comunidad.

Con el fin de compartir experiencias de carácter educativo, que nacen desde la cultura Hip Hop, específicamente del género musical Rap, en el tercer capítulo se mencionan dos estrategias educativas que son llevadas al aula de clase de un estrato socio económico medio y al espacio comunitario. Confluyendo entre ellas en el hecho de permitir a los educandos desarrollar sensibilidad. Por último en el cuarto apartado se infiere sobre el papel del Arte, La Escuela y el Contexto.

1. El hip hop como corriente artística

En los años sesenta y setenta, en el estado de Nueva York, más específicamente en el condado de Bronx se consolida una de las culturas, que en la actualidad sigue vigente en diversos espacios geográficos del mundo. La cultura Hip Hop, como se la conoce hoy, es una amalgama de manifestaciones que surgen a partir de la necesidad de contar a través de la música, (Rap- DJ), las artes plásticas (Graffiti) y la danza (Break Dance), los sentirse de un grupo social, en su mayoría jóvenes, afroamericanos e inmigrantes. Además de expresar sus desasosiegos por la falta de oportunidades, inequidad, necesidades básicas insatisfechas,

discriminación, violencia y represión; los jóvenes también revelaron por medio de estas expresiones otras temáticas propias de la vida cotidiana, situación que bien lo señala Edwin Roa Hoyos (2011) “El hip hop es fruto de la cotidianidad de la cultura urbana que valora el empeño, la curiosidad, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción” (pág. 13).

La juventud de las periferias en diálogo con su entorno tomó y/o renovó técnicas - estilos, que ayudaron a enriquecer lenguajes artísticos presentes en la época, irradiando diferentes espacios de la vida urbana. En el caso de los Graffitis, las paredes, vagones del metro, y cualquier superficie que cumpliera las veces de papel o formato, se vistieron con tags¹, los cuales poco a poco se fueron complejizando en su técnica, desarrollando así nuevos estilos que trascendieron el hecho de poner una firma. Por su parte en el Breakdance, el cuerpo fue el protagonista. Los jóvenes, por medio de los movimientos, figuras, fueron creando estilos, como el popping, Freezes, 6-step, estructurando uno de los componentes que logró permearse primeramente en escenarios juveniles, como es el caso de Colombia.

Dentro del lenguaje musical se establecen dos componentes: el DJ y Rap. El primero con sus LPs, amplificadores y demás instrumentos que facilitaron la emisión de los sonidos, fue innovando en formas musicales, creando estilos como el Scratch.² En cuanto al Rap, convergen diferentes versiones sobre su aparición en la escena, en este sentido retomamos la que presenta Roa:

El Rap surge de una situación involuntaria del DJ. En un principio el dj era quien se encargaba de expresar a través del micrófono todo lo que sucedía u observaba en los Block partys, pero esto cambiaría el día que Grandmaster flash, solicitó ayuda a un amigo para que oficiara como MC (Maestro de ceremonia), y así poder concentrarse netamente en la música (pág.14).

Cada uno de estos elementos del Hip Hop, se ha extendido por diferentes lugares, influyendo en las juventudes. En Colombia por ejemplo, las primeras ciudades en donde se instaló, fueron Bogotá,

Medellín y Cali. En esta última, en los años 80s el Breakdance, causa gran furor, en primera instancia entre los jóvenes de estrato social medio y alto, puesto que estos tenían los medios para acceder a audiovisuales que ilustraban el baile y sus coreografías, razón por la que podían perfeccionar sus ejecuciones, privilegio con la que no contaban los de estratos bajos (Cuenca, 2008, pág. 17).

Entre tanto el Rap se convierte en el medio de expresión de los que viven en barrios populares, especialmente de la zona oriente -Distrito de Aguablanca y de Ladera (comuna 1, 18 y 20). Situación que se presenta debido a las posibilidades que encuentran los jóvenes en este género, para manifestar desde la lírica, las vivencias que se enmarcan dentro del contexto de los sectores populares. Igualmente los dos elementos restantes cobran fuerza a medida que se inserta la cultura en diversos espacios de la Urbe. Es así como aparece el Hip Hop en la ciudad, y es desde esta época entonces, que empieza a surgir en el escenario artístico, grupos de Breakdance, de Rap, Djs y Graffiteros. Sin embargo, quienes optaron por hacer del Hip Hop parte de su vida, no fueron ajenos a situaciones discriminatorias, ya que existía y tristemente aún existe en pleno siglo XXI, el pensar que las personas adheridas a esta cultura son ladrones, pandilleros, consumidores de Sustancias Psicoactivas, vagos, etcétera, “ La «cultura hip hop» propone valores considerados positivos por la sociedad (colaboración, creatividad, comprensión, expresividad), sin embargo, la imagen que los medios de comunicación trasladan sobre el hip hop corresponde a un estereotipo negativo –y en cierto modo discriminatorio– de las comunidades de hiphopers” (Rodríguez A. & Iglesias D.C, 2004, pág. 166).

