LA CANCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL
COMO ELEMENTO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Daniel Navarrete Rodríguez

Código: 20092098054

Santiago Niño Morales

DIRECTOR

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES - ASAB
PROGRAMA CURRICULAR EN ARTES MUSICALES
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN

BOGOTÁ D.C, ABRIL DE 2012

A mis hijos:

Paloma, Pablo Manuel y Nicolás

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; a la Facultad de Artes Asab; a la Dirección de Artes Musicales; al Programa de Profesionalización y a su cuerpo docente; a mis compañeros de la primera cohorte; a mi familia y amigos y a todas las personas que han sido tan generosas de prestar sus oídos a mis canciones, ofrezco mis más sinceros agradecimientos.

INTRODUCCIÓN ---------- 7

1. ANTECEDENTES ---------- 9

1.2 Justificación. ----------20

2. OBJETIVOS. ----------23

2.1 General. ----------23

2.2. Específicos. ----------23

3. METODOLOGÍA ----------23

3.1. Marco referencial y conceptual ----------25

3.2 Canción Social y movilización social. ----------26

3.2.1 Educación ambiental.----------32

3.2.2 Educación ambiental y arte ----------36

3.2.3 La Canción en el aula: ----------41

3.2.4 El Cuento en el aula:----------43

3.2.5 El juego dramático en el aula. ----------44

4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CANCIÓN SOCIAL DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS Y SU RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EN ESTA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. ----------47

4.1 Arbolito juguetón, una experiencia en el aula a través de la canción, el cuento, el juego dramático, la lúdica y la temática ambiental. ----------49

4.2. Dos experiencias artísticas derivadas del trabajo pedagógico----------66

4.2.1 La producción fonográfica Arbolito Juguetón: ----------66

4.2.2 Canción Arbolito Juguetón incluida en un montaje de teatro musical elaborado por la compañía Son del Mundo Infantil ……..73

4.3 Experiencias pedagógicas similares……..76

5. CONCLUSIONES----------84

BIBLIOGRAFÍA----------97

ANEXO Nº 1----------99

ANEXO Nº 2----------100

ANEXO Nº 3----------107

ANEXO Nº 4----------110

ANEXO Nº 5----------114

ANEXO Nº 6----------118

Introducción

Este trabajo se centra en una experiencia pedagógica, donde la canción social actúa como instrumento en los procesos de educación ambiental, reconociendo que los problemas del ser humano con su entorno natural no solo son producto de la desinformación científica respecto a las consecuencias de nuestros actos y omisiones, sino también del analfabetismo afectivo en relación con el mismo. Por esta razón se propone la utilización de este elemento, asociado en ocasiones con otras disciplinas artísticas, para responder a necesidades emocionales de niños y niñas dentro de una formación integral que sustenta y promueve, a partir del desarrollo de la sensibilidad en el marco de valores ambientales fundamentales, estrategias para crecer protegiendo el entorno natural.

Partiendo de esta proposición se manifiesta una experiencia integrada que muestra cómo desde su nacimiento, la canción plantea una serie de imágenes, situaciones, movimientos corporales y reflexiones que generan la participación asertiva de la infancia y la aparición de otras disciplinas literarias y artísticas como el cuento y el juego dramático, fortaleciendo desde sus propios lenguajes la experiencia artística y pedagógica, canalizada en sus contenidos hacia la sensibilización, como factor importante en los procesos de educación ambiental.

La idea es plantear de acuerdo con Ros[1]que … *desde una perspectiva escolar, como fundamento teórico del Área Artística, podemos tomar a la "Educación por el Arte", teoría sustentada por Herbert Read[2], que propone no hacer de todos los individuos artistas, sino acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad*.

[1]Ros Nora, El lenguaje artístico, la educación y la creación, Revista Iberoamericana de educación, (ISSN: 1681-5653) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

[2]Read, Herbert: Poeta inglés, considerado como una autoridad en materia de Historia y Filosofía del Arte, ha derivado sus estudios hacia otros campos como el de la Educación, la Sociología y la Historia de la Cultura. En su libro "Arte y Educación" (1991) su tesis se basa en vivificar la formulada por primera vez por Platón que promueve la idea de que el arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Para ello se dedica a aclarar conceptos fundamentales: Educación y Arte y la relación de ambos con la formación durante todas las etapas evolutivas del hombre.

La vivencia que se describe en este trabajo no es otra cosa que la puesta en marcha de una opción para la sensibilización, factor fundamental en el proceso de educación ambiental, a través de la cual la sociedad se relaciona con su entorno desde el balance proporcionado por el conocimiento científico y la afectividad, siendo esta última un factor preponderante para la mediación entre el ser humano y su entorno, que debería determinar igualmente sus acciones y decisiones, interviniendo su entorno natural y social y por tanto, determinando su presente y futuro frente a la sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad del espacio vital para el sano desarrollo de la vida.

Para desarrollar este trabajo, se hace en primer término una presentación de los elementos conceptuales que lo sustentan, una descripción de la experiencia en la que se incluyen algunos análisis y una reflexión acerca de los alcances y hallazgos sobre lo realizado.

Enseñar todos, desde el arte y otras áreas del conocimiento, la sensibilidad y el afecto hacia el medio ambiente, llenando el vacío que en este sentido dejan los libros y documentos especializados y los discursos habituales de las cátedras, cuando las hay, en los pensum de las instituciones educativas de Colombia, en los espacios formales y no formales para la formación integral de niños y niñas, es un aporte al bienestar de las comunidades y sus entornos naturales, que posibilita entre ellos un mutualismo para la subsistencia.

1. Antecedentes

Quien presenta este trabajo, parte de su experiencia simultánea como cantautor y docente y por tanto de su relación con niños, jóvenes y adultos en ambientes culturales y educativos diversos, para generar desde su oficio espacios de reflexión y sensibilización acerca de la realidad del país[*], en busca de actitudes vitales que derivan en soluciones creativas a problemáticas comunes, propiciando un campo de acción donde su labor artística y educativa confluyen, donde arte y pedagogía no se excluyen. Este campo de acción supone una apertura en los procesos de comunicación de valores a propósito del ser humano y su relación con el entorno natural, que permite el desarrollo de la sensibilidad y la afectividad, hacia una educación ambiental que incluye la vivencia y la emoción, motores facilitadores del aprendizaje.

Para dar continuidad en la práctica a esta alternativa formativa, se presenta la oportunidad de participar, en los años 2004 y 2005 junto a la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor–Cesam[*], en varias campañas de educación ambiental llamadas *Jornadas Lúdicas Ambientales para Centros Poblados* dirigidas a la población infantil de los municipios anexos a su jurisdicción, experiencias que posibilitan una vez más la convergencia de diferentes disciplinas o ramas del conocimiento, donde la canción, el cuento, el teatro de títeres y la lúdica promueven el desarrollo de la sensibilidad como componente fundamental de la educación ambiental, hecho que para la elaboración del presente trabajo, constituye antecedente de primera mano que inspira e impulsa su realización.

El proyecto en mención representa en su momento una oportunidad para desarrollar en espacios formativos no convencionales las cualidades educadoras de la canción, relacionada con otras disciplinas artísticas incluidas en un propósito institucional de educación ambiental,

[*] Se refiere a Colombia, un país convulsionado por una problemática social que durante los últimos cincuenta años, ha tenido que enfrentar problemas producidos por el narcotráfico, el paramilitarismo, las guerrillas, la corrupción, generando un gran desgaste social, con graves secuelas sobre la población y su entorno natural.

[*]La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor – Cesam, es la entidad estatal que regula y promueve los asuntos relacionados con el medio ambiente en una amplia zona geográfica del Departamento de Boyacá, Colombia

dentro del cual se realizan en cada jornada funciones de música, teatro y títeres con contenidos ambientales dirigidos a la comunidad, en el marco de objetivos educativos muy concretos.

Complementariamente, se realiza un taller dirigido a niños y niñas en el que además de aprender técnicas para la elaboración y manipulación de títeres, el cuento y la canción como medios para la expresión en relación con la misma temática, se fortalecen vínculos con sus pares y se crean estrategias para mejorar su relación con el medio ambiente a partir de la comprensión de su realidad, adquiriendo un compromiso como multiplicadores del mensaje, donde el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad, la solidaridad y otros valores fundamentales para la convivencia, juegan un papel primordial.

Para ilustrar acerca de dicha experiencia, sus objetivos, cobertura y aspectos relacionados con el informe final, se coloca a disposición de los lectores la siguiente información extraída del documento oficial que sustenta la realización de la misma:

ANTECEDENTE 1.

JORNADAS LUDICAS AMBIENTALES PARA CENTROS POBLADOS[3]

Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor - Cesam

Noviembre 17 al 30 de 2004

Objetivo general:

Ilustrar, apoyar y enriquecer procesos formativos, colocando la producción artística al servicio de la educación ambiental, mediante la interacción de las artes, la lúdica y el juego, como actores en un proceso de elaboración de la sensibilidad, entendida como un valioso aporte para

[3]Informes finales 2004 y 2005, Jornadas Lúdicas Ambientales para Centros Poblados, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor – Cesam.

la construcción de una sociedad que conviva y promueva el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones, en busca de una visión optimista del entorno, que derive en soluciones creativas para un sano vivir.

Objetivos específicos:

Promover el uso racional del recurso natural del agua.

Destacar la importancia de mantener las fuentes de agua libres de la contaminación.

Crear conciencia frente a las consecuencias de la tala indiscriminada de árboles en nuestros bosques nativos.

Dar a la población infantil herramientas de expresión que les permita comunicar a través del lenguaje del arte, problemas, soluciones e inquietudes a cerca de la cuestión ambiental.

Adoptar actitudes amables frente a los seres que conforman nuestro entorno natural.

Comprender la importancia del trabajo colectivo hacia la realización de metas específicas.

***Itinerario Centros Poblados**:*

*Miércoles 17, **SAN LUIS DE GACENO** – Santa Teresa*

*Jueves 18, **CAMPO HERMOSO** – Los Cedros*

*Viernes 19, **RAMIRIQUI** – Fátima*

*Lunes 22, **MACANAL** – La Vega*

*Martes 23, **UMBITA** – Icabuco*

*Miércoles 24, **SANTA MARIA** – San Agustín del Cerro*

*Jueves 25, **GARAGOA** – Valvanera*

*Martes 30, **VENTA QUEMADA** – Puente Piedra*

Datos estadísticos informe final:

Cantidad de jornadas lúdicas realizadas: *8*

Asistentes a talleres para multiplicadores: *215 niñas y niños****.***

Docentes asistentes a talleres para multiplicadores*: 10*

Asistentes a funciones de música, teatro y títeres: *860 niñas y niños.*

Segmento de un diario de campo*:*

Primera Jornada

SAN LUIS DE GACENO – SANTA TERESA

Noviembre 17 de 2004

*Contacto campo****: Leydi Medellin /Aux.Rec.Naturales, Corpochivor***

*Locación****: Colegio Técnico Agropecuario Nueva Esperanza***

Supervisión Corpochivor: ***Ivonne Patiño***

Bitácora:

*Hora de salida Garagoa****: 5:30 a.m***

*Hora llegada Santa Teresa****: 930 a.m***

*Montaje función****: 9:30 a 10:30 a.m***

*Realización taller para multiplicadores**: 10:30 a 1:00 p.m.***

*Presentación de música, teatro y títeres**: 1:15 p.m. A 2:15 p.m***

*Desmonte función**: 2:15 p.m. a 2:45 p.m***

*Regreso a Garagoa**: 6:45 p.m***

*Comentario**: En el taller participaron niños y niñas de los grados séptimo y noveno que mostraron mucho interés en cada uno de los temas tratados. Hubo acuerdo total en los aspectos de conservación de los bosques y el agua, razón por la cual desarrollaron sus historias sobre esta temática y se esforzaron por lograr transmitir sus mensajes utilizando muy acertadamente los recursos. No escatimaron esfuerzos en el diseño y construcción de sus personajes y mucho menos en la creación de sus cuentos. Al final se dejó en firme el compromiso de presentar el producto de lo aprendido a los niños de los grados inferiores, para llevar mensajes positivos a cerca de nuestra relación con el entorno.*

Con la presentación de la obra de música, teatro y títeres AGUA CADABRA, se multiplicó el entusiasmo y se logró la participación de todos los asistentes de una manera abierta y espontánea. Quienes participaron en el taller, complementaron lo aprendido observando el desarrollo de la misma, concluyendo la jornada con muy buenos resultados en las actividades propuestas.

*Asistentes al taller**: 21 niños y niñas.***

*Asistentes a la función**: 130 personas.***

ANTECEDENTE 2

JORNADAS LUDICAS AMBIENTALES PARA CENTROS POBLADOS

Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor - Cesam

Noviembre 28 a Diciembre 29 de 2005

Objetivo general:

Ilustrar, apoyar y enriquecer procesos formativos, colocando la producción artística al servicio de la educación ambiental, mediante la interacción de las artes, la lúdica y el juego, como actores en un proceso de elaboración de la sensibilidad, entendida como un valioso aporte para la construcción de una sociedad que conviva y promueva el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones, en busca de una visión optimista del entorno, que derive en soluciones creativas para un sano vivir.

***Objetivos específicos**:*

Promover el uso racional del recurso natural del agua.

Destacar la importancia de mantener las fuentes de agua libres de la contaminación.

Crear conciencia frente a las consecuencias de la tala indiscriminada de árboles en nuestros bosques nativos.

Dar a la población infantil herramientas de expresión que les permita comunicar a través del lenguaje del arte, problemas, soluciones e inquietudes a cerca de la cuestión ambiental.

Adoptar actitudes amables frente a los seres que conforman nuestro entorno natural.

Comprender la importancia del trabajo colectivo hacia la realización de metas específicas en torno al quehacer ambiental.

Itinerario Centros Poblados:

Diciembre 3,** SANTA MARIA **– Centro

Diciembre 4, *GUAYATA* ***- Centro***

Diciembre 5, *GUATEQUE* ***– Centro – JORNADA MAÑANA***

Diciembre 5, *GUATEQUE* ***– Centro – JORNADA TARDE***

Diciembre 6, *SAN LUIS DE GACENO* ***– Vereda San Carlos***

Diciembre 7, *CHIVOR* ***– Centro***

Diciembre 8, *RAMIRIQUI* ***– Centro***

Diciembre 15, *VENTAQUEMADA* ***– Vereda Albarracín – Sector El Carmen***

Diciembre 16, *SUTATENZA* ***– Centro***

Diciembre 17, *GARAGOA* ***– Vereda Tunjita***

Diciembre 21, *CAMPOHERMOSO* ***– Vereda Palmichal***

Diciembre 21, *CAMPOHERMOSO* ***– Centro***

Diciembre 29, *GARAGOA* ***- Centro***

DATOS ESTADÍSTICOS:

Cantidad de jornadas lúdicas realizadas: *13*

Asistentes a talleres para multiplicadores: *395 personas*

Asistentes a funciones de música, teatro y títeres: *1.118 personas*

Segmento de un diario de campo*:*

CAMPOHERMOSO – Palmichal

Diciembre 21 de 2005 – Jornada mañana

*Contacto Campo**: Aux. Rec. Naturales Corpochivor: Juan Bautista Moreno***

*Locación**: Colegio María Auxiliadora – Palmichal***

*Supervisión Corpochivor**: Juan Butista Moreno***

*Comentario**: Llegaron personas de todas partes de la vereda. Niños, jóvenes y adultos se reunieron en torno a la propuesta de arte y pedagogía, que fue acogida sin reservas puesto que este tipo de evento, según el presidente de la J.A.C de esta localidad, "nunca se había visto por aquí". Es de resaltar la participación de las personas adultas en esta jornada, en la que se tocaron temas ambientales de interés común como la conservación de caños, quebradas y ríos, la construcción del acueducto del sector, la intención de iniciar la siembra de guadua como parte del desarrollo económico de la región y la necesidad de obtener capacitación para dicho fin.*

La presentación de música, teatro y títeres fue motivo de celebración para todos. En ella disfrutaron de una manera diferente en torno al mensaje ambiental.

*Asistentes al taller**: 40 personas.***

*Asistentes a la función**: 80 personas.***

Aparte del informe final:

… Durante la planeación de nuestro itinerario por Boyacá, tratamos de imaginar posibilidades a cerca de lo que allí nos esperaba. Repasamos una y otra vez el recorrido imaginario, siempre con la expectativa de quien se aventura hacia lo desconocido. Unos días después nos

encontramos atravesando túneles y puentes, abrumados por las obras del hombre y mudos de asombro ante la exuberancia de la naturaleza, con rumbo hacia nuestro primer destino después de Garagoa, corregimiento de Santa Teresa en San Luis de Gaceno.

Allí, una segunda avalancha de vida nos dio la bienvenida; sacamos entonces papel y fantasías, para construir con ellos otros puentes y otros túneles que acercaron sus mundos a los nuestros. De ahí en adelante, cada uno de los corregimientos visitados, superó las expectativas del anterior, llenándonos de satisfacciones mutuas alrededor del mensaje ambiental, columna vertebral de nuestro quehacer artístico.

No podríamos asegurar en cuál de todas las locaciones tuvimos mayor acogida, pues lo cierto es que mientras abríamos las cajas de nuestro equipaje, ellos, niños, niñas y profesores, abrían las puertas de su generosidad y creatividad desbordadas, dejándonos ver una necesidad generalizada de acceder a los espacios del arte y así canalizar la fuerza de tanta vida.

A las personas de la Corporación, el sentimiento de gratitud por creer en nosotros y haber hecho posible el deseo de seguir compartiendo como artistas y pedagogos, nuestro arte, nuestro oficio.

Nos llevamos en el corazón las vivencias que quedan al terminar esta gira. Algo de ellas quedará en este informe y lo esencial, esas semillas de creación que dejamos entre niños y niñas, esperamos germinen y crezcan sin límites, entre los Yarumos y los Chopos…

Esta experiencia ha determinado una ruta, un camino en el que se evidencia que es posible valerse de la canción social para promover la sensibilidad como pieza fundamental de la educación ambiental. Fundamental porque es difícil concebir una educación en tal sentido que excluya los lazos emocionales y culturales que el hombre y la mujer construyen inevitablemente con su entorno, en la cotidianidad, en el trabajo, en la escuela, en el camino que se debe recorrer día a día para cumplir con los deberes y en los recursos que deben obtener de él para su sustento. La educación en la sensibilidad lo que hace es mediar dicha relación de la mejor forma posible, para que esta sea sostenible y armónica, abriendo la posibilidad de mirar el mundo, de puertas hacia afuera, tan propio, íntimo y sagrado, merecedor de cuidados, respeto y solidaridades como lo sería de puertas hacia adentro.

De acuerdo con Restrepo[4] … *entender la enseñanza como una formación de la sensibilidad perfila al pedagogo como un esteta social, alguien que tiene como materia prima el cuerpo a fin de modelarlo desde una cierta idealidad, provocando el gesto desde el lenguaje con el propósito de favorecer la emergencia de sensibilidades y afecciones que tienen como paradigma el acercamiento delicado a la realidad del otro*. En el caso que tratamos, este otro está conformado por un sinfín de singularidades siempre en formación, cuyas relaciones convienen desarrollarse a partir valores humanos que faciliten su interacción sostenible, sana y productiva.

En este sentido, Restrepo continúa diciendo que… *es cuestión, más bien, de comprender que siempre en la emoción hay algo de razón y en la razón un monto de emoción, así desde diferentes ópticas se intente afirmar lo contrario. Los sentimientos no pueden seguir confinados al terreno de lo inefable, de lo inexpresable, mientras la razón ostenta una cierta asepsia emocional, apatía que la coloca por encima de las realidades mundanas. La separación entre razón y emoción es producto de la torpeza y analfabetismo afectivo a que nos ha llevado un imperio burocrático y generalizador que desconoce por completo la dinámica de los procesos singulares*.

Entonces, al confrontar estas teorías con la experiencia, se hace evidente la necesidad de reconocer y potenciar dichas singularidades, recurriendo para ello al lenguaje artístico, quitándole presión al aprendizaje informativo y memorístico, abandonándose al goce que genera el arte y por tanto, a la emergencia de otra realidad no menos importante en la que también se aprende con el cuerpo, desde la percepción particular de los sentidos. Recurriendo de nuevo a Restrepo, se puede decir que… *dado que nuestras cogniciones están determinadas por fenómenos de dependencia e interdependencia, por cruce de gestos y cuerpos, es imposible seguir excluyendo la afectividad del terreno epistemológico, pues con ello lo que hacemos es entronizar como única y definitiva cierta forma plana y defendida de dar y recibir afecto que se presenta como natural y eterna. Modalidad manipuladora y chantajista que niega la posibilidad de conocer por intensidad y apasionamiento, a fin de poder afianzar su utopía estandarizante y burocrática de seres sometidos al dictado del gran capital.*

[4]Restrepo Luis Carlos, El derecho a la ternura, 1994, Arango editores, Bogotá D.C

Durante el desarrollo de dicho proceso, en busca de un mecanismo transversal que pueda dar unidad al hecho artístico como agente educativo dentro y fuera de los pensum académicos tradicionales, surge como respuesta un elemento inherente a la actividad del cantautor, la palabra, que aunque en su intención inicial no pretende educar sino más bien retratar desde una óptica muy personal y a la vez crítica la realidad de su tiempo, en el trabajo con infancia adquiere otro sentido, otra dimensión que puede contribuir a través de un re direccionamiento de su uso, al cambiar las características del receptor, a establecer una conexión entre los saberes acumulados, en busca de un sentido común, que valide uno y otro aspecto, el artístico y el pedagógico, dentro de una experiencia educativa integrada, dirigida a niños y niñas. Esta dinámica se vale de un producto, la canción, cuyas características permiten desarrollar, al igual que otras músicas y disciplinas del conocimiento, un sentido afectivo en torno a nuestras relaciones con el mundo, elemento aún más importante en el hecho comunicativo cuando la temática a desarrollar está direccionada hacia la relación del ser humano con el entorno natural.

Producto del acercamiento a esta realidad y del intercambio continuo con personas en diferentes contextos con una preocupación común a cerca de la problemática ambiental, se produce una reflexión sobre cómo podría describir este escenario a partir de la palabra cantada para aproximarse a una didáctica[*] que ilustre y complemente los lenguajes científicos y académicos, colocando la producción musical y literaria al servicio de procesos formativos, que desde la educación en valores humanos, le permiten proyectar su trabajo hacia los procesos de transformación cultural y social que lo motivan como artista: la protección del ambiente, la justicia social, la inclusión social, la tolerancia y el amor, entre otros.

[*] Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de la enseñanza. Aunque este trabajo no pretende plantear una metodología para la enseñanza de la educación ambiental, muestra un camino que podría acercar a pedagogos y artistas a una exploración en este sentido.

1.2 Justificación.

… En Colombia, a partir de la Ley 115 de 1994, la educación ambiental es una de las áreas obligatorias y fundamentales del currículo de la educación básica. Esta Ley señala como una de las finalidades de la educación, "la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Igualmente, se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de la educación formal, de conformidad con el Decreto 1743 de 1994[5]. Sin embargo la puesta en marcha de esta ley tan importante para el futuro ambiental de nuestro país ha sido lenta y en muchos casos ha quedado huérfana en su aplicación y confusa en sus contenidos, metodologías y alcances y en términos generales, salvo contadas excepciones, ha pasado inadvertida en los currículos de ciencias naturales, sin cumplir con las expectativas esperadas.

Colombia, un país biodiverso, pluriétnico y multicultural, poseedor de riquezas naturales inconmensurables que se manifiestan en las diferentes regiones de su basta geografía, necesita hacer efectivas las reglas de juego frente a la explotación adecuada de sus recursos haciendo frente a los retos impuestos por los nuevos modelos económicos de orden mundial de manera que, al decir de Smith – Sebasto, *…minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales*[6].

Según los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística publicados por el Ministerio de Educación Nacional[7],*…necesitamos reflexionar sobre el rumbo que damos a nuestra profesión*

[5]Contreras Cesar A, Aportes de la Escuela Nueva a la construcción de un pensamiento ambiental, Revista Ideas Ambientales ed. Nº4, 2006, pg.65, Universidad Nacional de Colombia, Manizales

[6]N.J. Smith-Sebasto, profesor en la Universidad de Illinois (Estados Unidos)
www.jmarcano.com/educa/index.htm

[7]Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

de pedagogos, que no es la misma que la profesión de artistas. Reflexionar sobre algunos términos, pero no para separarnos, sino para identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. Una cosa es formar artistas y otra desarrollar seres humanos integrales. Y continúa diciendo: … La relación alumno-maestro es semejante tanto para formar artistas, como para formar seres humanos. Pero sí existe una gran diferencia si esta relación está abonada en el campo de la academia (la formación artística) o de la escuela (la formación integral)… En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y de conocer a través del saber y sus posibles manifestaciones.

Lo anterior no implica sin embargo, que el artista deba renunciar a su aporte pedagógico o viceversa, pues se estaría renunciando a la riqueza que ofrece la coincidencia de ambos aspectos en su dimensión educativa, sin perder de vista su función formativa integral en la escuela y sin olvidar la cualidad educativa intrínseca en el arte.

Como respuesta a lo que se percibe como un vacio de afectividad en los procesos de comunicación al interior de espacios de aprendizaje, se produce una apertura hacia el tratamiento de temáticas sociales relacionadas con el ser humano y su relación con el entorno natural, valiéndose de lenguajes artísticos para propiciar un enfoque diferente desde una perspectiva más amplia, más incluyente desde el componente afectivo, con grandes posibilidades de aplicación en los pensum institucionales de ciencias naturales, pero también fuera de las aulas de clase, puesto que se trata de un problema actual inherente a todos, con repercusiones en el contexto local y mundial. Esta opción temática genera un proceso educativo transversal a través de la Canción Social en algunos casos fusionada con otras disciplinas, que articula en el marco del desarrollo de la sensibilidad, un proyecto comunicativo de valores ambientales a partir de sus contenidos.

De acuerdo con lo anterior y sumándonos de nuevo a Restrepo[8], observamos que aunque se ha avanzado en algunos aspectos,… *el ambiente educativo parece obsesionado por ostentar su pesada maquinaria, a tal punto que lo que queda al final no es el agrado del conocimiento, de su reconstrucción o confrontación epistemológica, sino el peso burocrático de las rutinas productoras de notas, de las guías y las tareas, de los proyectos y las evaluaciones. Maquinaria que ni siquiera se ha planteado, como lo están haciendo muchas empresas en la actualidad, la necesidad de centrarse en el cliente, que en el caso del proceso educativo no sería otra cosa que abrirse a la singularidad, a las lógicas sensoriales, única manera de adentrarnos en las cogniciones afectivas, en los componentes pasionales del conocimiento sin cuya reformulación es imposible avanzar en la construcción de un sujeto crítico, capaz de reformular verdades y proposiciones, dispuesto a dar vuelta a sus construcciones simbólicas sin temor a caer en el absurdo.*

En este caso, las diferentes disciplinas artísticas pueden significar ese componente aún ausente en los procesos de educación y permitir al educador y al educando, acercarse a la realidad de su entorno a través de procesos de sensibilización, apropiarse de sus problemáticas particulares y tener la capacidad para proponer soluciones a ellas. En este sentido Torrego Egido[9] se refiere a las canciones como… *un elemento cultural que a primera vista podría ser considerado como menor o de escasa trascendencia, encierran una considerable capacidad educadora… Puede decirse que los cantautores, además de actuar en numerosas circunstancias como testigos comprometidos de su tiempo, también hacen de educadores en muchas ocasiones, pues con sus obras contribuyen a que las gentes realicen una lectura más clara de la realidad social que les rodea, colaboran al enriquecimiento de la afectividad y a la creación de una sensibilidad colectiva diferente y más libre, así como a una formación del componente ético de la personalidad de los oyentes.*

En el caso específico de este trabajo se mostrará una experiencia concreta de la canción como instrumento para la educación ambiental. Se expondrán algunas posibilidades que a partir de allí se desprenden en su propósito educativo.

