

Programa Presidencial Sonidos para la Construcción de Paz

**Voces de Expertos temáticos y Mediadores,
sobre la experiencia en el Programa
Sonidos para la Construcción de Paz**

Alex Fernando Camacho
Diana Carolina Ruiz

Programa Presidencial Sonidos para la Construcción de Paz

Voces de Expertos temáticos y Mediadores, sobre la experiencia en el Programa Sonidos para la Construcción de Paz

**Alex Fernando Camacho
Diana Carolina Ruiz**

Voces de Expertos temáticos y Mediadores, sobre la experiencia en el Programa Sonidos para la Construcción de Paz

Alex Fernando Camacho
Diana Carolina Ruiz

Introducción

La música y las artes constituyen formas de comunicación que hacen parte esencial del desarrollo de las comunidades. El Programa Sonidos para la construcción de Paz, PSCP, hace parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno y el Estado colombiano, para incentivar en las regiones más afectadas por la violencia procesos de encuentro, reconciliación y desarrollo social a través del arte.

Durante 2024 y 2025, el programa tuvo como función central el Diplomado de prácticas artísticas para la vida y la paz del PSCP (DPA-PSCP) que se realizó de manera presencial, primero en la ciudad de Bogotá y luego en las distintas regiones en que se implementa el programa en el país. El desarrollo de integración cultural que se vivió en el diplomado permitió el desarrollo de diversas tareas, a partir de las cuales los responsables del medio pedagógico (Expertos temáticos, Mediadores y Artistas Formadores), llevaron a la práctica el proyecto educativo del PSCP. La meta general que guía los objetivos de los participantes se concreta en la intención del programa por hacer de la educación estética y artística un baluarte formativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos, durante su paso por la educación básica y media.

Para el desarrollo de sus acciones, el PSCP articula su labor pedagógica e investigativa sustentándose en el enfoque de trabajo denominado Investigación Acción Participativa IAP. Este enfoque permite una re-actualización constante entre los distintos niveles de

constitución del programa, obteniendo, de esta manera, una dinámica mancomunada de realización social a través del arte. Para dar cuenta de lo anterior, el trabajo conjunto del PSCP definió las estrategias de investiga-

ción y acción, para la recolección de la memoria social del itinerario de integración pedagógica llevado a cabo en el diplomado (PSCP, 2024). ”

Basado en ello, el Grupo de Investigación de la Universidad pedagógica de Colombia adscrito al Programa Sonidos para la Construcción de Paz (GI-UPN-PSCP) concibió los sistemas más factibles para la recolección, análisis e interpretación de la información obtenida durante las acciones realizadas. Este artículo se centra, por tanto, en la descripción e interpretación de los contenidos recolectados por el GI-UPN-PSCP para este momento de la investigación. Para realizar el seguimiento de las dinámicas mencionadas, el GI-UPN-PSCP estableció el uso combinado de dos instrumentos de medición (dos formularios virtuales), a partir de los cuales se buscaba promover la lectura diferencial de las experiencias desarrolladas por los participantes responsables del desarrollo pedagógico. Este artículo se centra exclusivamente en el formulario Creamos (2024), para expertos temáticos y mediadores. La sistematización, análisis e interpretación de la información reunida con el formulario Creamos hizo posible la generación de los hallazgos y las perspectivas que se presentan en este documento; como idea central sobresale la afirmación en relación con reconocer la importancia de proyectos educativos como el PSCP, pues establecen un paradigma integral de formación, en el cual se promueve una concepción amplia y autorregulada del sistema cultural de las comunidades y el país.

Marco teórico

Hemos mencionado que la IAP es el fundamento investigativo que guía el desarrollo general de las actividades del PSCP. Desde la perspectiva del colombiano Fals Borda —uno de los principales desarrolladores de la IAP—, la disposición científica fundamental de este enfoque investigativo consiste en dirimir el salto cualitativo que se establece entre el actuar y el pensar, dentro de la experiencia. Esta aparente dicotomía, cuya habitud cristaliza en la respectiva disposición reflexiva de forma y contenido representa, para Fals Borda, la radical y equivocada división de la unidad inextricable dentro del corazón de toda práctica; y cuya consecuen-

cia se hace presente en la desarticulación epistemológica que se registra en categorías, como las de sujeto y objeto o teoría y práctica (Borda, 2015, p. 215).

Visto lo anterior, la visión de la investigación que promueve la IAP exige una nueva configuración del sistema de apreciación intelectual con el cual asimilar la realidad. En este modelo, por principio, no deben elevarse a dogma las leyes o los conceptos, ya que estos son tributarios de un contexto que no se mantiene estático y que deviene dialécticamente bajo innumerables ciclos de depuración y cambio (Borda, 2015, pp. 222-223). Admitiendo esta noción puede concluirse, entonces, que todos los procesos sistemáticos (incluidos los naturales, personales, sociales, etc.), se estructuran siempre a partir de la fuerza de los significados que se constituyen en la unidad de lo prerreflexivo (actuar) y lo reflexivo (pensar), constituyendo, en su tránsito conjunto, la historia (Borda, 2015, p. 249).

Tomar conciencia de la enormidad de la tarea investigativa precisa que el participante de la IAP se declare atento al aporte y las interacciones transversales producto de la diversidad de técnicas, métodos, filosofías u otros sistemas de cultura y pensamiento, por medio de los cuales se pueda prestar auxilio a la labor de indagación. Bajo este criterio, dice Fals Borda, puede acudirse, por ejemplo, al “holismo humanista” de Bateson y Capra; a las teorías de la complejidad de Prigogine y Maturana; a las reglas sistémicas de Churchman; a los sistemas abiertos de Gadamer o Checkland; o al caos y el fractalismo de Mandelbrot y Lorenz. Pero también, apunta el autor, es igual de importante reconocer el aprendizaje profundo y los valores cooperativos de los pueblos indígenas; la lucha por la libertad de los cimarrones en los palenques o la cultura de paz de los colonos agrícolas (Borda, 2015, p. 298). En síntesis, el objetivo central de la IAP dentro del PSCP es generar un círculo virtuoso de información, a partir del cual los saberes, los conocimientos, las técnicas y la experiencia de todos los colombianos sean el origen de un proceso de autorreconocimiento y reconciliación social que insista en la búsqueda de la paz.

