

PRÁCTICA ARTÍSTICA COLABORATIVA:

HAGAMOS JUNTOS EL CUARTO CARNAVAL POPULAR DE DIABLOS DE SILOÉ

DIANA CAROLINA MERA LÓPEZ – LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.

**PRÁCTICA ARTÍSTICA COLABORATIVA:
HAGAMOS JUNTOS EL CUARTO CARNAVAL POPULAR DE DIABLOS
DE SILOÉ**

DIANA CAROLINA MERA LÓPEZ

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTÉTICA
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.**

SANTIAGO DE CALI.

2015

**PRÁCTICA ARTÍSTICA COLABORATIVA:
HAGAMOS JUNTOS EL CUARTO CARNAVAL POPULAR DE DIABLOS
DE SILOÉ**

**DIANA CAROLINA MERA LÓPEZ
0943837**

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES.

**TUTOR
JORGE ALBERTO REYES OSMA.
MÁSTER EN EDUCACIÓN POPULAR Y DESARROLLO COMUNITARIO.**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE.
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS.
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTÉTICA.
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.**

**SANTIAGO DE CALI.
2015**

Sebastián Cerón

“No se trata de dar clases de arte. Lo que interesa es desarrollar las capacidades artísticas: belleza, expresión, creatividad, para promover el desarrollo personal. Imaginar, fantasear, divagar, soñar, invitar, crear, recrear es esencial al proceso educativo...” *Herbert Read*

Agradecimientos...

Mi amor a cada uno de los niños participantes en las actividades desarrolladas, gracias por su compromiso y carisma.

Mi admiración total para Elena Rosero por su labor como madre comunitaria y persona.

Jorge Reyes agradezco su sabiduría brindada y acompañamiento a lo largo del desarrollo de este proyecto.

David Gómez mi respeto frente a la labor que día a día desarrollas en su comunidad.

Sebastián Cerón

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
ANTECEDENTES	9
PROBLEMATIZACIÓN	14
JUSTIFICACIÓN	15
OBJETIVO GENERAL	16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
HIPÓTESIS	17
MARCO TEÓRICO	18
METODOLOGÍA	39
CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFIA	46

Andrés Lesmes

INTRODUCCIÓN

Este proyecto que se desarrolla como práctica artística colaborativa, tiene como objetivo resaltar el trabajo realizado en Siloé por gestores culturales de la comuna 20 de Santiago de Cali, buscando incentivar por medio del *El carnaval de diablitos de Siloé* una apropiación e identificación de sus tradiciones y expresiones culturales, todo esto con el fin de motivar en cada edición una participación más activa de los niños y jóvenes en la personificación de los diferentes roles de la cuadrilla de diablitos, haciendo del desfile del 30 de octubre un espacio de integración y participación social y cultural. El carnaval es una manifestación que se presenta dentro de las fronteras de ocho barrios y dos sectores que componen esta comuna y que desde el 2011, por iniciativa de algunos habitantes, se ha venido gestando como un agente de rescate de memoria con su territorio y ancestros.

Esta práctica se realiza bajo el énfasis de la experiencia personal y comunitaria en la creación, elaboración y desarrollo del proyecto la comunidad hace participación, generando diálogos y construcción de ideas dentro de la comunidad, aspectos que son relevantes en el proceso social de identificación de sectores como los que constituyen la comuna 20, con el fin de que el carnaval se convierta en el inicio de una festividad creada por ellos y para ellos, con más afluencia y participación de los habitantes.

Palabras claves

Práctica Artística de Colaboración, Carnaval, Siloé, Diablitos de Cali, Apropiación, Identificación, Experiencia, Pedagogía, Saberes.

Sebastián Cerón

Andrés Lesmes

ANTECEDENTES

Los sectores públicos y privados han trabajado con los habitantes de Siloé en la iniciativa de recuperar el tejido social y cultural de la comuna, actos que contribuyen a la pertenencia del territorio y a la transformación de la visión de la comunidad hacia su barrio. FundaSIDOC^[1] desde el 2006 desarrolla en la comuna 20 el programa SILOÉ VISIBLE^[2], iniciativa que trabaja en el sueño de crear un carnaval para Siloé, proyecto que se implementó en el sector por la *fundación nueva luz*,^[3] liderada por el gestor comunal David Gómez; otra fundación que interviene en Siloé es Fanalca,^[4] con propuestas de canto, deporte, baile, recreación y la integración de la comparsa de *los diablos de colores*. Lo que busca lograr el trabajo desarrollado por las fundaciones en Siloé con los niños, jóvenes y adultos es incentivar perspectivas críticas frente a sus contextos y que contribuyan desde otros puntos de vista al cambio orientado a la transformación del entorno; pero el trabajo desarrollado por estas instituciones dejan poco que desear viéndolo desde una verdadera perspectiva de cambio. Las fundaciones trabajan en actividades multidisciplinarias, tratando de mejorar el tejido social y cultural de la comuna 20, implementando proyectos que generan en cada participante una actitud crítica, pero el planteamiento que funda sus proyectos ha creado una actitud de comodidad en esta comunidad. Su trabajo se caracteriza por cumplir con necesidades que los habitantes exigen, colaborando en su desarrollo desde la parte financiera, lo que genera un problema mayor; la comunidad no trabaja en conjunto para garantizar la sostenibilidad social, cultural y económica de sus manifestaciones sociales, sino que acoge una actitud paternalista frente a la fundación, esto es visto desde el apoyo que dan al carnaval popular de diablos de Siloé. Si se trabaja en proyectos que integren a la comunidad en la solución de problemáticas, se debe de tener en cuenta la multitud de consecuencias que afectan a dicho problema desde el interior de la situación, para así crear una estrategia que invite al verdadero sentir de cada una de las personas que componen la iniciativa, motivándolos a que con sus conocimiento y herramientas elaboren su propio carnaval.

^[1] La Fundación Sidoc es el instrumento por medio del cual la Siderúrgica de Occidente Sidoc S.A., direcciona utilidades de su estructura de negocio a la inversión social en el país. A través del programa Siloé Visible, intervenimos la Comuna 20 de la ciudad de Cali para impactar el desarrollo de su comunidad, comprometiéndose con la reconstrucción urbana y de tejido social en una de las zonas más deprimidas de la región. Fundación SIDOC. [En línea] <http://www.fundasidoc.org/fundacion/Quienes-somos.html>, [Consultado en abril 6 de 2015].

^[2] Siloé Visible es producto del encuentro entre una comunidad que quiere salir adelante y una empresa que busca contribuir al desarrollo social de su ciudad. Es una propuesta construida entre la Fundación Sidoc y las dos organizaciones comunitarias, la Fundación Nueva Luz y la Asociación Centro Cultural La Red. [En línea] <http://es.scribd.com/doc/51904741/Empresa-SIDOC-Programa-Siloe-Visible#scribd>. [Consultado en abril 6 de 2015].

^[3] “Fundación que desarrolla la parte artística cultural y sobre todo la memoria historia del territorio enfocado en los derechos humanos de Siloé, en especial a los niños”. Entrevista con David Gómez, gestor cultural Comuna 20, Cali. Noviembre de 2013.

^[4] La Fundación Fanalca gestiona recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a través de proyectos que impulsan la recuperación de los espacios públicos para la educación y recreación, en las regiones donde las empresas del Grupo desarrollan sus actividades productivas. Fundación Fanalca [En línea] <http://fundacionfanalca.org.co/sitio/articulo/2/nosotros.html> [Consultado en abril 6 de 2015].

El primer Carnaval Popular de Diablos de Siloé se realizó el 06 de noviembre de 2011, fue un desfile compuesto por la comparsa del colegio Ideas, el Diablo del Consumismo, la Sinfónica de Siloé, la Juana, Che Feliz, la Escuela de Diablos de Siloé y los tradicionales diablitos naturales. El desarrollo del carnaval antes del desfile inaugural, fue dirigido por el Colegio Ideas, institución que programó un taller de máscaras en yeso que “fue poco desarrollado, a última hora y con mucho desorden”^[5]. El segundo carnaval fue totalmente organizado por los habitantes del sector, en esta ocasión se trabajó con los disfraces del *Museo Popular de Siloé* y máscaras hechas improvisadamente, las comparsas de diablos naturales asistieron masivamente, se realizó una convocatoria más grande con la intención de conmemorarlos e incentivarlos a salir a repartir la alegría de su cultura por todas las calles de nuestra ciudad; se contó con muy poco tiempo para el desarrollo de la planeación de la actividad apenas a días del evento, pero se tuvo mayor acogida que el de la primera edición por parte de la comunidad. El tercer Carnaval Popular de Diablos de Siloé, fue una caminata que partió desde el sector más alto de la comuna el barrio La Estrella. Se inició el recorrido por las callecitas empinadas del sector descendiendo para buscar el mirador YO AMO A SILOÉ, en este lugar se realizó por primera vez la confrontación amistosa de los diferentes bandos de diablitos que participan en el evento mostrando sus habilidades en el baile y la música, entre los cuales están las escuelas apoyadas por el sector privado y los diablos naturales. A lo largo del proceso de investigación y del seguimiento del carnaval popular de diablos de Siloé, desde la experiencia de vivirlo en su tercera edición, se percibió desconocimiento de esta práctica dentro de la comunidad, no solo por lo que compone el carnaval ya que es una actividad nueva, sino lo que acarrea la historia de los diablitos en la comunidad; al ser testigo de esta versión se observó falencias en la producción y planeación del evento por parte de los organizadores y la falta de inclusión de los habitantes en el desarrollo del carnaval; la gente no reconoce esta tradición como parte cultural de Siloé. Los habitantes de la comuna 20 hacen parte de esta fiesta pero no la sienten suya, gozan el carnaval participando y recreándolo pero no identifican la importancia de la celebración. Por eso, previo a la tercera edición del Carnaval Popular de Diablos de Siloé y teniendo en cuenta este factor, se desarrolló una actividad en la *Ludo-biblioteca Infantil La Esperanza* del barrio La Estrella, el taller de máscaras. Se invitó a los habitantes del barrio a producir una máscara de diablo en origami, con materiales reciclables como hojas de periódicos y revistas. En este espacio de creación, participó un público de 70 personas entre niños y adultos que se mostraron comprometidos en la construcción del objeto en los dos días del taller. Las máscaras creadas por los asistentes, mostraron gustos particulares, puesto que al usar revistas los participantes eligieron láminas con las que se identificaron y con estas dieron diseño a sus máscaras, creando un producto con materiales accesibles y exponiendo sus gustos. Fue la primera vez que los asistentes a un taller en pro al desarrollo

[5] Entrevista con Carmen Elena Rosero, madre comunitaria del Barrio La Estrella, Cali. Octubre de 2013.

