

**Producción Plástica como Estrategia de Comunicación y Reflexión de la Desigualdad
del Sistema Educativo Colombiano Apartheid Educativo**

Martha Lucía Beltrán Roa

Director

César Jerome Valbuena Rojas

Maestro en artes plásticas Universidad Nacional de Colombia

Universidad Santo Tomás

Licenciatura en Artes Plásticas

Facultad de Educación

CAU Bogotá

2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
JUSTIFICACIÓN	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
Pregunta articuladora.....	11
Objetivo general	12
Objetivos específicos.....	12
REFERENTES TEÓRICOS.....	13
Estética relacional	13
Artivismo.....	14
Pedagogía del acontecimiento	15
Desigualdad educativa en Colombia	16
REFERENTES ESTÉTICOS	18
Humberto Junca Casas	18
Doris Salcedo	19
Jesús Abad Colorado	20
Joseph Kosuth	21
DISEÑO METODOLÓGICO.....	23
Aplicación metodológica.....	24
Cronograma	33
CONCLUSIONES.....	34
LISTA DE FIGURAS.....	35
LISTA DE TABLAS.....	35
REFERENCIAS.....	36

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país con profundas desigualdades sociales, un problema que se manifiesta de forma crítica en su sistema educativo. Este, paradójicamente, tiende a agudizar las disparidades existentes en lugar de mitigarlas. (Cárdenas et al., 2021) El particular sistema educativo colombiano, tiene una deficiente cobertura, lo cual impacta el desarrollo adecuado de un número importante de ciudadanos del país, afectando la posibilidad de acceder a un trabajo decente y por ende a un salario suficiente que permita subsanar los aspectos de primera necesidad como la alimentación adecuada, techo digno y acceso a servicios de salud entre otros. En cuanto al acceso a una educación igualitaria y de calidad consignada como derecho en el artículo 67 de la Constitución Nacional, (1991), se puede decir que en sí misma, es causa y consecuencias de otras desigualdades, formando así un círculo vicioso que se traduce como, educación ausente o de mala calidad, es igual a desigualdad de oportunidades laborales y viceversa. Frente a esta dinámica Vivian Newman, (2022) columnista y directora del centro de estudios jurídicos “DEJUSTICIA”, indica que en Colombia tenemos un sistema educativo, que replica las desigualdades, y que no genera suficientes oportunidades ni de empleo, ni de movilidad social, lo cual es evidenciado según un informe de la OCDE que indica que se requieren 11 generaciones dentro de las familias más vulnerables de países como Colombia, para mejorar los ingresos y materializar la movilidad social. OCDE (2022). Reflexionar sobre la desigualdad educativa debe ser una tarea constante de muchas disciplinas, y hay una en particular con poder tangible y conceptual para visibilizar lo que se debe mejorar. En este sentido las artes plásticas, a través de la investigación creación y con una narrativa basada en el activismo artístico, busca trascender la pasividad social que a menudo se asume frente a las

problemáticas de esta índole, procurando que la obra artística fomente el pensamiento crítico y la acción transformadora, frente a un sistema educativo desigual. El presente trabajo, por lo tanto, propone el uso de las artes plásticas como estrategia para la reflexión y visibilización de las desigualdades del sistema educativo colombiano propiciando una mayor conciencia sobre esta problemática y motivando la búsqueda activa de soluciones.

JUSTIFICACIÓN

Las charlas técnicas e informales sobre la situación de la educación en Colombia que se desarrolla en un sistema desigual, son cotidianas y tienden a normalizar sus diferentes vertientes. Hay una aceptación equivocada de que una educación mediocre, es lo único que hay para algunos sectores de la sociedad y hace parte de las dinámicas ciudadanas a fuerza de costumbre. En este punto se puede describir un estado de conformismo que es peligroso para el desarrollo de cualquier sociedad. Al referirse al social-conformismo, Roitman, M (2004) habla de un comportamiento que genera conductas inhibitorias de la conciencia, en el proceso de construcción de la realidad, rechazando cualquier actitud de contradicción. Este tipo de conformismo se convierte en la pérdida de la relación del hacer y el pensar, se actúa sin mucho sentido y sin criticar o resistir llegando a un estado de sumisión colectiva frente a las problemáticas. Este proyecto se justifica por la imperiosa necesidad de abordar el conformismo social ante la desigualdad educativa en Colombia, utilizando las artes plásticas como herramienta de visibilización y denuncia.

Frente a este panorama, en el que es fácil olvidarse de las carencias y más para un país con idiosincrasia fiesterera como Colombia, se hace necesaria la intervención de disciplinas, que a través de estrategias de visibilización, eviten el olvido de problemáticas tan graves como el acceso a la educación en un sistema educativo desigual. En ese sentido, las artes plásticas son precisamente, una disciplina que permite la confrontación de problemáticas sociales ya que, a través de iniciativas artísticas, está en capacidad de generar visibilización y reflexión, además de tener poder en la transformación social. Así pues, el tiempo del arte por el arte, podría estar pasando para convertirse en un arte de activismo social, que permite dar voz a quien no la tiene, o exponer un problema de forma diferente

para generar reflexión, al impactar la sensibilidad de todos aquellos que están frente a un producto plástico, que a su vez los confronta con una realidad de manera cruda y con un fuerte componente simbólico, sembrando en el espectador, una necesidad de cuestionar la costumbre y persuadir la tomar acción en el mediano plazo.