Dentro del marco teórico constitutivo del PSCP es también central el texto *Estrategias pedagógicas y me-*

metodológicas (2023) EPM (2023), pues este documento contempla de manera general el sistema pedagógico y cultural contemplado en el PSCP, para el trabajo en las regiones. Para las EPM (2023), la actitud correcta para el enfoque pedagógico del PSCP tiene que ver, por una parte, con fomentar una “musicalidad críticamente reflexiva”, por medio de la cual se “propicie una subjetivación activa en la cual estudiantes y maestros trabajan en su propia transformación a partir de la práctica ética del cuidado de sí mismo y el cuidado del otro” (EPM, 2023, p. 20).

Por otra parte, con el fin de hacer reconocible y manejable la experiencia pedagógica críticamente reflexiva, las EPM (2023) formulan un modelo de análisis teórico sobre la experiencia de la *conciencia corporeizada*, a partir de establecer intenciones naturales dentro de la experiencia personal y colectiva. Estas disposiciones del ser cultural son denominadas las *dimensiones de la experiencia* y tienen que ver con:

... los diferentes modos de vivir e incorporar significativamente aspectos, momentos, énfasis y búsquedas que forman parte del musicar. Estas dimensiones se relacionan a su vez con búsquedas sonoras, técnicas y expresivas que dan cuerpo y perfilan las formas del compartir social de la música (EPM, 2023, p. 45).¹

Las dimensiones de la experiencia son las siguientes:

En primer lugar, *escuchar-apreciar*; esta dimensión describe la forma en que el sujeto y la comunidad establecen distinciones profundas en la experiencia cultural. A través de esta dimensión se busca recuperar, primero, la calidad emocional de la experiencia (escucha empática) y, segundo, la calidad intelectual o de pensamiento que promueve la experiencia (escucha apreciativa y analítica) (Green, 2018, citado por EPM, 2024, p. 45); aspectos a los que se suman, además, la recuperación de la calidad corporal o activa que se promueve con la experiencia y, por último, la calidad

contextual que la experiencia difunde en la comunidad, incluyendo con ello su respectiva repercusión histórica.

En segundo lugar, la dimensión *cantar-tocar* es aquella que describe a) la toma de conciencia sobre la consideración del *cuerpo* como origen esencial del sonido musical y b) el modelado constante a que es sometida la *práctica musical* en el contexto de la cultura; este proceso de flujo constante, pero también de enfrentamiento estilístico, establece las sutiles significaciones y relaciones conjuntas que se desarrollan entre cuerpo y mente, y que dan origen a la riqueza de la experiencia musical personal y colectiva (EPM, 2023, p. 47).

En tercer lugar, encontramos la dimensión *conocer-saber*, la cual propende por iluminar la estructura *prerracional* y *racional* de la experiencia musical, con el fin de reconocer el justo valor de las múltiples connotaciones culturales que se derivan de la influencia de ambos estratos, dentro del carácter práctico-cultural de lo musical en cada comunidad.

Por último, la dimensión *explorar-crear*, propone una actitud reflexiva y creativa (improvisatoria), en torno a los procesos de exploración musical que han sido resguardados, asimilados, o discutidos, dentro de los distintos recipientes de memoria con los que cuenta cada cultura (EPM, 2023, p. 50).

El PSCP, como lo hemos visto, adopta una perspectiva holista para la investigación. Las metodologías holistas buscan comprender la acción humana, a partir de los resortes más íntimos e inconscientes de la actividad social, los cuales están usualmente asociados a la cultura de los territorios. La perspectiva holista nos introduce, a su vez, por rutas de descubrimiento que se hacen cada vez más significativas, en la medida en que exploramos sus cauces fenomenológicos principales (modos de experiencia).

La magia de la música y su gran aporte a la comunidad —no de otra manera puede ser llamado— consis-

1 *Musicar* es un término creado por el investigador Christopher Small, que significa considerar la experiencia musical, a la manera de un ritual social, en el cual la música abre camino a la expresión cultural diversa (EPM, 2024, p. 22).

te en su capacidad para transmitir caudales inmensos de información cultural, desarrollo histórico, desarrollo tecnológico, diversión y cohesión social, etc., bajo un hilo perceptivo que parece, sin embargo, perderse en los umbrales de lo invisible.

No obstante, antes que subestimar la investigación de lo musical en razón a su indeterminación, se debe, por el contrario, enaltecer y auspiciar su estudio, con el fin de comprender la función de lo musical en las distintas instancias de nuestro ser; estas funciones de lo musical, aunque puedan permanecer ajenas o desapercibidas para la conciencia superficial, se mantienen hechas carne, a partir de nuestra vida en el territorio. La música y el arte son, de esta manera, el vehículo para conectar con aquellos estratos de realidad que permanecen ocultos y que influyen en nosotros más de lo que pensamos. Las artes, en síntesis, desde una comprensión holista y fenomenológica de la realidad, pueden ser la puerta de entrada a la resolución de los conflictos intrincados de nuestra sociedad.