A pesar de ello el Hip Hop ha conquistado espacios formales, como organizaciones no gubernamentales-ONGs, Casas de la Cultura, Centros Culturales, entre otros, los cuales a través de procesos educativos han resignificado esta forma de expresión.

2. De lo informal a lo institucional

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (Ministerio de Educación, 2010).

Según la definición de Educación Artística en las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media del Ministerio de Educación de Colombia; para el óptimo desarrollo de la Educación Artística en la escuela, hay que darle importancia a las competencias: sensibilidad, apreciación estética y comunicación, como ejes fundamentales que dan punto de partida a las prácticas pedagógicas que el docente de artística desarrollará. Hay que recalcar, en el párrafo, donde se define qué es Educación Artística, la importancia de las manifestaciones inmateriales del arte, todo ello encaminado a mantener un patrimonio cultural, inserto en este concepto, el Arte.

Patrimonio, Cultura y Arte, se gestan y relacionan en un territorio. Los barrios son por sí mismos núcleos culturales, haciéndose en ellos evidente la importancia del contexto, pues ahí, nacen las expresiones callejeras al margen de la institución. Formas artísticas “subversivas” como el Graffiti y el Rap surgen espontáneamente. El primero para enmarcar un territorio por miembros de un barrio, llamados en algunas ocasiones pandillas, expresan según Néstor García Canclini un acto no sólo de vandalismo, “El grafiti afirma el territorio pero desestructura las colecciones materiales y simbólicas” (Canclini, 1990, pág. 314).

Pero el Graffiti no solo delimita territorios, la pared se convierte en un medio de expresión, según Canclini: “...como manifestación del desorden urbano, la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas y el desencanto utópico, se desarrolla un grafiti burlón y cínico” (Canclini, 1990, pág. 315). Así como el rap, se convierte en una forma de decir lo que está prohibido.

Por lo tanto el rap como forma de expresión cumple con un componente importante, la

comunicación, que exige una relación de arte – entorno, como forma de expresar, de relacionarse e identificarse con otros y con su contexto. Más que una técnica musical el componente más importante del rap es su capacidad de generar mensajes con contenidos y como forma de expresión artística con las que se identifican las personas del común.

Mary Nash en su ensayo Representaciones culturales e imaginarios colectivos como productores de lo sociocultural, teoriza la importancia de las representaciones culturales en el mundo contemporáneo: “Las representaciones culturales posibilitan el desarrollo, tanto de discursos de legitimación propia, como de subalternidad de determinados sectores sociales, tales como minorías étnicas, migrantes o mujeres” (Fundación CIDOB, 2007, pág. 13). Entendidas las representaciones como una forma de expresión llámese Rap o Graffiti u otro, Nash menciona que las prácticas culturales son una forma de ejercer el poder, así como, aportan en la construcción de un imaginario de la realidad social:

...las representaciones tienen que ver con lo cultural, pero, sobre todo, con el significado que dan a la cultura porque transmiten valores que son colectivos, compartidos, que construyen imágenes, nociones y mentalidades respecto a otros colectivos (Ibid.).

Es de esta forma como las manifestaciones artísticas callejeras son tan legítimas, al menos en el pensamiento académico contemporáneo (Canclini, 1990), como las reconocidas y las recogidas en museos. Lo institucional y lo informal se ha desdibujado en lo que Arte se refiere, las formas de expresión artísticas son claramente identificables y los juicios estéticos pasan a un segundo plano, desde este, el mensaje toma importancia.

La escuela como institución, es un componente de los barrios de la ciudad y no puede estar al margen de su realidad, si bien las paredes de la escuela las separa de la calle, la calle entra a través del contexto mismo de los estudiantes.