“Lo que queremos del carnaval de Siloé es que entre dentro de 5 a 10 años sea el producto organizado de las escuelas de diablitos”. David Gómez

Sebastián Cerón

del Carnaval Popular de Diablos de Siloé se sintieron incluidos en la producción de esta manifestación siloeña. La siguiente actividad que se hizo fue un taller de collage y pintura de cómo los niños ven el Carnaval Popular de Diablos de Siloé después de la versión de 2013, trabajando con materiales reciclados que ellos tuvieran en casa (periódico, revistas, telas, etc.); se trabajó con seis niños que mostraron desinterés frente a esta práctica cultural, ellos le temen a esta fiesta porque no saben de qué trata ser diablito y qué es el Carnaval Popular de Diablos de Siloé.

En lo corrido del año 2014 se realizaron 3 murales en la zona. La metodología que se usó para el desarrollo de los murales, se basó directamente en la experiencia de la creación de la intervención mural, abriendo la iniciativa para participar a cualquier persona que lo deseara, mostrándole desde la práctica la producción de un mural (limpia del muro, creación del diseño, creación de los colores, etc.) y siempre incitando a intercambiar saberes entre las dos partes y abriendo la iniciativa de participación a los niños, jóvenes y adultos en el carnaval popular de diablos de Siloé. El primer mural fue SILOÉ LO VÉ, una práctica que propuso hacer visible por medio de la intervención de un muro la imagen que tienen los niños del barrio *La Estrella* sobre Siloé, lo que los identifica como Siloeños y cómo se vinculan directamente con su comunidad. Este proyecto colaboró con el acercamiento a la comunidad, permitiendo conocer a los niños que habitan en el sector. En el desarrollo del mural se intercambiaron saberes con los participantes sobre sus actividades cotidianas en el barrio, gustos y diferencias, la actividad se desarrolló con la premisa de ofrecer una guía, para permitir a cada niño el desenvolvimiento de sus habilidades, conocimientos y gustos que desearan plasmar en la pared. Se rescató un muro olvidado y el espacio de su ubicación por medio del arte, incentivando a niños y adultos en la conservación del espacio intervenido.

El segundo fue la producción comunitaria del mural que dio la bienvenida a las personas que asistan el 30 de octubre al cuarto carnaval; fue realizado frente a la *Ludo-biblioteca Infantil La Esperanza*. En esta actividad se trabajó con los niños en la reinterpretación de una acuarela donada al *Museo Popular de Siloé* por el artista Castañeda, pintor que demostró particular interés por el desarrollo cultural de la comuna 20 de la ciudad. En el mural se pintaron los personajes principales de la comparsa de diablitos (el diablo, la culona, la muerte, el viejito y dos músicos). En este evento se contó la participación del grupo L'etincelle, colectivo artístico que lleva 8 años trabajando en la ciudad de Cali teniendo como plaza principal para sus creaciones esta comuna de la ciudad; ellos por medio del arte desarrollan proyectos sociales de la mano de la comunidad encendiendo la conciencia de los habitantes para que recobren la postura frente a la vida con una posición crítica. El último muro fue una práctica de colaboración con los niños del sector La Escuela de Soldados y el colectivo L'etincelle, pintando el muro que relata la historia del carnaval. En esta oportunidad se abrió un espacio de diálogo con las personas interesadas en la actividad, los jóvenes se sintieron

identificados con lo que se representó en la pared y fueron muy comprometidos en su construcción al igual que invitaban al resto de niños a pintar “*su historia*” y nació el interés por parte de los adolescentes en hacer una comparsa para festejar ser diablos el día del carnaval de 2014. Este ejercicio fue muy beneficioso para determinar las labores a desarrollar en la práctica de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé*.

Andrés Lesmes

PROBLEMATIZACIÓN

Siloé es un sector señalado por la sociedad debido a acontecimientos violentos y de desigualdad social, hechos que opacan la multitud de saberes dispersos de la comunidad y los procesos socio-culturales que en tiempos recientes se vienen realizando con el objetivo de hacer visible la multiculturalidad de esta comuna de Santiago de Cali. Bajo la problemática mencionada, hace que se muestre una falta de reconocimiento por parte de los habitantes de este lugar de la ciudad. Sin embargo, gestores comunales se han interesado en abordar proyectos artísticos y culturales promoviendo espacios de encuentro que incentiven la participación comunal, permitiendo observar procesos identitarios, de apropiación y de reconocimiento, buscando así una nueva forma de transformación social y cultural que ayude a configurar un nuevo concepto de lo que es la comuna 20.

Uno de los procesos interesantes, donde es fácil observar estas dinámicas estéticas, es el desfile inaugural del carnaval popular de diablos de Siloé, donde se crea un campo para reforzar y reafirmar la identidad social y cultural a través del reconocimiento de la memoria histórica del pueblo y de un proceso cultural que lleva más de nueve décadas en la ciudad como lo son los diablitos de Cali, no obstante, en las versiones anteriores de este desfile persiste el problema de la inclusión de la comunidad en la construcción y planificación de esta celebración, es casi nulo el aporte que hacen los barrios de la comuna en la integración del grupo organizador de esta manifestación.

Si se refuerza el trabajo colectivo en la construcción, planeación y organización comunitaria de este *Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* versión 2014, ¿sería posible estimular una visión de la diversidad estética del barrio?... ¿desarrollará la comunidad en este evento mayor participación y compromiso con sus relaciones culturales?...

Andrés Lesmes

JUSTIFICACIÓN

El interés de presentar esta propuesta como trabajo de grado nació como objetivo de focalizar y empoderar a la comunidad en el desarrollo y cambio que se quiere generar en esta zona excluida de la ciudad por medio de la iniciativa del Carnaval Popular de Diablos de Siloé, aprovechando el avance y trabajo cultural que han desarrollado los líderes comunitarios y sectores de la población productores de conocimientos tradicionales. Este proyecto servirá para reforzar la identidad comunal y la apropiación de esta manifestación por parte de los habitantes interesados en perpetuar la tradición de los diablitos en la comunidad.

Tomar este desfile es de suma importancia para el desarrollo del legado cultural de la comuna 20 siendo un gran aporte en la cultura de la ciudad de Santiago de Cali; la utilidad y beneficios que contrae trabajar con la comunidad en este proyecto, motivará a la conservación de esta manifestación social y cultural desde el trabajo comunitario haciendo una contribución muy valiosa para la comprensión de las fuerzas simbólicas que dan sentido a esta práctica cultural de la sociedad siloeña. Asimismo, el carnaval impone desde su creación una nueva perspectiva de los diablitos de Cali, una tradición presente hace 98 años en la comuna 20 y las calles de nuestra ciudad. La contribución de este proyecto ayudará a la comunidad a convertir el desfile del carnaval popular de diablos de Siloé en un momento de integración comunitaria e irrigación cultural de esta fiesta dentro de las fronteras de la comuna. Las estrategias para motivar la participación de la comunidad en la construcción de esta festividad se planearon a lo largo de la investigación, diseñando actividades de encuentro que motivarán a construir desde la experiencia personal todo lo que conlleva la producción de la cuarta edición del carnaval y de esta forma potencializar el compromiso cultural que deben de tener los habitantes favoreciendo con esto al fortalecimiento del tejido social, generando así un sentido de pertenecía hacia esta manifestación desde la praxis. Los resultados obtenidos serán de mucha importancia para la cultura de Cali, asimismo se ampliarán los horizontes para comprender la importancia de otros sucesos culturales presentes y aun desconocidos por los habitantes de la ciudad.

Andrés Lesmes

OBJETIVO GENERAL

Trabajar con la comunidad del sector *La cancha* del barrio *La Estrella*, en la *Ludo- biblioteca Infantil La Esperanza*, en una práctica artística colaborativa, que tendrá como base la idea de irrigación Cultural del Carnaval Popular de Diablos de Siloé en la comuna; el proyecto se desarrollará con una pedagogía que ponga énfasis en las dinámicas estéticas a través de la experiencia personal y comunitaria en cuanto a la participación activa de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimular saberes comunitarios a través de intercambios dialógicos entre la comunidad y gestores comunales, desde el sector *La cancha* del barrio *La Estrella*.

Generar la apropiación de esta celebración integrando a la comunidad siloeña en todo el proceso de construcción de esta manifestación socio cultural.

Activar en los habitantes de la comuna 20, sentido de apropiación e identificación de sus tradiciones estéticas y dimensionar el poder de transformación que tiene el trabajo comunitario.

Sebastián Cerón

HIPÓTESIS

Siloé está ubicada al oeste de la ciudad, sobre el piedemonte de la cordillera occidental en la parte baja del cerro de los Cristales, la habitan aproximadamente 61.585 personas según el Dagma en su reporte de 2014. A pesar de los informes que presenta la alcaldía de la Cali sobre las problemáticas que ocurren en la comuna 20 teniendo en cuenta que muchos jóvenes tomaron el rumbo de la violencia ha generado que este sector ocupe consecutivamente por 4 años el primer lugar desde el 2010 como el barrio con mayor mortalidad de la ciudad por los enfrentamientos entre pandillas que se disputan el territorio; pero a pesar de estas cifras tan lamentables, existen iniciativas que nacen desde la comunidad para disminuir esos índices en proyectos que invitan a los siloeños a vincularse a la restauración del tejido social con la construcción de espacios donde existan encuentros que motiven a crear nuevas mentalidades, es ahí donde está ubicado este proyecto reflejado desde la iniciativa del *Carnaval Popular de Diablos de Siloé*.

La intervención de este proceso cultural busca mejorar las relaciones dialógicas en la comunidad de Siloé fortaleciendo este proceso dentro de los habitantes más jóvenes, incrementando la apropiación de los eventos culturales que se presentan en la comuna en especial su carnaval y así cerrando la posibilidad de que esta fiesta de diablitos de Siloé pierda su carácter popular y se vincule a lo espectacular de los grandes carnavales del mundo.

Reforzando la construcción, planeación y organización comunitaria del *Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* versión 2014, es posible motivar a la comunidad a reencontrarse con sus tradiciones estéticas visibilizando la diversidad cultural de su pueblo dentro de esta festividad, invitándolos a hacer juntos todos los quehaceres del carnaval, motivándolos a la integración comunitaria y a la participación activa desarrollarían mayor compromiso con sus prácticas culturales.

Sebastián Cerón

MARCO TEÓRICO

Las artes han expandido su campo de acción experimentando con toda clase de conocimientos; del museo se trasladan al terreno social, renovando la representación estética del arte contemporáneo. Dicho proceder de las artes en este siglo ha creado nuevos discursos estéticos que comprometen al artista y al espectador, vinculándolos en la cotidianidad de la vida social. Es necesario fusionar diferentes públicos que tengan o no conexión con el arte para visibilizar la ciudad con todos sus complementos imaginando la urbe con la gente y así entender lo que transforma al ser humano día a día. Por eso los centros artísticos y culturales han diseñado nuevos procesos pedagógicos que tienen como estrategia la promoción de un arte colectivo y participativo, que inspeccione lo público con proyectos multidisciplinarios de inserción social; en estos procesos se trabaja con la comunidad en proyectos que reúnen a profesores, guías y participantes a departir sobre lo que nos afecta socialmente indagando todo lo que implique la creación de un imaginario social colectivo o individual, que ayudará a comprender y a cuestionar el espacio urbano y así poder trabajar en proyectos que generen impacto y cambio en las comunidades.