Ahora bien, los aspectos sumamente cambiantes de la realidad cotidiana y de la experiencia social hacen necesario establecer procesos de comprensión de la experiencia, sobre la base de teorías y metodologías que hagan posibles la organización del trabajo de campo y la sistematización de los datos. Un auspicio en este sentido lo constituyó la propuesta del musicólogo norteamericano Thomas Turino quien en su libro, *Music as Social Life* (2008), describe un modelo de comprensión holista de la experiencia musical, por medio del cual se comprende la continua hibridación estilística y tecnológica de los estilos musicales y de las culturas.

Turino (2008, p. 147) afirma que el insumo principal para el cambio estético y artístico en la experiencia musical de una comunidad se debe, en gran parte, a la influencia directa que tienen en estos ámbitos facetas tan disímiles, como los vaivenes de la política, el consumismo capitalista, la tecnología, la diversión, etc.; pero, también, declara el autor, es necesaria una fuerte tradición cultural nativa, para que sea propicia la evolución y desarrollo de una *dialéctica* cultural estética o artística. Esta amalgama cultural crea un fermento histórico que se imbrica en el sentir personal y colectivo, estableciendo un sentido cabal de unidad estética, en medio de la diversidad, a partir de lo cual se elevan los prospectos emocionales y productivos de cada comunidad.

Este proceso, como lo hemos visto y como también lo afirma Turino (2008, p. 147), no se constituye de manera enteramente conciente en la cultura y tampoco en la música, pues sus significados son *semióticamente* ambiguos. Además, para este autor, la experiencia artística, sobre todo la musical, constituye un caudal de reconocimiento experiencial y de comprensión de la realidad que por ser proclive al disfrute genera *unidad social*. No obstante, advierte Turino (2008, p. 189), no por buscar la unidad social, la actividad cultural musical o artística ha sido ajena a su uso como herramienta para el abuso de poder, la manipulación o incluso la tortura; aunque también allí, contrasta el autor, los significados principales siguen sin ser completamente determinados, pues la música se distancia de los conductos perceptivos estrictamente lingüísticos, para abordar los sutiles cometidos y significaciones con los que se demuestra culturalmente activa.

En síntesis, y a tono con la filosofía de Maurice Merleau-Ponty, el sentido de la obra de arte siempre permanece “oscuro” o nublado para el creador y el espectador, pues su máxima y transparente influencia se presenta en el momento de ser aprehendida y comprendida espontáneamente desde su valor existencial. Para Merleau-Ponty, por tanto, toda obra es “nosotros mismos con nuestras raíces, nuestro crecimiento y, como suele decirse, los frutos de nuestro trabajo” (Merleau-Ponty, 1964, pp. 88-89)².

La indeterminación conceptual de la que hace gala el arte permite, por tanto, que este anude en el núcleo de su desarrollo, dos momentos fundamentales pero antagónicos: por una parte, la fuerza creadora y vital que abre nuevos panoramas creativos, aunque deba, por otra parte, declarar un momento de oposición a la fuerza tradicional de la cultura; pero siempre, dice Merleau-Ponty, desde la intención cabal del artista que vive su labor artística de forma universal o histórica (Merleau-Ponty, 1964, p. 74).

Si intentamos un ejercicio de resumen de las ideas fundamentales que vertebran los desarrollos teóricos de los autores acá mencionados, podemos señalar las siguientes:

- El enfoque holista y fenomenológico (entre otras muchas escuelas y disciplinas de este tipo) es connatural al PSCP y, dicho de manera amplia, connatural a la idea que considera las manifestaciones estéticas de una comunidad —sus rasgos identitarios y sus mundos culturales—, como indisociables y verdaderos, aunque puedan haber sido usados para el mal.
- La práctica musical es un fenómeno potente y popular en las sociedades, gracias, por una parte, a su proclividad al disfrute, al aprovechamiento tecnológico y al inmenso aporte que realiza a la identidad cultural; pero, por otra parte, la música es opaca o prerreflexiva en sus significados, con lo cual se convierte en un hecho fenomenológico importante para la dialéctica “evolutiva” de la cultura.

Metodología

De igual forma que con el enfoque teórico general, la metodología debe responder a un criterio que permanece en constante adaptación a las circunstancias de observación holista del proceso investigativo en el PSCP. Para ello, el GI-UPN-PSCP diseñó una estrategia general para el desarrollo del diplomado, a través de la cual poder tramitar eficientemente las ventajas y dificultades del proceso investigativo general. Basados en esta propedéutica metodológica se consideró la elección del cuestionario virtual como una herramienta adecuada para la recolección de información.

Las razones de esta elección tuvieron su principal sustento, primero, en el prospecto teórico principal del PSCP, establecido en las EPM (2023) y en *Sonidos para la Construcción de Paz. Ecosistema Artístico Colombiano* (2023); segundo, en las categorías desarrolladas por el PSCP para la consolidación de la *memoria social* a ser establecida durante y posteriormente a la realización del diplomado y, tercero, en la capacidad logística disponible (ver *Figura 1*).

El cuestionario virtual se consideró, entonces, como un instrumento capaz de auscultar la experiencia recabada, siempre y cuando se intentara limitar su irreductible tendencia a la reducción textual o verbal. Por esta razón, el formulario funciona como un impulsor para la descripción fenomenológica de la experiencia, para lo cual se evitó redactar las preguntas con un sentido determinado o sugerido, entre otros cuidados metodológicos (Krippendorff, 2018, pp. 41-42). Se diseñaron en total dos formularios según el perfil pedagógico desarrollado en el PSCP. El cuestionario *Creamos*, por una parte, se diseñó para expertos temáticos y mediadores; y, por otra parte, se desarrolló un segundo cuestionario para artistas formadores y beneficiarios.