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el Colegio Personalizado Pensamiento, ubicado en Santiago de Cali, en el barrio Vipasa, zona Norte de la Ciudad. En su filosofía institucional busca la “(...) construcción de un proyecto de vida que contemple la importancia de identificar a los niños,

¹Un tag o tager (“etiqueta”) es una firma de una persona o un grupo de personas, a la que se le adhieren diferentes significados.

² Scratch o scratching es una técnica de DJ o turntablist utilizada para producir sonidos característicos a través del movimiento de un disco de vinilo hacia adelante y hacia atrás sobre un tocadiscos.

niñas y jóvenes en su desarrollo particular” (Colegio Personalizado Pensamiento, 2015), lo que posibilita que se desarrollen procesos educativos. La población estudiantil por su política de inclusión es diversa, con diferentes tipos de niveles y procesos cognitivos, comportamentales y actitudinales. La mayoría de sus estudiantes pertenece a clase social media. Al ser una institución personalizada, permite aplicar metodologías novedosas y desarrollar una labor docente comprometida con los procesos de los estudiantes.

Las directivas de la institución le dan al Arte importancia, por los procesos cognitivos que este aporta, como parte de una educación integral: “(...) en nuestro caso hablamos de tres dimensiones según las tres partes principales del cerebro: una dimensión racional, otra dimensión afectiva y otra instintiva. Toda la parte académica se fundamenta en esta primera dimensión; las artes contribuyen a lo afectivo y emocional y las artes del cuerpo y la educación física contribuye al crecimiento de lo físico” (Colegio Personalizado Pensamiento, 2015), por lo tanto, la clase de artística tiene un papel importante en el proceso educativo pues ...”Hay tres asignaturas en artes: música, plásticas y escénicas, estas son obligatorias y forman parte del pensum, estas alcanzan a sumar el 20% de toda la intensidad horaria semanal sumadas a educación física” (Colegio Personalizado Pensamiento, 2015), lo que permite que el estudiantado adquiera un compromiso serio con la educación artística:

“La Educación Artística no puede ser considerada sólo como espacio para el tiempo libre, o como entretenimiento, o sólo como “espectáculo” para ocasiones especiales en la escuela”. (Ministerio de Educación, 2010, pág. 79).

De esta forma la institución encontró través del Hip Hop una forma de expresión digna y acorde con las necesidades de los estudiantes y su compromiso con la educación artística como parte de su proyecto institucional.

3. El Rap en la escuela

Yeiner Belalcazar Paz, interprete del género Rap y a la vez docente, se encontró con la necesidad de aplicar y vivenciar un proceso musical en la escuela, tomando como herramienta pedagógica el Rap. Encuentra la oportunidad en el Colegio Personalizado Pensamiento, institución que buscaba en un principio un docente de música que se enfocará específicamente en la enseñanza de las formas musicales autóctonas de Colombia, que tuviera en cuenta elementos del contexto, estos asociados a lo que se promulga en documentos base de la Educación Artística:

...cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento (UNESCO, 2006, pág. 2).

Buscando las condiciones expuestas por la institución y con el propósito de sensibilizar a los estudiantes sobre su contexto sociocultural, generar un ser crítico-constructivo, consiente de la diversidad etnomusical; y haciendo uso del género Rap como herramienta, surge un repertorio musical donde se fusionan ritmos como la cumbia, el currulao, la juga y el rap, en canciones como “Colombia avanza”, “Pacha mama” y “El Rap de los súper amigos” compuestas por el docente.

Con los estudiantes de Bachillerato se realizó el montaje de la canción “Colombia avanza” acompañada de la interpretación musical y expresión corporal, aplicando la siguiente metodología:

1. Contextualización musical (Ritmos autóctonos y género Rap)
2. Ritmos y técnicas de percusión (Cumbia y Rap)
3. Análisis del texto – canción “Colombia avanza:

Colombia Avanza

Dios pinto el lugar más lindo del universo
Ni el mejor de los poetas pudo describirlo en verso
Florece el amor y en riquezas era inmenso
Fauna, flora, oro, ríos, bosques densos
y el diablo celoso quiso destruir sus versos
Y de tierras lejanas envió los hombres más perversos
500 años después siguen las secuelas de eso
Liberémoslo hagamos el mayor esfuerzo
Al igual que simón Bolívar fue un guerrero
Al igual que él Así debe ser el pueblo
Liberare conciencia con papel y lapicero
Y lo hago con lapicero para que no se borre
Estoy cansado de ver como la sangre de mi pueblo corre
Corre, corre, corre
Mantén tu cabeza arriba y que tus rodillas no se doblen

