

Raíces de Cantagallo: El Arte como Eje Transformador de la Educación Rural

La Urgencia de la Expresión: Un Problema Detectado

La Institución Educativa Departamental Rural de Cantagallar, en el corregimiento de Cantagallar, El Piñón, se enfrentaba a una realidad limitante: la ausencia de oportunidades para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas en su estudiantado. Más allá de las actividades escolares aisladas en el calendario, la rica herencia cultural y el potencial innato de la comunidad no encontraban un cauce para manifestarse. Esta carencia no solo restringía la exploración y el cultivo de talentos individuales, sino que comprometía el desarrollo integral de los jóvenes. La falta de espacios adecuados, recursos y, fundamentalmente, una conciencia arraigada sobre la trascendencia de la formación artística entre padres y educadores, exacerbaba esta problemática.

Las consecuencias de esta omisión eran palpables: un desarrollo limitado de la capacidad expresiva de los estudiantes, la restricción de sus horizontes futuros en campos creativos y una percepción empobrecida del arte y la cultura en la comunidad. Más allá de lo académico, la falta de una oferta integral impactaba directamente en el manejo de las emociones, la convivencia, la identidad cultural, la trascendencia generacional y la cohesión social. Se hacía imperativo un cambio.

Germinando un Sueño: El Objetivo de "Raíces de Cantagallo"

En este contexto de necesidad, nace la Escuela de Formación Artística Raíces de Cantagallo. Su objetivo primordial es claro y ambicioso: crear e implementar un espacio que ofrezca a toda la comunidad educativa oportunidades genuinas para una formación integral a través del arte. Este proyecto trasciende la mera oferta extracurricular; busca ser un vehículo para superar barreras, potenciar la comunicación social efectiva y dotar a los individuos de herramientas propositivas para afrontar situaciones de inequidad.

"Raíces de Cantagallo" se concibe como un catalizador para el fortalecimiento del tejido social, congregando a estudiantes y familias en torno a la creación y el aprendizaje artístico. Sus metas se ramifican en dos grandes vertientes:

En lo Artístico y Educativo:

- Fomentar el autoconocimiento de las potencialidades artísticas de los estudiantes, construyendo vínculos de confianza en sí mismos y en los demás.
- Impulsar el desarrollo cognitivo a través de la formación artística, reflejado en un mayor rendimiento escolar y la reducción de la deserción.
- Promover la articulación entre el sector educativo y cultural del contexto local, construyendo puentes entre la academia y la riqueza cultural del entorno.

En lo Social y Cultural:

- Reafirmar proyectos comunes, generando espacios de convivencia que fomenten el respeto y la resolución no violenta de conflictos.
- Impulsar la participación comunitaria en torno a intereses compartidos.
- Promover nuevos planes de vida, ofreciendo alternativas frente a fenómenos como la violencia y la drogadicción.
- Fomentar la valoración y apropiación de las diversas expresiones artísticas por parte de la comunidad, concibiendo la escuela como un espacio de inclusión y diversidad.

Los Pilares Pedagógicos y Conceptuales de una Obra Maestra

La experiencia de "Raíces de Cantagallo" se sustenta en una fundamentación pedagógica sólida y vanguardista, que reconoce al estudiante como un ser integral, activo y creativo:

- **Constructivismo:** El aprendizaje es un proceso activo, donde los estudiantes construyen conocimiento a través de la exploración, experimentación y reflexión artística. El educador es un facilitador que guía y andamia el desarrollo de habilidades.
- **Pedagogía Crítica:** Se fomenta la reflexión sobre el contexto social, cultural e histórico del arte, invitando a los estudiantes a desarrollar una mirada crítica y a expresarse como agentes de transformación social.
- **Aprendizaje Experiencial:** La práctica artística es el corazón del proyecto. El "aprender haciendo" se prioriza a través de actividades prácticas, proyectos creativos y la interacción directa con diversos lenguajes artísticos, valorando la experimentación y el error como parte esencial del proceso.
- **Enfoque Socio-Cultural:** Se reconoce la importancia del entorno social y cultural en la formación artística, promoviendo la colaboración, el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Se busca conectar la escuela con la comunidad a través de proyectos artísticos que respondan a sus necesidades e intereses.

Conceptualmente, "Raíces de Cantagallo" se erige sobre pilares que amplían la visión tradicional del arte:

- **Integralidad del Arte:** El arte es un lenguaje universal que se conecta con otras áreas del conocimiento, enriqueciendo la comprensión del mundo. Se fomenta la exploración de lenguajes diversos (música, danza, teatro, artes visuales, entre otros) y sus interrelaciones.
- **Desarrollo de la Creatividad y la Innovación:** La creatividad, una habilidad fundamental para el siglo XXI, es estimulada a través de estrategias pedagógicas que impulsan la imaginación, la originalidad y la capacidad de generar ideas novedosas.
- **Desarrollo de la Sensibilidad y la Apreciación Estética:** Se cultiva la capacidad de percibir, analizar e interpretar las manifestaciones artísticas, desarrollando la sensibilidad y la capacidad de disfrute y valoración del arte.
- **Desarrollo de Habilidades Socioemocionales:** El arte ofrece un espacio privilegiado para la expresión de emociones, el desarrollo de la empatía, la construcción de la identidad y el

fortalecimiento de la autoestima. Estas habilidades se integran activamente en el proceso formativo.