Las prácticas artísticas de colaboración buscan y crean espacios donde se involucre al afectado en procesos de reconstrucción social, diseñando estrategias que rompan con el molde de la institución. En este momento el arte se vuelve una herramienta para entender el contexto social, creando lugares de encuentro donde se converse, se ilumine y se potencialice la experiencia estética de las comunidades, iniciativa que vemos plasmada en el texto de Florencia Mora *Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos -la práctica artística y la pedagogía-*, donde nos hablan del papel del arte en la transformación social: “La potencialidad del arte para el diálogo y su capacidad de abrir la razón sensible hacia experiencias estéticas diferentes, es constitutiva de lo estético y permite articular experiencias nuevas que transformaran el hacer y el pensamiento. En la experiencia estética de las nuevas prácticas, se produce una creación conjunta de mundo, en la que el espectador no es sujeto pasivo, sino que se implica con los artistas y sus productos”^[6]. Al volcar el arte a lo participativo renueva la dimensión cultural, la sensibilidad y la estética de sociedad, dando hincapié en la diversidad de saberes dispersos a través de intercambios de conocimientos experienciales adquiridos por medio de los años: “las nuevas prácticas asocian arte, gestión y experimentación de saberes; el arte se concreta en experiencia y opera como catapulta de energías socioculturales en las que lo sensible dialoga con la cultura”^[7]. El arte en este momento se convierte en una herramienta que ayuda al ser humano a contemplar conocimientos diferentes o no identificados por él, generados por el diálogo que nace en la confrontación

^[6] MORA ANTO, Florencia. *Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos -la práctica artística y la pedagogía-*, 2011. P. 4.

^[7] *Ibid.*, p. 2.

de diferentes mentalidades dentro de la misma comunidad, que ayudarán a cada persona presente en la conversación a comprender su papel como ser individual y ser comunitario dentro de su sociedad. Así es la manera de cómo se ha abordado este tema dentro del proyecto *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé*, en este espacio se vincula a la comunidad en la experiencia de la elaboración de todo lo que conlleva la realización de esta manifestación estética dentro de la comuna 20 de Santiago de Cali, dándole paso a la inclusión de nuevas ideas que se adquieren en conversaciones previas de la ejecución de la propuesta, integrando los planteamientos expuestos por la comunidad de sus necesidades hacia esta celebración, que renovarán el sentir comunitario frente a este proceso cultural, creando una red de sabidurías comunales que aportan gran estética y pluralidad de códigos en la fiesta de carnaval.

Los artistas implicados en estos proyectos “se sitúan en medio de la realidad para experimentarla, habitan con la realidad para mostrar formas de relacionarse con el mundo”^[8]; buscan conectar las historias de los individuos desde una manera estética a través de objetos para experimentarlos, generando una propuesta que establezca conexión entre los seres sociales y su cultura. Nicolás Bourriaud en su libro *Postproducción* expone que los artistas de estas prácticas re insertan en la cotidianidad de la vida social formas ya existentes en la cultura, re-significando el objeto que circulaba ya en el mercado cultural incluyendo formas ignoradas dentro del arte. “Todas estas prácticas artísticas, aunque formalmente muy heterogéneas, tienen en común el hecho de recurrir a formas ya producidas”.^[9] Trabajan con formas que a través del tiempo han adquirido un significado real y representativo dentro de la sociedad que permite relacionar a los individuos con su entorno.

El papel del arte en propuestas pedagógicas permite afrontar por medio del diálogo cuestiones de forma individual y colectiva que afectan la vida de los seres humanos, encendiendo la criticidad y generando un constante debate sobre el mundo que lo rodea desde una perspectiva estética: “Las características físicas, psíquicas y emocionales que el Arte desarrolla, como elemento en la educación, son particulares y en conjunto entran en ese tejido que comprendemos como Ser y Ser social. Trabajándolas permanentemente con estímulos adecuados, se puede garantizar una incidencia en el modo de comunicar, de participar”.^[10] Debido a esto la educación en arte ha venido enfatizando en procesos que enlazan al artista y a la comunidad en un proyecto cultural teniendo como enfoque la producción estética mediante la participación colectiva comunitaria, estimulando el diálogo y compartir de vivencias

[8] MORA ANTO, Florencia. Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos -la práctica artística y la pedagogía-, 2011. P. 2.

[9] BOURRIAUD, Nicolás. Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007. p. 13.

[10] HOPPE CANTO, Miguel Ángel. La pedagogía desde el arte, Manual de introducción. *Save the children México*, 2009. [En línea]

https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/MANUAL%20PEDAGOGIA%20DESDE%20EL%20ARTE_0.pdf. P.26. PDF. [Citado en febrero de 2015.]

Sebastián Cerón

comunes dentro de la sociedad, acto que enriquece el trabajo en equipo. Construir procesos que tienen como objetivos la creación de espacios sociales con un componente estético y técnicas que permiten que se desplieguen procesos de aprendizaje colectivo donde la tradición del arte es directamente confrontada con las problemáticas de sitios particulares, es la iniciativa del artista Thomas Hirschhorn en su práctica de colaboración, *El Musée Precaire Albinet*. El proyecto se desarrolló en Aubervilliers un barrio al noroeste Paris, en este lugar se construyó un museo de arte transitorio en el cual se expuso de obras originales de la modernidad occidental que fueron confrontadas con el territorio social donde se desarrolló la acción: “el hecho de que obras de arte originales se transportaran al Museo precario... es el punto de partida del proyecto. Es necesario que durante algunos días *estas obras sean activadas*. Tienen que cumplir una misión especial, no la de ser un patrimonio, *sino una misión de transformación*”.^[11] Para lograr este objetivo se desarrollaron talleres en producción de imágenes y objetos que se mostrarían en el mismo espacio donde se realizaron, logrando conectar las exposiciones de los artistas reconocidos con individuos de la comunidad. En conclusión, Hirschhorn propone hacer en esta clase de proyectos la construcción colaborativa de un lugar de encuentro que reúna diferentes significados del arte desde la apreciación de la obra en distintos lugares afuera del museo; esto reflejado a la práctica artística de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* se observa en la manera de proceder del proyecto, en la creación de un espacio para debatir sobre las virtudes y problemáticas que se desenvuelven a partir de la realización de cada edición del carnaval, siempre incitando a la participación comunitaria en la producción de este evento cultural de Siloé.

Podemos decir que las artes expresan desde el interior al exterior una idea del subconsciente de las personas, al ser usada como herramienta pedagógica duplican su función, permitiendo al artista-guía acercarse a la comunidad de una manera diferente y directa, motivando diálogos que puedan generar respuestas a incógnitas que en ocasiones pueden estar reprimidas. Las prácticas colaborativas ponen énfasis en las relaciones entre gestor y participante en la idea, donde se trabaja conjuntamente en un espacio donde se participe de una transformación social por medio del arte y el trabajo comunitario. El artista no es más el que dirige la creación, su misión es permitir libertad a la comunidad, dándole campo a que construyan como artistas guiados por otro artista, permitiendo a los participantes un compromiso como creadores, guiados en el proceso creativo y acompañados en la práctica formativa para el desarrollo de la propuesta pedagógica de colaboración comunitaria: “de esta forma esta persona debe asumir el rol de profesor que acompaña las creaciones, reflexionando y potencializando cada espacio del proceso como una oportunidad para generar un desarrollo en éstos”.^[12] A la hora de abordar una práctica artística colaborativa se debe

[11] LADDAGA, Reinaldo. Un foro híbrido: sobre el musée preaire albinet, de thomas hirschhorn. Revista plus, 2010. [En línea] <http://revistaplus.blogspot.com/> [Consultado en febrero 3 de 2015].

[12] GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos (coordinador). Intercultura, tejidos de Nación: los carnavales. Interpretación desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. La comparsa infantil: formación política y resistencia desde las artes, Andrea Catalina Gómez Rojas. Edición 2013, p. 149.

de tener como finalidad el trabajo en comunidad, el artista es un mediador no protagonista de la producción estética, en estos procesos controlar el quehacer limitaría el trabajo conjunto entre el artista y la comunidad. El gestor de la práctica artística colaborativa cumple con el objetivo que expone el ideal de este tipo de proyectos, pues rechaza la concepción del arte como objeto mercantil, es así que el artista se sumerge en la misma comunidad y rescata los componentes artísticos y culturales que generen en él, la iniciativa de querer colaborar en la reconstrucción de las redes sociales e incentivando a la comunidad a participar activamente del lo que se quiere desarrollar, es el caso de la exposición *Bajo el cemento la tierra* del colectivo *Future Farmers*, realizada en el *Museo La Tertulia* (Cali). Usando la creatividad colectiva representan las relaciones cotidianas de los seres humanos con el entorno, cómo nos relacionamos con el suelo que pisamos enlazado con el poder del trabajo comunitario: “Una idea que se vuelve un pensamiento compartido, y que nos lleva a realizar acciones en conjunto para un beneficio común. La alimentación, la educación, el intercambio de ideas, y los lugares de encuentro para buscar soluciones a nuestros problemas”.^[13] Se instauró en una sala de exposición una jornada de trueque de semillas, plantas y saberes buscando otras formas de relación de los individuos con la tierra.

La relación que se crea entre el artista-educador y la comunidad genera un vínculo que desata una amistad más que una relación formal, puesto que la sensibilidad que se ha explotado previamente en la formación del maestro-artista permite un acercamiento directo al ser humano y a las necesidades que se evidencian durante la práctica artística de colaboración, creando una guía para las dos partes: “este tipo de proyectos se pueden definir como aquellas prácticas artísticas que por mediación de un artista o colectivo artístico y en colaboración con otros agentes culturales y sociales, son llevadas a cabo en una comunidad determinada cuya finalidad es evidenciar y solucionar las necesidades de dicha comunidad y obtener resultados significativos a corto o largo plazo”.^[14] Esta premisa la podemos ver reflejada en otro proyecto colaborativo de *Future Farmers*, *Victory Gardens* (Jardines de la Victoria); siendo financiado por del departamento de Medio Ambiente de San Francisco busca apoyar el uso de espacios como patios, techos y tierras abandonadas para producción de alimentos orgánicos cultivados por la misma comunidad: “Este programa ofrece herramientas, capacitación y materiales para la población urbana para participar en una transformación de toda la ciudad, de patios, terrenos públicos y sitios-urbano marginales, convirtiéndolos en espacios de cultivos productivos”.^[15] No solo se plantan jardines, sino que se educa a las personas para que puedan hacerlo por sí mismas, haciendo uso de terrenos para cultivar con bajos recursos, creando un lugar idóneo para compartir

^[13] CALICAL. *Bajo el cemento, la tierra*. [En línea] <https://publicu.wordpress.com/2012/07/21/bajo-el-cemento-la-tierra-futurefarmers-calical> [Consultado el 3 de marzo de 2015].