Coro:

Colombia no pierdas la ilusión
Avisale a tu pueblo que es tiempo de entrar en razón
Duele me duele mi nación
Yo sé que hay heridas que no cicatrizan en tu corazón.
(Bis)

Estrofa 2

Ni la guerrilla ni paracos ni el gobierno ni los narcos
Quieren cambiar esto el pueblo ya está harto
Ni políticas de derecha ni las de izquierda
Quieren cambiar esto todos son la misma...
Colombia no tienes la culpa de tu desconsuelo
Orgulloso estoy de haber nacido a que en tu suelo
De tus dos océanos de tu lindo suelo
Mientras más te hieren mucho más te quiero
Y te quiero por que en verdad te lo mereces
Lejos de ti felicidad se desvanece
Y aparece al ver tus tres cordilleras
Al ver tu gente alegre pujante con verraquera
Tú, tu que eres paramo, tú, tú que eres llano
Tú, tu que eres valle pacífico y atlántico
Tú amazonia, tú región andina
Que iluso este poeta intentando describirte en rimas

4. Montaje musical.
5. Lectura dramática de la preliminar Mil y un maneras de preparar huevos del libro

“Historias de un poeta callejero Flores de loto” autoría del docente.

6. Montaje del ejercicio teatral Mil y un maneras de preparar huevos – Asignación de Roles
7. Presentación del proceso a la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivas, padres de familia) en la “Noche Pensamiento”

Dentro de las experiencias generadas en las instituciones con la música Rap se encuentra el aporte metodológico que hace Edwin Roa Hoyos en su trabajo de grado “Rap como herramienta pedagógica de Educación Musical”, basado en la investigación de procesos con este género en la ciudad de Cali, en el cual cita el trabajo realizado por IGZ y Zona Marginal, grupos Artísticos que han hecho proceso comunitario con niños y jóvenes en algunas comunas de la ciudad.

En esta investigación se resalta la importancia de la música como expresión del lenguaje, fundamental en la comunicación de la sociedad y el disfrute de experimentar sensaciones y sentimientos a través de sonidos se producen desde ejercicios musicales o del entorno cotidiano, teniendo siempre presente el goce y la capacidad creadora en las composiciones e improvisaciones resultantes del juego, que a la vez aportan al enriquecimiento del léxico y la capacidad de expresión y socialización con sus pares.

Se encuentra una recomendación muy importante al momento de diseñar o plantear un proceso musical: “Primero que todo, es tarea del docente seleccionar debidamente el repertorio a trabajar con los niños. Las canciones deben tener una cualidad positiva con la cual los niños se puedan ver identificados. Las canciones de rap seleccionadas deberán ser en idioma castellano, y textualmente deben narrar una historia, la cual los niños puedan representar” (Roa Hoyos, 2011, pág. 93).

Dentro de la metodología se destaca ejercicios como el rapeo y dramatización de la canción “Gracias Madre” de IGZ, posibilidades rítmicas,

³ Catedrática de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona.

⁴ El número de estudiantes por salón es de 6 a 8.

⁵ “La educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes” (UNESCO, 2006, pág. 3).

⁶ Músico egresado del Instituto Popular de Cultura (IPC). Estudiante de la Licenciatura educación Básica con énfasis en Educación Artística del Instituto de educación a distancia de la Universidad del Tolima

⁷ La etnomusicología proporciona conocimientos en torno a las diversas manifestaciones musicales del ser humano y a sus contextos socioculturales (<http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/500/407>) <http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/306/306-21.pdf>

⁸ Autor y compositor: Yeiner Belalcazar Paz

sonoras, y la creación lírica, las cuales se complementan con actividades ayudando a profundizar los ejercicios que apuntan siempre a sensibilizar al estudiante hacia la forma musical; así, demostrando que si es posible fortalecer procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales, en niños y jóvenes generando propuestas pedagógicas que hagan de la enseñanza y el aprendizaje de la música mucho más ameno y divertido.