El cuestionario *Creamos* es el objetivo central de este artículo. Este cuestionario se realizó especialmente para la indagación cuidadosa de las características

2 Aunque Merleau-Ponty habla en este texto del arte de la pintura, su exposición fenomenológica es apta para toda forma de arte, siempre y cuando se establezcan las respectivas estructuras fenomenológicas de cada arte (Camacho (2022, p.13)

centrales del proceso pedagógico dentro del PSCP. Las preguntas que lo componen se redactaron buscando estimular la voz de los expertos temáticos y mediadores, pues son ellos quienes promueven las labores relacionadas con la generación y difusión de los contenidos pedagógicos. El formulario se estructuró a partir de cuatro partes principales:

La primera parte está relacionada con la información personal y administrativa.

La segunda parte induce al consultado a realizar un análisis sobre una práctica artística experimentada en el diplomado, pero teniendo en cuenta al momento de hacer el análisis las dimensiones de la experiencia: *escuchar-apreciar; cantar-tocar; conocer-saber; explorar-crear*. Luego, como subsección de la segunda parte, se procede a promover en el consultado la observación

del análisis de la actividad previamente descrita, esta vez a la luz de las preguntas derivadas de las categorías de memoria social: *Aportes a la formación integral* y *Aportes a la Transformación social y construcción de paz*, incluyendo sus respectivas variables.

La tercera parte del formulario indaga de manera profunda sobre el *Aporte a la construcción social y construcción de paz*, a partir de recuperar las experiencias del diplomado que hayan generado procesos de *convivencia social, narrativas de paz y memoria colectiva*.

La parte cuatro, finalmente, tiene a bien realizar la indagación en relación con las apreciaciones subjetivas del participante, en lo que tiene que ver con aspectos como las *necesidades* presentadas en el diplomado, *sugerencias*, técnicas de *evaluación*, entre otros aspectos vinculados con la formación a formadores.

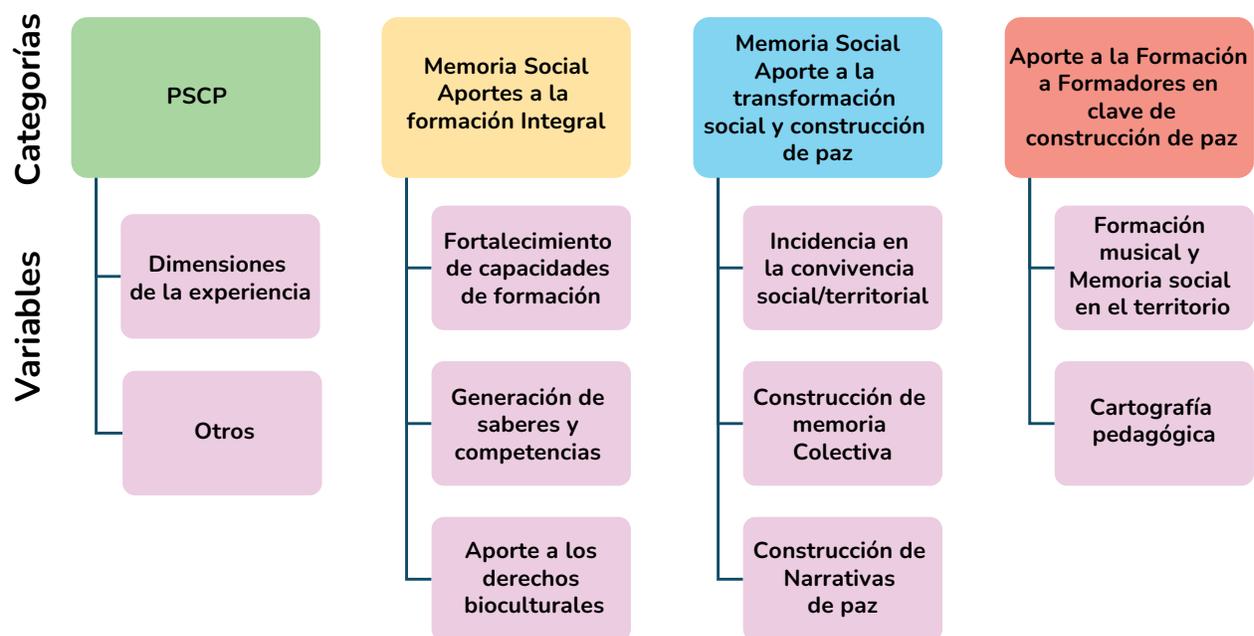

Figura 1. Categorías y Variables PSCP

yuvar a la construcción de paz a través de la satisfacción que concita el disfrute colectivo del arte y la cultura; y el establecimiento de un modelo de educación estética y artística para la etapa básica y media, que fomente el desarrollo de la sensibilidad, la apertura de horizontes y, por tanto, aportando con ello a la paz.

En lo que tiene que ver con la sistematización de los datos, se recurrió al *Análisis de contenido*. Esta técnica se centra en la recolección de muestras o *unidades* significativas de información que puedan luego ser interpretadas a partir de la *codificación* interna previamente generada, en este caso, por el GI-UPN-PSCP (Krippendorff, 2018, pp. 83-85). Esta técnica es propicia para el PSCP, porque combina elementos referenciales e interpretativos en el análisis de la información, recurriendo, por tanto, a un modelo inferencial *abductivo*, según el cual la veracidad de un saber puede ser confirmada, a partir de las certezas recogidas, en torno al encuentro y la expresión de diversos modos de ser, y no solo por reducciones de tipo causal o inductivo (Krippendorff, 2018, p. 37)³.