^[14] MAGAÑA, Joan Ivern. *Prácticas artísticas colaborativas. Análisis de tres casos en el contexto educativo español 2010*. [En línea] http://joanivern.files.wordpress.com/2010/02/tesina_joan-ivern.pdf. [Consultado el 3 de noviembre de 2014].

^[15] SF VICTORY GARDEN. All out food production! Victory Gardens, 2008. [En línea] <http://www.sfvictorygarden.org/> [Consultado en febrero 23 de 2015].

alimentos y conocimientos agrícolas. Haciendo uso de estas dinámicas se ha planteado desde la práctica artística de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé*, desarrollar propuestas para la creación de las diferentes actividades en pro a la construcción colaborativa de esta cuarta edición como también brindar las herramientas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas. Se tiene como objetivo hacer de la construcción de esta versión, un momento idóneo para el compartir en comunidad celebrando sus tradiciones culturales.

El arte puede renovar la pedagogía en su metodología integrando a la comunidad en el proceso, para que aporte y construya de la mano con el artista una posible solución a las necesidades insatisfechas, siempre generando diálogos entre ambos. La diferencia que tiene la pedagogía en arte en contraposición de la enseñanza en otros campos, es la creación de una visión singular de esta área, porque explora, indaga y remueve todo aquello que afecta al individuo socialmente. Al hacer uso de esta pedagogía apoyada de las prácticas artísticas colaborativas en un proyecto comunitario, se disfrutaría del componente transformador que revalora lo social y cultural, al mismo tiempo que entran en juego espacios que fomentan la democracia y el desarrollo cultural, incentivando la participación y producción de diálogos y saberes de la comunidad donde se trabaja: “la práctica artística colaborativa es capaz de establecer redes de trabajo, de instaurar vínculos y complicidades y de explorar nuevas formas operativas con colectivos o grupos reales como parte integrante del proceso artístico”.^[16] Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que esclarecer el verdadero rumbo de la práctica artística, pues en muchas ocasiones el maestro-artista no permite un trabajo horizontal sino que, por el contrario, se sesga imponiendo su punto de vista como creador, dirigiendo el quehacer de este trabajo comunitario convirtiéndolo en un proyecto unidireccional.

“No hay que verlos como un simple auditorio, sino como elemento integrante de la comunidad con preocupaciones compartidas, en la que uno espera poder participar constructivamente. Es decir, no debemos hablar a, sino hablar con. Eso es ya instintivo en los buenos maestros, y debería serlo en cualquier escritor o intelectual. Los estudiantes no aprenden por una mera transferencia de conocimientos, que se engulla con el aprendizaje memorístico y después se vomita. El aprendizaje verdadero, en efecto, tiene que ver con descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial.” Libro La (des)educación, Noam Chomsky ^[17]

^[16] DEL RÍO ALMAGRO, Alfonso; ALCAIDE COLLADOS, Antonio. Modos y Grados de Relación e Implicación en las Prácticas Artísticas Colaborativas: Relaciones fluctuantes entre artistas y comunidades. *Madrid, España, 2013*. [En línea] <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/20/3.%20Modos%20y%20grados%20de%20relacion%20e%20implicacion%20en%20las%20practicas%20ari%C3%ADsticas%20colaborativas.pdf> [Consultado en noviembre de 2014].

^[17] EDUC@CONTIC. El uso de las Tic en las aulas. [En línea] <http://www.educacontic.es/blog/pedagogia-toxica-ni-la-educacion-artistica-son-manualidades-ni-la-educacion-digital-es-un-power>. [Consultado en agosto 11 de 2014].

Involucrar el proceso pedagógico que pone énfasis en la experiencia con las prácticas artísticas colaborativas, permitirá al ser humano adaptarse a su cultura, entregándole herramientas que facilitan la transformación de su entorno y modificación de sus imaginarios sociales; estos entendidos según la manera de como las personas imaginan su espacio social, como actúan y como se manifiestan culturalmente. Cada persona que convive en sociedad expresa sus intereses que se hacen comunes al ser compartidos: “es el lugar donde toman cuerpo las nociones de lo público, del espacio ciudadano y de los diferentes aspectos que posibilitan la interacción comunicativa”,^[18] siendo un campo perfecto para movilizar y enriquecer la cultura.

El valor estético de las prácticas artísticas colaborativas “se fundamentan en el intercambio discursivo de artistas y participantes, no sólo en el nivel de actividades o grados de participación, sino también en el modo operativo y las estructuras donde las obras se ponen en juego”.^[19] Por lo tanto, el artista no debe dictar una simple clase de arte, sino guiar en el desarrollo que produce el diálogo, apoyado de las estrategias pedagógicas, acercando a la comunidad en el desarrollo de habilidades *estéticas*, como lo enfatiza *Herbert Read*: “No se trata de dar clases de arte. Lo que interesa es desarrollar las capacidades artísticas: belleza, expresión, creatividad, para promover el desarrollo personal. Imaginar, fantasear, divagar, soñar, invitar, crear, recrear es esencial al proceso educativo...”^[20].

Según Clifford Geertz en su libro *Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas*, en el apartado *El arte del sistema cultural*, expone cómo el arte es un sistema particular que participa de un sistema general de las formas simbólicas y de todo lo que compone la cultura. En este sentido, la definición del arte dentro de una sociedad debe situarse en el marco de la actividad social para dar a los objetos de arte o manifestaciones artísticas una significación cultural. En este caso *las fiestas populares*,^[21] en especial los *carnavales*,^[22] serían un ejemplo idóneo porque en ellos se conjugan diversidad de significados y variados matices de símbolos, al mismo tiempo que favorece al uso del abanico de saberes dispersos. Trabajar prácticas artísticas de colaboración en un car-

[18] LEEDOR. La Habana 2012. Fernández, Jorge. Prácticas artísticas e imaginarios sociales: *propuesta de tema*. [En línea] <http://www.leedor.com/contenidos/artes-visuales/plastica/la-habana-2012> [Consultado en agosto 11 de 2014].

[19] MAGAÑA, Joan Ivern. Prácticas artísticas colaborativas. Análisis de tres casos en el contexto educativo español 2010. Op. Cit..

[20] HOPPE CANTO, Miguel Ángel. La pedagogía desde el arte, Manual de introducción. *Save the children México*, 2009. Op. Cit.

[21] Las fiestas populares son “procesos de un muy variada duración espacio-temporal establece diversas significaciones para los que forman parte de ella (organizadores y demás participantes), y otras (coincidentes o no) para los que desde dentro de la comunidad (barrio, municipio, provincia) o desde un nivel nacional tienen la responsabilidad de velar por la aplicación y perfeccionamiento de las políticas culturales capaces de preservar las tradiciones festivas en medio de la actual globalización uniformadora, como alternativas particulares que demuestren la esencia de la diversidad en las fiestas populares”. GUANCHE PÉREZ, Jesús. Etnicidad, festividad popular e identidad en Cuba actual. En: GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos. *Fiesta y nación en Colombia*. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 1998.

[22] Según RAE el carnaval es una fiesta popular que se celebra los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. [En línea] <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=carnaval> [Consultado en noviembre de 2014].

naval, permite el reforzamiento de los valores culturales, las personas encuentran en estos eventos un espacio para celebrar lo que los identifica, lo que es su cultura: “en las fiestas y romerías populares, las gentes se alegran con sus propios cantos, danzas, trajes típicos, comida, licores regionales, creencias, tradiciones, costumbres y otras expresiones socioculturales de la región. Es precisamente en las regiones en donde las fiestas populares encuentran su verdadera aculturación^[23], con la mezcla de los valores culturales, o con el sincretismo cultural”.^[24] El carnaval se identifica por el papel que la misma comunidad construye de él, es un lugar donde se transmiten determinados códigos comunicativos, un espacio en el que se asume y transmiten diferentes conductas que critican y cuestionan a la sociedad; en la festividad los participantes identifican la pluralidad de signos presentes en la manifestación y afirman su identidad cultural.

“Las fiestas populares, entendidas como tradición cultural y actividad compleja, que agrupan por determinados motivos de manera cíclica, a los miembros de una familia, de una comunidad vecinal, o de un área mayor (local, regional o nacional), constituye un significativo signo cohesionador de las relaciones sociales que representa unos de los valores identitarios de cualquier grupo humano, en tanto los participantes asumen y transmiten determinados códigos comunicativos y formas de conducta, que en el contexto festivo no coinciden, necesariamente, con el comportamiento habitual de la vida cotidiana, pero que son perfectamente decodificados e interpretados por los otros participantes del propio grupo.”^[25]

El carnaval como práctica social, manifestación social y cultural colectiva, puede contribuir a la ampliación del objeto de estudio de la historia del arte, va más allá de las producciones materiales perdurables en el tiempo, son actos fugaces que se repiten pero no se quedan intactos, siempre mutan pero mantienen una esencia. Se debe plantear la necesidad de renovar y dar mayor especificidad a su metodología para abordar problemáticas nuevas y singulares, así la evolución de la manifestación cultural cada vez se hará más rica. Este enfoque muestra como una festividad como *el carnaval* se vuelve arte que renueva y constituye una nueva visión por parte de los que participan.

En la ejecución del carnaval es la misma vida la que transcurre en él, es el tiempo donde se libera a la mente y a la razón de vivir la vida, es el triunfo de liberación de todos los hombres donde se abole la desigualdad; acá todos son iguales y toda diferencia socio-cultural se rompe. El carnaval es una fiesta pública que incita a hacer uso de disfraces

^[23] Según la RAE, “Aculturación es la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro”. [En línea] <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=aculturaci%F3n>. [Consultado en noviembre de 2014].

^[24] OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas religiosas y las romerías populares. En: Fiesta y nación en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. P. 83.

^[25] GUANCHE PÉREZ, Jesús. Etnicidad, festividad popular e identidad en cuba actual. En: Fiesta y nación en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. P. 87.

eximiendo de personalidad las críticas a la sociedad. Entre febrero y marzo en la mayoría de culturas que es presente la fiesta, la celebración de carnaval deslumbra por su gran creatividad y majestuosos desfiles que envuelven al espectador y participante en una sola celebración.

Los carnavales son elementos vivos que permanentemente están en proceso de cambio y transformación. Al integrar el carnaval en una propuesta artística pedagógica, este debe ser dialógico con el entorno en donde las personas viven su cotidianidad, educando y resaltando las virtudes de cada lugar donde se trabaje. Se tiene que crear una educación que revalorice al individuo dentro de su sociedad, reforzando en cada área de conocimiento su cultura. Un ejemplo claro de lo expuesto anteriormente, es la iniciativa que se ha creado en Barranquilla con su carnaval, integrándolo a su currículo pedagógico.