Aunque las dos experiencias metodológicas rompen los esquemas tradicionales en la enseñanza de la clase de música, utilizando el género Rap como herramienta, ambas están dentro de los parámetros que exponen los documentos del Ministerio de Educación: documento N° 16 *orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media* y los *Lineamientos para la educación artística*, específicamente las competencias y los desempeños. Se realiza un ejercicio de plasmar la posible estructura general del área de educación artística para la clase de música en cumplimiento de lo anterior, tal como se muestra en la Tabla 1 y 2.

Tabla .Estructura general del área de Educación Artística, clase de Música

OBJETIVOS	CONTENIDO TEMÁTICO	METODOLOGÍA	COMPETENCIAS ¹²		
			SENSIBILIDAD	APRECIACIÓN ESTÉTICA	COMUNICACIÓN
1. Dar elementos técnicos musicales de música autóctona para Promover la reflexión sobre el contexto social de los estudiantes 2. Fortalecer la capacidad de interiorización musical para lograr una expresión integral desde la improvisación	-Introducción a la música -La cumbia y sus orígenes -Ritmos y técnicas de percusión (rap y cumbia) -Construcción de instrumentos no convencionales -Rapeo y dramatización -Creación literaria – improvisación-	En la clase de música se toma el Rap como herramienta para abordar formas musicales autóctonas de Colombia promoviendo la expresión y reflexión crítica del texto y música	Descubro las posibilidades comunicativas que me permiten enriquecer mis cualidades expresivas y modifico la naturaleza de la técnica en la búsqueda de una expresión propia	Expreso a través de la producción artística y cultural mi individualidad, la relación con los demás y con mi entorno	Comunica espontáneamente los aportes de la clase de música a su vida cotidiana y viceversa

⁹ Evento central de muestras Artísticas del Colegio Personalizado Pensamiento

¹⁰ Licenciado en música egresado de la Facultad de Artes Integradas de la universidad del Valle 2011

¹¹ Comuna 1, 20 y zona oriente sector también conocido como Distrito de Aguablanca.

¹² Competencias según el cuadro: Evidencias de aprendizaje de las competencias de la Educación Artística (Ministerio de Educación, 2010, pág. 47)

Tabla2. Estructura del área de Educación Artística, Avances a partir de desempeño

DESEMPEÑO ¹³			INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo	Proceso Reflexivo	Proceso Valorativo	Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo	Proceso Reflexivo	Proceso Valorativo
Expresa sensaciones, sentimientos e ideas a través del análisis del texto y experiencia sonora de una canción	Comprende la música dentro de un contexto histórico, cultural y específico	Explora posibilidades comunicativas de experiencias propias a través de la música	Comprendo el texto y expreso mis sensaciones ejecutando la obra musical por medio de instrumentos no convencionales	Entiendo que la música está ligada al contexto y utilizo sonoridades y elementos relacionados con este	Hago uso de la expresión corporal, verbal y musical para compartir mis ideas y opiniones

4. Arte, contexto y escuela

La Educación Artística es algo relativamente nuevo en Colombia, si bien ha estado presente, se ha heredado de tradiciones educativas europeas como componente de lo considerado “culto”, pero que no ha encajado del todo en el contexto de la educación popular colombiana (Millán, 2014). En la actualidad se ha dado importancia a los aportes del Arte, en los procesos de pensamiento, la mayoría desde pedagogías y propuestas extranjeras, que si bien dan luces al problema de la Educación Artística, se enfrentan al dilema del contexto latinoamericano (Huertas, 2007).

Esto ha sido un reto para los docentes de artística

que han aplicado diversos enfoques, nuevos métodos de enseñanza, formas empíricas de acercarse a la educación, desarrollando en el camino un proceso acorde con el contexto, a veces aplicando su experiencia desde lo aprendido en las escuelas de arte, que si bien conceptualizan el que hacer artístico no contemplan del todo como los diversos procesos artísticos aportan al conocimiento, y sobre todo una forma de enseñanza del arte alejada de la forma tradicional de aprender una técnica y la vieja visión de “arte culto”. Además el compromiso de las instituciones en integrar la educación artística como un área obligatoria y fundamental, que a pesar de las iniciativas del Ministerio de Educación Nacional por darle un espacio digno a la educación artística, cae en un

¹³Desempeños e indicadores de desempeño según el cuadro Estructura general del área de educación artística para los grados 7° - 8° - 9° (Ministerio de Educación, 1998, pág. 86)

sistema de enseñanza que todavía no entiende los aportes del Arte en la vida cotidiana, como lo contempla el artículo 23 de la ley 115 del MEN,

La falta de acuerdos para dar significado al área de Educación Artística dentro del Proyecto Educativo Institucional PEI, se constituye en la principal dificultad para su manejo en las instituciones. Esto produce un trabajo aislado y desarticulado, sin mucha convicción. En general, los rectores, profesores, padres de familia y muchos maestros desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de personalidades integradas y de comunidades democráticas; hay casos en los que ni siquiera se reconoce el área como indispensable y obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de estudios (Ministerio de Educación, 1998, pág. 113).