Resultados y análisis

El proceso virtual de solución del cuestionario *Creamos* se habilitó oficialmente durante la semana del 24 de marzo al 30 de marzo de 2025. Para cumplir de manera adecuada con el proceso de publicidad e ilustración necesario para su solución, se consolidó una estrategia de comunicación basada en videos, infografías y reuniones, además de otros recursos. La respuesta de los expertos y mediadores durante la realización del cuestionario fue satisfactoria, pues, además de recolectar la totalidad de los testimonios, se denotó en las respuestas interés, elocuencia, crítica y el cumplimiento de los objetivos del diplomado. Estos últimos, como lo hemos visto, están relacionados con: desarrollar un modelo de experiencia pedagógica que integre los saberes y conocimientos de todos los colombianos; coad-

El proceso de organización, análisis e interpretación de los datos recolectados con el cuestionario *Creamos* constituye el centro de la actividad investigativa realizada posteriormente a la recolección de la información virtual. Este proceso se realizó estableciendo las unidades principales de información para cada parte o tema del formulario y agrupándolas, a partir de la respectiva codificación categorial. Este recurso nos permite acceder después a la información decantada, con el fin de interpretar las posibles relaciones, correlaciones, tendencias, dificultades, etc., presentes en la actividad general auscultada.

De esta manera, el proceso descriptivo que fomentan las preguntas del formulario, en conjunto con la perspectiva holista de la investigación, hizo posible

3 Para profundizar sobre el proceso metodológico en relación con el formulario *Creamos* se puede consultar el documento de trabajo *Metodología para la recolección y análisis de datos del formulario Creamos*, en el marco del Diplomado de prácticas artísticas del PSCP (2025), el cual hace parte del Compendio metodológico (2025), presentado por el GI-UPN-PSCP.

recuperar el desenvolvimiento en la experiencia de procesos significativos que propiciaron descubrimientos de tipo personal, cultural y social. Las nuevas rutas de experiencia cultural puestas en marcha por el PSCP despertaron, reavivaron e, incluso, generaron nuevos lazos sociales y culturales, cuyo desarrollo se ha debilitado con la presencia constante del conflicto.

Por esta razón, el primer gran hallazgo en las respuestas del formulario tiene que ver con reconocer el proceso mismo de encuentro cultural y social entre colombianos, como el origen de todo otro aprovechamiento pedagógico y cultural. Esta situación se hizo evidente en las respuestas de los participantes, quienes además reconocieron este hecho como un aliciente pedagógico para el desarrollo de las actividades dentro del diplomado. Otro hallazgo observado dentro del proceso pedagógico fue la interdisciplinariedad que circunda los distintos perfiles de los participantes, pues esta tendencia se demuestra capaz de lograr la unidad en medio de la diferencia, enriqueciendo con ello la idea de lo que se considera debe ser la educación estética y artística para los colombianos. En síntesis, a pesar de las dificultades, es plausible en las interacciones de los expertos temáticos y mediadores con la comunidad el interés y el anhelo por una cultura de paz, por medio de la cual se obtengan mejores perspectivas de vida para todos.

Así, la voz y el cuerpo, la conversación, las historias de vida y las lágrimas de alegría y de dolor se hicieron canción en la voz de los participantes del diplomado del PSCP. En esta vivencia colectiva, el *cuerpo* emergió como instrumento fundamental, con el cual elevar los sonidos ante el mundo y para toda otra relación cultural. La cultura, desde esta perspectiva, tal como lo propone Turino (2008), surge de los intereses y recursos, a través de los cuales se territorializa la vida de los habitantes de un lugar. En la actualidad debe considerarse, además, el inmenso caudal cultural que representa la incursión de los procesos informáticos de última generación. Estos avances están generando nuevas concepciones de identidad y territorio, que no pueden ser reducidas al territorio geográfico, pues, “como espacio apropiado, el territorio es multiescalar, con represen-

taciones que abarcan lo local, lo regional, lo nacional, hasta lo transnacional y mundial” (EPM, 2023, p. 16).

Sobre las actividades pedagógicas mencionadas por los consultados

La amplia diversidad observada en las actividades pedagógicas seleccionadas, descritas y analizadas por expertos y mediadores en el formulario *Creamos* es la muestra del factor creativo y multidisciplinar que tiene que prevalecer en una labor cultural que, como la del PSCP, es inédita en nuestro país. En esta medida, es patente en los testimonios de los participantes el carácter experimental de las prácticas o didácticas musicales, dada la diversidad cultural y personal que se hizo presente en los grupos focales desarrollados durante el diplomado.

Para la realización de las actividades, los expertos y mediadores recurrieron a las distintas herramientas generadas por el PSCP en su investigación pedagógica. Esta intención se reveló en la prevalencia del *cuerpo* y la *voz* en las actividades, ya que fungieron como propulsores de la variedad de sentidos musicales y del encuentro cultural, por cuya vía se superan, además, las dificultades de expresión de distinto tipo que pueden observarse en aquellos territorios habituados a la violencia.

Las actividades se dirigieron, por tanto, a incentivar una relación cercana entre los implicados, a partir de compartir colectivamente en torno a los aires y ritmos musicales presentes en las didácticas, y apelando para ello a los movimientos y sonidos naturales del cuerpo y de los objetos comunes que tenemos a mano. La diversidad y creatividad se condujo principalmente hacia la exploración de ritmos y estilos diversos del panorama nacional e internacional, por ejemplo, la cumbia, la tambora, los ritmos africanos, la *taketina*, la música académica, los ritmos modernos urbanos, la *clave* y el *son*, el *corrío chocoano*, las *rondas infantiles chocoanas*, las *músicas surcolombianas*, el *currulao* y el *bunde*, los *cantos de trabajo del llano*, las *sambas* y *batucadas* *brasileras*, entre otras posibilidades.

La perspectiva holista de investigación les permitió a expertos y mediadores vincular, también, los procesos propios de la práctica musical, a las derivaciones en otros ámbitos de expresión corporal y cultural, por ejemplo, la danza, la escritura de letras para canciones, el uso de las onomatopeyas musicales, la rima del rap, la fusión musical y cultural, etc.