[8]Restrepo Luis Carlos, El derecho a la ternura, 1994, Arango editores, Bogotá D.C

[9]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid.

2. Objetivos.

2.1 General.

Mostrar una experiencia centrada en la canción de carácter social como elemento para la sensibilización, con el fin de ponerla a disposición de aquellos que están en el camino de la Educación Ambiental y el Arte.

2.2. Específicos.

- Identificar el desarrollo de la sensibilidad como elemento fundamental en la educación ambiental.
- Reconocer la canción de carácter social como elemento que ilustra y complementa el lenguaje científico en la educación ambiental.
- Generar conciencia institucional acerca de la importancia de la canción de carácter social en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.
- Incitar a que, por medio de la acción-reflexión, se construya conocimiento.
- Reconocer la importancia de la canción de carácter social en el proceso formativo integral de los niños y niñas.

3. Metodología

Como se mencionó anteriormente, quien presenta este trabajo, parte de su experiencia simultánea como cantautor y docente y por tanto de su relación con niños, jóvenes y adultos en ambientes culturales y educativos diversos, para generar desde su oficio espacios de reflexión y sensibilización acerca de la realidad del país, posibilitando proyectar su trabajo hacia procesos de transformación cultural y social que lo motivan como artista: en este caso particular se hace referencia a la protección del medio ambiente.

En este trabajo se plantea reconocer la importancia del desarrollo de la sensibilidad en los procesos de educación ambiental para niños y niñas, para lo cual se propone la Canción social como un instrumento educativo que tiene en sí mismo o en conjunto con otras disciplinas literarias y artísticas, la capacidad para aportar a su formación integral.[10]

Partiendo de lo anterior, se presenta una experiencia llamada *Jornadas Lúdicas Ambientales para Centros Poblados* dirigida a la población infantil de varios municipios de una región del Departamento de Boyacá (Colombia), la cual facilita el encuentro de la canción, en convergencia con otras disciplinas o ramas del conocimiento, dentro de una propuesta que plantea su utilización para promover el desarrollo de la sensibilidad componente fundamental para los procesos de educación ambiental, hecho que para la elaboración del presente trabajo, constituye antecedente de primera mano que inspira e impulsa su realización.

Ante los excelentes resultados obtenidos de la experiencia anterior, se genera un proceso creativo continuo que motiva el nacimiento de un repertorio extenso de canciones infantiles con contenidos ambientales, los cuales pretenden servir como herramientas en procesos de transformación dirigidos a niños y niñas de todas las edades y contextos.

Se muestra entonces cómo de este repertorio se selecciona una canción: "Arbolito Juguetón"; se exploran diversas posibilidades que a partir de su contenido se pueden aprovechar en su sentido formativo desencadenando una serie de posibilidades: la creación de un cuento, una representación teatral que tiene como punto de partida un juego dramático, la elaboración de un guión, una producción discográfica, su participación como inspiradora y parte de la banda

---

[10] Las *artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura y los textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y transformar la agresividad connatural al ser humano. Las artes le dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia.*
Pero la educación artística es también fundamental en la "sensibilización de los sentidos", de la visión, del tacto, del oído, para el control de la sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído, lo palpado por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a interpretar el mundo real, que se ve en "blanco y negro" cuando falta este enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes.

Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

sonora de una obra de teatro musical profesional y su utilización por parte de otros docentes artistas en sus prácticas pedagógicas.

El presente trabajo adopta la sistematización de experiencia como la metodología básica. Se inscribe en el programa de investigación Arte y Pedagogía de la Facultad de Artes-ASAB. Su enfoque es cualitativo – descriptivo, ya que pretende a través de la canción infantil, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en sus contextos naturales, transformando sus hábitos y actitudes, propendiendo por el desarrollo de la sensibilidad para la generación de una conciencia solidaria y proactiva.

El informe final está compuesto por tres capítulos: en el primero se expone la discusión teórica y conceptual en relación con la canción, el arte y la educación ambiental; el segundo describe y analiza una experiencia pedagógica y artística integrada en torno a la canción y en el tercer capítulo se recogen los frutos que ha dejado hasta el momento esta vivencia.

Este trabajo constituye un proceso en construcción, generado a partir de la experiencia que su autor tiene en educación musical proyectada hacia procesos de educación ambiental, dirigida a grupos de niños y niñas a partir de la primera infancia y que se ha estado nutriendo de la documentación, las reflexiones personales y las inquietudes que le ha generado el hecho de estar estudiando Artes Musicales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

3.1. Marco referencial y conceptual

A continuación se exponen los conceptos centrales a partir de los cuales se sustenta la experiencia expuesta en este trabajo. Sus contenidos permiten tener una mayor comprensión de los elementos que la conforman y que han servido a los propósitos del autor en la conexión con los diferentes aspectos musicales y pedagógicos. El desarrollo de la canción acompañando diferentes procesos sociales del ser humano en épocas y contextos diversos, es un hecho que pasa casi siempre desapercibido, tal vez a fuerza de costumbre. Esta expresión está enraizada con la literatura y la música, condición a partir de la cual manifiesta su vocación educadora y ocupa su lugar dentro de las disciplinas del arte.

3.2 Canción Social y movilización social.

Daniel Navarrete Rodríguez - dnaz, durante una presentación de sus canciones en el Teatro La Media Torta, Bogotá D.C, 2011

Históricamente el término Canción Social o Canción de Autor en Iberoamérica está asociado con una militancia de izquierda, que hoy tiende a plantearse de una manera diferente, más amplia, aunque de todos modos supone un estado crítico frente a las decisiones oficiales que afectan negativamente los intereses comunes. Sin embargo no se reduce solo al plano de las relaciones del estado con sus pueblos, si no a aspectos diversos de la relación del ser humano con su entorno. Los materiales que se han tomado para dar forma al arte de la canción social, la palabra y la música, adquieren un significado especial cuando hacen parte de un propósito específico, por ejemplo, en las luchas por los derechos humanos o cualquier otra manifestación de sentido social.

Según Fishman[11]…*a veces se habla de la relevancia de la poesía en la vida pública pero la música tiene una potencia todavía mayor ya que llega a un público más amplio que la poesía. Prácticamente todos los movimientos que han conseguido cambiar el mundo tienen su canción*

[11] Salvador López Arnal | Para Kaos en la Red | 6-3-2009 a las 11:46 | 1491 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/entrevista-robert-m-fishman-sobre-movimientos-sociales

o canciones emblemáticas. Motivar a la gente a luchar y movilizarse puede ser difícil y los movimientos masivos lo suelen hacer mediante múltiples recursos incluyendo los simbólicos. Reafirmando lo anterior, esta característica de la canción se manifiesta de igual manera en las demás expresiones del arte, acompañando al ser humano en todas las épocas y contextos de un mundo cambiante en el que las sociedades deben enfrentarse a nuevos retos: la discriminación, la libertad, la educación, la comunicación, la problemática ambiental y en fin todo lo relativo a la condición humana.

A propósito de los numerosos retos que como conjunto social se deben superar, se destaca el carácter de los textos en la canción social que apuntan hacia una visión política y cultural que pretende aportar elementos a la movilización social, que transforma por ejemplo la indolencia y la indiferencia de marras en actitudes propositivas, participativas y constructivas sin que necesariamente estas impliquen la militancia en alguna corriente partidista o sectaria. En este aspecto es de resaltar el papel que juega la canción en los procesos de transformación cultural, donde su presencia es un factor que además de "fotografiar" el momento histórico, anima y acompaña su desarrollo.

Retomando a Fishman…*sería absurdo reducir las luchas sociales a estos fenómenos culturales pero de la misma manera sería poco creíble negar la importancia de este componente de la protesta. La fuerza de los movimientos sociales se basa en parte en su capacidad de movilizar a personas que no tienen muchos recursos o poder y para conseguir ese objetivo los movimientos han de utilizar una gama muy amplia de instrumentos de movilización, entre los cuales las canciones tienen un papel muy relevante. Habría que recordar que el objetivo de los movimientos sociales como el de derechos civiles no es la mera expresividad de sus voces sino el intento de ganar victorias concretas. Sin embargo, en un mundo en el que todo movimiento ha de asumir no solo victorias sino también derrotas, las canciones pueden ayudar a los activistas a seguir luchando en contextos y momentos difíciles*.

En Iberoamérica no son pocos los movimientos sociales en los que la presencia de los cantautores y sus productos ha estado vinculada a la lucha por los derechos civiles, las protestas contra múltiples dictaduras, diversas manifestaciones contra la violencia y muchos otros fenómenos, en busca de transformaciones que reivindican la dignidad humana frente a sistemas aplastantes que atentan contra ella. Para nombrar solo a uno de ellos en Sur América, podemos recordar por ejemplo, dentro de la tradición musical argentina, a un innovador de su

tiempo quien rompe con el puritanismo romántico y propone en sus letras una nueva herramienta de expresión que denuncia los atropellos e injusticias estatales, poscoloniales y el abuso del poder, Atahualpa Yupanqui, (1908) cantautor, guitarrista y escritor, quien refleja en su trabajo la realidad sociopolítica de su entorno, lo cual le vale el exilio entre 1931 a 1934 y la cárcel durante cuatro años, después de la publicación de su primer libro "Piedra sola". Sin embargo esta es solo una voz entre muchas que a través del tiempo han ocupado espacios importantes en la transformación de la sociedad a la cual han pertenecido y a la cual han contribuido con su arte, proporcionando elementos que motivan a la reflexión, como componente formativo.

La presencia de la Canción de Autor, resultado de la fusión entre poesía y música, como agente educador dentro de la sociedad y testigo y actor cultural en el desarrollo social de los pueblos, es una constante que existe en la vida del ser humano desde siempre. Sin embargo, hay una gran ambigüedad en cuanto a la definición del término canta autor y su producto, la Canción Social. Torrego Egido[12] en su libro *Canción de Autor y educación popular* nos comenta que… *son numerosos los críticos que se han ocupado de estudiar la obra de los cantautores. La aportación del periodista Antonio Gómez,* dice*, es muy interesante, pues, aunque prefiere la denominación de canción popular, se arriesga a dar una definición de cantautor: se trata de un creador e intérprete de canciones que, utilizando los más diversos soportes musicales, desde la recuperación folklórica más o menos heterodoxa hasta el rock y sus derivados estéticos e instrumentales, pretende ofrecer a través de las canciones una concepción adulta del mundo y de la vida.*

Gómez señala el papel desempeñado por los cantautores y proporciona la siguiente relación, que puede ser utilizada también como una enumeración de los atributos de la Canción de Autor:

La difusión de cierta cultura a través de poner música a los poemas. La aparición de una temática adulta en la canción española[*]*. La asunción consciente de un papel testimonial, a veces sobrevalorado, pero de reconocida eficacia. La creación de una sensibilidad colectiva de nuevo tipo. La potenciación de las culturas periféricas nacionales… El aglutinamiento de una*

[12]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

[*] Es imposible referirse al término Canción social o Canción de Autor sin hacer referencia a España, por razones obvias del lenguaje y haberse desarrollado allí de manera muy profunda.

cierta conciencia resistente. El descubrimiento de unas señas de identidad popular, poco desarrolladas o censuradas por la cultura oficial.

Cabría mencionar otras definiciones proporcionadas por el mismo Torrego al referirse a este fenómeno de la siguiente manera: …*Canción de Autor: unión de condición musical y condición lingüística, primacía de la parte "literaria" sobre la musical , importa más la letra, el "mensaje", que la complejidad o elaboración musical, difusión a sectores de la población más amplios que la denominada poesía culta, intención de expresar directa o intuitivamente el sentimiento, intensificación de los recursos rítmicos o auditivos (textos cortos, repetición de versos, acentuación de determinadas sílabas, alargamientos vocálicos, etc.) que favorecen la retención de la canción*.

Independientemente de las definiciones que se adopten para describir al artista y su obra, lo cierto es que se percibe en su trabajo el arraigo del cantautor a su contexto, impregnado de la realidad de su entorno, de donde se nutre, en un medio prolifero de fusiones, mezclas e interfluencias, donde se puede constatar fácilmente que en el arte no existe solo un modelo para la creación o la interpretación. Sumado a esto, el autor encuentra en la práctica de su oficio una forma personal de expresión que puede socializar rápidamente gracias a los avances tecnológicos, en especial la internet, donde con un "clic", las músicas del mundo están hoy al alcance de todos, compositores, intérpretes, arreglistas, músicos y oyentes, mostrando un panorama donde los límites y las "reglas" en los procesos de creación, interpretación y sonoridad son cada vez menos tangibles y donde al margen de las diferencias o afinidades, indiferentemente del género musical y de los análisis armónicos, melódicos o rítmicos que surgen de ellos, la palabra cantada puede representar en lo social, un papel diferenciador y unificador en cuanto a la intensión de su mensaje.

La canción sociales la más maleable de las artes porque hace parte del lenguaje; inmersa en el contexto, acompaña nuestra cotidianidad y se acurruca en el rincón donde habitan los afectos; es un motor de la cultura porque desde sus contenidos contribuye con la construcción de nuestro ser social; es además, un dulce pero difícil matrimonio entre literatura y música. Ha sido ángel y demonio; ha servido de correo entre los pueblos, ha sido grito de guerra y caricia de enamorados. Ha descrito cómo los tiempos van cambiando; ha exaltado la vida y es testigo del devenir de los pueblos desde tiempos muy remotos hasta nuestros días. Se puede pensar que las canciones están cargadas de información que se nutre de las vivencias, de los miedos,

de las esperanzas del autor quien se apropia de su entorno, reflejando en su obra la esencia de lo que percibe, dando pistas sobre el contexto natural y social donde su obra fue concebida.

Partiendo entonces del reconocimiento de la canción como parte de la cultura e instrumento movilizador, se puede avistar también su función educativa ya que, al decir de Torrego Egido[13]… *dos características adquieren una gran relevancia cuando las potencialidades educativas de la Canción de Autor se concretan en la época y en la sociedad en que se desarrollaron. Puede decirse que la Canción de Autor es un agente de educación informal que se caracteriza por su intensión de enfatizar la relevancia de la toma de conciencia sobre la realidad social que se está viviendo y la necesidad de rechazar la pasividad, el letargo ante esa realidad social… su empeño por aparecer ligada a procesos activos de transformación.*

Se pretende la movilización de la persona, que los deseos y afanes se conviertan en actos. Hay en las canciones una continua invitación a la participación activa en la vida. Este llamamiento se realiza muchas veces de forma directa o, en ocasiones se emplea la ironía o se recurre al escepticismo… Los cantautores se dirigen a facultades humanas que pueden ser mejoradas. En ellos late la ambición – conseguida o no – de hacer una llamada a condiciones específicamente humanas, que constituyen lo más valioso de la persona. Los cantautores creen que esas facultades pueden ampliarse. A la vez insisten en la dimensión social de los seres humanos y subrayan la importancia de la confianza en los otros y de la defensa de los intereses colectivos como palancas necesarias para rechazar la pasividad y sustituirla por la actividad, por la transformación.

Las temáticas que expresa el canta autor en sus obras son múltiples y están a la orden del día. En el caso que interesa para este trabajo, se hace referencia a una de ellas, la ambiental, con una salvedad que la hace muy particular: está dirigida a niños y niñas. En este sentido, es importante recordar, como ya se ha expuesto en otro capítulo, que esta es una opción personal que se concreta a través del arte y la labor pedagógica, como un aporte para la sensibilización, elemento fundamental en la educación ambiental sustentada además, en una necesidad que

[13] Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

ha sido planteada tanto por las organizaciones mundiales que se preocupan por este tema, como por el estado colombiano que ha configurado a través de sus ministerios de Educación y del Medio Ambiente, decisiones que pretenden crear conocimiento y conciencia en ese sentido.

A decir verdad, se necesitan aportes de toda la sociedad, para que este propósito se concrete en acciones positivas para la salud del planeta. Son muchas las motivaciones y justificaciones para trabajar desde el arte o cualquier otro oficio en torno a este tema crucial para la sostenibilidad de la vida, razón por la cual, como ciudadanos del mundo, estamos todos invitados a actuar. Retomando a Fishman[14]… *el movimiento ecologista es de los más importantes hoy en día – tanto en España como en otros países – y las movilizaciones y reivindicaciones en torno al proceso del calentamiento de la tierra tienen la potencialidad de reorientar la vida política y económica de muchos países. Este tema, el del cambio climático, tiene la capacidad de movilizar no tan sólo a los sectores más politizados sino también a muchísimas otras personas que no suelen involucrarse mucho en la vida política. Además el cambio climático afecta, por definición, a todo el mundo y es un tema intrínsecamente global y mundial. Muchos movimientos sociales surgen, crecen y entran en declive en función de cuestiones más o menos coyunturales pero el problema climático no tiene nada de coyuntural. Así que si tuviera que hacer una especie de apuesta por un solo movimiento social de cara a su importancia durante las próximas dos o tres décadas me inclinaría por el movimiento ecologista*.

La presencia de la canción social en un contexto diferente dirigido a niños y niñas exige un re direccionamiento de su uso, pues al cambiar las características del receptor, se generan obligatoriamente cambios en las formas, en los símbolos que representan los contenidos en su intención educativa. Por otro lado habría que reflexionar a cerca de la función social de la canción, no como se ha planteado aquí, dentro de la movilización social para resaltar su capacidad y su fuerza convocante, si no para verla en su capacidad transformadora, intensión del presente trabajo, enfocado hacia la formación integral de niños y niñas.

[14] Salvador López Arnal | Para Kaos en la Red | 6-3-2009 a las 11:46 | 1491 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/entrevista-robert-m-fishman-sobre-movimientos-sociales

De acuerdo con lo anterior, es necesario adoptar como artistas y pedagogos posiciones y acciones coherentes que intervengan positivamente en el desarrollo de una sensibilidad activa, frente a los procesos de educación ambiental especialmente dirigidos a la infancia.

3.2.1 Educación ambiental.

La educación ambiental, en un sentido amplio, incluyendo la concienciación y el entrenamiento, provee el complemento indispensable de otros instrumentos del manejo ambiental.

N.J. Smith-Sebasto[15].

Definir lo que significa educación ambiental es un tema complejo ya que no existe un consenso universal en este sentido, lo cual dificulta la visualización del término dentro del contexto de las ramas del conocimiento científico dispuestas para su aplicación. Según Smith-Sebasto, …*para comprender qué es educación ambiental, será conveniente explicar lo que no es. La educación ambiental no es un campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar educación ambiental. Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de educación ambiental, pero no educación ambiental.*

Lo anterior puede interpretarse como si más bien, el proceso mencionado condujera al nacimiento de una actitud frente a la necesidad de mediar la convivencia con el medio ambiente. Una actitud que se va construyendo poco a poco a través de la información adquirida en los campos de estudio mencionados por Smith, que contribuyen con la formación de una conciencia, a la cual puede contribuir de igual manera la sensibilización frente a los fenómenos producto de la inter relación del ser humano con su medio.

[15] Smith-Sebasto, N.J, profesor en la Universidad de Illinois (Estados Unidos) www.jmarcano.com/educa/index.htm

Smith-Sebasto sugiere re definir el término educación ambiental al proponer que …*en realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término más comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, el cual es en realidad la meta de la educación ambiental.*

Para complementar la definición anterior, describiéndola de una manera más detallada dice que …*educación ambiental es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc, de manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. En otras palabras, la educación ambiental es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protegen, preservan y conservan los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible. Parecería curioso que tengamos que enseñar como desarrollar. Pero hay razones para creer que algunas personas no comprenden el impacto que muchos comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente.*

Finalmente, Smith-Sebasto sintetiza en un párrafo lo que para él es el propósito de la educación ambiental, el cual, dice, …*es dotar los individuos con: el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo. En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades.*

En una publicación llamada Guía para elaborar programas de educación ambiental no formal[16]elaborada por la North American Association for Environmental Education (NAAEE) en el marco del Proyecto Nacional para la Excelencia en Educación Ambiental, se nos ilustra acerca de cómo desde la comunidad internacional se han venido gestando, frente a los grandes retos que surgen de la necesidad de conservación ambiental, diversas acciones tendientes a mitigar el efecto producido por la actividad humana; en un aparte llamado *Las raíces de la educación ambiental*, dice: *La Carta de Belgrado fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en un seminario celebrado en la entonces Yugoslavia en 1975. En esa Carta se define el propósito principal de la educación ambiental, el cual ha sido ampliamente aceptado: Desarrollar una población mundial consciente y preocupada acerca del ambiente y sus problemas asociados y que posea los conocimientos, las aptitudes, las actitudes, las motivaciones y el compromiso de trabajar individual y colectivamente hacia la solución de los problemas actuales y en la prevención de futuros. Dos años después, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de Tbilisi, elaborada a partir de la Carta de Belgrado. En ella se establecieron tres grandes objetivos para la educación ambiental, que han constituido la directriz de gran parte de lo hecho en este campo desde 1978: Fomentar una clara conciencia y una preocupación por la interdependencia económica, social, política y ecológica en áreas urbanas y rurales. Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el conocimiento, valores, actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente. Crear nuevos patrones de comportamiento hacia el medio ambiente en individuos, grupos y la sociedad en general. A medida que se ha avanzado en este campo, estos objetivos han sido criticados, revisados y ampliados, pero permanecen como una base sólida para una visión internacional compartida de los conceptos y las habilidades centrales necesarias para formar ciudadanos alfabetizados y responsables ambientalmente.*

Declaraciones provenientes de estudios y reuniones tales como la Comisión Brundtland (1987), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad (Tesalónica, 1997) y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002), así como otras numerosas reuniones llevadas a cabo en América Latina y el Caribe, han contribuido a fortalecer la importancia del trabajo de

[16] North American AssociationforEnvironmentalEducation (NAAEE) en el marco del Proyecto Nacional para la Excelencia en Educación Ambiental, 2009, Guía para elaborar programas de educación ambiental no formal, Ed. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.C

los educadores ambientales. Al ser cada vez más evidentes las interacciones entre el medio ambiente, la sociedad, la cultura, la economía y la política, se ha empezado a comprender el énfasis puesto por la educación ambiental en la búsqueda de conservar la integridad de los ecosistemas en un marco de equidad social, de erradicación de la pobreza, de poner fin a las guerras y a todas las formas de violencia social, así como de convivencia plena en un mundo justo que brinde oportunidades de desarrollo para todos los pueblos.

En el marco de este propósito focalizándonos en nuestro medio nacional, vemos la urgente necesidad de abrir espacios para la difusión y el fortalecimiento de programas que muchas veces quedan reducidos a esfuerzos aislados que, aunque importantes para comenzar a hilvanar el tejido social que apunta hacia una conciencia que se traduzca en acciones concretas y visibles, carecen de un enfoque efectivo que regule los aportes que la sociedad espera de sí en ese sentido. Sin embargo desde el año 1994, la presencia de la educación ambiental en las instituciones estatales queda formalizada, según Contreras[17]quien dice que en Colombia, *a partir de la Ley 115 de 1994, la educación ambiental es una de las áreas obligatorias y fundamentales del currículo de la educación básica. Esta Ley señala como una de las finalidades de la educación, "la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación". Igualmente, se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de la educación formal, de conformidad con el Decreto 1743 de 1994.*

[17] Contreras Cesar A, Aportes de la Escuela Nueva a la construcción de un pensamiento ambiental, Revista Ideas Ambientales ed.Nº4, 2006, pp.65, Universidad Nacional de Colombia, Manizales

3.2.2 Educación ambiental y arte

Talleres realizados en el marco de las "Jornadas Lúdicas Ambientales", proyecto de Educación Ambiental dirigido a la comunidad infantil de los centros poblados de la jurisdicción de la Corporación Regional Autónoma de Chivor, Corpochivor- Cesam, Ventaquemada, Boyacá, 2004.

En la filosofía de la Educación por el Arte no se pretende formar artistas profesionales, sino formar un pueblo que practique y disfrute actividades artísticas, hechos creativos, o sea reivindicar los lenguajes artísticos como formas estéticas de comunicación entre los hombres.

Stokoe[18]

En el presente trabajo se integran a la canción social otras disciplinas como el cuento, el juego dramático[19] y la lúdica, elementos que al ser canalizados en la temática ambiental evidencian claramente su capacidad educadora, contribuyendo a la formación integral de niños y niñas, al

[18] Patricia Lulú Stokoe (1919-1996), bailarina y pedagoga, creadora de la Expresión Corporal-Danza y de la Sensopercepción. Nació en Buenos Aires, Argentina.

[19] *En otros idiomas, actuar tiene el mismo significado de jugar. El teatro es el espacio privilegiado del juego, allí donde el individuo realiza la experiencia de sí mismo y la experiencia del otro, experiencia real y simbólica, que le permite empezar a elaborar una identidad y a imaginar un posible devenir dentro del respeto y la tolerancia.*

Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

descubrimiento y desarrollo de sus aptitudes artísticas y al desarrollo de una serie de valores que contribuyen a su sensibilización en función de la relación con el entorno natural.

Esto se une a palabras de Ros[20]cuando dice… *creo que el problema del conocimiento debe ser contemplado atendiendo a su génesis social o sea a las influencias que tienen sobre él las relaciones sociales. Estas relaciones, se refieren sobre todo a las relaciones del mundo adulto, con la cultura adulta, capaz de proporcionar a los niños los estímulos y las enseñanzas adecuadas para el desarrollo de su pensamiento y, en general, de sus diferentes funciones psíquicas superiores. Por lo tanto, retomando la definición de Arte como lenguaje (musical, corporal, plástico, visual, oral y escrito), elemento eminentemente social, es indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, ya que a través de él el pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta*.

La posibilidad de enseñar a través del arte no es una idea nueva para nadie, aunque ha habido momentos y lugares específicos en la historia de la humanidad donde se ha enunciado lo contrario. Esto queda claro de nuevo en palabras de Ros cuando afirma que … *la filosofía positivista asumió ante el conocimiento una actitud cientificista. Esta postura fomentó la idea de que el único conocimiento válido era solo aquel que podía obtenerse a través del método de las ciencias, o sea el conocimiento fáctico, empírico, observable. Esta visión, por lo tanto, relegó objetos de saber, como son los procesos psicológicos, ideológicos, culturales, sociales, que no podían ser totalmente observados ni controlados experimentalmente y por lo tanto no alcanzaban el grado de cientificidad requerido*.

En nuestro tiempo estos postulados han quedado rezagados ante el ímpetu inevitable y transformador de teorías dentro de las cuales la posibilidad de realización de proyectos educativos que le apuestan a la renovación, sustentados sobre la base de muchas experiencias, muestran otras rutas para alcanzar objetivos importantes y necesarios en procura de sociedades más justas, incluyentes y constructivas.

La carrera desbocada de los medios de comunicación donde se generan grandes contradicciones, a través de modelos sociales ajenos que nada tienen que ver con la realidad y

[20]Ros Nora, El lenguaje artístico, la educación y la creación, Revista Iberoamericana de educación, (ISSN:1681-5653)Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

aún menos, con una visión ideal de la sociedad en función de su cultura e identidad, son factores que avanzan irremediablemente en detrimento de sus intereses, dejando en los niños y niñas cierta sensación de frustración al no poder acceder a los ideales impuestos desde otras realidades muy lejanas.