El “arte por el arte” tiene cada vez menos cabida en el pensamiento contemporáneo, convirtiéndose, desde la concepción del Arte Conceptual, no como un fenómeno estético, sino entrelazado en las diversas dinámicas sociales (Guash, 2005). A su vez, la visión del arte en la Educación Artística se aleja cada vez más de la forma convencional de ver el Arte, de la simple fabricación de un objeto estético “sin utilidad”, resaltando sobre todo los procesos cognoscitivos que la producción artística tanto material como inmaterial requiere (Gardner, 1997).

Así mismo la visión del artista y Arte se han controvertido sobre todo en las sociedades latinoamericanas, donde la palabra “Arte” ha dejado de tener las connotaciones lejanas eurocentristas y anacrónicas del siglo XIX para darle importancia al presente, al lugar y a los protagonistas que lo viven. El Arte ya no es un objeto difícil de entender, es universal, ahora es menos intangible pero más fácil de identificar, lleno de contenidos sociales, personales, políticos, se encuentra en el contexto mismo y en cada aspecto de las vidas de los individuos. Privar al Arte de su componente humano es convertirlo en un objeto propagandístico.

Las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y los Lineamientos curriculares para la Educación Artística del Ministerio de Educación de Colombia basados en la Hoja de ruta de la Educación Artística de la UNESCO dan una clara idea de la dirección que se

debe tomar en la enseñanza,

(...) cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento (UNESCO, 2006, pág. 2)

El Rap como forma de expresión artística contiene por sí mismo las características para la educación artística pues, es accesible a los jóvenes, está vivo en el contexto social en el que se gesta y expone problemáticas vigentes en la sociedad, sobre todo en el rechazo por algunos sectores pues la asociación de violencia, comunidades afrodescendientes y rap expone una problemática profunda que se debe enfrentar:

En contextos urbanos la desigualdad en cuanto forma de pobreza relativa se asocia a mayores niveles de violencia si ella se presenta con una relativa alta segregación espacial, que produce formas de exclusión social y, en algunos contextos urbanos como el nuestro, también pueden operar efectos de discriminación socioracial (Fernando Urrea Giraldo, pág. 3).

Así como de una relación de dominio que se exponen en teorías de Poscolonialismo, como la “elaboración de la perspectiva eurocéntrica del conocimiento y con ella la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación de europeos y no europeos” (Lander, 1995) es así como la idea de “cultura popular” y “folclor” se cuestionan y su relación sobre lo que se considera “arte culto”, la necesaria resignificación de conceptos, de reescribir la historia y de buscar expresiones artísticas que se amolden a las visiones latinoamericanas se ha convertido en la misión del artista y docente de artística, entendida esta práctica como parte de un todo y no como un hecho aislado, como describe la educación artística en el documento del Ministerio de Cultura:

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 13).

Las prácticas artísticas se convierten en un patrimonio, un patrimonio vivo que se reescribe continuamente, si bien el Rap y la cultura Hip Hop se han gestado de influencias extranjeras es parte de la historia colombiana, un hecho que no se puede negar en un mundo globalizado, la manifestación de culturas híbridas es parte de una realidad histórica y cultural, las fronteras se desdibujan y entender estos fenómenos se convierte en parte de las diversas labores que debe enfrentar el docente de artística y con ello la continua resignificación del Arte y la educación artística.

5. Conclusiones

Los actores urbanos de una nueva generación de ciudadanos, estudiantes, artistas vieron la necesidad de generar nuevas manifestaciones artísticas, en una sociedad represiva, prejuiciosa y desigual, el Hip Hop otorgó un motor que da paso al libre pensamiento y se transforma en lírica de formas multidimensionales. Como efecto secundario estos modos de expresión se integraron al conservador escenario artístico caleño donde lentamente se le dio un lugar como expresión cultural. Lo que pone en manifiesto que el Arte se gesta desde las comunidades, que responden a los cambios globales, así como, a sus propias necesidades. El Hip Hop expone que las manifestaciones artísticas no se califican por una minoría, es una necesidad social que se manifiesta por sí misma.