Articulación Institucional y Proyección de Futuro

La fortaleza de "Raíces de Cantagallo" reside en su coherente articulación con los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI/PEC): su filosofía, principios, objetivos y el perfil del estudiante deseado se alinean con la visión de desarrollo integral, fomento de la creatividad y conexión con el entorno. Esta experiencia enriquece el plan de estudios, ofreciendo oportunidades de exploración interdisciplinaria.

Los resultados y reflexiones del proyecto se integrarán al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Esto se traducirá en acciones concretas: actualización de estrategias pedagógicas, incorporación de nuevos recursos, programas de formación docente y el fortalecimiento de la articulación con la comunidad. La gestión de este proyecto busca generar cambios que mejoren las condiciones de vida, concibiendo el arte y la cultura como herramientas de diálogo, participación y construcción colectiva.

La novedad radica precisamente en la creación de esta escuela, transformando actividades aisladas en un proyecto en construcción, gestado por un colectivo docente para promover la formación integral. Esto implica el rescate de raíces ancestrales en danza, memorias y oralidades, atendiendo a los intereses de los estudiantes, reduciendo la deserción, motivando la asistencia, y mejorando la convivencia, el manejo socioemocional, la autoestima y el autoconocimiento.

Los programas iniciales en construcción incluyen:

1. MÚSICA: Grupo de Millo, Semillero de Danza Tradicional, Coro, Danza Teatro.
2. ARTES ESCÉNICAS: Drama, Mimos, Títeres, Oratoria.
3. ARTES PLÁSTICAS: Dibujo.
4. PRODUCCIÓN ESCRITA: Narraciones, Poemas.
5. ARTES AUDIOVISUALES: Fotografía, Videos, Podcast, Diseño Publicitario.

El seguimiento y la evaluación del impacto se realizarán mediante indicadores de logro incorporados al PMI, utilizando una evaluación formativa que valora el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias artísticas. Instrumentos como portafolios, rúbricas, autoevaluaciones y coevaluaciones permitirán una valoración descriptiva cualitativa, más allá de la calificación numérica.

A pesar de los logros y el entusiasmo generado (los estudiantes muestran mayor entusiasmo al llegar al colegio), se reconoce la necesidad de infraestructura, planta física y recursos adicionales para materializar y sostener la visión de ampliar la jornada académica dedicada a esta formación integral y el desarrollo de competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas.

La Semilla de la Transformación: Reflexiones y Recomendaciones

La Escuela de Formación Artística Raíces de Cantagallo es un proyecto en construcción que ya demuestra su potencial para potenciar la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Su articulación con el PEI/PEC y su proyección en el PMI garantizan la coherencia y la mejora continua. Como inspiradora metáfora: "La escuela te dará las herramientas, constrúyete como obra maestra", y como frase motivadora: "El arte no tiene límites, solo tu visión".

Esta experiencia, que se nutre del Constructivismo, la Pedagogía Crítica, el Aprendizaje Experiencial y el Enfoque Sociocultural, se alinea con la línea 4 "Cuerpo y Expresión" del Programa PTA Fi 3.0, buscando restaurar la dignidad humana y fortalecer la formación integral a través de la armonización curricular con actividades dinámicas integradoras (ADI). Asimismo, es coherente con la ruta de la calidad educativa del Magdalena (PND 2026-2035), enmarcándose en las líneas 6 (Lectura, escritura y oralidad) y 2 (inclusión con enfoque de género, intercultural y antirracista).

Para asegurar la sostenibilidad y expansión de Proyectos de este tipo en el municipio y en el Magdalena, se hacen las siguientes recomendaciones estratégicas:

- A los Establecimientos Educativos: Incorporar la formación artística de manera transversal y profunda en el currículo, reconociéndola como un pilar fundamental del desarrollo integral.
- A las Secretarías de Educación y al Ministerio de Educación Nacional (MEN): Apoyar activamente los programas de formación artística con capacitación continua a los docentes de planta que desde su área se integren al mismo y con los docentes de la especialidad nombrados para atender este tipo de intereses, y asegurar la gestión, aporte y dotación de recursos y materiales pertinentes.
- A los Padres de Familia: Fomentar y apoyar el desarrollo artístico de sus hijos, trascendiendo la visión de que es una "pérdida de tiempo" y reconociéndolo como una apuesta por su formación integral, promoviendo el arte en el hogar.
- A la Comunidad en General: Ver en el arte una herramienta de cohesión, diálogo y transformación individual y colectiva, apoyando y participando en las iniciativas de la escuela.

"Raíces de Cantagallo" es la promesa de un futuro, es el presente donde el arte permite a los ciudadanos construirse sensibles, críticos y capaces de transformar su realidad.

LIDER DEL PROYECTO: ANDREA RANGEL

EQUIPO DEL PROYECTO: YINETH SARMIENTO, KARINA DE AYOS, PEDRO RANGEL, TUTOR PTA Fi 3.0 EDUARDO ORTEGA, PROYECTO CANTAGALLAR RURAL SPACE'S STEAM

REDACCIÓN : ANA MARIA MIRANDA TAPIAS