Según Ros… *hoy en día, gracias al avance de los elementos multimediales y de comunicación, estamos rodeados de infinidad de mensajes que involucran lo artístico. Algunos de ellos son directos y de fácil lectura, pero existen muchos otros donde subyacen diversos elementos de doble lectura, donde el significado y el significante se encuentran "alejados", donde subyacen diversos elementos ideológicos complejos que es necesario analizar ya que están adheridos a valores culturales que no siempre coinciden con el tipo de sociedad que queremos. En este sentido se puede considerar al Arte como un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios), y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los procesos de enseñanza-aprendizaje*.

Es una constante en las diferentes instituciones educativas, creer que el teatro, la música y la danza, son áreas en las que se trabaja para mostrar un producto final: el ensamble, el baile o la obra de teatro, olvidando las cualidades formativas integrales que de ellas se desprenden, más aún cuando son desarrolladas sobre dinámicas generadas por la lúdica. En este sentido Pesceti[21] considera que…*un juego es una totalidad muy compleja que apunta a una infinidad de aspectos. No es una herramienta de adiestramiento. Se parece más a una obra de arte: nadie ve un cuadro para desarrollar su sensibilidad al amarillo. Podríamos decir que un juego es como una obra de arte (en la mayoría de los casos: anónima y colectiva) que sólo existe cuando se la practica y para quienes la practican, no para los que miran de afuera.*

En pocos centros educativos se trabaja con estas líneas artísticas como un proceso, un avance, un cambio trascendental en la vida de los niños y niñas, un aporte para su desarrollo humano. Cuando se piensa en lo importante que es un proceso para sus vidas y las herramientas que ofrece el arte para formarse como un ser integro, se genera conciencia en los educadores y en los padres de familia del real significado del juego. Retomando nuevamente a Pesceti, podemos afirmar que… *los juegos son importantes porque enseñan alegría, porque nos arrancan de*

[21]Pesceti Luis, Taller de animación musical y juegos, 2006,http://www.luispescetti.com/el-verdader-papel-del-juego/

nuestra pasividad y nos colocan en situación de compartir con otros. Así como la danza nos cuenta de algo que sólo con danza se puede contar, los juegos enseñan algo que sólo los juegos enseñan y que no se traduce en palabras. Brindan un buen clima de encuentro, una actitud distendida, nos revelan torpezas de un modo que no nos duele descubrirlas, cambian los roles fijos en un grupo, son otra manera de incorporar una sana y necesaria picardía, despiertan, "desactivan la bomba". Por sobre todo, y esto corre el riesgo de sonar a telenovela barata, son un constante mensaje de vitalidad que se graba en quienes los realizan, aportan una especie de combustible vital básico.

A propósito de lo anterior, en el trabajo *La educación en valores a través de la música*[22] se dice que… *la pedagogía de hoy en día entiende que el ser humano está conformado por tres estructuras que lo definen. Por una parte, comprende la característica cognoscitiva que se encarga de los procesos mentales. Por otra, la psicomotora orientada hacia la esfera física y por último, la dimensión afectiva y social. Sin duda la educación ha hecho más hincapié en las dos primeras. El desarrollo de todas las aptitudes de las personas debe de tener en cuenta estas tres dimensiones, aunque en su aspecto más globalizador, es en las primeras etapas educativas en donde la personalidad del niño desarrolla más las capacidades motoras y verbales siendo también la música un excelente vehículo propiciador de estas capacidades.*

Este trabajo se desarrolla en el ámbito donde la utilización de los lenguajes simbólicos son la base para señalar y enseñar la presencia de ese mundo sensible construido desde la emocionalidad del ser humano, ávido de este elemento esencial en el encuentro con el otro y con su entorno, en contextos donde es preciso manifestarse en actitudes vitales, positivas, respecto a las relaciones con el mundo. Para ello se dispone de todo lo necesario para lograrlo, que no es más que el ejercicio de la condición humana.

Es oportuno aclarar que las acciones que se realizan a nivel mundial, nacional o local para desarrollar y promover proyectos de estas características, motivan y sustentan las iniciativas en Educación Ambiental de quienes asumen la responsabilidad social de contribuir con su trabajo

[22]Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

en este sentido. La Segunda Conferencia Mundial Sobre la Educación Artística[23], por ejemplo, convocada por la Unesco y realizada en Seúl en el año 2010, tenía por objeto…*subrayar la importancia de una educación artística de calidad para todos, fomentando al mismo tiempo la creatividad de los jóvenes y de todas las personas con ansias de aprender a cualquier edad en el siglo XXI. Al mismo tiempo, se proponía resaltar las dimensiones sociales y culturales de la educación artística, y consolidar la investigación y los conocimientos prácticos con ayuda de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas.* Allí se plantearon para la educación artística y los alcances que esta debe ofrecer a la sociedad entre otros, los siguientes objetivos:

Objetivo 1.Velar por que la educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación renovada de gran calidad.

1.a Ratificar a la educación artística como base del desarrollo equilibrado, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, los jóvenes y las personas que aprenden a lo largo de toda la vida.

1.b Fomentar mediante la educación artística la transformación constructiva de los sistemas y las estructuras de la enseñanza.

1.b(i) Utilizar las artes como modelo pedagógico, mediante la introducción de dimensiones artísticas y culturales en otras disciplinas académicas.

Objetivo 3.Aplicar los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución delos problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo.

3.d Centrar las actividades de educación artística en una amplia gama de temas sociales y culturales contemporáneos, tales como el medio ambiente, las migraciones mundiales y el desarrollo sostenible.

No esta de más señalar que este tipo de políticas son positivas pues pretenden mostrar caminos y acciones a seguir para fortalecer y promover la utilización de las diferentes disciplinas del arte y su manifiesta función educativa en lo estético y lo social. Aunque han sido

[23]Segunda Conferencia Mundial Sobre la Educación Artística, 2010. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, Seúl, Corea.

elaboradas por especialistas de varios países del mundo entre ellos Colombia, se debe reconocer también que su aplicación puede demorar muchos años o simplemente no hacerse efectiva, pues debe ajustarse a los diferentes sistemas educativos nacionales y a sus pesadas maquinarias burocráticas.

Queda claro entonces, como lo señala la misma publicación *La educación en valores a través de la música*[24],*… de acuerdo con Ortega y Saura (1990) ha dejado de identificarse contenido educativo con, exclusivamente, conocimiento científico y que de forma manifiesta y categórica la sociedad demanda de la escuela una intervención pedagógica que atienda a la educación en actitudes y valores… Los valores y las actitudes son esenciales para el ser humano porque "constituyen la estructura más profunda de la personalidad" a la vez que orientan y motivan su conducta. Consecuentemente, la función axiológica y actitudinal de la educación, y no sólo la instructiva, es ineludible. En efecto, el compromiso de la educación con los valores y las actitudes está fuera de toda duda.*

Haremos a continuación una descripción de esta experiencia concreta dirigida a niños y niñas:

3.2.3 La Canción en el aula:

Las canciones son el material que junto a las otras disciplinas artísticas integran la dinámica entre el maestro y los niños. Ellas surgen de la necesidad de comprimir los acontecimientos que emanan del cuento: una idea que brota, una imagen, una frase, un estado anímico, un episodio que emerge espontáneamente de algún personaje, una improvisación, un evento que aparece inesperadamente producto de la imaginación de algún participante.

La canción en este contexto tiene infinitas fuentes que el maestro captura, pule y estructura para hacerla audible y coherente a sus receptores, los niños y niñas y reincorporarla al acontecimiento en construcción que ellos van enriqueciendo con aportes fantásticos. Otras

[24] Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

veces la canción surge en el momento o en el sitio menos esperado, después de una sesión, como un pedazo de madera que sale a flote después de un tiempo de haber estado sumergido, el cual necesariamente hay que atrapar y tallar.

Es un proceso que no tiene un método para su emergencia, lo cual no significa que carezca de un proceso complejo en el que letra y música se entrelazan, se fusionan, para lograr un fenómeno sonoro agradable, coherente con el contenido, dentro de un espacio acústico concreto, que debe conducir a lo que interesa: la canción como vehículo educativo.

Para la canción social dirigida a la infancia, interesan sobre todo la coherencia y simplicidad del mensaje y la incitación al movimiento, a la participación, a la exploración de nuevos desarrollos que se desprenden a partir de ella, ampliando las posibilidades de su utilidad, facilitando su fusión con otras disciplinas donde se involucran el cuerpo, la mente y la emoción en el juego creativo,[25] generando finalmente una reflexión cuya complejidad dependerá de la edad de quienes participan en la experiencia. La Canción se convierte en la banda sonora del cuento que a su vez se transforma en juego dramático, sin perder de vista el contenido ambiental expresado en la conjunción de los elementos que intervienen, con los niños y niñas como protagonistas del hecho artístico en función del proceso de educación ambiental.

[25] *La creatividad en cuanto capacidad de proyección del sentido de lo humano no rutinario ni común debe entenderse como la capacidad de respuestas nuevas a las preguntas más convencionales, o la capacidad de interrogación con preguntas nuevas sobre las respuestas más convencionales. El componente central de la creatividad en todo caso es la novedad y ella no es posible sino como expresión singular y autónoma de la imaginación en cuanto lugar pleno de la libertad de la razón y de las emociones. Por el camino de la imaginación la razón penetra el mundo de lo absurdo y lo retrae al espacio de lo innovativo, para captarlo y significarlo dentro del mundo de lo posible materializándolo a través del arte. Por esta razón el arte es único e irrepetible y se convierte en la manifestación más singular de lo captado por la imaginación en cuanto expresión singular del arte.*

Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

3.2.4 El Cuento en el aula:

El cuento hilvana los acontecimientos que suceden entre canción y canción, dando continuidad e impulso a la temática expuesta en ellas, integrando personajes y situaciones que los niños y niñas identifican en ambos contenidos, el de la canción y el de la narración, dando sentido y permanencia a la intención del mensaje ambiental. Ellos ingresan al espacio de trabajo a través del cuento, al que poco a poco van a integrarse con acciones, sonidos y expresiones de diversos personajes. Tal como lo expresa González[26]… *el cuento es una diversión y debe entrar en la clase como tal. Género oral y fundamentalmente emparentado con el teatro, necesita de una participación activa del conjunto de alumnos que se constituye como auditorio.*

Evidentemente, en este caso el público, conformado por los niños y niñas participantes, se convierte en protagonista de la historia a medida que ella va evolucionando en el tiempo, en cada sesión que puede estar aislada o ser parte de una serie. El cuento se convierte en el hilo conductor que permite la vinculación gradual de varias disciplinas artísticas pues, como dice González nuevamente,… *no es que participe del género teatral solamente, el cuento es un integrador de géneros: es un relato (género narrativo), es un relato maravilloso (género épico), es un relato entrecortado por cantos, poemas, expresiones intensamente líricas (género lírico), es por todo esto un caso típico de literatura total.*

El cuento gracias al facilitador, en este caso el docente, se convierte en un puente para acercarse al tema ambiental creando escenarios, personajes y situaciones, mundos imaginarios que igualmente reflejan la realidad en la que todos estamos inmersos.[27]… *El cuento es educativo por la historia misma que relata…* Como dice Beethelheim,…*el reino del cuento no es más que el universo familiar cerrado y delimitado donde se desarrolla el drama fundamental del hombre. El cuento tiene, desde esa perspectiva, una función iniciática y, por tanto, un valor pedagógico y didáctico.*

[26] González gil, María Dolores, CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, n.° 9, 19861págs. 195 - 208 El cuento. Sus posibilidades en la didáctica de la literatura.

[27] Cfr. Beethelheim, B. Psicoanálisis de los cuentos de hadas Ed. Crítica, 1979.

Valdría la pena dar un par de definiciones adicionales que destacan la presencia y pertinencia de este género en el ámbito educativo, retomando nuevamente a González que lo define como… *Género simple y corto, concebido para divertir y para instruir, uno de los más viejos mensajes de los hombres, transmitido por el arte de un narrador, indicado para favorecer la creatividad y la capacidad de enjuiciar, el cuento aparece como un indiscutible instrumento privilegiado en la didáctica y en la educación general.* Y complementa lo anterior diciendo que… *la actual situación de auge del cuento se apoya en parte, en el reciente despertar de los regionalismos y en la reivindicación de identidades culturales. Siempre fue así; recordemos las grandes compilaciones de cuentos y su relación con el romanticismo. El cuento, en efecto, se enraíza en el folklore: forma parte de un patrimonio cultural común. Su contenido "civilizacional" es por eso particularmente educativo.*

Para concluir se apoya en Soriano al definirlo como… *un "género oral", destinado a ser memorizado para conservarse por medio de la transmisión, el cuento esta casi siempre bien constituido, según un esquema simple, de forma que puede ser fácilmente retenido y comprendido por el auditorio. Su contenido conceptual es poco denso. Por el contrario, las repeticiones son numerosas para permitir al auditorio (de forma semejante a lo que sucede con el género dramático) hacerse cargo de elementos mal captados o no aprehendidos en un primer momento.*[28] *Por último, el cuento aparece como adecuado para desarrollar en el niño ciertas facultades intelectuales como la imaginación, la memoria, la atención, la capacidad de análisis, el juicio crítico…*

3.2.6 El juego dramático en el aula.

El juego dramático es un juego colectivo, espontáneo donde se combinan básicamente dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal; como todo juego simbólico, implica la existencia de unos códigos de comunicación de donde surgen personajes, espacios y objetos (convenciones dramáticas) que permiten que los niños y niñas accedan de forma progresiva al aprendizaje de la técnica teatral mediante un acercamiento al placer de actuar y de usar recursos teatrales. Sus principales objetivos son ejecutar la expresión lúdica, desarrollar

[28] Cfr. Soriano, Mark. Los cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones populares, Ed. Siglo XXI, 1980.

la facultad de imitación, experimentar las posibilidades básicas del propio juego (movimiento, sonido, ruido, gesto), desarrollar la memoria.

Según Luis Pesceti[29], el juego… *al igual que el carnaval nos invitan a que nos olvidemos de nuestra propia cara, de nuestra manera habitual de ser y nos pongamos otras máscaras, otros roles. Quizás veamos que en nosotros también hay otros y que esos juegos los despiertan e invitan a salir y revelarse. Obtendremos, por un momento, aquello que tanto anhelaba Borges: el alivio que da dejar de ser nosotros mismos.*

En esta experiencia particular, el juego tiene la intención de canalizar contenidos de educación ambiental, articularse con la canción y ajustar su estructura al cuento que da la directriz, para el desencadenamiento de la historia a la cual los niños aportan ideas fantásticas.

El Juego Dramático abarca gran cantidad de retos que invitan al niño a experimentar, vivenciar y explorar el mundo, generando un efecto transformador. Según, el texto de Lineamientos curriculares[30]… *el teatro debe ser concebido como una herramienta pedagógica al servicio del desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y de la propia comunidad, en la medida en que el imaginario colectivo, es también su materia prima… entonces es aquí donde se puede reconocer la labor invaluable de esta área en la creación de un currículo diferente que promueve el desarrollo del conocimiento y que visto de una forma más sencilla, cómo a través del juego dramático se llega a una construcción de diferentes saberes. El juego dramático permite al pequeño un acercamiento a su entorno social y cultural generándole más confianza y seguridad en cada paso que da.*

Es clara la importancia del juego dramático en el desarrollo de los niños y niñas, los estimula constantemente, los lleva a experiencias que marcan la diferencia en su proceso educativo, la cual podría ser una alternativa para maestros que se aventuran a probar algo nuevo que los aleje de la típica clase de teatro, siendo pioneros de un estilo educativo propio y vanguardista, en donde , como dice en los lineamientos …*El docente analiza, en primera instancia, el proceso dinámico efectuado por el alumno desde su llegada al salón de clase hasta la salida de éste; los*

[29]Pesceti Luis, Taller de animación musical y juegos, 2006, http://www.luispescetti.com/el-verdader-papel-del-juego/

[30]Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

logros no son de orden cuantitativo ni tampoco pueden ser medidos con la objetividad mecánica de un método científico.

El juego dramático, empieza a ser parte de sus vidas asumiéndolo como una acción cotidiana de profunda trascendencia, donde se evidencian comportamientos positivos cargados de seguridad, sabiduría, libertad, gracia, osadía, responsabilidad entre muchos.

Oscar Vahos, habla de la importancia del juego en la vida de los seres humanos y afirma en su libro *Juguemos Dos*[31] que *…Nuestro propósito es discurrir sobre las posibilidades de dinamización, motivación y ruptura de la monotonía en las aulas, que a veces se convierten en "Jaulas" de clase para niños… pareciera por lo que observamos a diario, que la tendencia en la escuela formal tradicional fuese la de "normalizar" a los niños, ponerlos en cintura, hacer de ellos "alguien en la vida", con ideas y actitudes patéticas y a veces afortunadamente inútiles de los padres y del sistema educativo de no reconocer y simplemente ignorar el natural espíritu díscolo en ellos, de querer "domarlos", pretendiendo y casi siempre logrando la eliminación de su curiosidad, desfogue, creatividad, etcétera…*

Aunque la palabra juego parezca una expresión sin límites, en la mayoría de los casos está cargada de reglas para cumplir, pero son reglas que invitan al niño a la acción, pues se convierten en desafíos, en misterios, alegrías y ansias de disfrutar de las maravillas de aprender a través del juego. Teniendo en cuenta las palabras de Huizinga[32] cuando dice: … *El juego es algo muy serio*… debe tenerse claro que cuando se comienza a jugar, los jugadores deben ponerse de acuerdo. Pueden ser condiciones absurdas, sencillas o difíciles, pero hacen parte del reto de jugar y siempre divertirse mientras se aprende. Entonces se llega a una sencilla conclusión: El juego dramático en la primera infancia es una herramienta esencial para el desarrollo emocional de quienes participan en él.

[31]Vahos Oscar, 2000, Juguemos dos, libro sin referencias, Medellín.

[32]Huizinga Johan, Homo ludens, 1938, Alianza Editorial, Madrid 2000

4. Descripción de la experiencia de la Canción Social dirigida a niños y niñas y su relación con otras disciplinas artísticas en esta experiencia de Educación Ambiental.

Como se ha dicho anteriormente, el presente documento ha tomado como referencia una de varias experiencias concretas dirigidas a niños y niñas de diversas edades, que en su desarrollo adhiere gradualmente a la canción elementos como el cuento, el juego dramático y la lúdica, canalizados en una temática educativa ambiental. Esta experiencia particular llamada Arbolito Juguetón, dirigida a la formación de niños y niñas en espacios escolares, genera otros procesos paralelos dirigidos a la infancia, como la creación de un cuento, la composición de temas musicales, la escritura de un guión teatral a partir del juego dramático, una producción fonográfica donde se incluye la canción que lleva el mismo nombre, la inclusión de la misma en el montaje de una obra profesional de teatro musical llamada "Madre Tierra, Oruguito y Caracol" (Grupo Son del Mundo Infantil) y finalmente, su utilización por parte de otros maestros artistas en sus trabajos pedagógicos.

Lo anterior se expone aquí como una muestra del alcance de la canción en el proceso educativo, eje de esta experiencia, para concientizaren la sensibilidad y el afecto, contribuyendo con sus contenidos a la formación de valores humanos aplicados para mejorar su relación con el entorno natural. Esta propuesta, producto del trabajo desarrollado en espacios escolares y culturales, pretende ilustrar, dar luz y complementar a través de la canción fusionada con otras disciplinas artísticas, lenguajes técnicos o científicos propios de la cátedra de educación ambiental.

Sustentada en La Carta de Belgrado adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en Yugoslavia en 1975 y las múltiples acciones tomadas desde entonces por la comunidad internacional frente a la necesidad de conservación ambiental y la ley 115 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional para la conservación del medio ambiente y el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de la educación formal, decreto 1743 de 1994, esta experiencia comienza a gestarse en el ambiente singular de un aula de clase, en la asignatura de música dirigida a niños y niñas de preescolar y educación básica primaria y en otros proyectos institucionales estatales y privados realizados en los últimos años y se va revelando

poco a poco en la práctica, en el desarrollo de actividades tendientes a descubrir, ampliar y mejorar aptitudes musicales en niños y niñas y simultáneamente utilizar contenidos que contribuyen con su formación integral, incorporando otras disciplinas artísticas que surgen espontáneamente durante el proceso.

Finalmente, ante la realidad del país y el mundo que reclaman acciones urgentes en este sentido, se elige profundizar en la temática ambiental, canalizando toda la energía creativa hacia la elaboración de letras y dinámicas en las que se hace manifiesta tal decisión, generando así condiciones adecuadas para la socialización, la creación, la participación positiva a partir de roles, en un ambiente fantástico, donde niños y niñas participan desde la vivencia y la emoción, motores por excelencia para el aprendizaje.

Se han identificado tres elementos adicionales que sumados a la canción y a la temática ambiental, como complementos de la misma, posibilitan el fenómeno educativo: estos elementos son el cuento, el juego dramático y la lúdica. Cabe anotar una vez más que lejos de ser una propuesta metodológica, aunque lo sea para el autor, se pretende hacer una descripción de la experiencia y destacar cómo a partir de ella, la canción actúa como agente educativo. Estos procesos se han aplicado en los últimos años en instituciones como el Liceo Edad de Oro (Chía, Cundinamarca) 2007 a 2012, La Escuela Colombiana de Arte Integrado Crearte Colombia (Bogotá D.C) 1998 a 2012, La escuela de formación artística Parte del Arte Colombia (Cajicá, Cundinamarca) 2003 a 2010 y en talleres institucionales dentro de Programas de Educación Ambiental dirigidos a la población infantil en los centros poblados de la jurisdicción de Chivor, Boyacá, 2004 y 2005, realizados por la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor – Cesam.

Por otra parte, estas temáticas han sido incorporadas a los trabajos artísticos realizados por el grupo de Títeres Palabras Mágicas (2003 a 2010) y la compañía de teatro musical Son del mundo Infantil (2003 a 2012), con quienes se han desarrollado campañas y giras a nivel nacional e internacional, llevando siempre en sus contenidos el mensaje ambiental.

4.1 Arbolito juguetón, una experiencia en el aula a través de la canción, el cuento, el juego dramático, la lúdica y la temática ambiental.

A continuación una experiencia que abarca varias disciplinas o ramas del conocimiento en el arte tales como la canción, el cuento, el juego dramático y la lúdica integradas en busca del desarrollo de la sensibilidad como componente fundamental de la educación ambiental en un proceso desarrollado durante clases y talleres, dirigidos a niños y niñas de todas las edades.

Imagen de una sesión de Arbolito Juguetón, proceso donde convergen arte y pedagogía, dentro de una experiencia educativa integrada con la Educación Ambiental, dirigida a niños y niñas.Liceo Edad de Oro, Chía, Cundinamarca, 2010.

4.1.1 La canción

Esta canción tiene una base rítmica de cumbia. Invita al movimiento no solo desde su estructura rítmica sino desde el contenido de su letra, la cual recrea una sencilla historia desarrollada en una montaña, donde habitan el arbolito y otros personajes. En este espacio se examinará un poco más a profundidad su contenido, ya que desde allí se genera la inquietud de proponer nuevas alternativas que permitan comunicar para sensibilizar y crear conciencia ambiental entre los niños y las niñas.

ARBOLITO JUGUETÓN

Música y letra: Daniel Navarrete Rodríguez

De todos los arbolitos que viven en la montaña

Hay uno que se distingue porque más mueve sus ramas

Juguetea con el viento, es un gigante despierto

Y no hay pájaro o insecto que no visite su reino

Tiene el corazón de niño y por eso yo le canto

CORO

Arbolito Juguetón mueve tu cuerpo sin parar

Arbolito Juguetón mueve tu cuerpo sin parar

Muévete aquí, muévete allá, da un paso al frente y un paso atrás

Muévete aquí, muévete allá, da media vuelta y vuelve a girar (Bis)

II

De noche y de día suena la maravillosa orquesta

Con animales del bosque, caracoles y bichitos

Juguetea con el viento, es un gigante despierto

Y no hay pájaro o insecto que no visite su reino

Tiene el corazón de niño y por eso yo le canto

Extracto 1 - Canción	Comentario
De todos los arbolitos que viven en la montaña	Los niños y niñas a veces olvidan o simplemente ignoran que los árboles son seres que tiene vida y además ocupan su lugar en la naturaleza. La palabra "viven" les da la propiedad de estar en comunidad y una presencia especial, como cierto carácter emotivo. Ante su percepción, esto los muestra con cierta "personalidad".

Extracto 2 - Canción	Comentario
Hay uno que se distingue porque más mueve sus ramas	Emerge del colectivo una singularidad. Uno que es diferente de los demás, cualificándolo con un gesto sencillo que además, pueden imitar con sus brazos.

Extracto 3 - Canción	Comentario
Juguetea con el viento, es un gigante despierto	El arbolito tiene además la capacidad de jugar, cosa que lo acerca a su interés pues el juego lo seduce. La condición de ser un gigante, se convierte en otra característica que le va haciendo aún más diferente y causa cierto asombro, cierto respeto.

Extracto 4 - Canción	Comentario
Y no hay pájaro o insecto que no visite su reino	Los animales lo ubican inmediatamente en un espacio que huele a madera y a naturaleza. Ellos visitan al gigante que es a su vez un rey, pues tiene un reino. Aquí los niños y niñas se reafirman en el espacio al cual ellos, personajes del bosque, también pertenecen.