Así como, el Rap es una válvula de escape en una sociedad represiva, este encuentra en la escuela, representación en miniatura de la sociedad colombiana, un nicho donde encaja perfectamente, pero se ha visto la necesidad de entender cómo aplicarla y buscar renovar las prácticas pedagógicas en torno al arte, no sólo para reflejar las nuevas

tendencias contemporáneas, sino por que supla la realidad de la escuela colombiana, donde el arte debe entenderse no desde un ¿Para qué sirve?, sino desde sus posibilidades de dar a los estudiantes medios de expresión, un canal que permita la libertad, donde lo “informal”, el contexto personal, social se gesten, una nueva forma de concebir el patrimonio, de ser ciudadano, un medio para explorar la inteligencia emocional, una forma de pensamiento que estimula la creatividad de los jóvenes.

La búsqueda en cuestionar el modo en que se ve el Arte y a su vez como se deben ver las prácticas artísticas y las formas de educación, como aplicarlas efectivamente al contexto local, acabar con la búsqueda de utopías educativas y reconocernos, observar nuestro contexto para encontrar soluciones alcanzables, que están allí y simplemente ignoramos o vemos condescendentemente, resignificar la educación es darle importancia al barrio, a las personas que lo habitan, no seguir creando ciudadanos de segunda y tercera categoría a partir de la violencia simbólica en que están construidas las sociedades latinoamericanas, darle sentido a las cosas cotidianas, darle sentido a la educación artística y para ello es necesario que la educación transite de la calle a la escuela.

Referencias bibliográficas

- Castilla, R. (15 de Octubre de 2010). Etnomusicología, educación y políticas culturales. Recuperado el 12 de Marzo de 2015, de <http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/500/407>
- Canclini, N. G. (1990). Culturas Híbridas Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Editorial Grijalbo. Colegio Personalizado Pensamiento. (12 de Marzo de 2015). Colegio Personalizado Pensamiento. Obtenido de www.colegiopensamiento.edu.co
- Cuenca, J. (2008). Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado el 16 de Marzo de 2015, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69440702>
- Escobar, M. J. (2005). Del movimiento a la danza en la educación musical. *Educatio*(23), 125-139.
- Fernando Urrea Giraldo, P. Q. (s.f.). Segregación urbana y violencia en cali: trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de aguablanca. Santiago de Cali, Colombia. Obtenido de https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotecavirtual.clacso.org.ar%2Far%2Flibros%2Fcolombia%2Fcidse%2Fsegregacion.pdf&ei=xisUVeu6E4e5ggT9jIGIDQ&usg=AFQjCNHGX1-HjIM-CAH_qv1PQjv9T
- Fundación CIDOB. (2007). La política de lo diverso. ¿Producción, reconocimiento o apropiación de lo intercultural? Representaciones culturales e imaginarios colectivos como productores de lo sociocultural. Barcelona, España.
- Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro Una aproximación cognitiva a la creatividad. New York: Pidós.
- Guash, A. M. (2005). El Arte del Siglo XX. Del postmodernismo a lo multicultural. Alianza Editorial.
- Huertas, M. (2007). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia. Bogotá.
- Lander, E. (1995). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Millán, C. P. (2014). Apuntes para una historia de la educación en Colombia. Cali. Obtenido de http://virtual.udistrital.edu.co/catedra/Download.php?file=Apuntes_para_una_historia_de_la_educacion_en_Colombia.pdf
- Ministerio de Educación. (7 de Junio de 1998). Serie Lineamientos Curriculares. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-339975_recurso_4.pdf
- Ministerio de Educación. (2010). Orientaciones Pedagógicas Para la Educación Artística en Básica y Media. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
- Roa Hoyos, E. (2011). Rap Como Herramienta Pedagógica De Educación Musical. Santiago de Cali, Colombia. Recuperado el 12 de Marzo de 2015, de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8157/1/CB-0455761.pdf>
- Rodríguez A., A., & Iglesias D.C, L. (2004). La «Cultura Hip Hop»: Revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. (U. d. Salamanca, Ed.) 163-182.
- UNESCO. (6-9 de Marzo de 2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Lisboa, España.