En cuanto a la capacidad activista del arte, Torres de Eca (2011), refiere que en los encuentros de la Sociedad Internacional de Educación Artística (InSEA), hay cada vez más interés en que los objetos culturales y de la producción-acción artística, empleen temas de crítica y justicia social. Esto permite pensar que se está dando una transición que va del arte por el arte, a un arte que implica acciones importantes frente a la necesidad de denunciar y provocar reflexiones frente a problemáticas sociales como es el caso de la educación de mala calidad y baja cobertura como causa de desigualdad de oportunidades. Para el caso del presente proyecto de investigación creación, se establece que los productos plásticos enmarcados en el arte contemporáneo, especialmente la instalación, emerge como una vía potente para generar una reflexión crítica y un llamado a la acción. En consecuencia, con la instalación denominada “Apartheid educativo” hay posibilidad de aprovechar los múltiples escenarios de las realidades educativas del país, y crear un espacio en el que se intervienen pupitres para canalizar una crítica social, poniendo en evidencia de manera simbólica, a un sistema educativo que ahonda las desigualdades sociales de nuestro país. Así pues, este trabajo es relevante porque propone una forma innovadora de abordar un problema social complejo, posicionando el arte no solo como un medio de expresión estética, sino como un catalizador para el cambio social.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una educación caracterizada por su alta calidad, inclusiva, sin distinción de clase socioeconómica y de amplia cobertura, se constituye como herramienta poderosa, aunque no la única, para evitar los efectos de la desigualdad propia de países en vía de desarrollo como Colombia. Sin embargo, en materia de educación, Colombia padece una profunda crisis en su sistema educativo, marcada por desigualdades estructurales que restringen el acceso y la calidad educativa para millones de niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, en cuanto a calidad educativa, un informe de la UNICEF de 2022, revela que 4 de cada 5 menores de 10 años en Colombia, no comprenden un texto simple y uno de cada dos estudiantes de 15 años no pueden relacionar lo que leen, con su contexto. En cuanto a matemáticas, lectura y ciencias, Saavedra, Bodmer y Forero (2024), afirman que los resultados de las pruebas PISA de 2022 revelan que Colombia se sitúa entre los países con peor desempeño a nivel global en lectura (408 puntos), matemáticas (403 puntos) y ciencias (412 puntos), reflejando niveles de bajo desempeño en la prueba, además de evidenciar una leve caída frente a la medición de 2018 comparada con 2022. Esto por supuesto, se podría explicar desde el impacto sufrido por todos los países al atravesar una pandemia como la pasada COVID-19, que sin duda afectó la educación, sin embargo, en otras circunstancias, las acciones para mejorar la calidad educativa, no parecen tener un aumento significativo a juzgar por las cifras históricas de Colombia.

Frente a este panorama, los gobiernos de turno a través del ministerio de educación, han planteado políticas en materia de educación que están orientadas a reducir las desigualdades y son coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, planteados para los países que son miembros de la Organización De Las Naciones Unidas. Hay un deseo

consensuado frente a la igualdad de oportunidades en los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se traduce, en que los objetivos de desarrollo sostenible, apunten a tener sociedades más equitativas. Justamente el objetivo número 4, denominado educación de calidad, es uno de los más importantes, ya que se establece como eje principal para el cumplimiento de otros objetivos de capital importancia como el de trabajo decente y reducción de las desigualdades. Según el informe del sistema de información nacional de educación básica y media: “Agenda ODS. ¿Cómo avanza Colombia? ¿Cuáles territorios están más rezagados?” MINEDUCACIÓN (2024), en Colombia para el 2022 el indicador de tasa de finalización de la educación media, fue de (74,9%) lo que ubicó al país por encima de Uruguay y Argentina, y en un rango similar al de países como Brasil, Bolivia y Panamá, quedando por debajo de Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador. En las zonas urbanas del país este indicador se ubicó en 81,03% mientras que en las zonas rurales llegó apenas a 54,58% (Ministerio de Educación Nacional, 2024). Las problemáticas de educación están presentes en todo el territorio nacional, siendo más exacerbadas en el sector rural ya que hay escasa presencia del estado y afectación por otras variables como la presencia de grupos armados al margen de la ley. La educación en si misma parece ser fuente de desigualdad ya que su calidad difiere según el estrato socio-económico de los estudiantes. Los estudiantes menos favorecidos, ingresan a una variedad del sistema educativo que tiene menos recursos de toda índole, siendo ejemplo de ello las escasas estrategias en bilingüismo. La otra variedad de sistema educativo, que por lo general coincide con la educación privada, acoge a los estudiantes de estratos socio-económicos más altos, que acceden a un número importante de recursos de todo tipo, que aseguran que los aprendizajes generen o mantengan un estatus social para un grupo reducido de ciudadanos. Las variables anteriormente descritas, se pueden agrupar dentro de

un sistema educativo desigual que se presenta desde la primera infancia, prolongándose en los años subsiguientes de formación e impactando en el mediano plazo la inserción al mercado laboral. Al respecto Ferguson y Flórez. (2021), indican que en primera infancia el acceso a las instituciones educativas y de cuidado, varía de acuerdo al estatus socioeconómico. Entre más bajo es el nivel socioeconómico, es menor el porcentaje de niños de 5 años o menos dentro del sistema. Una de las cosas más preocupantes en el panorama descrito, es que una buena parte de los colombianos desde muy temprano están afectados por las brechas de desigualdad socioeconómica, que seguramente presentan resultados similares si se analizan otras variables y poblaciones.

Una educación equitativa y de calidad, es un derecho universal, y para estados en vía de desarrollo como Colombia, atender las deficiencias de su sistema educativo, está determinado como un objetivo primordial. Decir que no se ha hecho nada para lograr que la educación sea democrática y de calidad, no sería cierto, sin embargo, no es suficiente, ya que como bien público está directamente impactado por hechos de corrupción, ausencia del estado, en particular en las zonas más apartadas del país y los obstáculos propios del siempre activo conflicto armado interno. Estrategias para solucionar la desigualdad educativa desde los gobiernos se han desarrollado, y en cada periodo presidencial se han generado esfuerzos aprobando reformas, poniendo en marcha campañas y proporcionando subsidios entre otras acciones. Estas acciones pasan sin mayor incidencia sobre la realidad educativa y mueren en el intento por su incapacidad para mejorar la situación problemática desde la raíz. A la falta de impacto de las estrategias gubernamentales, se le suma el hecho de que la población se acostumbra a aceptar lo que hay, y la mayoría de ciudadanos, sin importar que tanto están afectados por la desigualdad educativa, siguen con sus dinámicas

como si nada, mientras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, no están acogidos por una educación equitativa y difícilmente tendrán la posibilidad de acceder a oportunidades que propicien la movilidad social y a gran escala sean los precursores del desarrollo de toda una nación.