Extracto 5 - Canción	Comentario
Tiene el corazón de niño y por eso yo le canto	El árbol tiene algo que ellos también tienen: un corazón de niño. Al tener ellos algo en común tan orgánico lo acerca aún más a su personalidad. Tanto, que es un buen motivo para cantarle su canción.
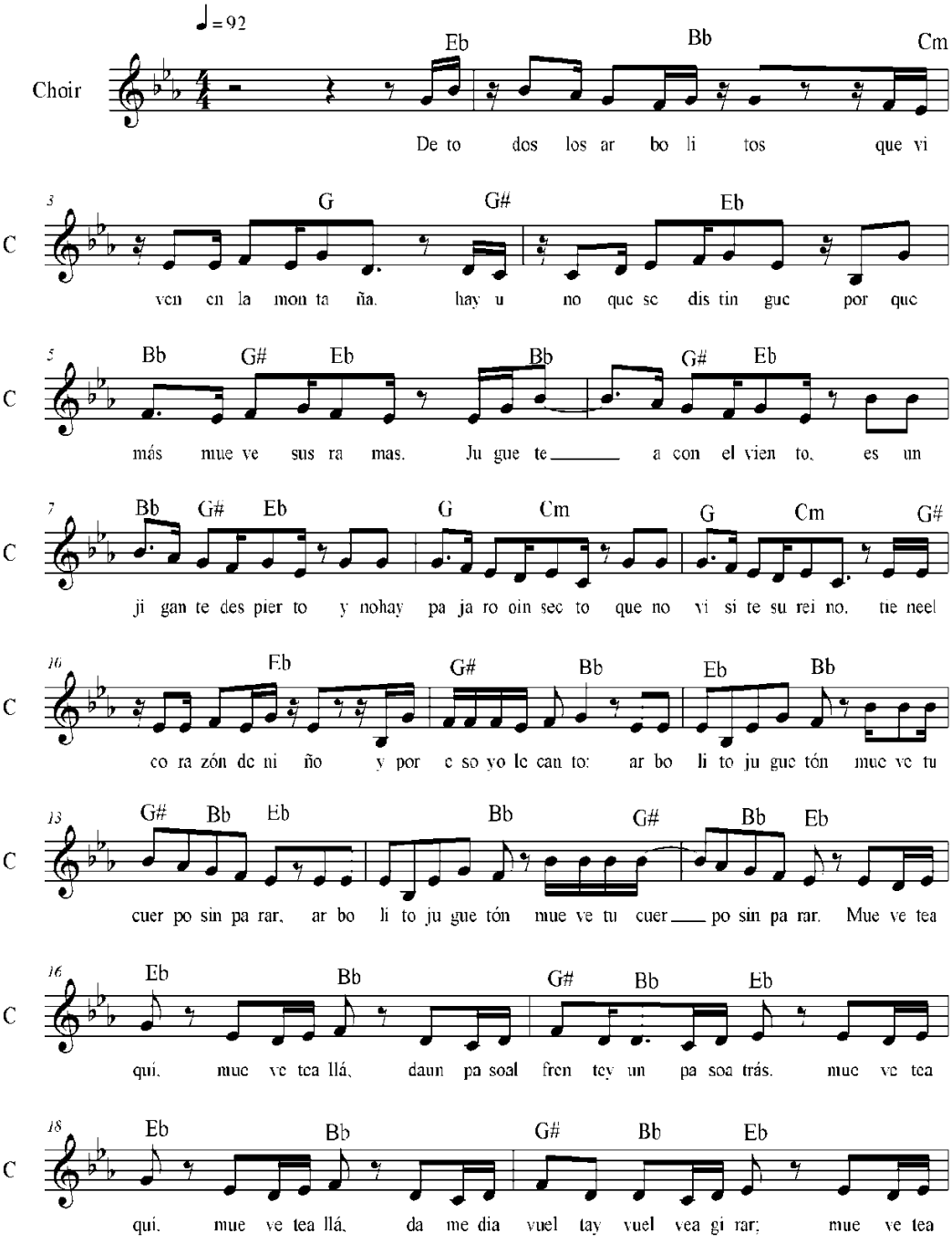
Extracto 6 - Canción	Comentario
Arbolito Juguetón mueve tu cuerpo sin parar Arbolito Juguetón mueve tu cuerpo sin parar Muévete aquí, muévete allá, da un paso al frente y un paso atrás Muévete aquí, muévete allá, da media vuelta y vuelve a girar	El coro de la canción es un motivo de alegría para celebrar todo lo que tienen en común con el árbol. El hecho de que este se puede mover, pues tiene características semejantes a las suyas, les da la oportunidad de compartir el momento y moverse junto a él, acompañando la canción con sus cuerpos, mientras cantan. Es un juego que crea una complicidad especial entre todos los personajes que participan.
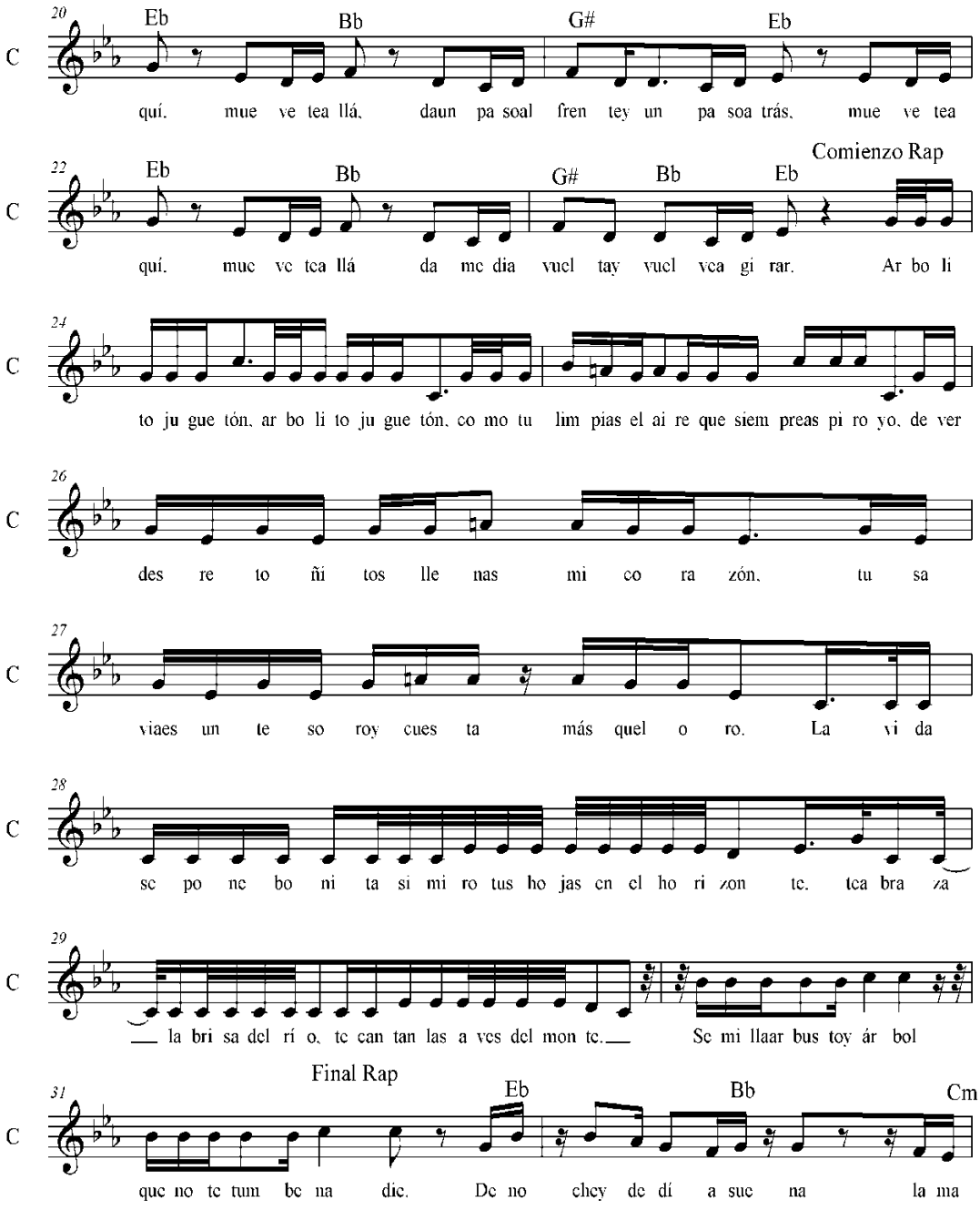
Extracto 7 - Canción	Comentario
De noche y de día suena la maravillosa orquesta Con animales del bosque, caracoles y bichitos	El bosque tiene un sonido especial en el día y en la noche y siempre interpretado por una gran orquesta conformada por sus bichitos. Es un lugar agradable que tiene sus propias riquezas y al cual somos siempre bienvenidos.
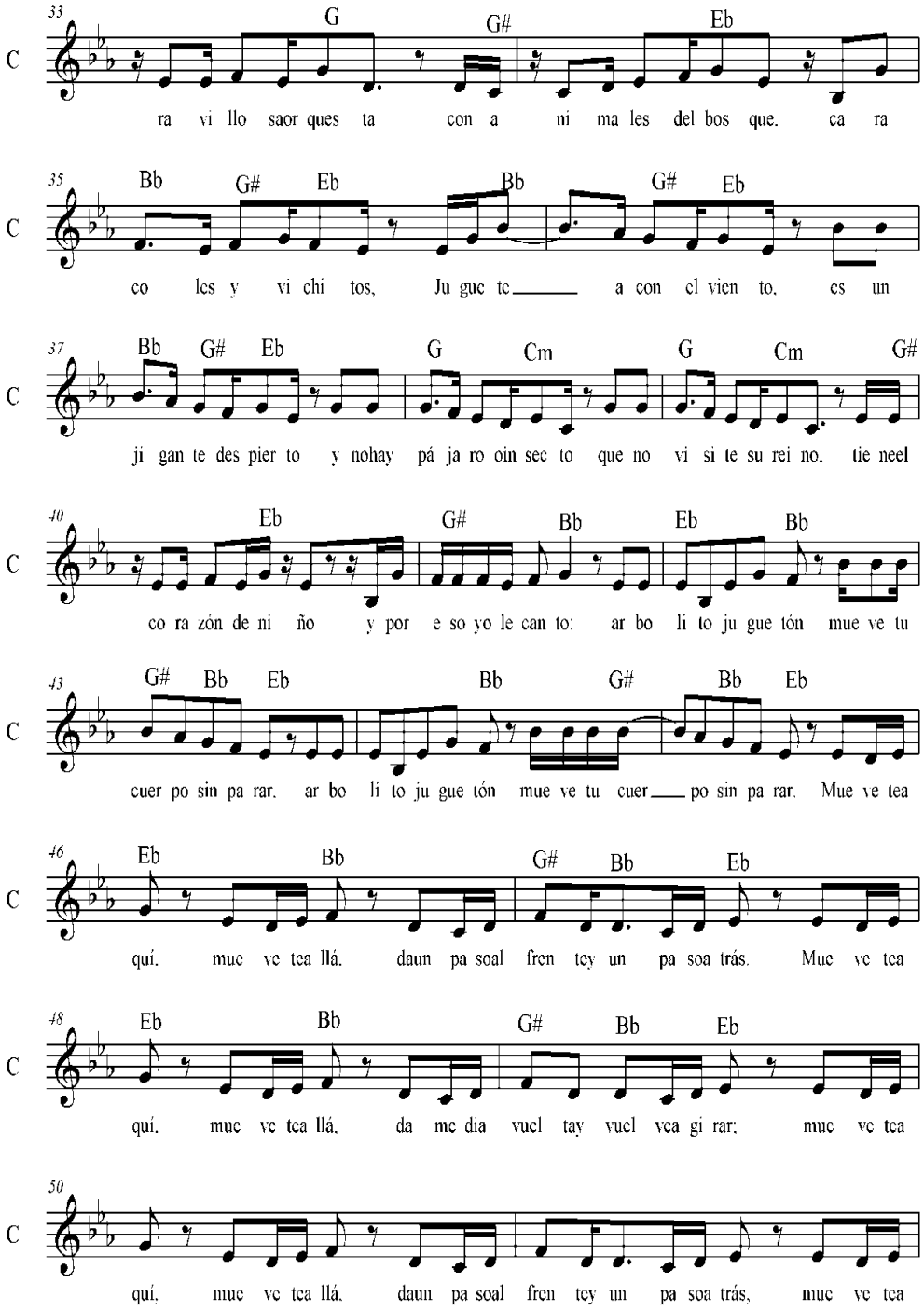
ARBOLITO JUGUETÓN

Score
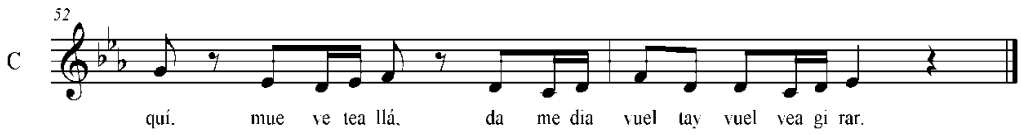
Daniel Navarrete Rodríguez

20
Eb
Bb
G#
Eb
C
quí. mue ve tea llá. daun pa soal fren tey un pa soa trás. mue ve tea
22
Eb
Bb
G#
Bb
Eb
Comienzo Rap
C
quí. mue ve tea llá da me dia vuel tay vuel vea gi rar. Ar bo li
24
C
to ju gue tón. ar bo li to ju gue tón. co mo tu lim pias el ai re que siem preas pi ro yo. de ver
26
C
des re to ñi tos lle nas mi co ra zón. tu sa
27
C
viaes un te so roy cues ta más quel o ro. La vi da
28
C
se po ne bo ni ta si mi ro tus ho jas en el ho ri zon te. tca bra za
29
C
la bri sa del rí o. te can tan las a ves del mon te. Se mi llaar bus toy ár bol
Final Rap
31
Eb
Bb
Cm
C
que no te tum be na die. De no chey de dí a sue na la ma

33
C
G
G#
Eb
ra vi llo saor ques ta con a ni ma les del bos que. ca ra
35
C
Bb
G#
Eb
Bb
G#
Eb
co les y vi chi tos, Ju guc te a con el vien to, es un
37
C
Bb
G#
Eb
G
Cm
G
Cm
G#
ji gan te des pier to y nohay pá ja ro oin sec to que no vi si te su rei no, tie neel
40
C
Eb
G#
Bb
Eb
Bb
co ra zón de ni ño y por e so yo le can to: ar bo li to ju gue tón mue ve tu
43
C
G#
Bb
Eb
Bb
G#
Bb
Eb
cuer po sin pa rar, ar bo li to ju gue tón mue ve tu cuer po sin pa rar. Mue ve tea
46
C
Eb
Bb
G#
Bb
Eb
quí. muc ve tca llá. daun pa soal fren tey un pa soa trás. Muc ve tca
48
C
Eb
Bb
G#
Bb
Eb
quí. muc ve tca llá. da me dia vuel tay vuel vea gi rar; muc ve tca
50
C
quí. muc ve tca llá. daun pa soal fren tey un pa soa trás, muc ve tea

4 ARBOLITO JUGUETÓN

4.1.2 El cuento:

La siguiente es una forma muy sencilla de abordar el cuento presentada a modo de ejemplo. Hay que estar atentos a los aportes provenientes de los niños y niñas, que por lo general son muchos e integrarlos a la dinámica que fluye constantemente durante cada sesión. La coherencia, el movimiento, el ritmo, elementos que se deben aplicar, son determinantes, junto a cierta destreza del narrador (docente) para promover el crecimiento del cuento e ir ajustando todo al cuerpo general del mismo, cuya estructura está preconcebida, pero abierta a la participación de los participantes como parte de la experiencia colectiva, de la aventura. A continuación, un fragmento de lo que podría ser:

En este bosque, aquí, justo donde estamos, vive un arbolito que se llama Juguetón. Todas las creaturas de este lugar maravilloso lo bautizaron así, porque disfruta moviendo sus ramas de un lado al otro, balanceando su enorme y pesado cuerpo como si fuera un caucho, jugando con el amigo viento veloz y frío…. ¡así! El y todos sus amigos árboles, plantas y animales de todas las formas pequeñas, grandes, gordas, flacas, de todos los aromas y colores, viven desde hace mucho, mucho tiempo en este bosque y a pesar de ser tan diferentes, se respetan y conviven… son realmente muy, muy felices.

Sin embargo, ¡escuchen! Llegan rumores… dicen que unos extraños seres que caminan parecido a los monos…..muy inteligentes, muy sonrientes, vienen a talar…. ¿Talar? ¿Alguien aquí sabe qué significa esta palabra? Y… ¿Qué pasa si talo un árbol? Y… ¿Qué pasa si talo 10?, ¿100?, ¿1.000? ¡Ahhhh! ¿Y entonces qué vamos a hacer sin el agua? ¿Sin el aire limpio? ¿Sin la sombra y la frescura de los árboles? ¿Qué pasará con todos los animales que viven aquí? ¿A donde irán?

Tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde. ¡Escuchen! Ya suenan los pasos de esos señores que vienen con sus enormes serruchos dispuestos a acabar con este tesoro. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? Mmmmmm …. Muy bien. ¡No lo puedo creer! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Mira! Te están saliendo alas por los hombros y… a ti te están saliendo plumas en la cabeza y… a ti te ha salido un pico en vez de boca y… ¿Por qué te han salido ramas y hojas en los brazos? Y… ¿Por qué hay tantos con cola y orejas de ratón? ¡Ah! Ya lo sé. El bosque nos

está permitiendo penetrar a sus entrañas. Transformados ahora en seres que lo habitan, podremos sentirnos parte de él y así ayudarlo en este momento difícil. ¿Quieren hacerlo?

Hemos entrado al reino del Arbolito Juguetón; ahora que somos parte de él, comenzaremos por aprender su canción ya que alguien me dijo que al hacerlo, lograremos tener poderes especiales en caso de emergencias y desastres. ¿Lo hacemos? ¡Bien! …

Realizaremos a continuación un análisis de los contenidos presentes en el fragmento para identificar aspectos importantes de su desarrollo:

Extracto 1 - Cuento	Comentario
En este bosque, aquí, justo donde estamos, vive un arbolito que se llama Juguetón…	Nótese que de entrada, en esta primera frase del cuento, hay una intensión decidida para ubicar a los niños y niñas en un espacio y tiempo presente concreto: el bosque, ahora. Ellos con su imaginación, cualidad a flor de piel que es característica y determinante en este trabajo, se transportarán allí en el instante en que se propone sin vacilaciones, ni prejuicios.

Extracto 2 - Cuento	Comentario
…Todas las creaturas de este lugar maravilloso lo bautizaron así…	En esta segunda frase se les asigna a las creaturas del bosque un poder único de los seres humanos, que hace parte de su cultura: el poner nombre a los seres a través de un ritual. Esto coloca a los niños y niñas en un lugar común, dentro de un espacio desconocido al cual acaban de ingresar.

Extracto 3 - Cuento	Comentario
…jugando con el amigo viento veloz y frío…. ¡así!..	El Arbolito también comparte algo en común con los niños y niñas y es que también puede jugar con su amigo, el viento veloz y frío, abriendo la posibilidad del encuentro en

	esa actividad. La palabra "¡*así*!" implica una acción por parte del narrador, que abre la puerta al inicio del juego dramático con la confianza que otorga el imitarlo con sus cuerpos y brazos.

Extracto 4 - Cuento	Comentario
…viven desde hace mucho, mucho tiempo en este bosque y a pesar de ser tan diferentes, se respetan y conviven… son realmente muy, muy felices.	Se resalta aquí un valor fundamental para la convivencia en este espacio, que consiste en el respeto por el otro ser, a pesar de las diferencias que saltan a la vista.

Extracto 5 - Cuento	Comentario
…Sin embargo, ¡escuchen! Llegan rumores… dicen que unos extraños seres que caminan parecido a los monos…..muy inteligentes, muy sonrientes, vienen a talar….	Hace su aparición la figura del ser humano, personaje antagónico en el cuento, que teniendo cualidades bonitas, también puede hacer daño.

Extracto 6 - Cuento	Comentario
…. ¿Talar? ¿Alguien aquí sabe qué significa esta palabra? Y… ¿Qué pasa si talo un árbol? Y… ¿Qué pasa si talo 10?, ¿100?, ¿1.000?...	Entra a la narración una palabra común para los entendidos en el tema ambiental. Al hacer la pregunta está colocando su atención en algo concreto que debe quedar claro y hace al mismo tiempo con su ayuda, un análisis de las consecuencias derivadas de esta acción, comunicando de paso, la esencia del problema.

Extracto 7 - Cuento	Comentario
…¡No lo puedo creer! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Mira! Te están saliendo alas por los hombros y… a ti te están saliendo plumas en la cabeza y… a ti te ha salido un pico en vez de boca y… ¿Por qué te han salido ramas y hojas en los brazos?...	La puerta que quedó abierta identificada en el extracto 3, les da la entrada al juego dramático. A partir de este momento, con objetos de utilería y vestuarios muy elementales pero representativos de sus personajes designados al azar, se convierten en protagonistas de la actividad que apenas comienza. Aquí se da inicio a la fusión entre cuento y juego dramático.

Extracto 8 - Cuento	Comentario
…El bosque nos está permitiendo penetrar a sus entrañas. Transformados ahora en seres que lo habitan, podremos sentirnos parte de él y así ayudarlo en este momento difícil. ¿Quieren hacerlo?...	Aceptar la invitación del bosque para penetrar a sus entrañas y poderlo ayudar, se convierte en un compromiso que no dudan en adquirir. Ellos ya son parte del bosque. Sus habitantes. Sin embargo, nunca está demás hacer la pregunta clave: *"¿Quieren hacerlo?"…*pues no hay que perder nunca de vista que en el juego nadie está obligado nunca a participar contra su voluntad.

Extracto 9 - Cuento	Comentario
…Hemos entrado al reino del Arbolito Juguetón; ahora que somos parte de él, comenzaremos por aprender su canción ya que alguien me dijo que al hacerlo, lograremos tener poderes especiales en caso de emergencias y desastres. ¿Lo hacemos? ¡Bien! …	Al entrar definitivamente al espacio propuesto para la dinámica, se hace una nueva invitación a aprender la canción del Arbolito Juguetón, instrumento que les otorgará un poder especial para enfrentar los problemas que se avecinan. Al aceptarlo, se estarán asumiendo la participación en las tres disciplinas propuestas: El cuento, el juego dramático y la canción dentro de la aventura que los llevará por situaciones diversas, con la temática ambiental como unificadora de todos los contenidos.

4.1.3 El guión:

El guión se va configurando a partir del cuento, que a su vez se transforma en juego dramático. Podemos decir que los aspectos corporales, musicales, dramáticos, lúdicos y creativos implícitos en su desarrollo a partir de una puesta en escena muy sencilla, tienen un sentido de construcción colectiva que el docente debe organizar a medida que emergen, producto de la dinámica establecida.

El guión presentado a continuación es producto de la canción Arbolito Juguetón, que propició la aparición del cuento y posteriormente del Juego Dramático y la lúdica, siempre canalizados en la temática ambiental. Sin embargo no significa que este orden de aparición de los factores interdisciplinarios deba presentarse de esta manera. Es posible que por la condición de canta autor de quien presenta este trabajo, haya surgido en primer lugar la canción como plataforma para la aparición de los demás aspectos.

A continuación, algunos momentos significativos del guión con un análisis de sus contenidos y aplicaciones:

Extracto 1 Guión	***PRIMERA ESCENA - LOS ANIMALES EN EL BOSQUE*** *En la escena hay seis árboles (niños) que conforman un hexágono. En el centro de ellos se encuentra un árbol más, que se distingue por ser el que más mueve sus ramas al paso del viento. Se escucha al fondo el sonido del agua y las aves que cantan en el ambiente. Entra voz de narrador (Off.)* *-NARRADOR: En este bosque, sucederá una historia muy encantadora. Es algo que pasa a diario en otros bosques del planeta azul, también conocido como planeta Tierra. Nadie en el resto del universo se imagina que exista un lugar tan hermoso como este.*

Comentario	La colocación de los niños en un hexágono, lo más aproximado a un círculo, le da un sentido ritual a la puesta en escena, pero simultáneamente es un lugar conocido para los niños y niñas, producto de los juegos de rondas. Esto genera seguridad en ellos, que aplicada a lo escénico, se traduce en protección para el Arbolito que se mueve en el centro desprevenidamente. Los sonidos naturales del agua, el viento y los animales silvestres, ofrecen una atmósfera apropiada. La voz del narrador (Off) genera confianza en los protagonistas. Este les guía a través de la historia dándoles tiempo para las acciones correspondientes. La posibilidad de que un ser extraterrestre no pueda imaginar un planeta Tierra tan bonito como este, les genera orgullo por ser tan afortunados.

Extracto 2 Guión	*-BUHO: Haber mis hermosas florecitas (niñas), haber. Ahora las sembraré en este sitio, el más hermoso de nuestro gran bosque. No se preocupen. Aquí nadie les hará daño. ¿Saben? - Dirigiéndose al público. - Este bosque es un lugar sagrado. Durante muchos, muchos años, todos los seres vivos que vivimos aquí lo hemos mantenido intacto. Nos encanta el agua que pasa cantando su hermosa canción. Nos fascina el aire fresco que respiramos y hayyyyy.....nos encantan nuestros hermosos árboles y el sol y la luna adornando y acompañando los días y las noches de todos los animales que vivimos en esta hermosa tierra.*
Comentario	El Búho representa la sabiduría, la cordura en el bosque. Esta característica ya le ha sido asignada en otros muchos cuentos, pero vale la pena mantenerla para este personaje que debe ser representado por uno de los niños mayores. Inspira cierto aire de respeto a los demás personajes del bosque por lo que dice:…*Nos encanta el agua que pasa cantando su hermosa canción…* destacando las cualidades de un medio ambiente sano y puro. Es de resaltar también su condición de…*lugar sagrado…* y el cuidado que han mantenido con el durante tantos años.

Extracto 3 Guión	*-NARRADOR: Los conejos traviesos pasean relajados por todas partes, moviendo sus colitas de algodón llenando el espacio de picardía y movimiento. Todos ellos,*

	como una gran familia, se dan la mano pues la solidaridad es un compromiso de todos los habitantes del bosque.
Comentario	Los conejos representan la ternura y la inocencia. Aquí el narrador destaca su pertenencia a la gran familia del bosque y se hace referencia a un valor importante en su hogar: La solidaridad. Los niños durante el proceso han tenido que asimilar los nuevos conceptos que van surgiendo poco a poco, no como una recitación o un proceso de memorización sino como una experiencia vivida a través del juego que los convoca.

Extracto 4 Guión	*-NARRADOR: Una bandada de ágiles pájaros, unos más grandes y otros apenas pichones, llenan el cielo de movimiento y alegría, llevando y trayendo noticias de todas partes del planeta. Noticias y más noticias para mantener informados a todos los habitantes del bosque. Para ellos es condición hablar un idioma extranjero y si no escuchen ustedes lo que dicen los viajeros.* *Los pájaros giran alrededor del bosque; después del narrador, emiten unos extraños sonidos, haciendo una sencilla coreografía. Al terminar giran nuevamente hasta llegar al último de los arbolitos y descansan a sus pies.*
Comentario	Los diferentes personajes que participan del juego, están ahí para enriquecer sus habilidades y conocimientos respecto al tema ambiental. En este caso una sencilla coreografía refresca la atmósfera de la escena y permiten el protagonismo de todos los niños y niñas presentes en las diferentes disciplinas involucradas.

Extracto 5 Guión	*-NARRADOR: Así transcurre el tiempo en el hermoso bosque de nuestros amigos. Todos continúan viviendo felices, aunque un poco preocupados por lo que pueda ocurrir a su hogar. Durante muchos, muchísimos años, se las han arreglado para convivir de una manera sana y solidaria. El hecho de ser diferentes los fortalece y les ayuda a entender que el respeto a sus diferencias es una de sus mayores riquezas. Pero sigamos atentos a nuestra historia, ya que solo hay un ser en toda*

	la naturaleza que no ha entendido la importancia del respeto por la diversidad y ese, ya está aquí. ¡APAGON!
Comentario	El narrador refuerza en el texto permanentemente la belleza del bosque como hogar de todos sus habitantes. También se refuerzan valores como la amistad, la solidaridad y el respeto por la diferencia. Aparecen nuevamente los antagonistas de la historia, los hombres, no como seres malignos, sino como alguien a quien hay que enseñarle el amor por la naturaleza.

Extracto 6 Guión	- *TALADOR 1: ¡Vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Si son nada menos y nada más que el famoso Arbolito Juguetón y sus amigos! Quienes nos habían hablado de este lugar tenían toda la razón; este es un gran bosque. Perfecto para hacer lo que todo talador de árboles que se respete sueña. ¡Acabar con todos para venderlos al mejor precio en el mercado!*
Comentario	Aquí los personajes humanos llevan por un instante la fantasía del cuento a un punto donde choca con la realidad: venta, precio, mercado. Palabras que son la causa de todo lo malo que está ocurriendo a los personajes y que habrá que conjurar de alguna manera. Sin embargo estas mismas palabras en un contexto adecuado, con unas reglas claras y con fines de mutuo desarrollo, no representarían mayor peligro. Aspectos de doble sentido que deben ser aclarados para no satanizar situaciones o personajes de la vida real.