Reconocer experiencialmente la conexión de las emociones con la voz y con el cuerpo evidenció, como se mencionó, un crecimiento de las y los formadores y participantes, para diseñar recursos pedagógicos. De igual forma, la diversidad disciplinar y profesional de los mediadores hizo posible el desarrollo de actividades centradas en aspectos, como la experiencia de vida de los participantes; el respeto por la diferencia personal y cultural; la conciencia sobre el cuidado de la salud mental y sobre los aspectos epistemológicos que fundamentan la actividad del PSCP.

Tras llevar a cabo la descripción general de la actividad, se les consultó a continuación a los expertos y mediadores, sobre la influencia particular de cada una de las dimensiones de la experiencia, en la actividad previamente descrita. Los resultados en este aspecto dieron la mayor preponderancia (a considerable distancia de la situada en segundo lugar) a la dimensión escuchar-apreciar, denotando con ello que los consultados detectaron la prioritaria necesidad de trabajar en torno a la conexión de lo musical con el sentir y el pensar personal y colectivo, dentro del territorio.

En segundo lugar, se situaron las dimensiones cantar-tocar y conocer-saber, ambas consideradas igual de importantes en las respuestas; de esta tendencia, se deduce el interés que suscita en la comunidad el desarrollo de las capacidades perceptivas estéticas, además del interés que despierta la labor artística como opción profesional de vida y para el desarrollo pleno de las comunidades. En último lugar se ubicó (aunque bastante cerca de las anteriores) la dimensión explorar-crear, demostrando, de esta manera, que la exploración o innovación es aún poco clara en su reconocimiento.

Existe, por tanto, en conclusión, un interés claro por fomentar procesos de escucha y de manifestación estética y artística en las sociedades colombianas, pero subsisten dificultades en aspectos relacionados con el desarrollo técnico musical y en relación con las repercusiones del hecho estético y artístico para la vida personal y social. Esta duda hace esperable un cariz tímido hacia la creación y la exploración, el cual puede ser, también, una consecuencia de la inhibición expresiva que acaece en situaciones difíciles; sin embargo, los participantes demostraron mucha creatividad e innovación en las actividades del diplomado.

Sobre crítica, pedagogía y paz en las repuestas de los consultados

Luego de haber realizado la caracterización y análisis dimensional de la actividad escogida, los expertos y mediadores tuvieron a bien realizar una crítica contextual general sobre los ámbitos categoriales que dirigen la construcción de la *memoria social*, y que les proponía explayarse en torno a aspectos formativos, pedagógicos y de paz. Bajo este criterio, pudo observarse en lo mencionado en las respuestas, la confirmación y toma de conciencia, en relación con la capacidad terapéutica del ejercicio musical y artístico; de lo cual se deduce, señalaron los consultados, la necesidad de una política pública con perspectiva holista para el arte y la estética.

En este mismo sentido, también se tomó conciencia sobre la importancia de la existencia y desarrollo de las propuestas estéticas y artísticas que imperan en los territorios, pues, es a través de ellas que se otorga sustento filosófico, tradicional, práctico, moral, etc., a las personas en sus comunidades. Los consultados reconocen, de esta manera, que la música no se “disocia”, y que su función es necesaria para desarrollar cualidades, como el trabajo en equipo, el desarrollo corporal, la valoración de la diferencia, la creatividad, la innovación, la gestión, entre otras.

Otra idea importante mencionada en las respuestas tiene que ver con la realización de avances reales durante el diplomado en el ámbito investigativo musical,

como por ejemplo, la recuperación de temas olvidados del folclor; la asociación inédita o musicológica entre distintas regiones, en relación con rasgos musicales emparentados; el reconocimiento de la integralidad cultural de las músicas originarias y tradicionales; además de una mayor comprensión y aprovechamiento práctico de los procesos de fusión musical.

En relación con la paz, los consultados mencionaron la permanente y evidente marginación y olvido en la que permanecen muchos territorios en el país, con lo cual se constató el aporte a la reconciliación que propician programas de desarrollo educativo y cultural como el PSCP. En otros aspectos, los consultados señalan que en el arte no se trata de competencia, por lo cual todos los ciudadanos ganan en esta búsqueda por la reconciliación y el desarrollo social.

Sobre la defensa del medio ambiente y la integración de lo musical con otros saberes, en las respuestas de los consultados

El enfoque biocultural es muy importante en las actividades del PSCP, pues su incidencia cultural amplia implica la observación de la relación que llevan a cabo los sujetos en su entorno, desde una perspectiva sostenible. Esta disposición se diversificó en un ámbito multidisciplinar que permitió distintos abordajes al tema durante el diplomado. Por ejemplo, se reconoció, en primer lugar, el valor de las comunidades originarias como poseedoras de un sentido ecológico profundo, desde el cual pueden surgir conocimientos y narrativas acordes con la protección de la madre tierra. En los comentarios de los mediadores se destacó la mención de la comunidad Nasa como una de las más reconocidas en el tema. También se hicieron presentes, con todo su poder simbólico, la mención de los rituales del Canto al agua en el pozo de *Hunzaua*, o mitos y tradiciones, como el juego del Chiriguare o la Madre Monte.

En lo que tiene que ver con la integración de la práctica musical con otros saberes, el resultado para los consultados fue muy enriquecedor, pues, se hizo evidente, a partir del análisis de la experiencia realizado, que la música posee, como una de sus virtudes, alta capacidad de asociación con otros saberes. Estas expresiones híbridas hicieron parte fundamental de la creatividad que afloró en el proceso pedagógico general desarrollado en el diplomado. De esta manera, artes como la poesía, la danza, la pintura, la oralidad o la escritura, hicieron parte importante de las actividades; además, pudo observarse, también, la influencia de temáticas relevantes, como la historia, la gestión cultural y las ciencias; por último, también se hicieron presentes, como elemento distendido y globalizador, las terapias de grupo para el diálogo, la relajación y el bienestar.