En un sentido muy diferente se comportan carnavales como el de Barranquilla con su preeminencia sobre lo espectacular; es una fiesta denominada por la UNESCO^[26] y el Congreso de la Republica como *Patrimonio cultural de la Nación y obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad*. Es la fiesta más representativa de la región Caribe de Colombia, que se celebra durante cuatro días en el mes de febrero. De su origen se sabe que tiene antecedentes próximos en la celebración que se efectuaba en Cartagena de Indias en la época de la Colonia, la fiesta de esclavos; por esas fechas aparecían por las calles los negros con instrumentos típicos y atuendos especiales, danzando y cantando acto que constituye aun hoy en día la fuente de las principales danzas de este carnaval. Barranquilla alberga en su carnaval multitud de manifestaciones culturales autóctonas del litoral Caribe, hechos que se representan de manera creativa en la celebración. Todos los que participan del carnaval hacen un pare consciente de sus actividades cotidianas y se liberan de su condición o estrato social usando la fiesta como un escape de la rutina de la ciudad; en los días de carnaval brota en los asistentes espíritu de hermandad, al igual que el del desenfreno colectivo que es sociablemente aceptado dentro de los cánones de carnaval, aspecto que hace que los asistentes sean más creativos y den rienda suelta a sus pasiones festivas.

Desde hace un tiempo se ha venido trabajando en la propuesta de hacer parte de la educación básica, media y universitaria esta manifestación cultural barranquillera, fortaleciendo y sensibilizando a los estudiantes en la conservación de esta tradición. La iniciativa tiene sus primeros antecedentes en los procesos de creación de pequeños

^[26] UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. UNESCO. [En línea] http://www.unesco.org/comnat/elsalvador/que_es.htm. [Consultado en noviembre de 2014].

carnavales y todos los eventos que acarrearán esta práctica, es así como en muchos colegios de la ciudad hay docentes que involucran el carnaval de Barranquilla como parte del quehacer pedagógico en todo el año escolar o en algunas instituciones crearon una asignatura alusiva a esta fiesta; todo esto tiene como finalidad preservar y educar por medio del carnaval: “espacio de enriquecimiento en el que niños, niñas y jóvenes, gozan la fiesta con autonomía y libertad, mientras se convierten en guardianes de la tradición folclórica y cultural”.^[27] Incentivar una pedagogía en artes con énfasis en cultura y aplicando al contexto donde se quiera exponer la propuesta, rescataría de la vulnerabilidad millones de manifestación culturales que están a punto de perderse y resaltaría muchas de las que ya protagonizan la identidad de un pueblo. La necesidad de tomar esta expresión festiva de los barranquilleros como una práctica pedagógica nace de articular a un currículo alternativo de procesos de formación de públicos a las escuelas y universidades, por la importancia y eco que genera cada edición de esta fiesta en la ciudad y el país; la idea de articular esta dinámica estética a la pedagogía implementaría el fortalecimiento de la identidad cultural y de procesos que motiven a la experiencia creativa, ya sea individual o colectiva de la sociedad. Hay que tener en cuenta que para la inclusión del proyecto a la escuela hay que incitar al diálogo y a la reflexión, donde se pueda llegar a solucionar problemas que distorsionen la función social que quiere lograr el proyecto vinculado en la escuela. Entonces se deben crear proyectos pedagógicos que creen espacios permanentes de reflexión que puedan dinamizar en la cultura la importancia que tiene esta fiesta colombiana.

El carnaval es una época de diversión, es un momento que la alegría permea toda la ciudad, las personas viven y gozan su cultura, es el festejo de conocimientos, prácticas tradicionales mezcladas de negros, indios y españoles, es en sí, la muestra de la pluralidad cultural del Caribe colombiano. No obstante se debe conocer las problemáticas que aquejan a la ciudad y a sus habitantes. La falta de compromiso por parte de los barranquilleros en el desarrollo de esta manifestación hace que se vuelva un evento manejado por pocos, convirtiendo el carnaval en un espectáculo más no en un espacio de integración de la sociedad. Otra problemática es que: “La institución carnaval no abre espacios para que sus actores y hacedores puedan socializar sus experiencias... algunos opinan que sus conocimientos no son valorados por las entidades organizadoras”,^[28] no se da importancia a la experiencia personal y comunitaria de los conocimientos adquiridos en el transcurrir de los años por la sociedad, hecho que opaca las dinámicas estéticas y pedagógicas en el proceso de inmersión del carnaval de Barranquilla de índole popular, generando que el evento sea comercial, dirigido por el gobernador de turno y de las multinacionales que se apropian de las fiestas culturales del país.

^[27] DIARIO LA LIBERTAD. Barranquilla

^[28] PÉREZ HERRERA, Manuel Antonio. El carnaval de Barranquilla como fuente de pedagogía. Revista El Artista. Número 4. Noviembre de 2007. [En línea] <http://www.redalyc.org/pdf/874/87400405.pdf> [Consultado en enero de 2015].

. 12 de febrero de 2004. Soto Hernández, Jairo. Pilas con los carnavales. P. 4. Noticia disponible en: <http://lalibertad.com.co/dia/p0.html>

Otro ejemplo que podemos ver es el Carnaval de Riosucio o Carnaval de Diablo, y su manera de conservar sus tradiciones. Este carnaval tuvo su origen en 1847, cuando dos pueblos fundados entre los siglos XVI y XVII, “Quiebra lomo y la Montaña”, al disputarse el territorio que se extiende al pie del Cerro Ingrumá, se declararon mortal enemistad. Los párrocos de ambos pueblos logran unirlos fundando con ambos pueblos a Riosucio en 1819 y para conmemorar la alianza se llevó a cabo una celebración en honor de los Reyes Magos, por lo cual el Carnaval se celebra cada 2 años en enero. En esta festividad se elogian tradiciones aborígenes del resultado de la mezcla de razas que vivían en la parte occidental de lo que hoy es el departamento de Caldas, como lo exponen en el portal de internet de esta celebración colombiana: “en esta se mezclaban desde antaño danzas y cantos de origen africano con teatro sacro español y formas coreográficas de ancestro europeo”.^[29]

En el carnaval del diablo de Riosucio el público y los participantes son solo uno, la celebración envuelve con sus tradiciones y alegría a todos los que asisten, es una sola masa la que festeja la mezcla de tradiciones afro con las indígenas: “los actores centrales del Carnaval de Riosucio involucran al pueblo, el cual participa activamente con sus máscaras y disfraces, con los rituales de conjuro y cantos a las montañas en los que exorcizan sus miedos”.^[30] El pueblo hace un festejo comunal que potencializa los vínculos sociales celebrando sus tradiciones culturales. Podemos decir que la pedagogía en este carnaval se observa en la manera de cómo sus organizadores se han interesado en crear un proceso educativo que implique reflexión, que conlleve a la participación general del público en los actos carnavalescos, que conforme la fiesta al igual que asuma tareas como participante, estudiando e implantando cada proceso tradicional que se requiera en la construcción de la celebración. Con este proyecto lo que crea la organización del Carnaval de Riosucio es generar diálogos entre espectadores y actores, que ambos se conjuguen y que la fiesta en cada edición reviva la tradición. No les interesa crear de este carnaval un evento de espectáculo, condicionaría la participación y la expresión popular. Transformar el carnaval en espectáculo como el Carnaval de Barranquilla, implicaría riesgos que transformarían las dinámicas que tradicionalmente se viven en esta manifestación artística, se debe de potencializar procesos donde los habitantes de este pueblo caldense trabajen continuamente en la pertenencia de su manifestación, revalorando en el trabajo de cada componente de este carnaval, dando hincapié en la pluralidad de formas de expresión y de identificación para que la creación y planificación de cada edición sea meramente local, enfocándose en papel liberador de la cotidianidad del pueblo que brinda la celebración, irrumpiendo en el monótono discurrir de esta sociedad.

[29] CARNAVAL DE RIOSUCIO. Página oficial. [En línea] www.carnavalriosucio.org. [Consultado en febrero 3 de 2015].

[30] HENAO VELARDE, Armando. El Carnaval de Riosucio (Caldas) como experiencia educativa: una aproximación al estudio de sus formas organizativas y recreativas. En GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos (coordinador). Intercultura, tejidos de Nación: los carnavales. Interpretación desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. Edición 2013. P. 182-183.

Los carnavales son en esencia la idiosincrasia, las expresiones y dinámicas estéticas de la sociedad, por eso es un proceso importante e indispensable para tomar como práctica artística de colaboración, porque motiva diálogos en las comunidades que revaloran la conservación y proyección de la identidad cultural, hacen del carnaval un trabajo donde se celebra el verdadero significado de la fiesta no elogiando lo espectacular y maravilloso de la fantasía y brillo que se muestran en los grandes desfiles de los más importantes carnavales del mundo, sino en la unión del trabajo comunitario incluyendo conocimientos, experiencias individuales y comunitarias en el desarrollo de la actividad.

Este proyecto de grado se desarrolla como práctica artística de colaboración, se sitúa en la manifestación socio cultural que se produce en Siloé en la *comuna 20*^[31] de Cali, el Carnaval Popular de Diablos, buscando estimular saberes comunitarios a través de intercambios de diálogos desde el sector *La cancha* del barrio *La Estrella*. *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* tiene como objetivo integrar a la comunidad en el proceso de construcción de esta manifestación, desarrollado en el poder de transformación que tiene el trabajo comunitario, logrando apropiación e identificación de las tradiciones estéticas por parte de los participantes. Los diablos de Siloé en especial su Carnaval es una forma diferente de ver por parte de los niños, jóvenes y adultos su cultura; esta celebración se presenta en una comunidad de personas que migraron provenientes de Nariño, Cauca, Caldas y Chocó, que llegaron a la ciudad para ser mineros de carbón de la hacienda Cañaveralejo y también por los destierros forzados que ha generado el conflicto armado en el país, hecho que generó diferentes dinámicas estéticas que han definido la identidad de la comuna. La multiculturalidad que posee este sector de Santiago de Cali cuenta sus historias y tradiciones a lo largo de la existencia de la comunidad de manera oral, este caso ha presentado en este lugar problemas de falta de reconocimiento, identidad y apropiación de sus expresiones culturales; al ser transmitidos estos conocimientos de manera oral pierden detalles o se transforma la información, por eso como medida para superar este inconveniente, que nace con el ideal de trabajar para la transformación social de este sector se crea en la comunidad *El Museo Popular de Siloé*, por no encontrar información, mapas, imágenes de la historias en los registros históricos de la ciudad, ya que “La municipalidad no tiene un archivo, es algo muy triste. Por eso nos inventamos el banco de información y empezamos a preguntarle a los más ancianos sobre la historia y a construir todo nuestro pasado que ha sido archivado en nuestro museo”;^[32] entonces desde el 5 de agosto del 2004 se puede

^[31] “La comuna 20 está compuesta por 13 barrios, delimita por el sur con el corregimiento La Buitrera, por el oriente con la comuna 19 y por el norte y occidente con el corregimiento de Los Andes. La comuna 20 cubre el 2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 243,9 hectáreas, que en términos comparativos corresponde al 44,4%el área promedio por comuna de la capital”. En: Una mirada descriptiva de las comunas de Cali, Comuna 20. Centro de investigación de economía y finanzas de la Universidad Icesi y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. (2007) [En línea] https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65186/1/comuna_veinte.pdf [Consultado en septiembre de 2014].