Extracto 7 Guión	-*NARRADOR: Así los animales se ponen de acuerdo para cantar la antigua canción del renacimiento. Comienzan a llegar animales de todas partes del antiguo bosque, y ponen todo el corazón en la realización del ritual.* *Entra música Arbolito Juguetón y van a escena nuevamente todos los seres del bosque en el mismo orden de la primera vez: Mariposas, conejos, pájaros, ratones, chiva, rana, zanahorias y pimentón. Se acomodan alrededor del Arbolito Juguetón y cantan. Antes de terminar la canción, van saliendo nuevamente de escena y queda solo el árbol. A continuación hay apagón y luz negra. Entra audio de viento y las cintas de colores fluorescentes jugando en el espacio alrededor del*

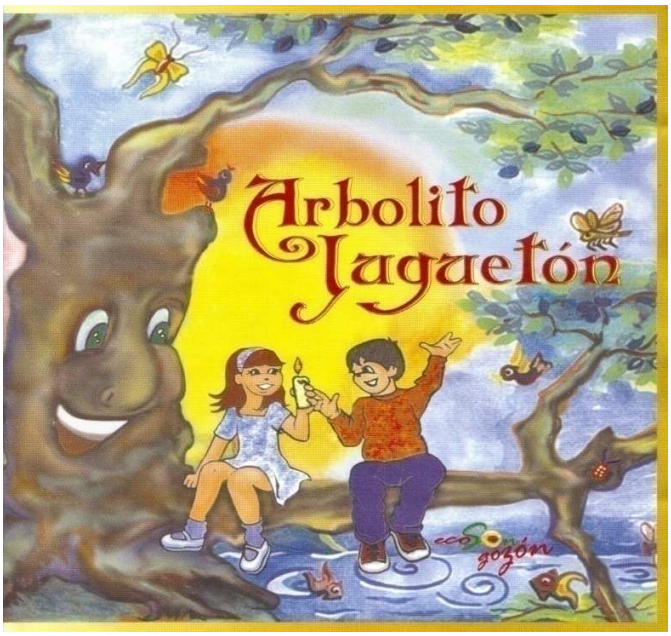
	arbolito. Este lanza papelillos de colores fluorescentes y escarcha representando las semillas. A la señal (Tambor) salen las cintas, entran luces y se encuentra la escena original con los siete árboles del comienzo.
Comentario	Los animales del bosque se ponen de acuerdo para ser solidarios con su hogar, el bosque, para lo cual deben colocar todo el corazón. Nuevamente aquí convergen valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el amor. En este sentido es importante hacer énfasis en estos aspectos que determinan actitudes positivas en la relación con los pares y con el entorno natural, ya que lo que se aprende y aprehende en el juego, fácilmente se vuelve práctico en la vida cotidiana. Aquí estos valores tienen una función específica en torno a la interpretación de la canción "*Arbolito Juguetón*" que será el conjuro para aplacar y transformar a los invasores.

Extracto 8 Guión	*-NARRADOR: Así, todo vuelve a la normalidad. El bosque se llena de vida y todo a ser como fue en un comienzo, antes de que llegaran los depredadores humanos. Desde entonces todo talador que tuvo el valor de asomarse por allí, nunca más regresó a la civilización, ya que cualquiera que lo hiciera, se convertiría en una hermosa semilla, arbusto y árbol, en un árbol feliz sobre la tierra.* *Entra sonido de agua y aves. En la escena los siete arbolitos se despiden con la mano, en silencio. Apagón y audio. FIN.*
Comentario	Vuelve la normalidad al interior del bosque. El castigo para cualquier otro talador que lo destruya, es la satisfacción de convertirse en un árbol feliz sobre la Tierra, una paradoja que queda como sentencia final. Los recursos de audio que apoyan el transcurrir de los eventos durante la obra, la música incidental y los efectos, son importantes para crear atmósferas y darle un mayor sentido dramático al trabajo.

4.2. Dos experiencias artísticas derivadas del trabajo pedagógico

Las dos muestras presentadas a continuación se presentan para destacar el alcance de la canción tanto en su capacidad como agente educador y sus posibilidades de difusión, como en su participación en otros proyectos que comparten su interés por aportar desde sus propias características a la Educación Ambiental. El primero como trabajo fonográfico que lleva el mismo nombre de la canción, "Arbolito Juguetón" y el segundo, una experiencia de teatro musical para niños y niñas, "Madre Tierra, Oruguito y Caracol", con contenidos ambientales donde el mismo mensaje está presente.

4.2.1 La producción fonográfica Arbolito Juguetón:

Carátula de la producción discográfica Arbolito Juguetón, incluida en este documento como muestra de una experiencia educativa que involucra elementos musicales y pedagógicos en el aula. Producción independiente, año 2006.

En el año 2006 se realiza un trabajo fonográfico independiente llamado "Arbolito Juguetón" para el cual se seleccionan diez canciones que hacen parte del repertorio gestado y desarrollado en el aula de clase durante varios años, enfocado hacia temas ambientales, generando un proyecto paralelo representado en la producción discográfica en la que

intervienen niños y niñas, alumnos en su momento del autor. De este se elaboraron mil copias que fueron distribuidas en diferentes ciudades del país y algunas fuera de él. En su realización participaron veintidós personas entre músicos, cantantes y técnicos y su elaboración tardó algo más de tres años. La participación incondicional de su productor musical Eusebio Valderrama Fonseca, fueron definitivos para su realización. Aunque la intención no es profundizar sobre la producción fonográfica como tal, se han traído los testimonios de dos ex alumnas que participaron con sus voces y energía en la misma, indagando acerca de cómo esta experiencia pudo haber influido en sus vidas, en especial frente a su relación con el entorno natural. La presencia de este fonograma, Arbolito Juguetón, aparece como una extensión que hace parte del trabajo artístico y pedagógico relacionado incluso con el cuento y el juego dramático pues recoge canciones nacidas en la dinámica del aula de clases. Cabe anotar que los extractos de los testimonios que aparecen a continuación, fueron realizados de manera individual con las interlocutoras y por tanto las similitudes que puedan presentarse en algunas respuestas, son simples coincidencias:

ALGUNOS APARTES DE LAS ENTREVISTAS A SARA ANZOLA Y ANGÉLICA GÓMEZ, estudiantes de publicidad y de Comunicación audiovisual y multimedia respectivamente, quienes a la edad de 12 años, como alumnas del autor, participaron en el proyecto "Arbolito Juguetón" cuyo resultado final fue el fonograma independiente que lleva el mismo nombre. En la actualidad ellas nos han permitido, seis años después de esta experiencia, conocer algunas impresiones acerca de la misma.

A continuación se presentan apartes de la transcripción de las entrevistas señaladas, realizadas en el mes de febrero de 2012:

Pregunta y respuesta Nº 1	**¿Qué te llamó más la atención a la hora de participar en el proyecto "Arbolito Juguetón"?** **SARA**: *Bueno, lo que más me gustó de haber participado en el proyecto de Arbolito Juguetón con Daniel, es la experiencia que tuve, estar en el estudio, grabar unas lindas canciones, poder cantar y estar con los otros niños grabando; yo era muy chiquita, tenía doce años y la verdad, fue una experiencia que me marcó mucho la vida.*

Comentario	Arbolito Juguetón, en su etapa de producción fonográfica fue un proyecto realizado con mucho esfuerzo, con poquísimos recursos económicos. Se realizó con el apoyo logístico de los padres de familia de los niños participantes, que tenían en ese momento sus domicilios en los municipios de Sopó, Cajicá y Bogotá D.C. Por tanto fue una experiencia que nos causaba a todos gran expectativa y de la cual todos aprendimos demasiado.

Pregunta y Respuesta Nº 2	**Si quisieras escribir un libro con base en alguna de estas canciones. ¿Cuál canción elegirías? ¿Por qué? ¿Sobre qué trataría el libro?** **SARA**: *Bueno, si yo tuviera que escribir un libro con algunas de estas canciones, pues sería un libro infantil, ¿no? Y me gustaría mucho hacerla con la del Cocodrilo Vegetariano porque me parece un tema muy bonito y creo que tiene una enseñanza muy linda para los niños y es todo el valor de la amistad.* **ANGÉLICA**: *La canción que más me gusto fue la de Caballito de Mar, esa canción me impactó desde que la escuché antes de grabarla en el Cd. El libro trataría sobre una vida perfecta de un habitante del mar, en este caso sería el caballo, en donde toda su vida se arruina porque le destruyen su hábitat y así toda su trama sería alrededor de cómo él recupera, o lo que él hace por recuperar su entorno sano y puro*.
Comentario	La intensión de la pregunta tiene como objeto indagar por las repercusiones temáticas de las canciones que tienen mayor recordación para ellas a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la vivencia. Es muy interesante encontrar en sus respuestas el interés por valores como la amistad y la preocupación por un entorno invicto.

Pregunta y respuesta Nº 3	**¿Alguna vez has relacionado la letra de alguna canción de este trabajo con una situación de la vida real?** **SARA**: *Bueno, una de las cosas interesantes de este proyecto es buscar de pronto esa conciencia en los niños del reciclaje y todo eso; a mí, no se si fue mucho eso,*

	pero tengo algo y es que no puedo botar ni un papel al piso, eso me ofende totalmente cuando alguien lo hace. No se… yo creo que de pronto el proyecto hizo algo en mí, me ayudó mucho a que generara esta conciencia por el medio ambiente. **ANGÉLICA**: *Bueno, aunque el ritmo no es muy llamativo, ni es tan recordable la canción, la canción que más me deja como aplicación para la vida es la de Todos de acuerdo, porque dice que uno debe dejar las malas cosas, desechar las cosas que a uno no le sirven en la vida, que todos los momentos son buenos para volver a empezar, para tener uno su propia historia; me encanta, me encanta la letra de esa canción y a veces cuando estoy en problemas o cuando estoy triste me acuerdo de partes de esa canción y me gusta y a veces he puesto partecitas de esa letra en el blackberry y me encanta esa letra.*
Comentario	En la primera respuesta se puede percibir el compromiso por mantener una relación de respeto hacia los espacios cotidianos, manteniéndolos libres de basura. En al segunda se manifiesta una preocupación por tener una actitud interior armónica, para proyectarse en la vida con optimismo. Aunque no se le puedan adjudicar todas estas actitudes positivas a un proyecto educativo y artístico como este, no cabe duda que ellas lo relacionan con las canciones, dejando ver su influencia que aún permanece.

Pregunta y respuesta Nº 4	**¿Qué comentarios recuerdas de las personas que han escuchado este trabajo?** **SARA**: *Yo más que algún comentario del trabajo y lo que hicimos, me acuerdo es del orgullo de mi papá, de escuchar cualquier canción, la carita que ponía cada vez que escuchaba alguna canción, todavía lo escucha y se le agua el ojo, eso es lo que más me gusta y pues, me acuerdo mucho.* **ANGÉLICA**: *Que fue un proyecto muy chévere, que es interesante, que es innovador y que es chévere que las letras de las canciones que van dirigidas hacia los niños pequeños, traten estos temas que son muy importantes en la sociedad.*
Comentario	Uno de los aspectos valiosos en este trabajo, es que sus beneficios pueden extenderse a personas que están en el entorno así no hayan participado

	directamente del mismo, haciendo que el mensaje sea recogido por un mayor número de personas.

Pregunta y respuesta Nº 5	**¿Tú o algún familiar o amigo, han utilizado este trabajo para realizar dinámicas con niños, niñas o jóvenes en otras situaciones? Si tu respuesta es positiva, ¿puedes hablarme sobre esa experiencia?** **SARA**: *Bueno, mi mamá es profesora de preescolar y ella siempre, siempre lleva el Cd. al colegio y se lo pone a los niños y según lo que ella me cuenta es el Cd que más les gusta a los niños; se soyan con el Arbolito Juguetón, con el Tirapapel, les encanta, se lo saben y pues es la herramienta primordial de trabajo de mi mamá; les encanta a los niños.*
Comentario	La difusión de un trabajo de composición de canciones de carácter social dirigido a niños y niñas, es muy importante para su utilización por parte de colegas en los proyectos pedagógicos que realizan. Este es uno de esos casos donde nuevamente, otras personas cercanas a quienes lo realizan,

Pregunta y respuesta Nº 6	**Al observar la situación actual del mundo en general ¿Cuál canción de este trabajo le dedicarías al planeta? ¿Por qué?** **SARA**: *Bueno, la canción que más se acerca a la situación actual del planeta, podría decirse que es la del Tirapapel; ahora estamos en una era verde, todo el mundo está hablando de esto, es una tendencia muy marcada en este momento y pues definitivamente la canción del Tirapapel lo dice todo; crea en los niños una conciencia muy bonita de cuidar el planeta.* **ANGÉLICA**: *Le dedicaría la canción del Tirapapel porque es una canción muy llamativa, que es de fácil recordación y que, en verdad, llama mucho la atención para que la gente tome conciencia de no tirar basura y cuidar el medio ambiente.*
Comentario	La Canción del Tirapapel nació como parte de un musicalización hecha por el autor para una obra de Teatro de Títeres Inspirada en el personaje que lleva su nombre. Cuenta la historia de un pueblo muy limpio que es invadido por Contaminatus Tirapapel, atenta contra lo que han construido pos años sus

	pobladores. Aunque las entrevistadas no conocen la obra que la inspiró, si parecen haber asimilado el mensaje que para el caso, cumple con su objetivo: prevenir la contaminación del ambiente con un adecuado manejo de las basuras.

Pregunta y respuesta Nº 7	**¿Crees que alguna canción de este trabajo podría ayudar a sensibilizar a alguien respecto a la problemática ambiental?** **SARA**: *Definitivamente este Cd y este proyecto, motivan mucho al que lo escuche a cuidar el planeta. Muchas canciones tienen el contenido y me parece algo muy lindo porque se lo inculcan a los niños y desde ahí hay que empezar.* **ANGÉLICA**: *Yo pienso que todas tienen el mensaje de cuidar el planeta, de ser consientes del medio ambiente y de todo eso, entonces pienso que cada una tiene su aporte hacia el cuidado del medio ambiente y puede contribuir con esta temática.*
Comentario	Una nueva afortunada coincidencia en la respuesta, pues las dos perciben el contenido de la canción como una manera de sensibilizar respecto a la relación del ser humano con su entorno.

Pregunta y respuesta Nº 7	**¿Participarías nuevamente en una experiencia similar? ¿Por qué?** **SARA**: *Bueno, me encantaría definitivamente volver a participar en un proyecto así, primero porque deja muchas cosas y es una experiencia que creo que nunca más se va a volver a repetir, pero me gustaría mucho que eso pudiera pasar.*
Comentario	El gusto por lo que se hace con entusiasmo, deja recuerdos inolvidables y aprendizajes que quedan para siempre en la vida de las personas, convirtiéndose en un valor agregado para quienes desarrollan proyectos artísticos y pedagógicos.

Pregunta y respuesta Nº 8	**¿Crees que en aquel momento los mensajes presentes en estas canciones te hicieron reflexionar respecto a tu relación con el entorno?** **SARA**: *Definitivamente, que mejor que empezar por los niños para trabajar estos*

	temas de conciencia ambiental; muy importante me parece ahorita, en el mundo en que vivimos, empezar a trabajar esos temas con los niños para que a ellos les guste y no sea la misma carreta de siempre de la hoja de doblar, de no se qué de la hoja reciclada, no. A los niños hay que llegarles con cosas nuevas, con cosas que les guste a ellos y que mejor que una canción con la que ellos la puedan gozar.
Comentario	La valoración por parte de las personas que han sido partícipes de estas experiencias, le dan sentido a la labor realizada, más aún cuando se vuelven multiplicadores de esa conciencia ambiental dirigida a los niños y niñas, que hace parte de los objetivos que se persiguen.

Pregunta y respuesta Nº 9	**¿Crees que estos mensajes aportan de alguna manera a la construcción de una sociedad más sensible frente al tema ambiental? ¿Por qué?** **ANGÉLICA**: *Pienso que si, que esta es la manera más adecuada de poder llegarle a la gente; este Cd. va dirigido a una población infantil, pero es obvio que esta población va a estar acompañada de adultos, entonces los niños se las van a aprender, los niños van a intentar practicarla, los papas obviamente también se las van a saber, entonces yo pienso que así sea inconscientemente, van a actuar con relación a eso, como que si botan un papel van a acordarse de un pedacito de una canción, entonces me parece super chévere este tema de la aplicación de las canciones a nuestra vida diaria.*
Comentario	Nuevamente está abierta la posibilidad de que las canciones actúen como agente educativo. No importa como, se espera que en el futuro a través de cualquier proyecto que inicien dentro de sus oficios o trabajos, la posibilidad de volverse multiplicadores del tema ambiental se manifieste para que otros, en su momento, también lo aprovechen.

Pregunta y respuesta Nº 10	**Dime brevemente cómo te pareció esta experiencia.** ANGÉLICA: *Me pareció que fue una experiencia muy chévere, muy interesante y aparte creo que influyó mucho en mi vida porque gracias a ella me di cuenta de lo que me gustaba hacer y esto influyó para escoger mi carrera que estoy*

	estudiando ahorita que es Comunicación Audiovisual y Multimedia y lo que más me gusta sin duda es la parte de sonido, enfocada hacia la producción musical.
Comentario	Un valor más de los procesos formativos integrales a nivel escolar, es que ofrecen caminos diferentes que antes no veían para determinar aspectos importantes de su futuro. Aquí, sorpresivamente, gracias a este proceso en particular, Angélica encuentra lo que quiere respecto a su formación profesional.

4.2.2 Canción Arbolito Juguetón incluida en un montaje de teatro musical elaborado por la compañía Son del Mundo Infantil

Arbolito Juguetón, interpretada dentro de la obra de teatro musical "Madre Tierra, Oruguito y Caracol" por el grupo Son del Mundo Infantil,

La canción como parte de un montaje de teatro musical dirigido a niños y niñas elaborado por la compañía Son del Mundo Infantil, es otra experiencia que unida a las demás, producto de la convergencia entre pedagogía y arte enfocadas hacia los objetivos de Educación Ambiental, puede servir como referencia para este género interdisciplinario.

OBRA: MADRE TIERRA, ORUGUITO Y CARACOL

Es un espectáculo dirigido a niños y niñas de todas las edades donde confluyen de manera lúdica la música y el teatro, para dar paso a una historia de contenido ambiental muy divertida, donde el público participa de las aventuras, tristezas y alegrías de sus personajes, Madre Tierra, Oruguito y Caracol.

La historia se teje a partir de temas musicales de las costas y el altiplano de Colombia: Makerule, El gallo tuerto, Emiliano y otros temas inéditos del repertorio colombiano como el Arbolito juguetón y Río arriba, monte adentro, compuestos por Daniel Navarrete, director musical del grupo.

Los instrumentos utilizados en la banda sonora de la historia son ejecutados en vivo por los tres actores músicos: Guitarra, Cuatro, Quena, Bongoes, Tambora y percusión menor (Guasá, claves, maracas, etc.) acompañando los arreglos vocales que crean una atmósfera muy propicia en el desarrollo de esta hermosa historia.

COMO LO HACEN

Para narrar la historia de Madre Tierra, Oruguito y Caracol, Son del Mundo nos transporta al centro de un gran bosque lleno de vida, donde los personajes fluyen a través de juegos rítmicos, corporales y melódicos, inmersos en acciones que van envolviendo al público, sugiriendo su participación (Juegos de imitación corporal y rítmica, juegos melódicos, juegos rítmicos, espaciales, etc.) y una interacción con los actores de la obra, diseñada incluso para que en cierto momento algunos asistentes, como músicos invitados improvisados, suban a la tarima y tengan la experiencia de tocar con el grupo el tema Makerule, con instrumentos musicales que ya están listos en la escena.

Los personajes desarrollan esta historia fusionando el teatro y la música y creando juegos continuos con la melodía, los instrumentos de percusión, el ritmo, el cuerpo, la voz y la participación del público.

EL GRUPO Y LA OBRA

El grupo SON DEL MUNDO INFANTIL está integrado por tres profesionales del arte que se han dedicado a desarrollar trabajos creativos con la población infantil. Está integrado por Carlos Eduardo Prieto Vera, director escénico y dramaturgo; Daniel Navarrete Rodríguez, compositor y director musical y Raúl González Lancheros, director de los talleres de Técnica Vocal e investigador de la música popular colombiana. Después de trabajar como músicos y actores durante algunos años en diferentes proyectos infantiles, deciden en el año 2003, realizar el montaje de MADRE TIERRA, ORUGUITO Y CARACOL, que reúne las experiencias artísticas y pedagógicas del grupo.

Inicialmente gana una convocatoria hecha por el INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO para realizar seis funciones en diferentes escenarios como EL PARQUE EL TUNAL, EL PARQUE DEL OLAYA, LA FUNDACION DEL PADRE DE NICOLO, ARBORIZADORA ALTA y el INSTITUTO DE CULTURA.

Durante el año 2004 la obra se presenta en diferentes instituciones como el COLEGIO LOS TREBOLES, COLEGIO GIMNASIO MODERNO, TALLER SALTAR Y APRENDER, COLEGIO CLAUSTRO MODERNO, UNIVERSIDAD JAVERIANA y en teatros como LA LIBELULA DORADA, TEATRO DEL PARQUE, SALA CREARTE, TEATRO DEL PARQUE GUAIMARAL Y LAS TITIRIFERIAS entre otros.

Participa en el FESTIVAL DIAGNOSTICO DE TITERES Y TEATRO INFANTIL DE BOGOTA y obtiene el mejor puntaje en su categoría Teatro Infantil, catalogada como una de las cinco mejores muestras entre las treinta y ocho presentadas (Según evaluación de los jurados Martha Sánchez, Carlos José Reyes y Antonio Gómez).

Participa en los siguientes años en el FESTIVAL DEL SOL Y LA LUNA EN SOACHA; en la programación con la CASA DE LA CULTURA DE FONTIBON, se presenta en el FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTA 2005 y es programada en la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO y en las diferentes bibliotecas de la BIBLORED.

En Julio de 2008 realiza una nueva gira por la República Argentina, participando en el VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO PARA NIÑOS en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, realizando además dos circuitos de presentaciones en CORDOBA y BUENOS AIRES, en representación de nuestro país.

4.3 Experiencias pedagógicas similares

Existe en ocasiones un intercambio fluido de experiencias creativas y pedagógicas que fortalece la labor de unos y otros, educadores y artistas, en la aplicación del trabajo formativo con niños y niñas. Es el caso de esta dinámica particular, donde algunos colegas han incorporado a sus prácticas elementos del trabajo creativo de Daniel Navarrete Rodríguez, frente a la necesidad de activar lenguajes alternativos, potenciando las coincidencias en el enfoque en cuanto a la utilización de la canción y otras disciplinas del arte como instrumentos educativos y artísticos. Por esta razón se han realizado dos entrevistas con el fin de registrar estas experiencias. A continuación algunos extractos de las mismas que el autor ha considerado importante resaltar:

ENTREVISTA A CARLOS EDUARDO PRIETO VERA, maestro en Arte Dramático, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Actor, director y músico, director escénico del grupo Son del Mundo Infantil, director de la escuela Crearte Colombia y pedagogo. En el año 2011 ocupó el quinto lugar en el Premio Compartir al Maestro por su propuesta pedagógica dirigida a la primera infancia.

ENTREVISTA A GITSELLA RIVERA GÓMEZ, Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, directora de la escuela de formación artística Parte del Arte Colombia, profesora de expresión corporal y teatro Liceo Edad de Oro (Chía, Cundinamarca), Liceo San Carlos y Cide (Cajicá, Cundinamarca)

Pregunta y respuestas Nº 1	¿Alguna vez ha utilizado estas canciones en sus prácticas pedagógicas con niños y niñas? ¿Podría comentarnos algo sobre esta experiencia? CARLOS PRIETO: Bueno, si, no solamente en la práctica pedagógica, sino también en los montajes de canción y en los montajes de obras de teatro con niños he utilizado estas canciones, algunas que son un trabajo de ronda para desarrollar con la primera infancia, otras que son para chicos un poco más grandes y como ejemplo está la canción del Arbolito Juguetón que es una canción de trabajo corporal, de expresión corporal y además que desarrolla una historia muy concreta que he utilizado en los montajes de carácter ambiental y ecológico.

	GITSELLA RIVERA: La canción de Arbolito Juguetón la he usado muchísimas veces en mis clases con los niños. Es una canción que cuenta un cuento y yo simplemente le voy dando forma de acuerdo a la cantidad de niños que haya en mi clase y los pongo a dramatizarla sin saber ellos que es una canción. Ya al final, después de haberles contado el cuento y ellos haber sido los protagonistas, pues pongo la canción y los pongo a bailar. Además se hace un trabajo corporal bien lindo con ellos, pues se mueven todos como árboles. Hacemos una coreografía, pero ante todo lo primero que hacemos es contar la canción, no cantar. Contar la canción.
Comentario	Hay una coincidencia en ambas respuestas en cuanto a la presencia de la canción en sus trabajos de expresión corporal y música dirigidos a niñas y niños. Ambos muestran la versatilidad de la misma para elaborar cuentos y juegos dramáticos, además de coreografías. Como se ve la aplicación de la canción en estas actividades permite su aplicación con otras disciplinas y puede ser portadora de contenidos ambientales que enriquecen el sentido formativo del trabajo con la infancia.

Pregunta y respuestas Nº 2	¿Alguna vez ha relacionado la letra de las canciones de este trabajo con una situación de la vida real? CARLOS PRIETO: Pues todas las canciones de carácter ambiental que trabaja el maestro Navarrete son canciones que le recuerdan a uno diariamente lo que uno debe hacer como pedagogo especialmente, conectando este tipo de temas a través de juegos musicales, en donde ellos puedan rescatar esos valores y puedan trabajar conscientemente por el respeto al medio ambiente, por la no contaminación del agua, la no tala de los árboles para poder tener una recordación de esos temas; eso me pasa continuamente solamente al ver lo que sucede en la cotidianidad. GITSELLA RIVERA: Muchas de las canciones de Daniel, o casi todas, podría decir, se relacionan con la vida real. Con la situación de la vida real porque tú te encuentras en la calle a gente botando papel por las ventanas, cortando árboles

	porque simplemente necesitan echarle cemento al piso, se encuentra uno gente arrancando las flores o los mismos niños… son situaciones que aparentemente no son tan graves pero cuando comenzamos a ver muchísima gente haciéndolo, pues ahí comenzamos a ver la gravedad del asunto y las canciones de Daniel lo que hacen es un llamado para no seguir destruyendo el planeta.
Comentario	Se evidencia en ambas respuestas la intención permanente del autor en incluir a los contenidos y a la construcción simbólica de sus canciones el componente educativo ambiental, pues se considera que cada canción en el trabajo dirigido a los niños y niñas, es una oportunidad para mantener presente en la mente y el espíritu, una relación afectuosa y constructiva con el entorno natural.

Pregunta y respuestas Nº 3	¿Cree que los mensajes presentes en estas canciones pueden contribuir, por sí mismas o de la mano con otras disciplinas, a sensibilizar a la sociedad respecto a su relación con el entorno natural? ¿Por qué? ¿Puede citar un ejemplo? CARLOS PRIETO: Si, claro, o sea que son instrumentos pedagógicos. Las canciones son instrumentos pedagógicos porque que buscan transformar, renovar el conocimiento y obviamente los chicos aprender a partir de estos temas que, como dije anteriormente, buscan el respeto al medio ambiente y un desarrollo de una convivencia con la naturaleza muy sana y así, en la primera infancia es en donde nosotros podemos plasmar todo a través de las canciones del maestro Navarrete. GITSELLA RIVERA: Una vez hice un trabajo con niños chiquitines, de primero de primaria y no conocían la canción del Tirapapel. Su corito es…*Tirapapel, Tirapapel, buscale la comba al palo, piénsalo bien*… Bueno, la canción dice más o menos eso y los niños aprendían el corito. Cada vez que veían un compañero que botaba papeles al piso, inmediatamente le cantaban ese coro y pues, se sorprendían tanto los niños más grandes, que terminaban recogiendo el papelito y echándolo en la caneca.
Comentario	Se les considera aquí a las canciones instrumentos pedagógicos que cumplen una labor pedagógica en la sociedad transformando positivamente las relaciones con

	el medio ambiente, generando conscientemente, gracias a la comprensión producto de la reflexión, actitudes renovadas y constructivas.