Ahora, además de las estrategias gubernamentales para mejorar el sistema educativo, es importante generar conciencia social a todo nivel. Divulgar una reforma a la educación, o revelar las cifras de cuanto aumentó la cobertura educativa, ya no es suficiente, ni mucho menos es garantía de impacto de la situación directamente a su raíz, así que habrá que acudir a otras formas para despertar del letargo en el que se vive, cuando los derechos y en particular el de la educación igualitaria son vulnerados.

Las realidades de un sistema educativo desigual como el colombiano, se han estudiado, analizado y divulgado desde diversas disciplinas entre las que se destaca la sociología y la comunicación social. Los sociólogos, analizan las causas y variables de orden social en un intento por brindar soporte a la solución de las problemáticas. Por otro lado, los comunicadores exponen la situación de la educación desigual e informan sobre las afectaciones para la población en edad escolar, ante lo que el ciudadano de a pie se las arregla y se mueve en una realidad que va más allá de las cifras estadísticas y las noticias frecuentes sobre las dificultades que afronta un número importante de la población del país.

Como se dijo antes, informar sobre el estatus de la desigualdad educativa, ya no es suficiente, y vale la pena emplear lenguajes diferentes para generar cambios de manera tan masiva como un periódico o un noticiero televisivo. Las mencionadas estrategias, parecen no estimular la sensibilidad de las poblaciones, ya que se quedan como documentos

formales o cifras poco significativas y es posible que, de estos datos, no se obtenga por lo menos una reflexión o una construcción autónoma que lleve a cada ciudadano a tener una relación consciente con las problemáticas sociales en particular, las que se relacionan con la educación. Al respecto Marín, J. (2020) hace referencia al concepto de pedagogía del acontecimiento, aplicado al aprendizaje que viene del arte, como un tipo de pedagogía que tiene como propósito estimular la sensibilización de los individuos para generar lecturas que llevan a una relación consciente con las realidades. El arte está siendo utilizado, cada vez con más frecuencia, como herramienta pedagógica que permite establecer mensajes desde lo metafórico, siendo otra forma además de las ya conocidas, para mostrar una problemática como la desigualdad educativa e ilustrar sus manifestaciones y consecuencias y por supuesto, para provocar reacciones de los espectadores, que se enfrentan a un producto plástico, que llena los espacios y envuelve la atmósfera visibilizando realidades crudas y así sembrar una semilla a partir de la reflexión y la incomodidad que pueden producir los símbolos y la poética de una producción plástica que para el caso de la presente investigación creación se materializa en forma de instalación artística.

Pregunta articuladora

¿Es la producción plástica una herramienta de comunicación para generar reflexión frente a la problemática de desigualdad del sistema educativo en Colombia?

Objetivo general

Reflexionar frente a la desigualdad del sistema educativo en Colombia por medio de la producción plástica como herramienta de comunicación y sensibilización.

Objetivos específicos

Consolidar teóricamente el concepto de desigualdad educativa y los referentes estéticos asociados a la visibilización de la problemática mediante la revisión bibliográfica.

Identificar la técnica plástica más efectiva para generar reflexión frente a un sistema educativo desigual en Colombia, por medio de la participación en el semillero colectivo 52-9-62

Construir una instalación artística que permita incorporar elementos narrativos y metafóricos de las realidades de un sistema educativo desigual.

REFERENTES TEÓRICOS

Los referentes teóricos a considerar para el presente proyecto de investigación creación, son aquellos autores que han planteado el reconocimiento del arte como herramienta de reflexión en contextos que presentan problemáticas sociales. Además, se tienen en cuenta autores que han desarrollado su trabajo en desigualdad educativa.

A continuación, se describen las siguientes categorías:

Estética relacional:

Según Nicolas Bourriaud (2006), en su libro *Estética Relacional*, el arte contemporáneo ya no se limita a la búsqueda de la belleza en objetos aislados, sino que se centra en las interacciones humanas y los contextos sociales que genera permitiendo entender la obra plástica contemporánea, no como un objeto en sí mismo, sino más como un espacio por experimentar que genera un intercambio ilimitado entre artista y espectador.

Bourriaud, N. (2006)

Con la instalación “Apartheid educativo”, se pretende establecer un espacio en el que los pupitres entran en escena como objetos significativos de la educación, que al ser intervenidos simbolizan aspectos asociados a la desigualdad educativa. En cuanto al espacio Bourriaud, N. (2006) destaca el intersticio en el que las relaciones humanas intercambian posibilidades comunicativas que se salen de lo vigente.

Este es justamente el carácter de la exposición de arte contemporáneo en el campo del comercio de las representaciones: crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un intercambio humano

diferente al de las "zonas de comunicación" impuestas. (Bourriaud, N. 2006, pág. 16)

Así pues, la estética relacional respalda las pretensiones que se buscan con la creación de la instalación “apartheid educativo” ya que permiten una interacción entre creador, objeto y espectador, estimulando la reflexión ante un panorama de educación desigual.

Artivismo:

El término Artivismo designa la fusión entre arte y activismo, donde la creación artística se emplea como una herramienta para la acción social y política. Corresponde a una creación artística que sale de los museos, con un mecanismo semántico que establece un arte utilizado como vía de comunicación e intención de cambio y transformación social. Según Aladro (2018), el artivismo es un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora.