^[32] Entrevista con David Gómez, Director del Museo Popular de Siloé y gestor cultural. Cali, septiembre de 2014.

encontrar toda la información del barrio en esta casa, que expone en diferentes cuartos elementos que cuentan la historia de la comunidad, como objetos que relatan los sucesos que acontecieron en la comunidad con del M-19, como también objetos de los primeros pobladores, fotografías y representaciones de sus costumbres, sus tradiciones artísticas y culturales, se destaca la tradición musical y festiva del mestizaje de los pueblos que fundaron Siloé y ahí junto a los tambores y disfraces en la pared, se relata la historia de cómo iniciaron los *diablitos de Cali*. Todos estos objetos son encontrados y donados, conservados para ser exhibidos, acto importante para la reconstrucción y transformación del barrio, pues tal como lo señala David Gómez: “la historia es la base para un nuevo futuro”, futuro que se construye desde la comunidad con objetos e historias que están en la población, que simbolizan algo para ellos o que quizás se les atribuye ciertos imaginarios que llenan de significado objetos que seguramente no tendrán esa carga histórica que tan elocuentemente imprime David en sus relatos durante la guía de la exposición pero que aun así conforman el relato histórico de la comunidad. Entonces ¿podemos ver esta iniciativa como una práctica artística de colaboración? Seguramente sí. Siloé es una comunidad mestiza culturalmente y este lugar puede ser un espacio propicio para producir procesos que los haga sentir en comunidad, festejando y compartiendo sus raíces históricas en objetos, como lo muestra Paul Gretty en su libro *Educación y diversidad cultural*: “En una sociedad multicultural, a veces nos vemos obligados a excavar en busca de semejanzas. Al respetar nuestras diferencias y celebrar aquello que tenemos en común, quienes formamos parte de esta sociedad culturalmente diversa podemos contribuir a mantenerla unida”.^[33] Si enfrentamos esta definición con lo que se expuso anteriormente sobre las prácticas de colaboración diría que el *Museo Popular de Siloé* es un espacio donde continuamente se produce una práctica artística de colaboración porque permiten a la sociedad aflorar en este lugar redes de relaciones entre discursos, sucesos sociales que ocurrieron y que ocurren en Siloé con objetos que llevan impreso prácticas estéticas que representan a la comunidad, debido a esto estamos ante un lugar que mueve procesos de formación y educación de la cultura del barrio, siendo un proyecto muy apropiado para la recuperación de la memoria y fortalecimiento del tejido social comunitario. Contar la historia con objetos que poseen códigos culturales a niños, jóvenes y adultos es una estrategia pedagógica que implementa interés por descubrir su pasado, invitándolos a trabajar en el proceso de identidad propuesto en este espacio.

El Carnaval Popular de Diablos de Siloé es una fiesta para los diablitos de Cali, ellos nacieron el 24 de diciembre de 1916 cuando cuatro mineros marmateños salieron de las minas de La Hacienda Cañaveralejo a buscar aguardiente a la plaza central, hoy la Plaza de Caicedo. En su recorrido por la calle real en este tiempo la calle 5ta, fueron danzando

^[33] GRETTEY TRUST, Paul. Arte, educación y diversidad cultural. Diversidad cultural y educación artística. Barcelona, España. 2003. P. 28.

Sebastián Cerón

al son de los tambores que llevaban, al ver esto los niños de las grandes casonas comenzaron a disfrutar de sus bailes improvisados y a cambio los mineros recibieron unas monedas. Al regresar a las minas ellos contaron lo que les había ocurrido y así desde ese día, año tras año, los siloeños por motivación propia han salido a ganar dinero festejando sus tradiciones por la ciudad. Algunos habitantes interesados en esta manifestación motivan a la comunidad a conservar la historia, los datos de dónde y cómo nació, de revivir cada año la tradición de ser diablo, de trabajar como diablito, invitándolos a participar de un recorrido cada 30 de octubre por las calles y pasajes de los barrios que componen esta comuna; ellos se encargan de motivar a los jóvenes a salir cada año a trabajar, no solo por unas monedas sino para seguir el legado cultural de su familiares y desde el 2011 se les incentiva con un desfile por todo su barrio para que muy temprano el 31 de octubre salgan al paso del baile del caballito o el de Michael Jackson, y al son de los tambores y los redoblantes avisar a los caleños que la navidad está próxima a llegar.

Los diablitos de Cali nacieron en Siloé, son diablos naturales, personas que desde niños vieron a sus abuelos, tíos o primos ser diablos, ser la muerte, el viejito y la culona, ellos no han recibido ninguna formación en música o baile, su trabajo ha aportado en el legado histórico y cultural del territorio, el dinero recogido por las comparsas de diablos naturales ha ayudado en el desarrollo de la comunidad en la construcción de casas y mejoras públicas, como también en el sustento individual de cada integrante de la comparsa. La integración del grupo de diablitos se puede apreciar al inicio de octubre cuando grupos de adolescentes se reúnen para organizar lo que compete a la integración del grupo para crear el vestuario o alquilarlo, buscar los instrumentos y establecer nuevos pasos que interpretarán los diferentes personajes dentro del grupo cuando salgan a trabajar. Existen 3 clases de comparsas de diablos naturales: Diablitos en trío, Grupo de diablitos, Agrupación cultural de Diablitos; la primera clase de comparsa se caracteriza por ser conformada por 3 niños, que construyen de forma artesanal los tambores con un balde o galón de gasolina, los disfraces hechos con trapos viejos que se han conseguido en sus casas, utilizan coladores de café para recibir las monedas mientras bailan con la bulla producida por los instrumentos improvisados. La segunda comparsa está compuesta por 4 o 5 personas que han alquilado los disfraces en negocios del barrio, en su caminar interpretan el redoblante y el bombo que han prestado de la escuela de música del sector. Y, por último, está la comparsa cultural de diablos que se caracteriza por dar un show más planeado, son entre seis y ocho personas, de las cuales tres tocan los instrumentos, las demás están disfrazadas de diablo acompañado de un látigo que azota contra el pavimento, la culona con un atuendo muy revelador tratando de captar la esencia femenina, la muerte con su tradicional disfraz de calavera, y otros personajes no muy comunes pero que en esta comparsa se hacen presentes como el viejito y el vampiro. Siloé tiene una importante influencia musical en la parte de la percusión gracias a los asentamientos que emigraron del Cauca y Caldas a esta parte de la ciudad. A través de estos vestigios culturales se generó una tradición

de danza que luego se derivó en los diablitos de Cali, esto ha generado que en Siloé, en especial los niños, tengan una fascinación por la percusión, el disfraz y la danza. Las comparsas de diablitos que vemos rodar en diciembre por las calles de Santiago de Cali es una expresión natural, son jóvenes que ven una posibilidad de trabajo, pero es un trabajo que *se gana gozando*, bailando y disfrutando; su formación como diablos no es más que agarrar un tarro y cualquier camisa vieja para salir a danzar y ganar dinero para su *estrén* ^[34] de diciembre, son diablos naturales que solo tienen el impulso de salir a regar su cultura y trabajar en lo que les gusta. Por ello, trabajar esta tradición con la comunidad ayudará a perpetuar en los niños y jóvenes el impulso de expresión, creación y conservación a través de este proceso cultural que contribuye directamente a la memoria histórica del territorio.

Se abrió un espacio donde el sector privado patrocina a los niños y niñas en la conformación de comparsas que participarán en el desfile del carnaval, instruyéndolos con clases de música, baile y dotándolos de vestuario para participar. Las escuelas de diablos se hacen presentes por el apoyo de empresas de orden privado como *Sidoc* y *Fanalca* que ayudan en el trabajo de la comunidad en establecer esta manifestación en Siloé, pero no se vincularán con un patrocinio que transforme el sentir comunitario; *el Carnaval Popular de Diablos de Siloé* es de orden social-popular y es una celebración para la comunidad. El manejo que hace *La Fundación Nueva Luz* y el *Museo Popular de Siloé* con su trabajo, muestra verdadero respeto a la tradición naciente de un impulso social que se irrigo por décadas y que se volvió costumbre cultural y económica de los habitantes de esta comuna de la ciudad de Cali.

La construcción de un evento cultural como un espectáculo pone énfasis en la verticalidad y uni-direccionalidad de la festividad, concentrando la planeación y elaboración en las minorías provocando un proceso donde el núcleo de acción resulta limitado porque excluye la participación y la diversidad de diálogos que pueden enriquecer esta celebración. Además, bloquea la inclusión de nuevos públicos negando la posibilidad a la comunidad de identificarse; estos factores solo se lograrían de forma colectiva mediante la colaboración comunitaria, teniendo en cuenta que “las nuevas prácticas por medio del arte dialogan con lo sensible experimentando saberes”^[35] donde el “artista-profesor acompaña las creaciones invitando a reflexionar, potencializando el desarrollo del proyecto”^[36] y trabajando con “objetos que ya están circulando en el mercado cultural”^[37] elementos dados en el contexto social que materializan relatos que implícitamente cuentan historias que pueden contribuir a la memoria del territorio. En suma, esta práctica artística de colaboración busca trabajar con la comunidad en un proyecto horizontal donde no se excluya la participación comunitaria sino que por el contrario sea de doble vía y al servicio de las mayorías, logrando que con este proceso, en próximas ediciones de esta fiesta siloeña, exista mayor compromiso y participación.

^[34] Es la ropa que trabajando como diablos se compran para las fechas especiales de diciembre.

^[35] MORA ANTO, Florencia. *Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos* – la práctica artística y la pedagogía-, 2011. P. 3 *Op. Cit.*

^[36] DEL RÍO ALMAGRO, Alfonso; ALCAIDE COLLADOS, Antonio. *Modos y Grados de Relación e Implicación en las Prácticas Artísticas Colaborativas: Relaciones fluctuantes entre artistas y comunidades.* P.10. *Op. Cit.*

^[37] BOURRIAUD, Nicolás. *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo.* p. 8. *Op. Cit.*

METODOLOGÍA

La práctica artística colaborativa *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé*, tiene como base el diseño de investigación cualitativo; modelo de indagación que no estudia el tema sino cómo se construye dentro de la comunidad donde se trabaja, comprendiendo cada suceso que ocurre en ella, el impacto y transformación que genera. La investigación cualitativa permitió estudiar este carnaval por medio de intercambios de diálogos con la comunidad desde su experiencia sobre esta manifestación, buscando conocer el grado de identificación con sus tradiciones estéticas y el significado que tienen los habitantes de Siloé de este proceso cultural, logrando describir, comprender e interpretar la importancia de este hecho cultural dentro de esta sociedad.