Pregunta y respuestas Nº 4	¿Ha utilizado estas canciones en programas de capacitación a docentes u otras personas cuya actividad esté dirigida a niños y niñas? De ser así, ¿podría comentarnos sobre esta experiencia? CARLOS PRIETO: Si, claro, de hecho también he trabajado algunos talleres con docentes en donde he incluido estas canciones, estos temas y algunos juegos más con el fin de que ellos tengan herramientas para poder aplicarlos y replicarlos en sus alumnos y alumnas. GITSELLA RIVERA: Yo trabajo en una universidad, donde les dicto a niñas que están estudiando licenciatura en pre escolar, les dicto expresión corporal. El mismo trabajo que yo hago con mis niños, se los transmito a ellas para que sean multiplicadoras de este trabajo. O sea que yo las capacito a ellas y ellas reflejan todo el trabajo con los niños. Es la importancia del trabajo; se sorprenden de aprender canciones que realmente hablen de algo que tenga sentido porque hay muchas canciones infantiles que enseñan en pre escolar que no dicen nada, ningún mensaje, hablan del patito, la mariposita… y de repente se encuentran con canciones coherentes, que aparentemente tienen un texto largo, pero los niños están atentos a los movimientos de lo que dice la canción, entonces las chicas entienden la importancia de crear en los niños conciencia y la conciencia que a través mío les transmito al estar estudiando la licenciatura.
Comentario	Se cumple aquí un importante objetivo y es que otros pedagogos y artistas se sirvan de estos materiales para sus trabajos con multiplicadores, sean estos docentes, re creacionistas, ludotecarios, madres comunitarias o incluso padres de familia. La idea es que entre más personas estén capacitadas para trabajar este tipo de temáticas a través de la canción en particular y el arte en general, mayor será el éxito de la sociedad frente a la necesidad de sensibilizarse en este sentido.

Pregunta y respuestas Nº 5	¿Ha evidenciado entre niños y niñas, a partir de su práctica con estas canciones, interés especial por el tema ambiental? ¿Podría citar algún ejemplo? CARLOS PRIETO: Si, se han aplicado estos temas a través de obras de teatro, en donde está también la música continuamente jugando un papel importantísimo y estos temas de las diferentes canciones y de la historia general que hila esta obra teatral, siempre lleva el objetivo fundamental de que ellos aprendan, respeten el medio ambiente y diariamente puedan aplicar lo que nosotros vivimos en estos juegos que se realizan en clase. Por eso pienso que esas letras y esa forma de llegar a nivel pedagógico y de poder proyectar este trabajo del maestro Navarrete se logra justamente, a partir de lo pedagógico y de lo artístico en la obra de teatro, fusionada obviamente con la música y la canción para los niños.
Comentario	En esta respuesta se hace presente nuevamente el tema de la integración de los componentes pedagógicos y artísticos en función de la educación ambiental. Igualmente se resaltan las letras de las canciones y su importancia en el andamiaje de la obra teatral. Es importante resaltar la evidencia de aplicar en la vida real lo que se aprende en los juegos.

Pregunta y respuestas Nº 6	¿En su experiencia como docente, cree usted que la promoción de la afectividad hacia si mismo, el otro y el entorno, puede encontrar un canal de desarrollo a partir de los contenidos de este trabajo? CARLOS PRIETO: Si, claro, si a los niños les gusta lo que ellos están haciendo, van a querer hacerlo y si los niños y los maestros tienen la posibilidad de llegar de una forma muy certera y muy creativa, en donde el juego este vivo, seguramente los niños van a llegar con mucho afecto, con mucho cariño y van a tratar estos temas como algo importante en su pensamiento cotidiano y también en el juego que realizan ellos diariamente. GITSELLA RIVERA: Definitivamente si la canción se les deja para que simplemente la escuchen pienso que no pueden pasar de ahí. Pero si hay un adulto que los oriente y que les diga niños: escuchemos la canción, ahora vamos a hacer este

	trabajo en grupo, con su compañero, creo que si va generando en los niños una conciencia de una educación frente a la afectividad hacia el medio ambiente muy clara. Entonces pienso que si ayuda a promocionar el amor al entorno, a sus amigos, a sus compañeros, los hace un poco más cercanos a la vida este tipo de canciones.
Comentario	Si el arte produce placer, como es normal que deba ser, entonces los contenidos van a llegar con nitidez a sus receptores y ellos van a hacer uso en la cotidianidad de lo que en otro momento aprendieron a través del juego. Es importante señalar que el maestro debe aclarar conceptos y profundizar con el juego de una manera creativa sobre las cuestiones que el niño o niña tiene dificultad para comprender o incluso para sentir.

Pregunta y respuestas Nº 7	¿Por qué razón decidió incorporar este material sonoro en su práctica pedagógica? CARLOS PRIETO: Bueno, porque realmente lo que se encuentra en el mercado es ya muy repetitivo. Las canciones que podemos encontrar y que se ven, que se les enseña a los niños en los preescolares y en la primaria son canciones muy tradicionales, muy repetidas, definitivamente están ya buscando ser renovadas , por lo tanto, hay compositores y grupos aquí en Colombia como el maestro Navarrete que se ha dedicado a escribir canciones para la infancia y que están siendo un elemento de renovación en los pensum de música para la infancia aquí en Bogotá, en las diferentes instituciones y que ya se están aplicando estas canciones, que son rondas, que son juegos y que tienen un sentido muy importante desde el punto de vista temático, como le dije anteriormente, que es querer un poco más la naturaleza, rescatar la parte ambiental y obviamente trabajar y aprender que convivimos con ella diariamente. GITSELLA RIVERA: Bueno, decidí usar el trabajo de Daniel en mi práctica pedagógica porque la canción de Arbolito Juguetón me pareció hermosísima y hago obras de teatro para niños y me pareció que a partir de la canción de

	Arbolito Juguetón podía hacer una gran obra, una obra grandísima y… así fue, lo hice con un colegio en Cajicá que se llama Sol y Luna; allí hice una obra donde participaron todos los niños de pre escolar; al final todos cantaron, todos bailaron , hicieron movimientos, pero se logró lo más importante que fue transmitir un mensaje a sus papas.
Comentario	Es importante renovar los repertorios que se tienen en el trabajo con los niños, sobre todo a nivel de pre escolares donde se evidencia un estancamiento. De cierta manera el contenido que esta presente en la canción puede generar ideas y sugerir incluso caminos a los maestros, aportes que se traducen en procesos más enriquecedores y experiencias abiertas a la inclusión de otras disciplinas. Los creadores de canciones tenemos que asumir el riesgo de escribir grande, para chicos.

Pregunta y respuestas Nº 8	¿Cuál es su concepto sobre la educación ambiental en la escuela en Colombia? CARLOS PRIETO: Conscientemente las instituciones no tienen dentro de sus pensum un programa de educación ambiental, pero si está sucediendo a través del arte; el arte está haciendo un papel o un instrumento importantísimo para desarrollar estos temas y obviamente a partir del juego y a partir de lo creativo es como el niño aprende de mejor manera y como se mete a defender este tipo de temas que siempre son importantes para el desarrollo integral de los niños y niñas. GITSELLA RIVERA: Pues definitivamente le falta mucho a la educación ambiental en las escuelas, porque no se ha educado al docente, el docente no se actualiza. No se puede generalizar pero en muchas ocasiones el docente pierde el enfoque de hacia dónde y qué es lo que quiere proyectar a los niños en el cuento de la educación ambiental. Pienso que se necesitan foros que hablen sobre este tipo de temas y se necesita música para que los profesores tengan materiales, herramientas para poderse defender con lo niños, ya que la música y la lúdica es vital para los niños en un proceso y estas canciones ayudan a dinamizar un poco ese trabajo.

Comentario	La existencia de la Ley 115 de 1994, que obliga a la educación ambiental en las instituciones educativas del país, no garantiza por si misma su cumplimiento. Es necesario que mientras se concreta en acciones, pasando del papel a los hechos, quienes se preocupan por la educación ambiental lo hagan con sus propios recursos metodológicos y temáticos, no solamente desde el arte en los espacios donde es posible desarrollarlo dentro de la formación integral de niños y niñas, sino también desde cualquier espacio social, llámese familia, trabajo, calle, o parque.

Pregunta y respuestas Nº 9	¿Cree que las artes pueden contribuir a la educación ambiental? ¿De qué forma? CARLOS PRIETO: Si, de hecho cotidianamente en la escuela de artes trabajo en el grupo profesional de teatro con el cual hago presentaciones de este tipo para los niños y en la parte pedagógica directamente con ellos, me doy cuenta que es una manera de cambiar nosotros este mundo y una forma de poder que nuestros nietos tengan un planeta mejor y tengan un medio ambiente para poder convivir de mejor forma con el planeta. Entonces creo que sí, que es una gran posibilidad, que son temas que tenemos que tocar, que aunque no están dentro de los pensum normales de la escuela, es necesario que exista el arte, la creatividad, el juego, incorporando estos temas y de esta manera, estoy seguro que las otras áreas pueden también llegar a concebir el juego creativo y los temas ambientales para desarrollarlos. Las canciones que hace el maestro Navarrete hacen parte de esta concepción contemporánea de ver el mundo y de enseñarlo a partir de lo pedagógico y de lo creativo. GISELLA RIVERA: Por supuesto que las artes ayudan, contribuyen a la educación ambiental, a través de la pintura, de mensajes, a través de una obra artística donde se pueda proyectar un mensaje de paz, de amor por la naturaleza. Puede construirse a través de material reciclable, de reutilizar. Eso en cuanto a artes pláticas, pero en cuanto a teatro, mi labor, también. A partir del cuento y la música, ni se diga: lleva al niño a que cante y a que se mueva, a que él explore el mundo a través del arte y llegue a encontrar un mensaje. A través de la literatura

	también el niño llega a encontrar color, a adquirir conocimiento. Pero, como lo dije antes, hay que orientarlo y el educador necesita actualizarse un poco para poder manejar un proyecto de educación ambiental mucho más serio, mucho más concreto, con un mensaje que definitivamente arroje resultados.
Comentario	Nuevamente coinciden las respuestas en el sentido de que el arte, es un agente educador y a partir de él se puede enseñar no solamente educación ambiental, sino seguramente, puede estar presente en muchas otras áreas del conocimiento.

5. Conclusiones

El interés de quien presenta este trabajo es, como se dijo anteriormente, mostrar una experiencia centrada en la canción de carácter social como elemento para la educación ambiental, con el fin de ponerla a disposición de aquellos que están en el camino de la pedagogía y el arte.

Ante la ausencia de elementos que promueven el afecto y la sensibilidad hacia el mundo natural dentro y fuera de los espacios educativos oficiales y privados que deberían actuar en este sentido, se propone la Canción Social, de acuerdo con esta experiencia particular, como lenguaje alternativo presente en la comunicación de valores ambientales, que en sí misma o en conjunto con otras disciplinas o ramas del conocimiento, ilustre, enriquezca y complemente lenguajes científicos y académicos, colocando la producción artística al servicio de los procesos formativos, proporcionando a los mismos el componente sensible, que es indispensable en la apropiación del contexto natural por parte de la sociedad y prioritario para una educación que no se limite a la frialdad de la información, sino que también forme desde una perspectiva humana – o tendríamos que decir humanitaria -- en relación con el medio ambiente.

Educar en este sentido parece una tarea imposible, frente a una sociedad que ha perdido de vista el valor y la responsabilidad derivadas de la negación del sentido de pertenencia a un espacio vital que maltratamos y destruimos, sin pensar que de esta manera nos destruimos

también. De acuerdo con Restrepo[33] pensamos que…*la tarea del pedagogo es formar sensibilidades, para lo que se debe pasar de la razón teórica a la razón sensorial y contextual, cincelando el cuerpo sin pretender atraparlo en la dureza del código o aplastarlo en la arrogancia profesoral que desconoce las potencialidades de la singularidad humana.*

Esta singularidad es potencialmente, el elemento hacia donde apuntan los procesos donde el arte actúa como catalizador en el encuentro cotidiano entre el sujeto y su entorno; a falta de políticas educativas creativas, innovadoras y concretas frente a la realidad de un país biodiverso y multicultural como el nuestro, donde a diario se atenta desproporcionadamente contra la vida humana y su equilibrio con el entorno natural, el arte actúa como mediador en esta relación. No se trata por supuesto de reemplazar el discurso técnico o científico por programas de educación artística, sería absurdo, sino más bien reconocer en estos últimos su capacidad para enseñar en la sensibilidad, un tema que es prioritario para la sostenibilidad de la vida, encarnada en el factor humano.

Si se quisiera hacer un análisis de causa buscando responsabilidades acerca del abandono e indiferencia en la relación ser humano - entorno natural, se hace referencia nuevamente a Restrepo quien plantea que… *para extender la economía guerrera a la vida familiar, afectiva, escolar y productiva, Occidente ha favorecido la disociación entre la cognición y la sensibilidad, sentándola como uno de sus axiomas filosóficos. Se produce de esta manera un ser abstracto, universal, dispuesto a desplazarse hasta los confines de la tierra estableciendo con la naturaleza una relación funcional, tratando las aguas, bosques y animales como "recursos" aptos para integrar a la dinámica del mercado. Nada debe sentir el cazador de ballenas o el talador de árboles por aquellos seres singulares a los que se considera simples objetos a manipular. Nada debe sentir el conquistador – bien sea esclavista de siglos anteriores o el actual ejecutivo multinacional – que pueda distraerlo de su objetivo único y grandioso: someter a los demás a su hegemonía política y a sus redes de mercado.*

Sin embargo, sin desmentir lo anterior, es claro que también son causantes de este vacio quienes desde generaciones atrás, han desconocido las bondades de una formación ambiental proactiva, haciendo caso omiso a los síntomas de una problemática que está hermanada con lo social y lo cultural, ante la cual el arte tiene un papel preponderante como instrumento para

[33]Restrepo Luis Carlos, El derecho a la ternura, 1994, Arango editores, Bogotá D.C

luchar contra la indiferencia y prevenir la decadencia, mejorando la calidad de vida del ser humano frente a sus pares, en su entorno natural y social.

Para esto es necesario incorporar a la enseñanza de la Educación Ambiental, el colorido, los sonidos, el movimiento, las expresiones provenientes de las disciplinas artísticas y edificar a través de ellas puentes afectivos que nos conduzcan al encuentro de nuestros mundos naturales, haciendo de las comunidades parte de ellos en los contextos donde la experiencia del arte se funde con las realidades de la vida. Según los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística[34], … *la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico desde una óptica pedagógica mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en sus diversas manifestaciones, la asume como elemento de la formación inicial, la proyecta en contenidos universales, que se convierten en elementos permanentes de encuentro con lo humano a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento por una parte y otra, a través de la experiencia didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión de la experiencia y la conciencia del conocer y el aprender.*

A propósito del mundo natural y la interacción del ser humano con el mismo, frente a la necesidad de construir actitudes de vida, de cara a la degradación de nuestro planeta, producto de la deforestación y una larga lista de prácticas que afectan dramáticamente su equilibrio, se hace necesario, además de impartir información científica sobre los aspectos negativos que afectan nuestro entorno natural y remitirse a las estadísticas y las mediciones, a las medidas preventivas para enfrentar desastres producto de estos desequilibrios, desarrollar actitudes y valores con los que sea posible el reconocimiento del entorno como un lugar vital donde sea viable crecer y progresar, respetándolo y sintiéndolo como una continuación del ser, despojando este acto humano del sentimentalismo superfluo al que muchos quisieran reducirlo. Esto permite establecer relaciones constructivas desde el afecto hacia lo natural y manifestarse en acciones razonables y duraderas que permiten la convivencia, el respeto por la diversidad, la tolerancia, el trabajo en equipo y otros valores, en busca de una visión optimista del entorno, que deriva en soluciones creativas en la protección del medio ambiente.

No hay duda de la capacidad de la canción como vehículo de transmisión de saberes en el ámbito educativo y en otros contextos sociales donde igualmente se aprende por tradición oral

[34]Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

como salvaguarda de la memoria de los pueblos, preservando su identidad cultural, sus tradiciones, sus saberes. También en nuestro día a día la canción social está presente en diversos ambientes, en vivo o a través de los medios de comunicación, en espacios públicos o privados, reclamando una reacción, cualquiera que esta sea, como respuesta al acto simple de escuchar.

Como diría Torrego[35]… *la música es un lenguaje implicador: la música penetra a través del oído y el oído está estrechamente asociado con la vida emocional del hombre.*[36] *El espacio auditivo tiene la capacidad para suscitar toda la gama de emociones en nosotros; los oídos pueden llenarse con sonidos que no tienen "objeto" tal como exige el ojo. No necesita ser representativo sino que puede hablar directamente a la emoción. El oído, como dice el poeta Gabriel Celaya (1985), es el más primario, directo y total de nuestros sentidos; es el primero que experimentan los niños y el último que pierden los agonizantes.*

De acuerdo con esta condición del oído como un sentido que está siempre abierto al medio, es obvio que nuestra construcción del mundo esté ligada a la memoria desde el momento de la gestación, procesando infinidad de sensaciones de todo tipo, agradables y desagradables, que van cincelando poco a poco nuestra emocionalidad.

El niño, en la ronda, a través de la canción, esta reconociendo su propio cuerpo, socializando con los otros, descubriendo sus capacidades y disfrutando sus logros mientras se comunica con su cuerpo, a través de sus sentidos con el entorno, desarrollando habilidades cognitivas, motrices y afectivas que irán convirtiéndose en herramientas para la construcción de su identidad, el conocimiento de sí mismo y su relación con el mundo.

Según John Dewey *toda comunicación es educativa*, lo cual podríamos constatar con el ejemplo anterior donde, en una actividad tan común en el juego infantil, se colocan cimientos a un proceso de aprendizaje que seguramente no terminará nunca, reconociendo por supuesto, que no es tan solo en la edad escolar y en los espacios especializados para la educación donde se generan procesos de aprendizaje sino, de acuerdo con Coombs de quien se vale Torrego para

[35]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

[36]*Carpenter y Mc Luhan sostienen que las emociones acompañan al oído como solución a la supervivencia: ante un repentino y fuerte ruido el niño puede asustarse y esconderse, o ante el sonido de una bocina el peatón puede reaccionar y acelerar su marcha.*

concluir[37] … *que reducir la educación en el tiempo – primeras etapas en la vida de las personas – y en el espacio – la acción educativa que se ejerce desde el sistema escolar y alguna otra institución social, es decir, restringir la educación a instrucción escolar formal, es negar la evidencia de que los seres humanos aprenden en un proceso permanente que abarca desde su nacimiento hasta la muerte.*

En diversos programas de capacitación para jóvenes y adultos, multiplicadores de dinámicas y experiencias donde la canción se entrelaza con múltiples disciplinas, muchas de ellas asociadas con la expresión corporal, el teatro, la narración, las artes plásticas y un sinfín de posibilidades de acción, incluso en el acercamiento a otras áreas del conocimiento, se generan espacios creativos a los cuales es posible acceder gracias a la participación del colectivo, en un clima dispuesto para ello producto de las condiciones que el arte mismo genera.

En *La educación en valores a través de la música*[38]se afirma que… *la música es sin duda un lenguaje fascinante. En ella se concentran la capacidad de comprensión y de expresión, el orden lógico y la capacidad de abstracción. Pero no sólo eso. El lenguaje musical también favorece la integración. Tiene una gran capacidad para los procesos de socialización y sobre todo nos permite desarrollar de una manera privilegiada la creatividad y la sensibilidad a través de los sentidos. Todo ello se traduce en la facilidad que tenemos para a través del lenguaje musical, transmitir sentimientos y modelar nuestros espíritus a través del componente estético.*

El cantautor se funde con la realidad del entorno para abordar desde su interior los aspectos de los que se nutre, retornando al medio su percepción del mundo que le rodea en una nueva forma literaria y musical, después de un proceso de decantación donde se agrupan sentimientos y pensamientos, haciendo evidentes, según Torrego, …*dos rasgos más por añadir para caracterizar la intencionalidad educativa encerrada en la Canción de Autor. Los dos rasgos se refieren a la comunicación, elemento central de cualquier hecho educativo. Por una parte, los cantautores quieren llegar de una manera clara, sin distorsiones al oyente. De ahí que su*

[37]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

[38]Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

lenguaje intente ser comprensible para gran parte del público… Pero, paradójicamente, la canción de autor no renuncia, pese a su empeño por subrayar una comunicación real y efectiva, a la ambivalencia, a lo implícito, al doble sentido, a la ambigüedad, obligando al destinatario de la canción a aprender toda una clave de símbolos y de imágenes, a mantener una escucha activa, condición necesaria para el aprendizaje.

Si la canción es comunicación y la comunicación tiene la opción de educar, significa que no solamente en los espacios especializados para el acto educativo, universidad, colegio, jardín infantil, se aprende y se reconoce el mundo propio y el de los demás, sino que en cualquier contexto la mente humana, su cuerpo y espíritu están absorbiendo conocimientos. En ese sentido, Torrego se vale nuevamente de Coombs para señalar que…*la modalidad de educación más omnipresente, y a la larga, la más importante de toda oferta educativa nacional es el aprendizaje informal, el aprendizaje espontáneo, no estructurado, que progresa diariamente en casa, en la vecindad, fuera de la escuela, en el campo de juego, en el lugar de trabajo, en el mercado, en la biblioteca y en el museo, y a través de los medios de comunicación social, todo lo cual constituye el "entorno de aprendizaje informal" de una persona.*

Al hacer un breve acercamiento a fenómenos sociales que se manifiestan en diferentes épocas y lugares, incluso dentro de diferentes localidades en contextos citadinos o rurales diversos, podemos observar cómo la música, al igual que muchas otras manifestaciones culturales, hace parte de la cotidianidad de las personas y da sentido a cierto tipo de símbolos ajustados a la identidad del grupo al cual se "pertenece", a sus relaciones y afinidades. Según Torrego[39]… *en las últimas décadas asistimos a una presencia cada vez mayor de los llamados medios de comunicación de masas o industrias culturales (televisión, radio, prensa, videos, cines, discos…) en nuestra sociedad. Estos medios son vehículos de comunicación pública con una marcada influencia en el comportamiento de los individuos y los grupos sociales.*

Reconocer entonces la funcionalidad de la canción, de la misma forma que sucede con otras disciplinas artísticas respecto a la educación, como un lenguaje alternativo en la comunicación de valores humanos, con la capacidad y en el caso de la canción social, con las propiedades comunicativas que le permiten ser un agente educador, es una oportunidad para ilustrar y complementar los lenguajes científicos, técnicos o académicos, en áreas de formación humana

[39]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

como la educación ambiental, colocando la producción artística al servicio de los procesos formativos. Este elemento adicional, que no pretende obviamente reemplazar estos discursos, sino enriquecerlos, procura un aprender desde otro enfoque, incluso afectivo, cercano a la sensibilidad y a la apropiación del ser y su realidad, esperando movilizar la voluntad hacia procesos de convivencia, respeto, tolerancia, creatividad y en fin, valores que deriven en soluciones a problemáticas comunes a propósito de su relación con el entorno.

En este sentido, Torrego se vale de Swanwick (1991)…*quien repasa algunas concepciones del arte – el arte como contrapeso de las formas analíticas del discurso, la utilización por las artes del hemisferio cerebral derecho, con su propensión a elaborar los elementos sensibles, intuitivos y espaciales, el arte como creador de mundos imaginarios para huir de la "realidad", el arte como actividad de ocio o como "pasatiempo"… , para concluir con la afirmación de que la función especial del arte consiste en reforzar, extender, iluminar, transformar la vida, para hacer la vida más "parecida a la vida" o , en otras palabras, más digna de ser vivida.*

Son múltiples las experiencias que se pueden advertir a través de la historia en relación con la utilización de la música como vehículo de transmisión del mensaje, de un texto determinado con una intensión particular, que independientemente de su uso, de acuerdo con su época y entorno, han demostrado su efectividad en el logro de movilización de masas para un objetivo específico. Hay que aclarar antes que aquí no se está haciendo referencia a lenguajes publicitarios como, por citar solo un caso bien trajinado, las canciones pegajosas de Coca Cola que durante generaciones han estado presentes en la vida de millones de personas en gran parte del mundo.

Al hablar de canción social, se hace referencia a trabajos elaborados a partir de propósitos profundamente humanos, enraizados a la vida, como por ejemplo los poemas de Antonio Machado musicalizados por Joan Manuel Serrat en el disco "Poeta" editado en 1969 por el sello Zafiro/Novola, donde se dio a conocer la obra del poeta tanto en España como en Latinoamérica. Este por mencionar solo un ejemplo entre cientos que se podrían citar si se quisiera hacer un listado, lo cual no es el objeto de este trabajo.

Sin embargo es necesario remitirnos más atrás en el tiempo para vislumbrar algunas manifestaciones "educativas" en el canto, que aunque persiguen fines específicos para quienes ostentan el poder en la época poniendo una gran distancia a lo que se espera de la canción en

este trabajo, permiten ver su capacidad para convocar y conducir a las masas de acuerdo con sus intereses. Torrego[40], una vez más, nos remite a un momento en la historia del arte, refiriéndose al paso de las sociedades primitivas a las sociedades con diferenciación social (de grupos o de clases) y el arte feudal, como ejemplos de las posibilidades educadoras que radican en el arte:

…El arte en las primeras sociedades diferenciadas: Fischer (1985) estudia los orígenes del arte desde la primitiva sociedad tribal hasta la sociedad contemporánea, pasando por la creación de la sociedad de clases. Fischer subraya la función educativa o adoctrinadora del arte cuando aparece ya una sociedad diferenciada, con su pequeño estrato de gobernantes. Lo hace mediante el análisis de la figura del artista, convertido ahora en un representante o portavoz de la sociedad. Al público no le importan sus problemas privados, pues su personalidad es irrelevante y solo se le juzga por su capacidad de reflejar la experiencia común, los grandes acontecimientos e ideas de su pueblo, de su época.

Afirma Fischer que la tarea del artista consistía en explicar el significado social de los acontecimientos a los demás seres humanos. Su función era que las gentes comprendieran el proceso, la necesidad y las reglas del desarrollo social e histórico. Su deber consistía en elevar la conciencia individual y vital de los habitantes de su ciudad, de los miembros de su clase y de su nación.

Podríamos citar aquí muchos ejemplos similares en la historia de la humanidad, donde se evidencia la efectividad de la canción y el arte como medio de educación y la movilización de masas, aunque en este caso se debe advertir que el objetivo está dirigido a un fenómeno específico llamado canción social, que tiene características muy distintas a las referidas y que es producto de otras circunstancias y otras épocas, pues obedece a necesidades determinadas por realidades diversas, actuales, mostrando no obstante, la misma efectividad para comunicar. Esta canción social nos transmite, gracias a su versatilidad y a sus componentes, poesía y música, su esencia artística, compromiso y competencia para reivindicar lo que es propio del arte: su función educadora.