La artista plástica e investigadora del centro de investigación en artes y comunicación (CIAC, Portugal), Teresa Torres de Eca, quien ha consagrado su vida profesional para defender las artes visuales en la escuela, plantea que las prácticas artísticas, a nivel general ayudan a generar cambios sociales. Indica además que es necesario entender el arte y la cultura como agentes emancipadores del individuo y las comunidades. Por otro lado, la investigadora destaca que cada vez más artistas desarrollan en su proceso artístico la crítica social, justicia social y producción acción artística para intervenir las comunidades. Torres de Eca. (2011). En definitiva, el arte y su capacidad de transformación social está siendo utilizada como herramienta para generar relaciones entre

artista, objeto y espectador, produciendo acciones creadoras que dejan una huella y van más allá de la mera apreciación estética. “Apartheid Educativo” mantiene aspectos técnicos rigurosos en su elaboración sin perder de vista la meta de generar acciones creativas, que impacten en la consciencia del espectador.

Pedagogía del acontecimiento:

El filósofo francés Gilles Deleuze, quien escribió un número considerable de obras filosóficas, entre las que se incluyen reflexiones sobre el arte plástico, plantea una interpretación del arte contemporáneo como un acontecimiento que, a pesar de su carácter efímero, cotidiano, procedimental e inmediato, tiene capacidad de perdurar como idea o como aprendizaje. Marín, J (2021) La Pedagogía del Acontecimiento, fundamentada en la filosofía de Gilles Deleuze, concibe el aprendizaje como un proceso de encuentro con lo inesperado y lo singular: un 'acontecimiento' que irrumpe con la normalidad y que, por ende, provoca la reflexión y la transformación.

Apartheid educativo se compone de productos plásticos, que a través de su simbología muestra los acontecimientos propios de una educación segregada en muchos de sus componentes, lo cual aleja las experiencias educativas de un sistema democrático.

Deleuz, citado por Marín, J (2021) indica que en el arte contemporáneo la estética de lo sensible, se refiere a aquello que no necesariamente es tangible pero que compone la existencia en sí misma. La desigualdad educativa puede ser concebida como una idea y a través de las artes plásticas, esta idea toma una forma material. En la creación de Apartheid educativo, cada pupitre hace parte de un tejido de símbolos, que se unen a manera de

instalación para proponer una materialización del pensamiento y que pretende generar una reflexión en los espectadores. Al respecto Marín, J indica que:

Vivir la obra de arte es dejar fluir un acontecimiento a través de ella. Por esto la obra es mutante o, al menos, lo es el significado o la percepción que se tenga de ella. Ella no es un monumento al cual se le deba rendir culto, no conmemora. Una obra de arte-acontecimiento busca expandir el momento de percepción de la misma en los espectadores. (Marín, J. 2021 pág. 32)

Desigualdad educativa en Colombia:

Cárdenas, Fergusson y Villegas (2021) hacen una descripción de la desigualdad educativa en Colombia, desde la primera infancia, pasando por la básica y media, hasta la formación necesaria para lograr la inserción en el mercado laboral, a través de los diferentes capítulos del libro titulado “la quinta puerta”. Este texto es la principal inspiración para la creación de la instalación “Apartheid educativo”. En cuanto a primera infancia los autores indican, que el acceso a las instituciones de educación y cuidado dependen del estatus socioeconómico. A mayor estatus socioeconómico mayor acceso y viceversa. Además del acceso, las diferencias también se dan en la aptitud escolar que replica la segregación social. Ahora más allá de los datos, el problema es que desde los primeros años muchos colombianos en contextos menos favorecidos, permanecen en desventaja durante todo el proceso de formación educativa. El panorama no es distinto en básica y media con referencia al acceso y a la aptitud escolar, ya que se repite el patrón asociado a la condición socioeconómica. Además de lo anterior, entran otras variables como la tasa de ausentismo y deserción para estos niveles educativos. Cárdenas, Fergusson

y Villegas (2021), resaltan que la deserción educativa es más frecuente en el tránsito de la educación media a la terciaria y a lo largo del proceso de educación básica. Y muy en especial en la educación media ya que los estudiantes en situación de pobreza, tienen más probabilidad de ausentarse de manera recurrente o desertan de las instituciones educativas más fácilmente.

La desigualdad educativa es una situación conocida por los entes gubernamentales y la sociedad en general y parece haber una especie de normalización de la situación que no ayuda para cerrar brechas, ya que la desigualdad educativa replica la segregación social de generación en generación, impidiendo un proceso efectivo de movilización social, como debería suceder mediante una educación democrática, de alta calidad e igualitaria para todo ciudadano.

REFERENTES ESTÉTICOS

El presente proyecto de investigación creación toman como referentes a algunos artistas que han intervenido muebles como sillas y pupitres, además de un fotógrafo que ha puesto su lente en el mobiliario escolar. Estos artistas son:

Humberto Junca Casas:

Artista plástico egresado de la Universidad Nacional que se desempeña actualmente como profesor de cátedra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Los Andes. Ha exhibido sus obras en Colombia, México, Cuba, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Turquía. De este artista se toma como referencia su obra *Muebles de mala educación* (2012-2014) en la que utiliza pupitres intervenidos para evidenciar la precariedad de la educación pública en Colombia. Interviene la superficie de los pupitres con bolígrafo plasmando retratos de figuras emblemáticas de la vida política que han afectado el buen curso de la educación como por ejemplo los diferentes ministros de educación.

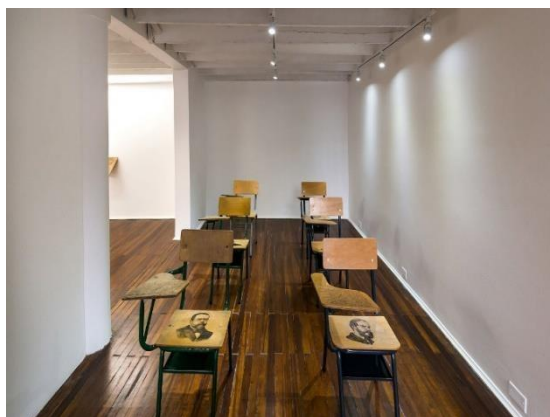

Figura 1. *Muebles de Mala Educación* (2012 - 2014)

Pupitres intervenidos por Humberto Junca Casas. Recuperado de [Coolhuntermx - Mano Alzada x Humberto Junca](#) (2017)

La instalación “Muebles de mala educación” de Humberto Junca Casas, nutre el proceso de creación de “Apartheid educativo” ya que tiene propósitos que se comparten en cuanto a la visibilización de problemáticas relacionadas con la educación, haciendo intervención de los pupitres que son en sí mismos, objetos con una alta carga simbólica de un sistema educativo con todo por mejorar.