Sobre Memoria colectiva y Narrativas de paz en las respuestas de los consultados

La *memoria colectiva* y las *narrativas de paz* son centrales en la indagación realizada en el cuestionario y su

exploración se reviste de muchos y diversos elementos experienciales. En primer lugar, la memoria colectiva es un campo abierto a la construcción, pues se constituye a partir de múltiples actos públicos encaminados hacia la creación de un sentido de la memoria. Para ello se promueve en el *presente* el descubrimiento y comprensión del *pasado*, con el fin de que sean favorables para la construcción del *futuro*.

Para construir memoria colectiva, los expertos y mediadores confirmaron que todos los recursos técnicos disponibles son aceptables y necesarios, desde los foros, los grupos de WhatsApp, las cartografías culturales, los videos, los documentales, las líneas de tiempo, entre otros. También se evidenció en los testimonios que la memoria colectiva y las narrativas de paz se decantaron y progresaron en el mismo diplomado, a partir de la experiencia musical y pedagógica bien encaminada, como cuando el canto colectivo de melodías, letanías o cantos tradicionales encontró nuevas rutas de expresión a partir de nuevas perspectivas de vida, estilos musicales o estilos verbales; también cuando se hizo necesario reclamar la igualdad religiosa que debe imperar ante la diferencia en un Estado democrático y, también, cuando se hicieron evidentes los cambios sociales que incluyen un respeto más acusado a la mujer, en medio de sociedades con mucho machismo. Memoria colectiva que está también firmemente asentada en las raíces indígenas y en los procesos sociales históricos y actuales de las regiones, a través de los cuales se teje constantemente la memoria cotidiana que se instala en la sociedad.

Los expertos y mediadores consultados desarrollaron distintas metodologías pedagógicas para el tratamiento de la memoria colectiva y las narrativas de paz. Sin ninguna duda, prevaleció el “círculo de palabra”, por medio del cual los participantes, dispuestos en igualdad de condiciones, relataron su experiencia de vida y de docencia, en los territorios que habitan. Estas didácticas demostraron ser muy emotivas y el origen de desarrollos importantes en la construcción colectiva de memoria y cultura para el país.

Momentos que permitieron, además, el abordaje y la comunicación efectiva del saber tradicional de los

sabedores, a partir de la conjunción técnica y profesional de los mediadores, cuya sinergia constituyó la puesta en marcha de la innovación en el modelado de la memoria colectiva. Esta complejidad requirió la generación de estrategias pedagógicas que podían por una parte, adaptar recursos tradicionales en el ámbito musical colombiano a nuevas narrativas personales, sociales o tecnológicas o, por otra parte, recuperar y valorar la herencia cultural que permanece exuberante, por ejemplo, en las músicas del pacífico colombiano o en el impacto vigente que tiene la tradición del tiple y el requinto en los niños de Barbosa, Santander.

El futuro

A partir los hallazgos y la profundización en el conocimiento que se hizo posible gracias al diplomado del

PSCP, es pertinente concluir, a pesar de las evidentes dificultades, que se está sentando un precedente muy importante en relación con la educación estética y artística en el país. El modelo pedagógico del PSCP representa una oportunidad única para el desarrollo la cultura nacional, en razón a su capacidad para promover la importancia cabal que tiene el arte en una sociedad próspera. Los hallazgos presentados, a partir de los testimonios de los expertos temáticos y mediadores, son la muestra de la capacidad del arte para hallar las mejores vías para la generación de hábitos culturales que superen la confrontación y la desconfianza social. El acervo documental del PSCP constituye una oportunidad para conocernos como nación y para aprender a descubrir a través del arte y la cultura, cuál es la mejor ruta y destino para la resolución de los dilemas culturales.

Llevar a cabo esta labor requiere de la capacidad técnica operativa necesaria para articular los procesos multidisciplinares que requiere el PSCP; en ese sentido, el *auxilio informático* se hace perentorio, además de sugestivo y prometedor. Centralizar las actividades del PSCP, desde la incidencia virtual de las redes y foros sociales es indispensable, pues así se prioriza el enfoque investigativo basado en la Investigación Acción Participativa, según el cual se deben realizar ciclos continuos o espirales de discusión y maduración de la información entre todos los participantes del proceso, con el fin de establecer las mejores rutas para la acción personal y colectiva.

La virtualidad constituye, por tanto, un aporte importante a la estabilidad de los procesos generales del PSCP; su desarrollo prestará apoyo a temas como los siguientes: la complementación necesaria a la presencialidad requerida en el territorio; la respuesta rápida hacia dudas, dificultades o apoyos en la experiencia pedagógica, humanística o administrativa; la retroalimentación continua de los procesos; la sostenibilidad y uso adecuado de recursos; la generación de un acervo vivo de memoria social y colectiva; el fortalecimiento de habilidades telemáticas y TIC para los participantes; el soporte documental institucional y pedagógico del PSCP para los colegios asociados, para los artistas

formadores y para los alumnos e interesados en el arte; entre otras muchas posibilidades.

Visto así, el panorama contemplado es muy interesante para el desarrollo de la cultura nacional, pues a la perspectiva de avanzada y bien sustentada que se promueve en textos fundacionales como las EPM (2023), se suma un modelo administrativo que basa su éxito en establecer una relación cercana con la comunidad (Baker, 2024, p. 4). En este modelo, los rectores de colegios y la comunidad educativa y familiar, representantes en conjunto del Proyecto Educativo Institucional PEI, *articulan y definen* los intereses y sensibilidades presentes en las instituciones educativas.