Desde una nueva exploración en relación con el uso del producto-canción, paralelamente al quehacer dirigido en términos generales a jóvenes y adultos, el canta autor, dado su trabajo en

[40]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

el campo pedagógico, amplía su campo de acción hacia una función social concreta de su música involucrada con la formación en valores, mediante la puesta en marcha de un ejercicio alternativo, una canción social para niños y niñas, que ilustra y complementa procesos de educación enlazados con temáticas inscritas dentro de los currículos institucionales, para la promoción de la sensibilidad y la conciencia ambiental, hasta donde le sea posible.

Este trabajo nace con la intención de llenar un vacío en los procesos educativos dirigidos a la infancia, promoviendo el desarrollo de la afectividad hacia el medio, aventurándose en busca de una experiencia donde convergen la canción como medio alternativo en la comunicación de valores ambientales y su discurso científico, pues de acuerdo con *La educación en valores a través de la música*[41]*… hoy la educación se presenta más como formación de pensamiento de la persona que como formación de la emoción. La necesidad de crear una voz propia, que canalice esta emoción, queda negada en el actual sistema educativo. Eso es un error. Es tan fundamental que la persona descubra y aprecie su propia voz como que aprenda a leer y escribir.*

Aunque el tema ambiental necesita ser abordado por el discurso científico, la necesidad de ser ilustrado, enriquecido y ampliado desde lenguajes lúdicos y artísticos se hace evidente en la realidad del encuentro del ser humano con su contexto natural y social. Es importante sumara él lo sensible, acogerlo como una continuación del ser que se traduzca en logros para la comunidad donde se desarrolla.

Al respecto, Luis Pesceti[42] menciona que… *el sistema tradicional de educación siempre está preocupado por ser científico, y no sólo científico en general, sino por parecerse a una ciencia exacta. Algún oscuro complejo de inferioridad debe haber atrás de esa errónea pretensión. "Ser científico" da un respaldo que nos vuelve inobjetables: no estamos en el continuamente cambiante terreno de la experiencia humana, sino en el de la ciencia con toda el aura de poder*

[41]Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

[42]Pesceti Luis, Taller de animación musical y juegos, 2006, http://www.luispescetti.com/el-verdader-papel-del-juego/

que da el "conocimiento objetivo". De esa manera nuestro discurso, al estar respaldado por datos científicos, se vuelve tan cierto como la distancia de la luna al sol o el punto de ebullición del agua.

Alcanzar desde la niñez el florecimiento de actitudes de vida, desde la emoción y la vivencia, motores por excelencia del aprendizaje, a través de la canción o cualquier otra disciplina artística, garantiza hacia el futuro la sostenibilidad de un medio que ya no se percibe como ajeno, hostil y adverso; lo sensible, brinda instrumentos y motivaciones para el encuentro consigo mismo y con los demás, en un entorno que requiere de un mutualismo para la subsistencia.

Esta necesidad de ilustrar o complementar el discurso científico es producto de crear vínculos con lo natural atendiendo a un aprehender su esencia y desde allí construir una relación que va más allá de la propia reflexión, pues se presenta armónica desde la percepción sensorial.

El libro de Lineamientos Curriculares[43]es claro cuando resalta la importancia de *…volver asentir la totalidad del propio cuerpo móvil y expresivo, naturaleza él mismo en la naturaleza; desarrollar las habilidades perceptivas – valorativas e incrementar la valoración y aprecio a la vida que se transforma cuidadosa y creativamente en nosotros y en nuestro medio ambiente; es necesario penetrar la naturaleza observándola, sensibilizándose hacia ella táctil, auditiva y visualmente para descubrir el propio espíritu entendido este como lugar mental de la identidad, la pertenencia y el sentido de la vida y como fuente dinamizadora de nuestro vivir comunitario, el gusto y el respeto que se le debe a "la madre tierra" que implica preservar y enriquecer las creaciones simbólicas ancestrales de las diferentes etnias y culturas del país, relacionadas con el conocimiento de la naturaleza, así como las tradiciones artesanales.*

Las metodologías que se desprenden del apremio de involucrar los procesos de educación artística con los discursos ambientales científicos, deben ser exploradas, experimentadas, replanteadas, aunque en términos generales, cada maestro o instructor ha desarrollado sus

[43]Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

propias herramientas para intervenir desde la perspectiva de las diferentes disciplinas del arte, de manera un tanto subjetiva, su práctica pedagógica. Aunque existen metodologías concretas para uno y otro hecho educativo, lo que se necesita es un equilibrio donde ambos aspectos, arte y pedagogía, se relacionan en función de un objetivo concreto que es la educación ambiental.

Lo anterior es fundamental en el marco del trabajo con niños y niñas, pues permite una mayor fluidez, en aras de la participación y la creatividad, entendidas como construcción compartida que da sentido y valor a la actividad pedagógica. Al respecto, Torrego[44] se vale de Mc Luhan (1974) al decir que…*es erróneo suponer que existe una diferencia básica entre la educación y la diversión. Esta distinción no hace más que liberar a la gente de su responsabilidad de entrar en el fondo del asunto. Es lo mismo que establecer una distinción entre la poesía didáctica y la poesía lírica basándose en que la una enseña y la otra divierte. Y, sin embargo nunca ha dejado de ser cierto que lo que agrada, enseña de modo mucho más efectivo.* Sin embargo lo que interesa aquí no es proponer una metodología, sino destacar la importancia del hecho artístico, específicamente la canción, como elemento potencialmente útil y efectivo en la educación ambiental.

No se trata de proclamar la canción social como una fórmula mágica a través de la cual se imparte conocimiento explícito a cerca de una temática o área determinada, dentro o fuera de los espacios académicos formales. Es obvio que al poseer esta una cualidad educativa se hace referencia a dar color, luz y energía al discurso académico, fortaleciendo aspectos afectivos, en este caso concreto respecto al tema ambiental, para lo cual el artista debe encontrar el punto de convergencia de su trabajo con la temática a intervenir, con la sutileza propia de la canción, pues, de acuerdo con Torrego…*el proceso educativo acontece indiferenciada y subordinadamente a otros procesos sociales – al hecho estético y artístico, lúdico incluso, de cantar, fundamentalmente - y no surge como algo distinto y predominante en el curso general de la acción en que transcurre tal proceso: los cantautores no cantan y luego educan, si no que cantando hacen muchas otras cosas: divierten a la gente, se comprometen políticamente, ejercen una actividad profesional, … y también educan.*

[44]Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

En el trabajo con niños y niñas el cantautor puede potenciar su canción al transformarse en eje facilitador, cohesor de una dinámica que adquiere características impredecibles al fusionarse con otras áreas artísticas donde esta cobra para sí una condición diferente, que permite desde sus propiedades, la emergencia de nuevos lenguajes que generan tensiones detonantes de la expresividad, la creatividad, el desarrollo rítmico, la corporalidad y muchos otros aspectos del desarrollo individual proyectado en la socialización del mensaje ambiental, de donde surgen ideas, reflexiones y finalmente, una sensibilidad especial en este sentido.

Recrear el mundo que nos rodea a partir del uso de canciones que lo representan y le dan vida, puede convertirse desde el interior del cantautor, en una alternativa que agiliza la apropiación y transformación del entorno de una manera natural, no como un ejercicio intelectual sino más bien con la esperanza y motivación suficientes para poner el cuerpo en movimiento hacia acciones positivas que superen las barreras de la indiferencia y el confinamiento del espíritu en las cloacas de la desazón. A pesar del escepticismo de muchos, está claro, según… *La educación en valores a través de la música*[45], que…*las canciones, a través de las palabras, poseen la ventaja de transportar una gran diversidad de mensajes, mensajes en su mayoría llenos de poesía que acompañados de música logran creaciones que conducen a nuevas experiencias y sensaciones, o a rememorar momentos indescriptibles. El adiestramiento en el mundo de la complicidad de la música y la palabra implica el desarrollo de la sensibilidad.*

Al hablar de sensibilización a través de la canción social, como se dijo anteriormente, no estamos refiriéndonos a un mensaje vacío como suele presentarse en el lenguaje publicitario que nos transmite palabras superfluas carentes de sentido; presenciamos más bien un mensaje cargado de vida, enraizado en su contexto, enriquecido por la esencia de su cultura, empapado en la diversidad de una comunidad con desafíos, sueños y necesidades comunes. Podemos afirmar junto a Torrego (1999), que…*cuando hablamos de la música nos situamos dentro del ámbito de las sonoridades producidas por una intención explícitamente sonora. Esta intencionalidad, rasgo distintivo de la música, es una llamada a la inteligencia del oyente, o dicho en palabras de Swanwick, (1991) "la música actúa a través de la inteligencia". La música*

[45]Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

no es tan solo una sensación agradable que propicia una relación física similar a un reflejo condicionado, sino que implica unos procesos cognitivos y puede ser entendida (en pequeño grado o de manera íntegra) por los sujetos que responden a ella. Otro rasgo importante de la música es su intensión ilustrativa y su capacidad casi obligada para representar o evocar otras realidades. Esto ocurre con toda la música, incluso con la más pretendidamente pura y autónoma.

En el caso de la canción referida a este mismo proceso, el niño se conecta con el contexto natural a través del juego expresándose a través del arte, descubriendo sus capacidades y disfrutando sus logros. Al cruzar la puerta para entrar en contacto con nuevos retos y personas, asimila un mundo que emerge proyectado en lo simbólico, expresado en su cuerpo, en el movimiento, en los ejercicios pre dancísticos, en la emisión vocal y la entonación, a partir del trabajo en equipo, con aportes que se manifiestan en la construcción de mundos imaginarios que le permiten reconocer su cuerpo dentro de un espacio que le pertenece y que además, puede modificar siempre que su relación con él y con sus pares esté mediada por principios de respeto, tolerancia, aceptación de la diferencia y otras "reglas" del juego que son también valores para la convivencia.

Como resultado de los procesos de experimentación y elaboración de las canciones donde se integran arte y pedagogía, con la palabra cantada como generadora de procesos de sensibilización, se pueden hacer puentes hacia procesos de educación ambiental que se fusionan con la vivencia y la emoción, motores por excelencia del aprendizaje y de esta manera sumarse a otras voces que contribuyen con su arte a la construcción de una urgente cultura del afecto. Una producción artística, una canción, un libro, una obra teatral o cualquier otra manifestación del espíritu humano, pueden aportar elementos para promover actitudes positivas a través de procesos educativos.

Bibliografía

Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación, 2005, Revista de educación, núm.338 pp.229-244

Torrego Egido Luis, Canción de autor y educación popular, 1999, Ediciones De la Torre, Madrid

Restrepo Luis Carlos, El derecho a la ternura, 1994, Arango editores, Bogotá D.C

Jara Oscar, 2000, Sistematización de experiencias, Ed. Dimensión educativa, Bogotá D.C

Escontrela Alonso Mª L. y otros; (Pereira Domínguez Mª C.; Soto Carballo Jorge), La educación en valores a través de la música, Marco teórico y estrategias de intervención, 2003, Concello de Ourense, Fund. Santa María y Universidad de Vigo, Edita Aurea, pp. 135-202. ISBN: 84-930299-5-5

Salvador López Arnal | Para Kaos en la Red | 6-3-2009 a las 11:46 | 1491 lecturas

www.kaosenlared.net/noticia/entrevista-robert-m-fishman-sobre-movimientos-sociales

Beethelheim B, 1979 , Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Ed. Crítica.

Ros Nora, El lenguaje artístico, la educación y la creación, Revista Iberoamericana de educación, (ISSN: 1681-5653) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

Contreras Cesar A, Aportes de la Escuela Nueva a la construcción de un pensamiento ambiental, Revista Ideas Ambientales ed. Nº4, 2006, pp.65, Universidad Nacional de Colombia, Manizales

North American Association for Environmental Education (NAAEE) en el marco del Proyecto Nacional para la Excelencia en Educación Ambiental, 2009, Guía para elaborar programas de educación ambiental no formal, Ed. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.C

Segunda Conferencia Mundial Sobre la Educación Artística, 2010. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, Seúl, Corea.

Vahos Oscar, 2000, Juguemos dos, libro sin referencias, Medellín.

Huizinga Johan, Homo ludens, 1938, Alianza Editorial, Madrid 2000

Ministerio de Educación Nacional, Educación Artística Lineamientos Curriculares, 2000, Cooperativa editorial Magisterio.

González Gil, María Dolores, CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, n.° 9, 19861págs. 195 – 208. El cuento. Sus posibilidades en la didáctica de la literatura.

Smith-Sebasto, N.J, profesor en la Universidad de Illinois (Estados Unidos)www.jmarcano.com/educa/index.htmEnvironmentalIssuesInformationSheet EI-2 (septiembre 1997), publicada por University of Illinois Cooperative Extension Service.

Pesceti Luis, Taller de animación musical y juegos, 2006, http://www.luispescetti.com/el-verdader-papel-del-juego/

VERSIONES COMPLETAS DEL GUIÓN Y LAS ENTREVISTAS

ANEXO Nº 1

Cd, Arbolito Juguetón

ANEXO nº 2

EL GUIÓN:

PRIMERA ESCENA - LOS ANIMALES EN EL BOSQUE

En la escena hay cuatro árboles (niños) que conforman un rectángulo. En el centro de ellos se encuentra un árbol más, que se distingue por ser el que más mueve sus ramas al paso del viento. Se escucha al fondo el sonido del agua y las aves que cantan en el ambiente. Entra voz de narrador (Off.)

-NARRADOR: En un bosque no muy lejano, sucedió una historia igual a la que veremos ahora. Es algo que pasa a diario en el planeta azul, también conocido como planeta Tierra. Nadie en el resto del universo se imagina que exista un lugar tan hermoso como este.

Los árboles se mecen suavemente con el sonido de la naturaleza, mientras el narrador continúa con el relato.

-NARRADOR: Era un espacio maravilloso donde el olor de los árboles se confundía con los aromas deliciosos de la tierra. Allí todos vivían muy felices, disfrutando de la armonía de la naturaleza. Ahh…¡Pero cuidado! Alguien se aproxima. Permanezcamos atentos para ver y escuchar lo que después trajo el azar.

Entran dos hermosas florecitas (niñas) acompañadas por un enorme búho que les habla con mucha ternura.

-BUHO: Haber mis hermosas florecitas, haber. Ahora las sembraré en este sitio, el más hermoso de nuestro gran bosque. No se preocupen. Aquí nadie les hará daño. ¿Saben? - Dirigiéndose al público. - **Este bosque es un lugar sagrado. Durante muchos, muchos años, todos los seres vivos que vivimos aquí hemos mantenido nuestro hábitat intacto. Nos encanta el agua que pasa cantando su hermosa canción. Nos fascina el aire fresco que respiramos y hayyyyy.....nos encantan nuestros hermosos árboles y el sol y la luna adornando y acompañando los días y las noches de todos los animales que vivimos en esta hermosa tierra.**

Siembra las flores mientras suena una música bellísima, relajante. Al terminar de sembrarlas, se sacude las manos y al intentar irse, alguien lo llama:

-ARBOLITO JUGUETON: Señor búho... Señor búho.

-BUHO: ¡Ha! ¿Pero... quién me llama?

-ARBOLITO JUGUETON:¡Soy yo, soy yo, el Arbolito Juguetón!

-BUHO: Eres tú, mi amigo. No te saludé porque pensé que dormías. He venido hasta aquí, pues necesitaba sembrar este par de florecitas que vez allí, para adornar aún más nuestro hermoso bosque. Y ya que tengo la oportunidad de hablar contigo... He escuchado rumores de que este lugar que tanto hemos cuidado, está en peligro. Parece que hay algunos seres empeñados en destruirlo.

-ARBOLITO JUGUETON: ¡No puede ser posible! Si algo nos llegara a pasar se acabaría el aire del planeta y... además no habría más agua y la tierra se pondría como arena y todo nuestro hermoso planeta se convertiría en un gran desierto!

-ABOLITOS: (Cantando) **Bu, Bu, Bu, no puede ser, que'l agua deje de correr. Bu, bu, bu, no puede ser que'l verde pueda perecer. Hay no señor, no señor. Algo tenemos, tenemos que hacer! Buuuuuhh....**

-BUHO: Es verdad mis arbolitos. ¿Qué podríamos hacer contra la inconsciencia? ¿Qué podríamos hacer contra la ignorancia de algunos seres depredadores e insensibles? Por ahora nada se me ocurre. Sin embargo antes de que ocurra, revisaré los antiguos libros de rituales. Es posible que allí encuentre alguna solución. Esperemos que solo sea un rumor y sigamos disfrutando de esta hermosa vida mientras la tengamos. No teman... todo estará bien, todo estará muy bien.

Sale el señor búho y quedan en la escena las dos florecitas y los cinco árboles.

-NARRADOR: Y así lo hicieron. Se quedaron muy confiados en que no pasaría nada que alterara sus valiosas vidas y los días continuaron llenos de felicidad para todos.

Suena audio y comienzan a entrar a escena los diferentes grupos de animalitos, mientras el narrador en off les da la bienvenida.

-NARRADOR: Las hermosas mariposas seguían llenando de color todos los espacios del bosque y con su maravilloso revoloteo, no paraban de jugar felices entre las flores y los árboles.

Las mariposas giran alrededor del bosque, hasta llegar a uno de ellos y descansan a sus pies.

-NARRADOR: Los conejos traviesos paseaban relajados por todas partes, moviendo sus colitas de algodón llenando el espacio de picardía y movimiento. Todos ellos, como una gran familia, se daban la mano pues la solidaridad era un compromiso de todos los habitantes del bosque.

Los conejitos giran alrededor del bosque, hasta otro de los árboles y descansar a sus pies.

-NARRADOR: Una bandada de ágiles pájaros, unos más grandes y otros apenas pichones, llenaban el cielo de movimiento y alegría, llevando y trayendo noticias de todas partes del planeta. Noticias y más noticias para mantener informados a todos los habitantes del bosque. Para ellos era condición hablar un idioma extranjero y si no miren ustedes lo que dicen los viajeros.

Los pájaros giran alrededor del bosque; después del narrador, emiten unos extraños sonidos, haciendo una pequeña coreografía. Al terminar giran nuevamente hasta llegar al último de los arbolitos y descansan a sus pies.

-NARRADOR: En el bosque, la vida continuaba normalmente; todos los animales continuaban con sus rutinas diarias, con mucha felicidad y armonía. Solo los ratones, que eran unos personajes muy importantes en la vida del bosque, presentían que algo extraño estaba a punto de ocurrir.

Entran los ratones caminando en la punta de los pies; el ratón mayor lleva una lupa en la mano, como siguiendo el rastro de algo o de alguien; giran alrededor del bosque y se detienen. El ratón mayor dice:

-RATON MAYOR: Algo extraño está a punto de suceder. Un olor muy raro me tiene nervioso.... muy nervioso; tendremos que estar atentos a cualquier cosa que pueda pasar... muy atentos. ¡Vamos! descansemos un poco antes de continuar con nuestras averiguaciones. ¡Rápido!

Los ratones chicos giran tras el ratón mayor alrededor del bosque y se detienen a los pies del último arbolito. Todos los demás animales observan desde los árboles en silencio. Entra música y con ella, se inicia una coreografía muy sencilla entre animales y árboles, envueltos en una especie de sueño, después de la cual, los animales quedan dormidos sobre el piso. El ratón mayor despierta y llama a sus amigos animales, invitándolos para que se vayan a sus madrigueras.

-RATON MAYOR: Amigos. Despierten por favor. ¡Despierten! Es mejor que todos regresemos a nuestros nidos y madrigueras. Creo que hoy no pasará nada. Por ahora nuestro bosque estará a salvo. Yo me quedaré vigilando.

Entra nuevamente la música. Todos vuelven a sus posiciones al lado de sus respectivos árboles y comienzan a irse en el mismo orden que llegaron: MARIPOSAS, CONEJOS, PAJAROS Y RATONES, como en cámara lenta. Sale música. Al quedar solo, el ratón da una última vuelta alrededor del bosque y antes de quedar dormido dice al Arbolito Juguetón:

-RATON MAYOR: No te preocupes arbolito. Yo me aseguraré de que nada malo te pase.

-NARRADOR: Así transcurría el tiempo en el hermoso bosque de nuestros amigos. Todos continuaban viviendo felices, aunque un poco preocupados por lo que pudiera ocurrir a su hábitat. Durante muchos, muchísimos años, se las habían arreglado para convivir de una manera sana y solidaria. El hecho de ser diferentes los fortalecía y les había ayudado a entender que el respeto a sus diferencias era una de sus mayores riquezas. Pero sigamos atentos a nuestra historia, ya que solo hay un ser en toda la naturaleza que no ha entendido la importancia del respeto por la diversidad y ese, ya está aquí. APAGON!

SEGUNDA ESCENA - LOS TALADORES DE ARBOLES

Entra música. Los árboles, las florecitas y el ratón mayor permanecen en sus sitios. De repente aparecen en la escena irrumpen los taladores de árboles; cada uno lleva terciado sobre la espalda un enorme serrucho y en la mano un hacha.

Marchan alrededor del bosque al compás de la música y al detenerse ésta, todos sueltan una sonora carcajada. El ratón despierta y al ver a los taladores huye.

- **TALADOR 1: Vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? Si son nada menos y nada más que el famoso Arbolito Juguetón y sus amigos! Quienes nos habían hablado de este lugar tenían toda la razón; este es un gran bosque. Perfecto para hacer lo que todo talador de árboles que se respete sueña. Acabar con todos para venderlos al mejor precio en el mercado!**

Todos sueltan otra sonora carcajada.

- TALADOR 2: ¡Es verdad! Con todos estos árboles a nuestra disposición podríamos volvernos millonarios. **Además sería un verdadero placer ver cómo caen todos, uno a uno a nuestros pies**.

- **TALADOR 3: Pero ¿Qué estamos esperando? ¡Comencemos inmediatamente antes de que alguien se nos adelante!**

-TALADOR 1: Un momento. ¡Comencemos inmediatamente antes de que alguien se nos adelante!

Se dirigen todos hacia el primer arbolito, sacan sus serruchos y se disponen a cortar. Todos los árboles lanzan un grito de horror y al hacerlo se congela la escena por un instante. Al volver, el árbol yace sobre el piso y los taladores celebran. Esta escena se repite con todos los demás árboles con excepción del Arbolito Juguetón, que permanece en el centro sin poder hacer nada para detener a los taladores. Al llegar el turno de este último árbol por caer los taladores están tan agotados, que...

- TALADOR 4: Es mejor que dejemos así por ahora. Ya estoy muy agotado y aún nos falta recoger toda esta madera. Dejaremos para mañana este último árbol tonto. Estoy seguro que de aquí no se moverá.

Una nueva carcajada que es interrumpida por el talador 1.

- TALADOR 1: Un momento. Es mejor que dejemos así por ahora. Ya estoy muy agotado y aún nos falta recoger toda esta madera. Dejaremos para mañana este último árbol tonto. Estoy seguro que de aquí no se moverá.

Tras una nueva carcajada, entra música (Triste) y los taladores comienzan a recoger uno a uno los cuatro árboles caídos. Al terminar, dos árboles por un lado y dos por el otro, uno de ellos arranca las florecitas de la tierra y se las lleva, riéndose. Sale música y APAGON.

TERCERA ESCENA - EL RITUAL DEL RENACIMIENTO.

-NARRADOR: El panorama era dantesco. Donde entes había un bosque ahora solo quedaba un gran desierto y un solo arbolito triste rodeado de la nada. ¿Qué paso? Todos los animales han salido despavoridos huyendo de la catástrofe hacia los bosques vecinos. Y lo peor es que los taladores volverán por el único árbol que queda en pie, el árbol de la esperanza, el Arbolito Juguetón. Esperemos un milagro o un acto de heroísmo, pues solo así el bosque volverá a ser lo que era para que todos los animales puedan volver a su querida casa.

Entran el ratón y el búho afanados pues esperaban alcanzar a detener el desastre, pero se encuentran con que es demasiado tarde.

-RATON MAYOR: Te lo dije amigo Búho! Mira este desastre. Acabaron con todo lo que había. Mira!

-BUHO: Tienes razón, amigo. Han destruido nuestra casa. Pero mira: El Arbolito Juguetón aún está en pie. No lo destruyeron a el. Arbolito... ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes?

-ARBOLITO JUGUETON: Hay, no pudo ser peor. No me talaron a mí por que no tenían fuerza para hacerlo pero volverán, volverán.

-BUHO: Entonces tendremos que detenerlos a como de lugar. No se desanimen. Los detendremos! Realizaremos el ritual del renacimiento.

-RATON MAYOR Y ARBOLITO: ¿Ritual del Renacimiento?

-BUHO: ¡Si! Es un antiguo ritual con el que lograremos reforestar nuestro bosque y de paso acabar para siempre con esos desalmados taladores.

-RATON MAYOR: ¿Y... en qué consiste este ritual?

- BUHO: El antiguo ritual del renacimiento es en realidad una antigua canción. Tendrá que ser cantada por todos los animales del bosque para que haga efecto sobre la tierra y el cielo. Entonces el Arbolito Juguetón podrá soltar muchas de sus semillas y con la ayuda del amigo viento veloz y frío, se esparcirán por todas partes y así muestro bosque renacerá.

-RATON MAYOR: ¿Y entonces qué pasará con los taladores de árboles?

-BUHO: La próxima vez que vengan a talar un árbol, se convertirán ellos mismos en árboles de verdad. Así como cualquier otro árbol del bosque.

-RATON MAYOR: Entonces no hay tiempo que perder. ¿Comenzamos?

-TODOS: ¡ Siiii !!

El árbol, el ratón y el búho, quedan congelados mientras el narrador habla.

-NARRADOR: Así los animales se pusieron de acuerdo para cantar la antigua canción del renacimiento. Comenzaron a llegar animales de todas partes del antiguo bosque, y pusieron todo el corazón en la realización del ritual.

Entra música Arbolito Juguetón y van a escena nuevamente todos los seres del bosque en el mismo orden de la primera vez: Mariposas, conejos, pájaros, ratones, chiva, rana, zanahorias y pimentón. Se acomodan alrededor del Arbolito Juguetón y cantan. Antes de terminar la canción, van saliendo nuevamente de escena y queda solo el árbol. A continuación hay apagón y luz negra. Entra audio de viento y las cintas de colores fluorescentes jugando en el espacio alrededor del arbolito. Este lanza papelillos de colores fluorescentes y escarcha representando las semillas. A la señal (Tambor) salen las cintas, entran luces y se encuentra la escena original con los cinco árboles del comienzo.

-NARRADOR: Así, todo volvió a la normalidad. El bosque se lleno de vida y todo volvió a ser como fue en un comienzo antes de que llegaran depredadores humanos. Desde entonces todo talador que tuvo el valor de asomarse por allí, nunca más volvió ya que cualquiera que lo hiciera, se convertía en una hermosa semilla, arbusto y árbol, en un árbol feliz sobre la tierra.

Entra sonido de agua y aves. En la escena los cinco arbolitos se despiden con la mano, en silencio. Apagón y audio.

FIN.

ANEXO Nº 3

CUESTIONARIO Nº 1

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA: LA CANCIÓN COMO INSTRUMENTO ALTERNATIVO EN LA EDUCACIÓN. Ejercicio de memoria cultural.

ENTREVISTA A SARA ANZOLA, estudiante de publicidad, quien a la edad de 12 años, como alumna de Daniel Navarrete Rodríguez, participó en el proyecto "Arbolito Juguetón" cuyo resultado final fue el fonograma independiente que lleva el mismo nombre. En la actualidad ella nos ha permitido, seis años después de esta experiencia, conocer algunas impresiones acerca de la misma.