Doris Salcedo:

Escultora bogotana que desarrolla su obra desde las experiencias y testimonios de personas afectadas por el conflicto armado. Crea instalaciones empleando objetos cotidianos que evocan las situaciones de las víctimas del conflicto estimulando la memoria de realidades que pasan desapercibidas. Su obra es reconocida internacionalmente.

Figura 2. *Site-Specific* (2023)

Instalación de Doris Salcedo con 1550 sillas apiladas entre edificios en la ciudad de Estambul. Recuperado de <https://fundacionactual.org/noticia/escultura-social-doris-salcedo/> (2021)

Doris Salcedo interviene objetos que evocan situaciones que estimulan la memoria que para el caso de su trabajo artístico es sobre el conflicto armado y para el caso de “Apartheid educativo” es una problemática social que puede pasar desapercibida, ya que de alguna manera se normaliza y es necesario llamar la atención a través de la simbología integrada en cada uno de los pupitres intervenidos.

Jesús Abad Colorado:

Es un periodista y fotógrafo antioqueño, que centra su trabajo en los derechos humanos y el conflicto interno colombiano. Su trabajo se ha exhibido en más de 30 exposiciones no solo a nivel nacional, sino que ha traspasado fronteras, para visibilizar los rostros y escenas que deja la violencia del país a nivel internacional. Esta fotografía, tomada por el autor en el 2002, evidencia la realidad vivida por la Comuna 13 en Medellín, durante la operación Orión, en la que un salón de clases se convierte en un campo de batalla. Vélez, D. (2024)

Jesús Abad Colorado ha desarrollado su trabajo en los escenarios de conflicto armado del país y dentro de un número importante de fotografías, la imagen titulada “Hoy tenemos mañana no sabemos” que retrata un salón de clases afectado por los impactos de proyectiles, alimenta la creación de “Apartheid Educativo” con su carga sensible al imaginar los niños que se han alejado de las aulas por cuenta de la guerra interna del país.

Figura 3. *Hoy tenemos, mañana no sabemos* (2002)

Nota. Fotografía en blanco y negro de Jesús Abad Colorado de la Escuela Pedro J. Gómez. Enfrentamiento de milicias urbanas de la guerrilla, grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública. Comuna 13, Medellín. Noviembre de 2002. Fotografía Recuperado de: <https://santiagoruera.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/02/jesusabadcolorado-esp.pdf> (s.f.)

Joseph Kosuth:

Es un artista estadounidense nacido en 1945. Se le conoce por ser uno de los líderes representante del arte conceptual. *One and three chairs* (1965) que explora la relación entre el objeto, la imagen y el concepto, cuestionando la naturaleza del arte y la representación, es un ejemplo de cómo una obra de arte representa una idea. El artista evita a toda costa la posibilidad de que una obra de arte se aleje diametralmente de un objeto ornamental.

Figura 4. *One and Three Chairs* (1965)

Instalación de Joseph Kosuth que representa una silla de tres maneras: como un mueble físico y tangible, como una imagen fotográfica y como una definición para la palabra "silla". Recuperado de: <https://www.moma.org/collection/works/81435> (s.f.)

Sobre el trabajo de Joseph Kosuth, se resalta el aporte conceptual al mostrar de manera práctica lo que puede representar una silla y así mismo entender que un pupitre es mucho más que solo un objeto del salón de clases y que para el caso de “Apartheid Educativo” puede significar una historia profunda sobre desigualdad educativa.

DISEÑO METODOLÓGICO

El presente proyecto se enmarca en la metodología de investigación-creación, validada en Colombia por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como una forma legítima de producción de conocimiento (Minciencias, 2020). El camino de la investigación creación es largo y muchos artistas y académicos han desarrollado sus trabajos aportando conocimiento en un campo que en sí mismo es subjetivo como el de la producción artística. En Colombia a partir del año 2013, las miradas se enfocan en la producción de conocimiento en el campo del arte y a través de la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño, se inició un trabajo en sinergia con el entonces Colciencias, para reconocer los procesos de creación propios de las disciplinas creativas, como generadores de conocimiento. El resultado del trabajo conjunto, entre las mencionadas entidades determinó desde entonces cuales deberían ser las bases teóricas como, por ejemplo, el propósito de la práctica creativa como investigación, indicando la necesidad de articular los productos y procesos plásticos como transformadores del entorno del ser humano. Al respecto Ballesteros, M; Beltrán, E. M. (2018). Indican que la práctica creativa como investigación, amplía conocimiento a partir de un planteamiento original, en respuesta a preguntas pertinentes para el ámbito de la investigación en el mundo de la creación, en un contexto político y académico. “Apartheid Educativo” a partir de la intervención de objetos propios de la educación como lo son los pupitres, dentro de una instalación que se articula a la necesidad de visibilizar una problemática social, propone una reflexión a través de los símbolos que cada objeto representa.