Con un alcance de investigación de acción participativa, manera de obtener *un conocimiento propositivo y transformador* ^[38] por medio del diálogo y la reflexión que promovió la construcción colectiva de saberes de los distintos actores implicados en la producción del carnaval y los testigos del día del evento, se busca estimular saberes comunitarios generando la apropiación de esta celebración; integrando a la comunidad siloeña en el proceso de construcción de esta eventualidad, alcanzando apropiación e identificación de sus tradiciones estéticas y dimensionando el poder de innovación que tiene el trabajo comunitario.

El proyecto se desarrollará en Siloé, en el barrio La Estrella sector la cancha, en la *Ludo-biblioteca Infantil La Esperanza*, espacio donde se propician diferentes actividades para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños con trabajo de diferentes universidades de la ciudad, fundaciones y procesos culturales de la comuna. Carmen Elena Rosero es la madre encargada del funcionamiento y control de la biblioteca; su labor atraviesa los muros de este espacio, vela por los niños del sector en sus hogares para que los menores participen de las actividades creadas para limitar los tiempos de ocio, ella es la encargada de que todo funcione perfectamente; el amor que los niños sienten por Elena se observa en cada instante por el interés y cariño que ha depositado en esta labor. Este lugar les proporciona herramientas a los niños y adolescentes para desarrollar sus labores escolares, ofreciendo una sala de internet, un salón de juegos, un auditorio y una estancia de biblioteca con libros infantiles.

Para la investigación de este proceso cultural dentro de la comuna 20 el diálogo fue la herramienta más usada en la recolección de datos acompañado de actividades que motivaron aprender desde la praxis, teniendo como meta la construcción de un discurso referente a esta manifestación, construido por la comunidad, procesos que fueron diseñados bajo la premisa que expone Miguel Huertas en el libro *Experiencias y acontecimientos sobre el correcto*

[38] FORO LATINOAMÉRICA DESARROLLO SOCIAL. La investigación acción participativa. [En línea] <http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf>, PDF. [Consultado en febrero 3 de 2015].

modo de actuar de una práctica educativa en la construcción de un discurso: “este exige surgir de la experiencia, no de un saber abstracto y lejano, deducido de algún modelo externo de cómo funciona el mundo, el pensamiento o la creatividad”^[39]. Entonces durante el periodo de investigación se realizaron en diferentes puntos de la comuna 20 actividades con las personas que tenían como función la construcción de murales que relatan la historia de los diablitos en la comunidad, creando encuentros que vinculan directamente a los participantes con el espacio, rompiendo la monotonía de su diario vivir. Enfrentarlos a la intervención artística de un espacio olvidado desde el primer momento, dio lugar al intercambio de diálogos y conocimientos desde la experiencia, permitiendo rescatar un lugar por medio del arte. Intercambiar puntos de vista en estas actividades sobre el carnaval con niños, jóvenes, adultos y ancianos ayudó a planear las acciones a realizar en esta versión de 2014 para lograr el objetivo propuesto de esta práctica; se planificó trabajar con participantes entre edades de 4 a 17 años en talleres para la construcción del carnaval creando espacios de encuentro donde se arme un discurso compartido con base a conocimientos que tienen ellos de esta manifestación. Para desarrollar este proyecto desde los procesos de colaboración, se decidió trabajar en el barrio La Estrella en las siguientes actividades:

- Taller stencil.
- Salida turística con niños y jóvenes del sector La Cancha, del barrio La Estrella, conociendo la ruta del carnaval del 2014.
- Taller de máscaras.
- Mural del Carnaval Popular de Diablos de Siloé en el Barrio Belén, avenida circunvalar.
- Taller de bici-carrosa.

La propuesta pedagógica delineada que alcanzará los objetivos propuestos en esta práctica artística se basa en el diseño educativo que tiene *el constructivismo*; esta corriente toma la experiencia como medio de educar a los individuos, encauzando los impulsos que reciben a través del entorno en su diario vivir generando un conocimiento. Como método pedagógico en el arte, el constructivismo revalora en las personas multiplicidad de valores artísticos que promueven la creación de estrategias propias de aprendizaje, es ahí donde se basa la práctica artística de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé*, funcionando como canal para compartir saberes entre los participantes. Al abrir la posibilidad que las personas dialoguen desde sus propias experiencias y conocimientos de esta manifestación en espacios de creación se incrementará la actitud de cuestiona-

[39] UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Experiencias y acontecimientos, reflexiones sobre educación artística. Unidad de arte y educación, experiencia y acontecimiento, reflexiones sobre educación artística: límites y supuestos para la educación artística: un marco de referencia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia: Facultad de Artes. Unibiblos, 2007. P. 36.

Miento y reflexión, y existiendo este impulso se induce a las personas en la transformación de pensamiento y su modo de actuar como ser social. La metodología a implementar en las actividades para el desarrollo del objetivo de esta práctica encaminan a la comunidad en el proceso continuo de intercambio de saberes y de identificación con esta dinámica estética; no es crear actividades para desarrollar un producto y el evento como tal, sino establecer un espacio de encuentro donde las tradiciones culturales mestizas participen en el carnaval, trabajando en el reconocimiento de sus tradiciones por medio de la creación, consiguiendo empoderar a los jóvenes en el desarrollo y cambio que se quiere generar en esta zona excluida de Cali.

Teniendo en cuenta la relación que tiene la comunidad con el carnaval y la identificación que se quiere lograr con los niños y jóvenes ante esta manifestación, se plantean cinco encuentros creativos en forma de taller. En el primer encuentro se usará la técnica estencil buscando reactivar de participación de los jóvenes del sector, teniendo como objetivo la masificación gráfica del logo del carnaval haciendo visible esta fiesta dentro de la comuna; lo aprendido utiliza herramientas de poco valor y fácil acceso que permitirá a los participantes desarrollar y aplicar el conocimiento en futuros proyectos donde quieran expresar sus ideas. En una salida turística por la ruta establecida para el carnaval de 2014 con los jóvenes y apoyado en este taller, se hará de los muros, las paredes y los postes la propaganda del carnaval invitando a participar al barrio en el día de la festividad, permitiendo a los participantes contacto con su comunidad, logrando trabajo en grupo y reconocimiento del territorio. Con base en la primera actividad de acercamiento a la comunidad donde se construyó una máscara en origami, se busca en esta oportunidad incentivar a los niños en la tradición del disfraz, proponiendo un taller de máscaras con materiales muy económicos y reciclables, logrando vincular a los participantes en la acción de crear con objetos de su cotidianidad un disfraz que los convertirá en diablito el día del desfile inaugural. La cuarta actividad busca activar la participación de otros sectores de la comuna 20, creando junto a los habitantes del barrio Belén, el colectivo artístico Juventud Rebelde y artistas del sector un mural que invitará este 30 de octubre de 2014 al evento a los siloeños y caleños interesados en esta manifestación cultural. El último espacio creativo que se diseñó para trabajar con los niños y jóvenes fue el taller de bici-carrosas, actividad que motiva a seguir fortaleciendo el uso de la bicicleta en el sector, hecho que se valora en el *Museo Popular de Siloé*; los jóvenes participarán de la construcción de la cuadrilla de diablitos creando la cara de los personajes para ser montadas en 4 bicicletas prestadas por ellos y usando reciclaje y materiales de fácil adquisición para su elaboración.

Estas actividades fueron diseñadas como herramientas socio-pedagógicas, queriendo estimular diálogos de saberes de la comunidad, logrando que en su diversidad cultural tejan nuevos sentidos de sí mismos generados por medio de la experiencia del trabajo de colaboración en encuentros creativos para la construcción del carnaval.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones sobre el resultado de la práctica artística de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* se presentan las siguientes ideas buscando exponer el resultado obtenido en el desarrollo del planteamiento general del presente trabajo de grado.

- *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* se desarrolló como un proyecto que se adentró en la comuna 20 de Santiago de Cali, teniendo como objetivo generar la unión comunitaria en la construcción de este evento, haciendo consientes desde la experiencia y el diálogo a los jóvenes del sector sobre la multiplicidad de valores estéticos que tienen sus manifestaciones culturales. Los resultados obtenidos por medio de este proceso colaborativo activó la participación de jóvenes que compartiendo en espacios de diálogo sus experiencias en esta manifestación se identificaron con las prácticas culturales de su comunidad, consiguiendo juntos una identificación por medio de la creación de redes de sabidurías para construir y conservar juntos los legados culturales implicados en esta celebración mestiza de Siloé.
- Los encuentros creativos dinamizaron los diversos imaginarios sociales desde la experiencia de la creación y la realización de las tareas implicadas en la construcción del desfile inaugural del *Carnaval Popular de Diablos de Siloé*; trabajando con los menores en estos procesos se les incentivó a compartir en comunidad apoyándose entre todos y compartiendo, conociendo y construyendo su carnaval. Las actividades motivaron a los jóvenes a expresarse frente a los procesos sociales y culturales que ocurren en su comuna. Las herramientas socio-pedagógicas implementadas en este proyecto estimularon a compartir saberes desde la experiencia de cada uno de los participantes, logrando que en el proceso obtuvieran un resultado enriquecido cada uno de sus conocimientos.
- El trabajo realizado por las fundaciones se observa en Siloé en las propuestas implementadas en la comunidad con la inversión en obras públicas, la creación y financiación de espacios que ayudan a disipar los tiempos de ocio de jóvenes y niños del sector. Las fundaciones dicen tener como misión institucional crear conciencia crítica y de cambio para ayudar en la idea de reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad, sin embargo las herramientas pedagógicas usadas en estas dinámicas no le dan paso a la diversidad de herramientas y conocimientos que tienen los habitantes, limitando el proceso de transformación social de la

comunidad. La labor realizada por las instituciones no motivan espacios donde se incite a departir sobre una verdadera solución de cambio en comunidad; solo dan medidas rápidas, impuestas y desde sus intereses, proyectando una imagen paternalista en la comunidad, puesto que aparte de todo financian cada acción que se desarrolla en el sector por los mismos habitantes.