1. **¿Qué te llamó más la atención a la hora de participar en el proyecto "Arbolito Juguetón"?**

SARA: Bueno, lo que más me gustó de haber participado en el proyecto de Arbolito Juguetón con Daniel, es la experiencia que tuve, estar en el estudio, grabar unas lindas canciones, poder cantar y estar con los otros niños grabando; yo era muy chiquita, tenía doce años y la verdad, fue una experiencia que me marcó mucho la vida.

1. **¿Cómo fue tu relación con los demás integrantes del proyecto?**

SARA: Bueno, conocí mucho los integrantes del proyecto, los conocí a todos, Daniel fue un gran profesor, gran maestro, me enseñó muchas cosas a la hora de grabar, técnica vocal, también tuve la oportunidad de estar con amigos del colegio y pues muchos amigos que han quedado de por vida, ¿no?

2. **¿Cuál fue tu impresión al llegar por primera vez a un estudio de grabación?**

SARA: Bueno, mi primera impresión al llegar al estudio para mi fue algo sorprendente porque yo tenía ese sueño de poder grabar mis canciones.

3. **Si quisieras escribir un libro con base en alguna de estas canciones. ¿Cuál canción elegirías? ¿Por qué? ¿Sobre qué trataría el libro?**

SARA: Bueno, si yo tuviera que escribir un libro con algunas de estas canciones, pues sería un libro infantil, ¿no? Y me gustaría mucho hacerla con la del cocodrilo vegetariano porque me parece un tema muy bonito y creo que tiene una enseñanza muy linda para los niños y es todo el valor de la amistad.

4. **En una lista de 1 a 3. ¿Cuáles canciones recuerdas más? ¿Por qué?**

SARA: Bueno, de las canciones que más me acuerdo son la del cocodrilo, me llamaba mucho la atención que hubiera un Cocodrilo Vegetariano, también me acuerdo mucho la de Tirapapel porque me soyaba cantándola con mis amigas y también me gustaba mucho la del Arbolito Juguetón porque me encantaba un baile que nos inventamos y la cantábamos y al mismo tiempo que íbamos bailando.

5. **¿Alguna vez has relacionado la letra de alguna canción de este trabajo con una situación de la vida real?**

SARA: Bueno, una de las cosas interesantes de este proyecto es buscar de pronto esa conciencia en los niños del reciclaje y todo eso; a mí, no se si fue mucho eso, pero tengo algo y es que no puedo botar ni un papel al piso, eso me ofende totalmente cuando alguien lo hace. No se… yo creo que de pronto el proyecto hizo algo en mi, me ayudó mucho a que generara esta conciencia por el medio ambiente.

6. **¿Qué comentarios recuerdas de las personas que han escuchado este trabajo?**

SARA: Yo más que algún comentario del trabajo y lo que hicimos, me acuerdo es del orgullo de mi papá, de escuchar cualquier canción, la carita que ponía cada vez que escuchaba alguna canción, todavía lo escucha y se le agua el ojo, eso es lo que más me gusta y pues, me acuerdo mucho.

7. **¿Tú o algún familiar o amigo, han utilizado este trabajo para realizar dinámicas con niños, niñas o jóvenes en otras situaciones? Si tu respuesta es positiva, ¿puedes hablarme sobre esa experiencia?**

SARA: Bueno, mi mamá es profesora de preescolar y ella siempre, siempre lleva el Cd. al colegio y se lo pone a los niños y según lo que ella me cuenta es el Cd que más les gusta a los niños; se soyan con el Arbolito Juguetón, con el Tirapapel, les encanta, se lo saben y pues es la herramienta primordial de trabajo de mi mamá; les encanta a los niños.

8. **Al observar la situación actual del mundo en general ¿Cuál canción de este trabajo le dedicarías al planeta? ¿Por qué?**

SARA: Bueno, la canción que más se acerca a la situación actual del planeta, podría decirse que es la del Tirapapel; ahora estamos en una era verde, todo el mundo está hablando de esto, es una tendencia muy marcada en este momento y pues definitivamente la canción del Tirapapel lo dice todo; crea en los niños una conciencia muy bonita de cuidar el planeta.

9. **¿Crees que alguna canción de este trabajo podría ayudar a sensibilizar a alguien respecto a la problemática ambiental?**

SARA: Definitivamente este Cd y este proyecto, motivan mucho al que lo escuche a cuidar el planeta. Muchas canciones tienen el contenido y me parece algo muy lindo porque se lo inculcan a los niños y desde ahí hay que empezar.

10. **¿Participarías nuevamente en una experiencia similar? ¿Por qué?**

SARA: Bueno, me encantaría definitivamente volver a participar en un proyecto así, primero porque deja muchas cosas y es una experiencia que creo que nunca más se va a volver a repetir, pero me gustaría mucho que eso pudiera pasar.

11. **¿Crees que en aquel momento los mensajes presentes en estas canciones te hicieron reflexionar respecto a tu relación con el entorno?**

SARA: Definitivamente, que mejor que empezar por los niños para trabajar estos temas de conciencia ambiental; muy importante me parece ahorita, en el mundo en que vivimos, empezar a trabajar esos temas con los niños para que a ellos les guste y no sea la misma carreta de siempre de la hoja de doblar, de no se qué de la hoja reciclada, no. A los niños hay que llegarles con cosas nuevas, con cosas que les guste a ellos y que mejor que una canción con la que ellos la puedan gozar.

ANEXO Nº 4

ENTREVISTA A ANGÉLICA GÓMEZ CASTELLANO, estudiante de Comunicación audiovisual y multimedia, quien a la edad de 12 años, como alumna de Daniel Navarrete Rodríguez, participó en el proyecto "Arbolito Juguetón" cuyo resultado final fue el fonograma independiente que lleva el mismo nombre. En la actualidad ella nos ha permitido, seis años después de esta experiencia, conocer algunas impresiones acerca de la misma.

1. **¿Qué te llamó más la atención a la hora de participar en el proyecto "Arbolito Juguetón"?**

ANGÉLICA: A mí lo que más me llamó la atención en este proyecto fue la producción del Cd. como tal, o sea, me encantó conocer los equipos, toda la cuestión de los audífonos, de saber que no todo es como uno se imagina, de saber que todo no se canta al mismo tiempo sino que tiene su estructura, que cada coro, cada estrofa se hace por partes, que es un trabajo en verdad complicado.

2. **¿Cómo fue tu relación con los demás integrantes del proyecto?**

ANGÉLICA: En verdad, de los niños del proyecto solo conocí a dos personas que eran mi mejor amiga y Pablito, el hijo de Daniel y pues, no sé, esto fue más que todo para mí una experiencia para compartir con mi amiga; siento que la viví más que todo con ella porque en verdad, con los demás niños uno hablaba, todo normal pero, a pesar de que uno se reía en las grabaciones con todos los niños, a pesar de que la pasábamos super chévere y todo, no se generaban lazos de amistad fuerte pero al momento de grabar, fue divertido.

3. **¿Cuál fue tu impresión al llegar por primera vez a un estudio de grabación?**

ANGÉLICA: Yo creo que esta fue la parte que más me interesó de todo el proyecto y la impresión fue muy chévere, me encantó conocer, sentía mucha curiosidad, mucha intriga, en ese momento lo que deseaba era aprender a usar todo eso, yo decía cómo me encanta este lugar, en serio quisiera estar dedicada a esto, aprender estas cosas, me parecía muy interesante, la verdad.

4. **Si quisieras escribir un libro con base en alguna de estas canciones. ¿Cuál canción elegirías? ¿Por qué? ¿Sobre qué trataría el libro?**

ANGÉLICA: La canción que más me gusto fue la de Caballito de Mar, esa canción me impactó desde que la escuché antes de grabarla en el Cd. El libro trataría sobre una vida perfecta de un habitante del mar, en este caso sería el caballo, en donde toda su vida se arruina porque le destruyen su hábitat y así toda su trama sería alrededor de cómo él recupera, o lo que él hace por recuperar su entorno sano y puro.

5. **En una lista de 1 a 3. ¿Cuáles canciones recuerdas más? ¿Por qué?**

ANGÉLICA: Bueno, la canción que más recuerdo es la de Caballito de Mar porque esa canción me impactó desde un principio y es mi canción favorita. La segunda es la Arbolito juguetón porque en esa canción pasó algo muy chévere, se generó como una recocha y entonces fue como super improvisado, como que cada uno fue uno mismo y todos nos pudimos expresar libremente; no fue algo planeado ni nada sino fue algo muy espontáneo. La otra que recuerdo es la de Tirapapel porque al igual que Arbolito Juguetón ahí se genera algo muy chévere y es que en el coro molestábamos así al decir "Ti-ra-pa-pel", bueno, y cuando fuimos a grabar, ahí si nos pusimos a grabar serios, pero entonces nos dijeron "no, no, no, canten con la misma energía, siendo ustedes mismos"; esas fueron las canciones que más me gustaron de todas.

6. **¿Alguna vez has relacionado la letra de alguna canción de este trabajo con una situación de la vida real?**

ANGÉLICA: Bueno, aunque el ritmo no es muy llamativo, ni es tan recordable la canción, la canción que más me deja como aplicación para la vida es la de Todos de acuerdo, porque dice que uno debe dejar las malas cosas, desechar las cosas que a uno no le sirven en la vida, que todos los momentos son buenos para volver a empezar, para tener uno su propia historia; me encanta, me encanta la letra de esa canción y a veces cuando estoy en problemas o cuando estoy triste me acuerdo de partes de esa canción y me gusta y a veces he puesto partecitas de esa letra en el blackberry y me encanta esa letra.

7. **¿Qué comentarios recuerdas de las personas que han escuchado este trabajo?**

ANGÉLICA: Que fue un proyecto muy chévere, que es interesante, que es innovador y que es chévere que las letras de las canciones que van dirigidas hacia los niños pequeños, traten estos temas que son muy importantes en la sociedad.

8. **¿Tú o algún familiar o amigo, han utilizado este trabajo para realizar dinámicas con niños, niñas o jóvenes en otras situaciones? Si tu respuesta es positiva, ¿puedes hablarme sobre esa experiencia?**

ANGÉLICA: No, la verdad no conozco a nadie. De pronto personas que compraron el Cd. pero no me han dicho nada.

9. **Al observar la situación actual del mundo en general ¿Cuál canción de este trabajo le dedicarías al planeta? ¿Por qué?**

ANGÉLICA: Le dedicaría la canción del Tirapapel porque es una canción muy llamativa, que es de fácil recordación y que, en verdad, llama mucho la atención para que la gente tome conciencia de no tirar basura y cuidar el medio ambiente.

10. **¿Crees que alguna canción de este trabajo podría ayudar a sensibilizar a alguien respecto a la problemática ambiental?**

ANGÉLICA: Yo pienso que todas tienen el mensaje de cuidar el planeta, de ser consientes del medio ambiente y de todo eso, entonces pienso que cada una tiene su aporte hacia el cuidado del medio ambiente y puede contribuir con esta temática.

11. **Dime brevemente cómo te pareció esta experiencia.**

ANGÉLICA: Me pareció que fue una experiencia muy chévere, muy interesante y aparte creo que influyó mucho en mi vida porque gracias a ella me di cuenta de lo que me gustaba hacer y esto influyó para escoger mi carrera que estoy estudiando ahorita que es comunicación audiovisual y multimedia y lo que más me gusta sin duda es la parte de sonido, enfocada hacia la producción musical.

12. **¿Crees que en aquel momento los mensajes presentes en estas canciones te hicieron reflexionar respecto a tu relación con el entorno?**

ANGÉLICA: Yo creo que si, pero el tema de la conciencia entró más cuando me estaba aprendiendo las letras de las canciones como tal y después de grabadas, pero en realidad en el momento de la grabación, no tanto.

13. **¿Participarías nuevamente en una experiencia similar? ¿Por qué?**

ANGÉLICA: Obviamente sin duda alguna me encantaría volver a repetir esta experiencia, pero más que como cantante me gustaría dirigir un proyecto así o bueno, también ser parte, pero me gustaría más estar en el proyecto de la realización como tal.

14. **¿Crees que estas canciones reflejan de alguna manera la realidad de nuestro entorno? ¿Por qué?**

ANGÉLICA: Si, yo pienso que todas dicen las cosas que estamos haciendo mal, como que de una u otra manera, con cada letra, con cada canción nos están tratando de decir que cuidemos el entorno y todas tienen que ver con esto.

15. **¿Crees que estos mensajes aportan de alguna manera a la construcción de una sociedad más sensible frente al tema ambiental? ¿Por qué?**

ANGÉLICA: Pienso que si, que esta es la manera más adecuada de poder llegarle a la gente; este Cd. va dirigido a una población infantil, pero es obvio que esta población va a estar acompañada de adultos, entonces los niños se las van a aprender, los niños van a intentar practicarla, los papas obviamente también se las van a saber, entonces yo pienso que así sea inconscientemente, van a actuar con relación a eso, como que si botan un papel van a acordarse de un pedacito de una canción, entonces me parece super chévere este tema de la aplicación de las canciones a nuestra vida diaria.

ANEXO Nº 5

CUESTIONARIO Nº 2

PARA DOCENTES Y/O ARTISTAS QUE HAN UTILIZADO EL TRABAJO MUSICAL DE DANIEL NAVARRETE RODRÍGUEZ EN SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y/O ARTÍSTICAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS.

ENTREVISTA A CARLOS EDUARDO PRIETO VERA, maestro en Arte Dramático, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Actor, director y músico, director escénico del grupo Son del Mundo Infantil, director de la escuela Crearte Colombia y pedagogo. En el año 2011 ocupó el quinto lugar en el Premio Compartir al Maestro por su propuesta pedagógica dirigida a la primera infancia.

1. **¿Conoce usted el trabajo compositivo de Daniel Navarrete Rodríguez?**

CARLOS EDUARDO: Si, conozco el trabajo del maestro Navarrete, el es un compositor de hace mucho tiempo, muy cercano, conozco sus producciones discográficas y además he trabajado con algunos de sus montajes y de sus canciones a nivel pedagógico con niños de primera infancia.

2. **¿Cuáles obras recuerda de este trabajo?**

CARLOS EDUARDO: Bueno, de sus canciones recuerdo la canción del Espantapájaros, usada en uno de nuestros montajes, recuerdo la canción del Arbolito Juguetón, también usada en otro montaje de teatro infantil y recuerdo en general su disco que hizo con Ecoson en donde hay muchísimas canciones y lo mismo en su producción para Halloween de hace algunos años, donde hay una serie de canciones exclusivamente sobre este tema, para niños y niñas.

3. **¿Alguna vez ha utilizado estas canciones en sus prácticas pedagógicas con niños y niñas? ¿Podría comentarnos algo sobre esta experiencia?**

CARLOS EDUARDO: Bueno, si, no solamente en la práctica pedagógica, sino también en los montajes de canción y en los montajes de obras de teatro con niños he utilizado estas canciones, algunas que son un trabajo de ronda para desarrollar con la primera infancia, otras que son para chicos un poco más grandes y como ejemplo está la canción del Arbolito Juguetón que es una canción de trabajo corporal, de expresión corporal y además que desarrolla una historia muy concreta que he utilizado en los montajes de carácter ambiental y ecológico.

4. **¿Alguna vez ha relacionado la letra de las canciones de este trabajo con una situación de la vida real?**

CARLOS EDUARDO: Pues todas las canciones de carácter ambiental que trabaja el maestro Navarrete son canciones que le recuerdan a uno diariamente lo que uno debe hacer como pedagogo especialmente, conectando este tipo de temas a través de juegos musicales, en donde ellos puedan rescatar esos valores y puedan trabajar conscientemente por el respeto al medio ambiente, por la no contaminación del agua, la no tala de los árboles para poder tener una recordación de esos temas; eso me pasa continuamente solamente al ver lo que sucede en la cotidianidad.

5. **¿Cree que los mensajes presentes en estas canciones pueden contribuir, por sí mismas o de la mano con otras disciplinas, a sensibilizar a la sociedad respecto a su relación con el entorno natural? ¿Por qué? ¿Puede citar un ejemplo?**

CARLOS EDUARDO: Si, claro, o sea que son instrumentos pedagógicos. Las canciones son instrumentos pedagógicos porque que buscan transformar, renovar el conocimiento y obviamente los chicos aprender a partir de estos temas que, como dije anteriormente, buscan el respeto al medio ambiente y un desarrollo de una convivencia con la naturaleza muy sana y así, en la primera infancia es en donde nosotros podemos plasmar todo a través de las canciones del maestro Navarrete.

6. **¿Ha utilizado estas canciones en programas de capacitación a docentes u otras personas cuya actividad esté dirigida a niños y niñas? De ser así, ¿podría comentarnos sobre esta experiencia?**

CARLOS EDUARDO: Si, claro, de hecho también he trabajado algunos talleres con docentes en donde he incluido estas canciones, estos temas y algunos juegos más con el fin de que ellos tengan herramientas para poder aplicarlos y replicarlos en sus alumnos y alumnas.

7. **¿Ha evidenciado entre niños y niñas, a partir de su práctica con estas canciones, interés especial por el tema ambiental? ¿Podría citar algún ejemplo?**

CARLOS EDUARDO: Si, se han aplicado estos temas a través de obras de teatro, en donde está también la música continuamente jugando un papel importantísimo y estos temas de las diferentes canciones y de la historia general que hila esta obra teatral, siempre lleva el objetivo fundamental de que ellos aprendan, respeten el medio ambiente y diariamente puedan aplicar lo que nosotros vivimos en estos juegos que se realizan en clase. Por eso pienso que esas letras y esa forma de llegar a nivel pedagógico y de poder proyectar este trabajo del maestro Navarrete se logra justamente, a partir de lo pedagógico y de lo artístico en la obra de teatro, fusionada obviamente con la música y la canción para los niños.

8. **¿En su experiencia como docente, cree usted que la promoción de la afectividad hacia si mismo, el otro y el entorno, puede encontrar un canal de desarrollo a partir de los contenidos de este trabajo?**

CARLOS EDUARDO: Si, claro, si a los niños les gusta lo que ellos están haciendo, van a querer hacerlo y si los niños y los maestros tienen la posibilidad de llegar de una forma muy certera y muy creativa, en donde el juego este vivo, seguramente los niños van a llegar con mucho afecto, con mucho cariño y van a tratar estos temas como algo importante en su pensamiento cotidiano y también en el juego que realizan ellos diariamente.

9. **¿Por qué razón decidió incorporar este material sonoro en su práctica pedagógica?**

CARLOS EDUARDO: Bueno, porque realmente lo que se encuentra en el mercado es ya muy repetitivo. Las canciones que podemos encontrar y que se ven, que se les enseñan a los niños en los preescolares y en la primaria son canciones muy tradicionales, muy repetidas, definitivamente están ya buscando ser renovadas , por lo tanto, hay compositores y grupos aquí en Colombia como el maestro Navarrete que se ha dedicado a escribir canciones para la

infancia y que están siendo un elemento de renovación en los pensum de música para la infancia aquí en Bogotá, en las diferentes instituciones y que ya se están aplicando estas canciones, que son rondas, que son juegos y que tienen un sentido muy importante desde el punto de vista temático, como le dije anteriormente, que es querer un poco más la naturaleza, rescatar la parte ambiental y obviamente trabajar y aprender que convivimos con ella diariamente.

10. ¿Cuál es su concepto sobre la educación ambiental en la escuela en Colombia?

CARLOS EDUARDO: Conscientemente las instituciones no tienen dentro de sus pensum un programa de educación ambiental, pero si está sucediendo a través del arte; el arte está haciendo un papel o un instrumento importantísimo para desarrollar estos temas y obviamente a partir del juego y a partir de lo creativo es como el niño aprende de mejor manera y como se mete a defender este tipo de temas que siempre son importantes para el desarrollo integral de los niños y niñas.

11. ¿Cree que las artes pueden contribuir a la educación ambiental? ¿De qué forma?

CARLOS EDUARDO: Si, de hecho cotidianamente en la escuela de artes trabajo en el grupo profesional de teatro con el cual hago presentaciones de este tipo para los niños y en la parte pedagógica directamente con ellos, me doy cuenta que es una manera de cambiar nosotros este mundo y una forma de poder que nuestros nietos tengan un planeta mejor y tengan un medio ambiente para poder convivir de mejor forma con el planeta. Entonces creo que sí, que es una gran posibilidad, que son temas que tenemos que tocar, que aunque no están dentro de los pensum normales de la escuela, es necesario que exista el arte, la creatividad, el juego, incorporando estos temas y de esta manera, estoy seguro que las otras áreas pueden también llegar a concebir el juego creativo y los temas ambientales para desarrollarlos. Las canciones que hace el maestro Navarrete hacen parte de esta concepción contemporánea de ver el mundo y de enseñarlo a partir de lo pedagógico y de lo creativo.

ANEXO Nº 6

ENTREVISTA A GITSELLA RIVERA GÓMEZ, Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

1. **¿Conoce usted el trabajo compositivo de Daniel Navarrete Rodríguez?**

GITSELLA: Conozco el trabajo de Daniel Navarrete Rodríguez.

2. **Mencione por favor tres obras que recuerda de este trabajo.**

GITSELLA: Entre algunas de sus obras están Siembra Amor, Algo en Común, Arbolito Juguetón, Contaminatus Tirapapel.

3. **¿Alguna vez ha utilizado estas canciones en sus prácticas pedagógicas con niños y niñas? ¿Podría comentarnos algo sobre esta experiencia?**

GITSELLA: La canción de Arbolito Juguetón la he usado muchísimas veces en mis clases con los niños. Es una canción que cuenta un cuento y yo simplemente le voy dando forma de acuerdo a la cantidad de niños que haya en mi clase y los pongo a dramatizarla sin saber ellos que es una canción. Ya al final, después de haberles contado el cuento y ellos haber sido los protagonistas, pues pongo la canción y los pongo a bailar. Además se hace un trabajo corporal bien lindo con ellos, pues se mueven todos como árboles. Hacemos una coreografía, pero ante todo lo primero que hacemos es contar la canción, no cantar. Contar la canción.

4. **¿Alguna vez ha relacionado la letra de las canciones de este trabajo con una situación de la vida real?**

GITSELLA: Muchas de las canciones de Daniel, o casi todas, podría decir, se relacionan con la vida real. Con la situación de la vida real porque tú te encuentras en la calle a gente botando papel por las ventanas, cortando árboles porque simplemente necesitan echarle cemento al piso, se encuentra uno gente arrancando las flores o los mismos niños… son situaciones que aparentemente no son tan graves pero cuando comenzamos a ver muchísima gente

haciéndolo, pues ahí comenzamos a ver la gravedad del asunto y las canciones de Daniel lo que hacen es un llamado para no seguir destruyendo el planeta.

5. **¿Cree que los mensajes presentes en estas canciones pueden contribuir, por sí mismas o de la mano con otras disciplinas, a sensibilizar a la sociedad respecto a su relación con el entorno natural? ¿Por qué? ¿Puede citar un ejemplo?**

GITSELLA: Una vez hice un trabajo con niños chiquitines, de primero de primaria y no conocían la canción del Tirapapel. Su corito es Tirapapel, Tirapapel, buscale la comba al palo, piénsalo bien… Bueno, la canción dice más o menos eso y los niños aprendían el corito. Cada vez que veían un compañero que botaba papeles al piso, inmediatamente le cantaban ese coro y pues, se sorprendían tanto los niños más grandes, que terminaban recogiendo el papelito y echándolo en la caneca.

6. **¿Ha utilizado estas canciones en programas de capacitación a docentes u otras personas cuya actividad esté dirigida a niños y niñas? De ser así, ¿podría comentarnos sobre esta experiencia?**

GITSELLA: Yo trabajo en una universidad, donde les dicto a niñas que están estudiando licenciatura en pre escolar, les dicto expresión corporal. El mismo trabajo que yo hago con mis niños, se los transmito a ellas para que sean multiplicadoras de este trabajo. O sea que yo las capacito a ellas y ellas reflejan todo el trabajo con los niños. Es la importancia del trabajo; se sorprenden de aprender canciones que realmente hablen de algo que tenga sentido porque hay muchas canciones infantiles que enseñan en pre escolar que no dicen nada, ningún mensaje, hablan del patito, la mariposita… y de repente se encuentran con canciones coherentes, que aparentemente tienen un texto largo, pero los niños están atentos a los movimientos de lo que dice la canción, entonces las chicas entienden la importancia de crear en los niños conciencia y la conciencia que a través mío les transmito al estar estudiando la licenciatura.

7. **¿En su experiencia como docente, cree usted que la promoción de la afectividad hacia si mismo, el otro y el entorno, puede encontrar un canal de desarrollo a partir de los contenidos de este trabajo?**

GITSELLA: Definitivamente si la canción se les deja para que simplemente la escuchen pienso que no pueden pasar de ahí. Pero si hay un adulto que los oriente y que les diga niños: escuchemos la canción, ahora vamos a hacer este trabajo en grupo, con su compañero, creo que si va generando en los niños una conciencia de una educación frente a la afectividad hacia el medio ambiente muy clara. Entonces pienso que si ayuda a promocionar el amor al entorno, a sus amigos, a sus compañeros, los hace un poco más cercanos a la vida este tipo de canciones.

8. **¿Por qué razón decidió incorporar este material sonoro en su práctica pedagógica?**

GITSELLA: Bueno, decidí usar el trabajo de Daniel en mi práctica pedagógica porque la canción de Arbolito Juguetón me pareció hermosísima y hago obras de teatro para niños y me pareció que a partir de la canción de Arbolito Juguetón podía hacer una gran obra, una obra grandísima y… así fue, lo hice con un colegio en Cajicá que se llama Sol y Luna; allí hice una obra donde participaron todos los niños de pre escolar; al final todos cantaron, todos bailaron , hicieron movimientos, pero se logró lo más importante que fue transmitir un mensaje a sus papas.

9. **¿Cuál es su concepto sobre la educación ambiental en la escuela?**

GITSELLA: Pues definitivamente le falta mucho a la educación ambiental en las escuelas, porque no se ha educado al docente, el docente no se actualiza. No se puede generalizar pero en muchas ocasiones el docente pierde el enfoque de hacia dónde y qué es lo que quiere proyectar a los niños en el cuento de la educación ambiental. Pienso que se necesitan foros que hablen sobre este tipo de temas y se necesita música para que los profesores tengan materiales, herramientas para poderse defender con lo niños, ya que la música y la lúdica es vital para los niños en un proceso y estas canciones ayudan a dinamizar un poco ese trabajo.

10. **¿Cree que las artes pueden contribuir a la educación ambiental? ¿De qué forma?**

GITSELLA: Por supuesto que las artes ayudan, contribuyen a la educación ambiental, a través de la pintura, de mensajes, a través de una obra artística donde se pueda proyectar un mensaje de paz, de amor por la naturaleza. Puede construirse a través de material reciclable, de reutilizar. Eso en cuanto a artes pláticas, pero en cuanto a teatro, mi labor, a partir del cuento y la música, ni se diga; lleva al niño a que cante y a que se mueva, a que él explore el mundo a través del

arte y llegue a encontrar un mensaje. A través de la literatura también el niño llega a encontrar color, a adquirir conocimiento. Pero, como lo dije antes, hay que orientarlo y el educador necesita actualizarse un poco para poder manejar un proyecto de educación ambiental mucho más serio, mucho más concreto, con un mensaje que definitivamente arroje resultados.