Frente a los resultados de la investigación creación Ballesteros, M; Beltrán, E. M. (2018) destacan que:

Los resultados que se esperan de la práctica creativa son, especialmente, de tipo plástico/ sensorial, constituidos como artefactos que inscriben conocimiento y que tienen diferentes propósitos. Las áreas creativas, al generar nuevo conocimiento, producen creaciones en las que el aspecto tangible, suele ser más evidente que en otras áreas del conocimiento, diferenciándose de los productos conformados por declaraciones sucesivas que resultan en un texto técnico publicado. (Ballesteros, M; Beltrán, E. M. 2018 pág. 22)

Entender el concepto de investigación creación como metodología para el presente proyecto, da cuenta de la importancia de desarrollar un proceso académico riguroso, estructurado y con niveles de conceptualización suficientes para afirmar la intención de producir nuevo conocimiento en formas diferentes. En el año 2013 desde que se crea la Mesa Técnica de arquitectura, diseño y artes y hasta la fecha, se han realizado avances significativos con relación a la definición de los productos, los procesos, las dinámicas de investigación a nivel nacional provenientes de la Investigación + Creación que se desarrolla en las Instituciones de Educación Superior, ampliando las convocatorias para proyectos de investigación artísticos. MINCIENCIAS (2013)

Aplicación metodológica:

El proyecto 'Apartheid Educativo' surgió del Semillero de investigación-creación Colectivo 52 9/62, de la Universidad Santo Tomás, un espacio donde se exploraron diversas problemáticas sociales susceptibles de ser abordadas desde el arte. El semillero de la Licenciatura en artes plásticas de la Universidad Santo Tomás, permite el ingreso de los estudiantes desde etapas tempranas de formación, con el fin de afianzar habilidades de las

diferentes técnicas plásticas que hacen parte del plan de estudios del programa. Además de generar espacios de práctica presencial en la casa de Bellas Artes, es posible elegir el semillero como una opción de grado mediante la cual los estudiantes determinan un tema para iniciar el proceso de investigación creación y materializar los productos plásticos en coherencia con la investigación. Apartheid educativo no fue siempre el tema a desarrollar, ya que en las primeras etapas de trabajo en semillero el tema inicial fue el de visibilizar saberes ancestrales en particular con la técnica de tejido de las comunidades de Boyacá, Cundinamarca y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el transcurso del proceso se da un giro gracias a los contenidos de diferentes espacios académicos en especial el de medios experimentales, que orientan el interés investigativo hacia la problemática social de desigualdad educativa. Los estudios consignados en el libro titulado “La Quinta Puerta” de la autoría de Cárdenas, Fergusson y Villegas (2021) inspiran y reorientan el presente trabajo de investigación creación, conduciéndolo hacia la reflexión alrededor de la problemática social de la desigualdad educativa en Colombia.

En cuanto a la creación plástica, se elaboran un número importante de bocetos en los cuales los objetos principales son pupitres de mesa y silla independientes. Se seleccionan 6, con la intención de que cada pupitre simbolice con su intervención un aspecto asociado a la desigualdad educativa. Para la intervención se utilizaron elementos como lanas, puntillas, lápices de colores, uniformes y hojas de la cartilla nacho lee. La consecución de los pupitres se hizo a través de una fundación que recolecta muebles de todo tipo y los comercializa como objetos de segunda mano.

El primer pupitre se intervino retirando la tapa del escritorio y depositando carbón en la mesa y en las patas de la silla. En cuatro de los orificios que dejan los tornillos que

aseguran la tapa de madera a la estructura, se colocó alambre para que este sostenga unos aviones de papel elaborados con hojas de una cartilla vieja “Nacho lee”. Una educación como derecho que nos deja pensar en una forma de volar o trascender se detiene por diversas razones, convirtiéndose en un proceso que se quema, aun cuando estudiantes, docentes y padres ponen sus esperanzas en la educación como medio de superación. Aviones de papel en un esfuerzo inútil por arrastrar un sistema que pesa y desde el origen ya está condenado a consumirse. El carbón parece atrapar el pupitre, como símbolo de una educación quemada; luego están estos aviones creados a partir de hojas extraídas de las cartillas de lectura “Nacho lee”, que simbolizan una de las innumerables estrategias para el aprendizaje de la lectura y la escritura en Colombia. Para Cuarán, Suárez y Valencia (2018), la cartilla Nacho lee está vigente y tiene un impacto notable en la educación colombiana, ya que sigue circulando como material didáctico en las aulas.

Para la intervención del segundo pupitre se cortaron lápices de colores de aproximadamente 3 cm y posteriormente se tajaron para obtener la punta. Con los colores se formó un mapa de Colombia ubicando las regiones del norte del país en el espaldar de la silla y las regiones del sur en la tapa del escritorio. En la zona en la que se ubican los departamentos del Cauca, Caquetá y la región del Catatumbo, como elemento que simboliza la violencia que invade las escuelas, se remplazan tres de los colores por proyectiles de arma de fuego. Los lápices de colores son empleados como herramienta para el aprendizaje en todas las aulas y todos los niveles educativos, facilitando la expresión creativa. Para el segundo pupitre se agrupan para formar sobre la superficie del escritorio y el espaldar una Colombia colorida y diversa. En las zonas en las que se ha recrudecido el conflicto armado, la línea de colores se ve interrumpida por proyectiles de arma de fuego

que se disponen de tal manera que se confunden y se camuflan para llamar la atención sobre una historia de violencia que tiene consecuencias significativas en la dinámica escolar. Según Cuesta (2021), el conflicto tiene efectos directos en la asistencia escolar y la deserción, ya que hay desplazamiento de poblaciones o cierre de escuelas en las regiones más afectadas por la violencia.

El tercer pupitre fue golpeado con diferentes herramientas para poder abrir grietas en la madera del escritorio y la silla, que luego fueron suturas con lana para sostener los fragmentos en un intento de reparación de las superficies. De nuevo, un material didáctico como la lana, que se emplea en múltiples actividades que propician el proceso de aprendizaje en el aula, simboliza en esta pieza la fragmentación de un sistema que se separa según el nivel socioeconómico de cada estudiante y que se aleja de una educación democrática e igualitaria. Al respecto, Monarca, H. (2011) indica que una sociedad democrática no puede tener una escuela fragmentada; por el contrario, debe ser unificada y con la fuerza suficiente para romper círculos de fracaso, siendo los sujetos responsables de la gestión pública los primeros en hacer gestiones efectivas para garantizar una educación igualitaria para todos los ciudadanos.

El cuarto pupitre sostiene un árbol muerto cuyo tronco principal fue incrustado en la tapa de la mesa. En las patas de la silla se crearon raíces con materiales a base de resinas. Un árbol muerto representa la incorporación de los ciudadanos a un sistema educativo que, a pesar de tener raíces y un tronco firme, parece no dar frutos. Es posible estar frente al cuarto pupitre y tener la sensación de un futuro de formación poco prometedor y más si se trata de calidad educativa. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana indica en el informe No. 110 de 2024, que Colombia continúa

estando en la parte baja de la tabla internacional de países evaluados en las pruebas PISA. Lo que hace urgente mejorar la calidad del sistema educativo colombiano, de forma tal que se cierre la brecha con países en posiciones superiores.

El quinto pupitre sostiene un uniforme en la silla, que fue intervenido con papel de una cartilla escolar, el cual fue plegado para formar los prenses de la jardinera y sobre el escritorio se plasmaron unas manos y antebrazos infantiles con polvo de grafito. Escuelas con ausencia de estudiantes, instituciones cerradas por escasez de alumnos, que deben escapar de la violencia o que deben trabajar para ayudar a sostener sus casas, o escuelas poco atractivas que compiten con utopías de mejores futuros sin necesidad de estudio. Para Segura, Vásquez y Rosero (2024), la deserción en Colombia es un fenómeno multifactorial que afecta de manera directa el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo cual se contrapone a la educación como derecho, perpetuando así ciclos de desigualdad.

Finalmente, para el sexto pupitre, la tapa del escritorio es reemplazada por concreto con la silueta de una golosa que es atravesada por barras de hierro usadas en obra civil. Bajo este escritorio reposan un par de zapatos escolares creados en yeso. Cuando la realidad de un futuro sin educación no resulta más que en la reducción de las oportunidades y la imposibilidad de una movilidad social, se está frente a un panorama poco alentador que atraviesa las experiencias educativas y de paso, suspende abruptamente a la infancia como esperanza de desarrollo de toda una nación.

Tabla 1 Pupitres que Integran la Instalación “Apartheid Educativo”

Nombre	Año elaboración	Imagen
#1	2024	
#2	2024	

#3	2024	
#4	2024	
#5	2024	

#6	2025	
----	------	---

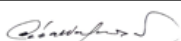
Descripción de los pupitres. #1 se encuentra lleno de carbón y algunas de sus superficies se han intervenido con humo, además hay unos aviones de papel elaborados con hojas de la cartilla Nacho Lee que se sostienen del escritorio con alambres. #2 forma un mapa de Colombia con lápices de colores y las zonas del Catatumbo y Cauca hay proyectiles de arma de fuego representando la violencia por la que atraviesan estas regiones del país. #3 presenta rupturas en la madera de la tapa y la silla que fueron cosidas con lana. #4 sostiene un árbol muerto que fue incrustado en la tapa de la mesa y las tapas de la silla fueron reemplazadas por materiales a base de resinas con las que se crearon raíces. #5 sostiene en la silla un uniforme que fue intervenido con una cartilla de preescolar usada y en la tapa se marca la silueta de unas manos infantiles con polvo de grafito, representando la deserción escolar. #6 reemplaza la tapa del escritorio en concreto con la silueta de una golosa y barras de hierro que la atraviesan, bajo la mesa reposan unos zapatos elaborados en yeso.

Figura 5. *Instalación final*

Disposición final de la instalación. Los seis pupitres son ubicados en un salón de la casa de bellas artes de la Universidad Santo Tomás.

Tabla 2 Cronograma.

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA													
CRONOGRAMA PROYECTO DE GRADO SEMILLERO LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS													
Actividades		2024											
		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Trabajo escrito semillero	Busqueda inicial de bibliografía												
	Creación de título e introducción												
	Primer avance justificación												
	Primer avance planteamiento problema												
	Entrega primera revisión trabajo de grado investigación II CORTE 1												
	Primera asesoría presencial trabajo escrito investigación II												
	Avance planteamiento del problema												
	Avance de referentes teóricos												
	Avance referentes estéticos												
	Avance de diseño metodológico												
	Segunda asesoría presencial trabajo escrito investigación 2												
	Entrega segunda revisión trabajo de grado investigación II CORTE 2												
	Referentes estéticos y metodológicos final												
	Diseño metodológico final												
	Tercera asesoría presencial trabajo escrito investigación 2												
	Entrega tercera revisión trabajo de grado investigación II CORTE 3												
SOCIALIZACIÓN													
EJECUTADO													
EN PROCESO													
FECHA DE ACTUALIZACIÓN		jun-25											
													
Cesar Jerome Valbuena Rojas		Martha Lucía Beltrán Roa											
Director de proyecto de grado Semillero		Estudiante Licenciatura en artes plásticas											

El informe escrito se desarrolla en cuatro fases. La primera corresponde al rastreo de documentos académicos como fuentes bibliográficas. Para septiembre de 2024 se hace la primera entrega para revisión y en octubre del mismo año se hace una segunda entrega. Finalmente, en noviembre se hace la última entrega dentro del espacio académico de formación en investigación.

CONCLUSIONES

La investigación creación como estrategia para la producción de conocimiento, permite que las artes plásticas basadas en narrativas de activismo artístico, impacten la pasividad social, con respecto a un sistema educativo desigual.

Un primer paso para lograr acción en cuanto a la democratización de la educación, es sin duda entender el problema a través de la reflexión. “Apartheid educativo” ha mostrado la capacidad de despertar sensaciones en quienes se presentan frente a la instalación. Hay dolor, indignación, y se genera una incomodidad que permanece en el espectador y que pone a rondar en la mente cuestionamientos como por ejemplo ¿Qué pasaría si la educación es igualitaria en un país con profundas desigualdades sociales como Colombia? El proyecto 'Apartheid Educativo' logró consolidar las artes plásticas como una estrategia efectiva para la comunicación y reflexión sobre la desigualdad del sistema educativo colombiano.

La instalación generó un impacto significativo en el público, creando un espacio de diálogo y concientización sobre la problemática.

La obra no solo visibilizó las deficiencias del sistema, sino que también estimuló la empatía y el pensamiento crítico, ambos elementos esenciales para la transformación social.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Muebles de Mala Educación

Figura 2. Site-Specific

Figura 3. Hoy tenemos, mañana no sabemos

Figura 4. One and Three Chairs

Figura 5. Instalación final

LISTA DE TABLAS

Tabla1. *Pupitres que Integran la Instalación “Apartheid Educativo”*

Tabla2. *cronograma proyección de entregables*

REFERENCIAS

- Aladro, E. (2018). Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. *Comunicar*, 26(54), 9–18.
<https://www.redalyc.org/journal/158/15856696001/html/>
- Ballesteros, M; Beltrán, E. M. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia*. Bogotá: Universidad El Bosque.
<https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2018-09/Investigar%20creando.pdf>
- Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora, S.A.
https://catedracaceres.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/bourriaud-nicolas_estetica-relacional_los-sentidos-artes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf
- Cárdenas, J., Fergusson, L., & García V, M. (2021). *La quinta puerta: de cómo la educación agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas*. Planeta Colombia.
- Chaverra Brand, A. Colectivo Reverberar. (2023) *Reverberar: Arte y Acontecimiento*.
<https://repository.udistrital.edu.co/items/107b0760-34d5-4cf6-9fd3-d1f720a9c09d>
- Constitución Política de Colombia [Const.] (1991). *Artículo 67*
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>
- Cuarán Cuarán, A Suárez Arias, M y Valencia Restrepo, D. (2018) *Libro escolar de la lengua castellana “Nacho Lee” contenidos, iconografía y actividades*.
<https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/1844383b-b39a-425e-80ab-d52ef55214b7/content>
- Cuesta Moreno, O, y Cabra Torres, F. (2021). *La escuela rural colombiana en medio del conflicto armado: un análisis desde la información publicada en noticias*.
<https://doi.org/10.29092/uacm.v18i47.886>
- Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). *Informe No. 110. La educación colombiana: hitos y retos*.
<https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos>
- Leonello, H. (2022). *Colección de arte contemporáneo*.
<https://www.cultura.gob.cl/coleccionarte/hugo-leonello-nunez/>
- Liñan, J. (2009). *Representación, concepto y formalismo Gadamer, Kosuth y la desmaterialización de la obra artística*. <https://www.redalyc.org/pdf/809/80911887009.pdf>
- Marín, J. (2021). *Pedagogía del acontecimiento: Una estrategia de formación social desde el arte plástico* [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia].

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19180/1/Mar%C3%ADnJuliana_2021_Pedagog%C3%ADaAcontecimientoArtes.pdf

Martínez, R (2018) *Reflexiones sobre las políticas educativas*.
<https://www.redalyc.org/journal/270/27057946004/html/>

Mejía y Núñez. 2022. *¿qué hacer en desigualdad?* Fedesarrollo.
<https://repository.fedesarrollo.org.co/rest/bitstreams/89594ac8-7ede-442e-8dcd707357cb0239/retrieve>

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. (2013). *Anexo 3. Investigación + Creación: Definiciones Y Reflexiones*.
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/M601PR04G02%20Investigacion%20-%20Creacion%20-%20Definiciones%20y%20reflexiones.pdf

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. (2024). *¿Qué es I+C?*
<https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion/que-es-ic>

Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Agenda ODS. ¿Cómo avanza Colombia? ¿Cuáles territorios están más rezagados?*
https://portalsineb.mineducacion.gov.co/1782/articles-412175_Agenda_ODS.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Educación en Colombia: un sistema con más oportunidades y mayor equidad. Avances, legados y futuros de la educación*.
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-07/Libro%20La%20Educaci%C3%B3n%20para%20Colombia.pdf

Monarca, A. (2011) *La escuela fragmenta*
<https://rieoei.org/RIE/article/view/493/4376>

Newman. V, (2022). *Desigualdades en Colombia, una agenda urgente para las elecciones y el próximo gobierno*. <https://www.dejusticia.org/column/desigualdades-en-colombia-una-agenda-urgente-para-las-elecciones-y-el-proximo-gobierno/>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. *Estudios Económicos de la OCDE Colombia*. (2022).
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2022/02/oecd-economic-surveys-colombia-2022_82e4759f/991f37df-es.pdf

Ortega Centella, V., (2015). *Del activismo como acción estratégica de nuevas*

narrativas artístico políticas. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*, 10(15), 100-111. <https://www.redalyc.org/pdf/2790/279038948008.pdf>

Parramón, R. (2017). *¿Puede el arte resolver conflictos o vive de los conflictos?* <https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/puede-el-arte-resolver-conflictos-o-vive-de-los-conflictos/?pdf>

Pineda, A. (s.f.). *El discurso de un arte rebelde*. <https://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Humberto-Junca-El-discurso-de-un-arte-rebelde-Fabrizio-Pineda.pdf>

Roitman, M. (2004). *El pensamiento sistémico. Los orígenes del social-conformismo*. https://books.google.com.co/books?id=TYp_mFV9xxMC&q=conformismo+social&hl=es&source=gbs_word_cloud_r&cad=3#v=snippet&q=conformismo%20social&f=false

Saavedra, Bomer y Forero. (2024). *Una ventana de oportunidad para la educación en Colombia Balance de la política de educación y recomendaciones*. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4549/Repór_Diciembre_2023_Saavedra_Bodmer_y_Forero.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNICEF. (2022). *Cuatro de cada cinco niños y niñas en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple*. <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/cuatro-de-cada-cinco-ninos-y-ninas-en-america-latina-y-el-caribe-no-podran-comprender-un-texto-simple>

Vásquez, H. (2023) *Justicia Social Educativa: Un enfoque transnacional y transdisciplinario*. [Working Paper]. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/server/api/core/bitstreams/da63a7e7-d8de-4613-a977-1517725c5ae0/content>

Vélez, D. (2021, [5 de febrero]). *¿Dos pupitres y medio?* <https://blogs.uniandes.edu.co/arte-conflicto-colombia/dos-pupitres-y-medio/>