- Las lúdicas educativas usadas por las fundaciones hacen que los participantes sigan al pie de la letra las pautas de sus proyectos, negándoles la inclusión de sus sabidurías, como también imposibilita una correcta construcción desde sus experiencias sobre el cambio que se está empezando a vivir en la comuna 20; hecho similar a lo que ocurre con las dinámicas de trabajo que tiene el evento de espectáculo del carnaval de Barranquilla, donde las grandes empresas son las que dirigen la fantasía de la fiesta, implantando límites entre actores y participantes, privatizando los espacios festivos diseñados en un inicio para dar rienda suelta a las pasiones de los barranquilleros celebrando sus tradiciones.
- En el proceso de investigación y desarrollo de la práctica artística de colaboración *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* se trabajó con las personas en lúdicas que verdaderamente si generaron cambios de conciencias individuales y sociales, porque se le dio paso a la multitud de conocimientos de cada uno de los participantes, vinculándolos a crear con sus saberes sus espacios culturales. En cada espacio de creación del carnaval, los niños se reencontraron con sus tradiciones estéticas y sus mundos de vida, visibilizando la diversidad cultural de su pueblo, desarrollando desde su experiencia mayor compromiso con sus relaciones culturales.
- En esta oportunidad un día antes del evento se produjo un altercado entre la comunidad y la Policía, hecho que generó conflicto en la zona y limitó la participación en la festividad a la comunidad, pero se observó a pesar de esto que *los diablitos* son un suceso que genera mil sensaciones, el retumbar de los redoblantes y los tambores alertaron que el carnaval ya estaba iniciando y la gente se motivó a salir a disfrutar de este proceso, gozaron plenamente el transcurrir de cada espacio del barrio, la gente reía, aplaudía y se le veía, a pesar del temor del suceso ocurrido el día anterior, felicidad; se cumplió el slogan de esta versión “*no más muertos celebremos la vida*”. Fue entonces en este momento un hecho importante porque el cuarto carnaval se articuló como una protesta contra los hechos violentos que ocurren a menudo en el sector haciendo una crítica pacífica mientras la gente celebra su cultura; se hizo visible la riqueza de las prácticas artísticas de colaboración, aprovechando

su función de abrir en la sociedad el espectro de trabajo en la construcción de una solución sostenible para perpetuar sus tradiciones culturales, tal como lo expuso este trabajo de grado donde se vinculó como creadores y participantes a los niños y jóvenes del sector *La cancha* del barrio *La Estrella* de Siloé, en un proceso de construcción de identificación por medio de una actividad artística iniciando el camino que hará que el carnaval en próximas ediciones sea parte de la idiosincrasia cultural de la nueva cara de Siloé.

- Esta aproximación con la comunidad conllevó a entender las prácticas mestizas presentes en el contexto; las actividades realizadas fueron más allá de simples intervenciones, talleres o experiencias socio-educativas, pues se sustentaron en el hecho de poner a debatir a los participantes indagando en sus experiencias, colaborando en la construcción de redes que generan y activan diversos conocimientos individuales o colectivos que tienen como valor real la transformación, el cambio y el sustento a largo plazo de esta manifestación.

A modo de conclusión final, la práctica artística *Hagamos juntos el Cuarto Carnaval Popular de Diablos de Siloé* enfatizó en procesos que tuvieron como finalidad intercambiar saberes en la comunidad por medio del diálogo, visibilizando las problemáticas que ocurren dentro del suceso festivo, logrando con esto una posible solución desarrollada en la experiencia de creación de sus mismas manifestaciones culturales. Este proyecto solo fue el primer paso para identificarlos con sus expresiones artísticas, en tanto se debe de trabajar en nuevas propuestas con la comunidad que incentiven a todos a participar; Siloé es una comuna llena de encanto y temáticas que pueden cautivar de una manera sorprendente a nuevos investigadores con proyectos que trasgredan y replanteen nuevas acciones que irruman con la hegemonía de las fundaciones, inculcándole a los siloeños amor por su cultura.

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

BOURRIAUD, Nicolás. Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007.

CALICAL. Bajo el cemento, la tierra. [En línea] <https://publicu.wordpress.com/2012/07/21/bajo-el-cemento-la-tierra-futurefarmers-calical> [Consultado el 3 de marzo de 2015].

CARNAVAL DE RIOSUCIO. Página oficial. www.carnavalriosucio.org. [Consultado en febrero 3 de 2015].

DEL RÍO ALMAGRO, Alfonso; ALCAIDE COLLADOS, Antonio. Modos y Grados de Relación e Implicación en las Prácticas Artísticas Colaborativas: Relaciones fluctuantes entre artistas y comunidades. Madrid, España, 2013. [En línea] <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/20/3.%20Modos%20y%20grados%20de%20relacion%20e%20implicacion%20en%20las%20practicas%20ari%C3%ADsticas%20colaborativas.pdf> [Consultado en noviembre de 2014].

DIARIO LA LIBERTAD. Barranquilla. 12 de febrero de 2004. Soto Hernández, Jairo. Pilas con los carnavaleros. P. 4.

EDUC@CONTIC. El uso de las Tic en las aulas. [En línea]. <http://www.educacontic.es/blog/pedagogia-toxica-ni-la-educacion-artistica-son-manualidades-ni-la-educacion-digital-es-un-power>. [Consultado en agosto 11 de 2014].

FERNANDEZ, Jorge. Bienal de la Habana. 2012. Prácticas artísticas e imaginarios sociales: propuesta de tema. P. 1.

FORO LATINOAMÉRICA DESARROLLO SOCIAL. La investigación acción participativa. [En línea] <http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf>, [Consultado en febrero 3 de 2015].

FUNDACIÓN FANALCA [En línea] <http://www.fundacionfanalca.org.co/escondido/Nosotros/index-1.html> [Consultado en abril 6 de 2015].

FUNDASIDOC. [En línea] <http://www.fundasidoc.org/fundacion/Quienes-somos.html>. [Consultado en abril 6 de 2015].

GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos (coordinador). Intercultura, tejidos de Nación: los carnavales. Interpretación desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. La comparsa infantil: formación política y resistencia desde las artes, Andrea Catalina Gómez Rojas. Edición 2013.

GUANCHE PÉREZ, Jesús. Etnicidad, festividad popular e identidad en cuba actual. En: Fiesta y nación en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998.

GRETTY TRUST, Paul. Arte, educación y diversidad cultural. Diversidad cultural y educación artística. Barcelona, España. 2003.

HENAO VELARDE, Armando. El Carnaval de Riosucio (Caldas) como experiencia educativa: una aproximación al estudio de sus formas organizativas y recreativas. En: GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos (coordinador). Intercultura, tejidos de Nación: los carnavales. Interpretación desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. Edición 2013.

[En línea] https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65186/1/comuna_veinte.pdf [Consultado en septiembre de 2014].

HOPPE CANTO, Miguel Ángel. La pedagogía desde el arte, Manual de introducción. *Save the children México, 2009. [En línea]* https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/MANUAL%20PEDAGOGIA%20DESDE%20EL%20ARTE_0.pdf [Consultado en febrero de 2015.]

HUERTAS, Miguel; *et al.* Experiencias y acontecimiento, reflexiones sobre educación artística. Unidad de arte y educación, experiencia y acontecimiento, reflexiones sobre educación artística, límites y supuestos para la educación artística: un marco de referencia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Unibiblos, 2007.

MAGAÑA, Joan Ivern. Prácticas artísticas colaborativas. Análisis de tres casos en el contexto educativo español 2010. [En línea] http://joanivern.files.wordpress.com/2010/02/tesina_joan-ivern.pdf. [Consultado el 3 de noviembre de 2014].

MORA ANTO, Florencia. Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos -la práctica artística y la pedagogía-, 2011.

LADDAGA, Reinaldo. Un foro híbrido: sobre el musée preaire albinet, de thomas hirschhorn. Revista plus, 2010. [En línea] <http://revistaplus.blogspot.com/> [Consultado en febrero 3 de 2015].

OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas religiosas y las romerías populares. En: Fiesta y nación en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998.

PÉREZ HERRERA, Manuel Antonio. El carnaval de Barranquilla como fuente de pedagogía. Revista El Artista. Número 4. Noviembre de 2007. [En línea] <http://www.redalyc.org/pdf/874/87400405.pdf> [Consultado en enero de 2015].

SCRIBD. Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. [En línea] <http://es.scribd.com/doc/51904741/Empresa-SIDOC-Programa-Siloe-Visible#scribd>. [Consultado en abril 6 de 2015].

RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [En línea] <http://www.rae.es/>

SF VICTORY GARDEN. All out food production! Victory Gardens, 2008. [En línea] <http://www.sfvictorygarden.org/> [Consultado en febrero 23 de 2015].

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] http://www.unesco.org/comnat/elsalvador/que_es.htm. [Consultado en noviembre de 2014].

Artículos web citados:

DIARIO LA LIBERTAD. Pilas con los carnavales. SOTO HERNÁNDEZ, Jairo. Barranquilla, 12 de febrero de 2004. P.4. Noticia disponible en: <http://lalibertad.com.co/dia/p0.html>

EDUC@CONTIC; Pedagogía tóxica: ni la educación artística son manualidades ni la educación digital es un Power Point. [En línea] <http://www.educacontic.es/blog/pedagogia-toxica-ni-la-educacion-artistica-son-manualidades-ni-la-educacion-digital-es-un-power>.

LEEDOR. La Habana 2012. FERNÁNDEZ, Jorge. Prácticas artísticas e imaginarios sociales: *propuesta de tema*. [En línea] <http://www.leedor.com/contenidos/artes-visuales/plastica/la-habana-2012>

REVISTA EL ARTISTA. Número 4. El carnaval de Barranquilla como fuente de pedagogía. PÉREZ HERRERA, Manuel Antonio. Noviembre de 2007. [En línea] <http://www.redalyc.org/pdf/874/87400405.pdf>

REVISTA PLUS. Un foro híbrido: sobre el musée preaire albinet, de thomas hirschhorn. LADDAGA, Reinaldo, 2010. [En línea] <http://revistaplus.blogspot.com/>

Páginas web citadas

CALICAL	https://publicu.wordpress.com/
SIDOC	http://www.fundasidoc.org/
CARNAVAL DE RIOSUCIO	www.carnavalriosucio.org .
FUNDACIÓN FANALCA	http://fundacionfanalca.org.co/
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	http://buscon.rae.es
UNESCO	http://www.unesco.org/
VICTORY GARDENS	http://www.sfvictorygarden.org/

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

AGUIRRE, Imarol. Teorías y prácticas en educación artística: Idea para una revisión pragmatista de la experiencia estética. España: Octaedro, 2005.

BAJTIN, Mijail Mijalovich. La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. El contexto de Francois Rebelais. España: Alianza Editorial, 1987.

BASTIDE, Roger. Arte y sociedad. México: Fondo de cultura y economía, 2006.

CARO BAROJA, Julio. El carnaval: Análisis histórico-cultural. España: Alianza Editorial, 2006.

CHALMERS, F. Graeme. Arte, educación y diversidad cultural. España: Paidós Ibérica, 2003. LADDAGA, Reinaldo. Estética de la emergencia: la formación de otra cultura de las artes. Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2006.

EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Argentina: Paidós: 1998.

FRIEDEMANN, Nina S. de. Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia. Colombia: Villegas Editores, 1995.

GUTIÉRREZ, Edgar; CUNIN, Elisabeth. Fiestas y carnavales en Colombia: la puesta en escena de las identidades. Colombia: La carreta Editores, 2006.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTÉTICA
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.
SANTIAGO DE CALI.