Por esta razón, los medios virtuales, en unión con la Inteligencia Artificial que se avecina y que promete ser revolucionaria, serán una fuente para el surgimiento de procesos inteligentes autorregulados que se nutren a partir del trabajo comprometido y en tiempo real de miles de aportantes al sistema cultural de todo el país. Estos modelos serán capaces de advertir en tiempo real sobre las necesidades, posibilidades, problemas, etc., lo cual hará posible un crecimiento exponencial de las oportunidades para la mejora general de los ciudadanos.

No obstante, tales posibilidades requieren de la observación atenta de los implicados, en relación con la correcta disquisición o apreciación del justo valor comunicativo de cada uno de los canales de comunicación; es decir, en primer lugar, la virtualidad no puede desconocer la importancia de la presencialidad en el trabajo pedagógico artístico y formativo, pero sí puede promover múltiples usos a través de los cuales se pueda enriquecer la experiencia *directa* de los implicados. En consecuencia, y en segundo lugar, cada producto y desarrollo pedagógico realizado con la mediación tecnológica tendrá un *valor epistémico diferencial* —que ya es evidente en un país culturalmente diverso. Se hace necesaria, por tanto, la correcta discriminación de los contenidos, para extraer de cada uno de ellos las mejores capacidades para la transmisión de información sobre la experiencia; esto último sobre todo en un programa que requiere de conductos eficientes, rápi-

dos y fiables, en razón a su complejidad y diversidad geográfica y cultural.

Conclusiones

El diplomado de prácticas artísticas y musicales del PSCP se constituyó en una oportunidad importante por su magnitud, para fomentar la convivencia y la cultura entre los colombianos. Por esta razón, la sistematización de la memoria social, sobre la experiencia en el diplomado representa un documento guía cuyos hallazgos y descubrimientos, ofrecen perspectivas más profundas o íntegras sobre la función del arte y de la sensibilidad estética en el proceso histórico de la nación colombiana.

La ruta de descubrimiento elaborada por los expertos temáticos y los mediadores hizo posible constatar las tesis que definen el trabajo investigativo en el PSCP. En este sentido, la disposición teórico-práctica del programa confluyó en el modelado de la experiencia pedagógica requerida en el trabajo de campo, y cuyos positivos resultados hacen parte ahora de los aportes sociales que auspician el cultivo temprano del potencial artístico y cultural de los ciudadanos.

La experiencia del diplomado permitió, por tanto, la confirmación del poder del arte y la cultura para acercar distancias en medio de las diferencias, también, para confluír en disposiciones sociales productivas y, por ende, menos férreas e intransigentes. El carácter esencialmente holista del arte musical se mostró como una herramienta muy útil para establecer estrategias pedagógicas transversales, a partir de la diversidad de lenguajes y sentidos que pueden ser expresados, comprendidos y aumentados a través de la experiencia

musical. El resultado se concretó, por tanto, en una experiencia inédita y clarificadora que se atesora a partir de la construcción mancomunada de la memoria social. La voz de los participantes cobra entonces un cuerpo sistemático que permite el continuo análisis e interpretación de la información.

Bajo esta estructura se pudo conocer de primera mano la marginación que sufren las regiones más afectadas por los problemas de orden público en el país, lo cual cristaliza en la ausencia de esperanza y en el deterioro social y personal de las comunidades. El PSCP se muestra así como una estrategia para contribuir al anhelado autorreconocimiento de los colombianos y para construir redes de confianza para fomentar la equidad. Son, también, bastante claras, las dudas que se registran ante la opción cultural y artística, en medio de la sociedad, en la medida en que no se conciben circunstancias afines o acordes al proceso estético productivo. Sin embargo, aun en medio de las dificultades, es también evidente la unidad cultural de la nacionalidad colombiana y el deseo por lograr un sistema social capaz de promover oportunidades enmarcadas en la ingente diversidad artística, ecológica y cultural del país y sus habitantes.

Los progresos documentados por los expertos y mediadores durante el desarrollo del diplomado constituyen la conformación del acervo cultural por medio del cual intentar mantener el esfuerzo por lograr una educación básica y media para todos los colombianos, basada en procedimientos fiables de acercamiento, reflexión y práctica hacia el hecho artístico y estético. Es este, por tanto un camino interesante, compasivo y liberador, para el recorrido difícil que requiere la nación colombiana en la búsqueda de la paz y la reconciliación.

Referencias

- Baker, Geoff. (2024). The social impact of making music in Colombia: reflections and proposals.
- Borda, O. (2014) Ciencia compromiso y cambio social. Venezuela: El colectivo
- Camacho, A. (2022) La experiencia musical desde la *Fenomenología de la percepción* de Maurice Merleau-Ponty. (Maestría) Bogotá, Colombia: Universidad Javeriana.
- GI-UPN-PSCP (2024) *Formulario Creamos*. PSCP en: <https://ee.kobotoolbox.org/x/kqr6eo9M>
- GI-UPN-PSCP. (2025) *Compendio de metodología, sistematización y síntesis para la construcción de la memoria social*. UPN-PSCP.
- Green, L. (2018) *¡Oír, escuchar, tocar!: Cómo liberar las capacidades auditivas, improvisatorias e interpretativas de tus estudiantes*. Pirámide.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Merleau-Ponty, M. (1964) *Signos*. Barcelona, España: Editorial Seix Barral, S.A.
- Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes (2023) *Programa Sonidos para la Construcción de Paz. Ecosistema Artístico Colombiano*. Bogotá.
- PSCP (2024) *Sistematización de memoria social. Documento guía*. PSCP.
- Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago Press.
- Valencia, V (Coord.), Linares, C., Portillo, M. (2023) *Estrategias Pedagógicas y Metodológicas PSCP*. PSCP.

Gobierno de
Colombia

SON
PARA
CON
DE PA

Estrategia "Form
con la Un
Minis

Culturas

SONIDOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores