

DECANATURA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Manizales, 26 de agosto de 2019

**DOCTORA
TATIANA OCHOA CÁRDENAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS**

Asunto: análisis de contexto Facultad de Artes y Humanidades.

Cordial saludo,

Me permito dar respuesta en archivo adjunto al requerimiento realizado para desarrollar un análisis de contexto presente y futuro de la Facultad de Artes y Humanidades.

Atentamente,

CLAUDIA JURADO GRISALES

Decana
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de Caldas

ARTES, HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS EN DIÁLOGO

PRESENTE Y FUTURO DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

LA FAH EN CONTEXTO

La historia de la Facultad de Artes y Humanidades ha estado íntimamente ligada al crecimiento de la Universidad de Caldas y al del campo artístico local, regional y nacional. El primer edificio de la Universidad de Caldas, sin que está aún recibiera esta denominación, fue el de Bellas Artes, logrado gracias al impulso de la Alcaldía de Manizales y la Sociedad de Mejoras Públicas. Desde entonces, las artes han sido parte fundamental del desarrollo institucional y de la ciudad. Prueba de ello, es la existencia de una escuela de música con más de 80 años de historia, una orquesta sinfónica con casi 7 décadas de existencia, el conservatorio establecido en 1940, un departamento para el estudio de las lenguas y una escuela de artes plásticas con más de 60 años de trayectoria, un programa de diseño visual disruptivo e innovador y los programas de filosofía que se originaron desde la creación del Instituto Universitario en 1914.

En la actualidad, la Facultad de Artes y Humanidades cuenta con 8 Departamentos Docentes, 8 Programas Académicos de Pregrado, 7 Programas Académicos de Posgrado, 35 semilleros de investigación, 13 grupos de investigación, 44 líneas de investigación, más de 250 docentes y más de 2.100 estudiantes. En esta unidad se desarrollan más de 80 proyectos y 5 eventos internacionales, a los que asisten en promedio 25.000 personas anualmente.

LA FAH EN LA ACTUALIDAD

La Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas impulsa la formación integral en la Universidad de Caldas y la proyección cultural de la institución mediante actividades de docencia orientadas a toda la institución y proyectos de proyección con alto impacto social y académico. Igualmente, los proyectos de investigación e investigación-creación son adelantados mayoritariamente en el medio local y regional, generando nuevo conocimiento útil a la sociedad.

Desde la decanatura y el Consejo de Facultad se ha dado desarrollo a la propuesta de gobierno Integración para la Consolidación e Impacto, la cual ha estado articulada al Plan de Acción institucional.

En este sentido, se desarrollan los siguientes procesos en la actualidad:

- Presentación y aprobación en el Consejo Académico la reglamentación del Artículo 24 Acuerdo 1279 de 2002.

- Desarrollo de la Política Cultural de la Universidad de Caldas en la Facultad a través de 3 programas y 8 estrategias.
- Impulso a estrategias de Gobierno Abierto: información permanente sobre el desarrollo de las actividades académica-administrativas de la decanatura.
- Fortalecimiento Centro Transmedia: apoyo en virtualización de procesos, realización audiovisual y producción de eventos de docencia, proyección e investigación de la FAH, la Universidad de Caldas y otras entidades.
- Fomento de procesos de formación en: Propiedad Intelectual, Transformación Digital, Decreto 1279 de 2002, entre otros.
- Construcción de lineamientos para la educación virtual de la Universidad de Caldas en conjunto con otras dependencias.
- Realización de campañas digitales para la inscripción en Posgrados.
- Establecimiento del Foro Permanente Artes, Humanidades y Tecnologías el Diálogo: 3 ediciones.
- Constitución de la Comisión de Proyección de la Facultad.
- Representación institucional de la Facultad en ACOFARTES, ASCOFADE, Consejo Académico, Consejo Superior Universitario.
- Definición del proceso de elección de Directores de Departamento.
- Cumplimiento de los planes de capacitación propuestos por los Departamentos: \$100.000.000.

Asimismo, toda vez que los departamentos son las unidades básicas de la facultad y la institución, me permito señalar la forma en que desarrollan en la actualidad las labores de docencia, proyección e investigación.

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA

Desde el Departamento de Lingüística y Literatura se ofrecen servicios docentes al Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, al Programa y a la Licenciatura en Filosofía y Letras, en lo referente a la lingüística y con las actividades académicas de Textos y Discursos (niveles: básico, medio y avanzado) se apoyan todos los programas de la Universidad tanto regulares como especiales; presenciales, virtuales y a distancia en la región.

Las áreas de Lingüística y Literatura son profundizadas desde el grupo de investigación (LINGULIT), el cual se encuentra escalafonado en la categoría B de Colciencias y tiene líneas teóricas y prácticas en las áreas mencionadas, además cuenta con varios proyectos y 5 semilleros de investigación en los campos del lenguaje y la literatura.

Dicho Departamento se ha fortalecido en los procesos de extensión y proyección, pues cuenta con numerosos proyectos enfocados en la poesía, la literatura y la enseñanza y evaluación del español (L1, L2, ELE) y la conservación y difusión del patrimonio cultural y lingüístico.

Los proyectos se materializan a través de la promoción de la lectura, la escritura, la crítica literaria, las conferencias temáticas, la Feria del Libro, el Día del Idioma, la apreciación crítica cinematográfica, el Día de la Interculturalidad y los foros de lingüística y literatura.

Los docentes están comprometidos con la enseñanza de la lengua materna, pues existe el convencimiento de que si se conoce la forma en que funciona el español, se puede desarrollar más fácilmente las habilidades comunicativas de manera asertiva en los estudiantes. Asimismo, desde esta unidad se busca el fortalecimiento textual y discursivo, para que se los aportes académicos y científicos en esta área contribuyan al mejoramiento humano y social.

No cuenta con posgrados en la actualidad.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento desarrolla actividades en dos programas de pregrado: Licenciatura en Música y Maestro en Música, que tiene como propósito formar profesionales en música con capacidad crítica y constructiva para generar proyectos musicales encaminados al fortalecimiento cultural del entorno.

Los estudiantes de ambos programas hacen parte de importantes agrupaciones y proyectos a nivel nacional e internacional entre las que se destacan, la Banda Sinfónica Municipal de Manizales, la Orquesta Sinfónica de Caldas, la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, the Orchestra of the Americas YOA.

Actualmente se realizan 18 proyectos de proyección con un alto impacto en la ciudad y en la región. Alrededor de 8.000 personas asisten anualmente a los conciertos ofertados por esta unidad académica, como los desarrollados en el Festival Internacional de Música CiMa, el Seminario Internacional de percusión y piano cubano y el Taller de ópera Universidad de Caldas, entre otros.

En términos investigativos y de educación continuada, existen 3 semilleros y 3 grupos y el departamento oferta cursos Pre-Universitarios de Música y cursos en el Conservatorio de Música de Caldas. Las actividades ofertadas por el Departamento de Música se desarrollan principalmente en Bellas Artes, también en la Sala de música de la sede Central, en el Laboratorio Sensor, en el Laboratorio Jacqueline Nova y en la sede Bicentenario.

No cuenta con posgrados en la actualidad.

ARTES ESCÉNICAS

El Departamento es el centro de desarrollo de las Artes Escénicas de la región. Desarrolla actividades docentes en el programa de Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro, en el cual se forman licenciados con capacidad investigativa, sensibilidad artística e

interés por la enseñanza, capacitados para sentir el mundo como artistas y adelantar proyectos escénicos en los campos de la educación, el arte y la cultura.

Cuenta con 8 semilleros de investigación y 1 grupo de investigación reconocido en Categoría B de Colciencias: Teatro, Cultura y Sociedad. Respecto a educación continuada, oferta el Diplomado en Educación Artística.

El incremento en número de estudiantes, ha implicado la necesidad de nuevos espacios y dotación tecnológica y técnica para garantizar procesos académicos de calidad. Por ello, se manifiestan dificultades espaciales, de dotación y presupuesto.

No cuenta con posgrados en la actualidad.

DISEÑO

El Departamento de Diseño responde a las necesidades del entorno a partir de la proyección, la creación, la interactividad y las tecnologías. Desarrolla actividades docentes en el programa de pregrado de Diseño Visual y en dos posgrados. Forma profesionales competentes en el diagnóstico y resolución de problemas de comunicación visual a través de la actividad proyectual.

Los proyectos de los docentes y estudiantes en los campos ambiental, digital, gráfico y móvil han alcanzado reconocimiento local, nacional e internacional.

Tiene 7 semilleros de investigación y 2 grupos de investigación: DICOVI (Clasificación A Colciencias) e Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual (Clasificación C Colciencias). En términos de Educación Continuada, oferta el Diplomado en marketing, publicidad y diseño online, y el Diplomado de contenidos para el Social Media.

Tiene dos posgrados: Maestría en Diseño y Creación Interactiva, Doctorado en Diseño y Creación.

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

El Departamento de Lenguas Extranjeras impulsa la formación científica y humanística para un mundo interconectado y globalizado a través del lenguaje. Forma docentes en lenguas extranjeras que contribuyan al mejoramiento de los procesos educativos y a la cualificación del proceso de aprendizaje.

El departamento desarrolla actividades docentes en el Programa Lenguas Modernas, acreditado de Alta Calidad y a todos los programas de la Universidad desde su rol para la Formación General.

En términos de investigación y educación continuada, cuenta con 3 semilleros y 2 grupos de investigación, y oferta Diplomados en inglés, portugués, italiano y francés, Evaluación de

suficiencia en Lengua Extranjera, entre otros. Asimismo ofrece servicios a la comunidad académica y general como traducción simultánea y traducción de documentos.

Se manifiestan inconvenientes materiales para el desarrollo óptimo de la labor del departamento en términos de espacios físicos y tecnológicos y dotación.

Tiene un posgrado: Maestría en Didáctica del Inglés.

DEPARTAMENTOS DE FILOSOFÍA

El Departamento de Filosofía impulsa una formación pluralista, crítica, reflexiva y comprometida con la construcción de un país mejor. Desarrolla actividades académicas en dos programas de pregrado, Licenciatura y Maestro en Filosofía, y en la Maestría en Filosofía. Forma educadores y profesionales con actitud investigativa y capacitados para la realización de investigaciones y obras originales en filosofía, literatura y áreas afines.

Posee 5 semilleros y 2 grupos de investigación: Tántalo y Filosofía y Cultura. Se impulsan 3 proyectos editoriales: Discusiones Filosóficas (Revista indexada), Cazamoscas (Revista de Estudiantes), Cuadernos Filosófico-literarios (libros de investigación). Se desarrollan más de 20 proyectos de proyección de impacto regional, nacional e internacional.

Oferta un posgrado: Maestría en filosofía (en proceso de acreditación de alta calidad).

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICA

El Departamento de Artes Plásticas innova y enriquece el medio cultural a través de nuevas interpretaciones del arte y de su realidad social. Desarrolla actividades de docencia en el Programa Maestro en Artes Plásticas, el cual forma profesionales con apropiación de los distintos lenguajes plásticos.

Tiene 4 semilleros y grupo de investigación: PRACMA. Sus docentes desarrollan proyectos de proyección como la Pinacoteca, Rotonda, el Salón De Egresados Gonzalo Quintero, el Festival Internacional De Arte Contemporáneo, la Muestra Internacional De Gráfica Contemporánea y la Bienal Solo Pintura, entre otros. En educación continuada, oferta cursos de pintura, escultura y dibujo.

Tiene un posgrado: Maestría en Artes.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS

El Departamento de Estudios Educativos es la Unidad Formadora de Educadores de la Universidad de Caldas y está comprometido con el desarrollo de la Educación de alta calidad. Desarrolla actividades docentes en todos los programas de licenciatura de la institución, en los cuales se forma a los estudiantes bajo criterios de alta calidad.

Tiene 7 semilleros y 6 grupos de investigación, 5 de ellos en clasificación A de Colciencias, como Innov-Acción Educativa y Mundos Simbólicos: estudios en educación y vida cotidiana.

En educación continuada, oferta diplomados y programas para la apropiación social del conocimiento y la formación de maestros.

Cuenta con 2 posgrados: Maestría en Educación y Doctorado en Educación.

PERSPECTIVA A FUTURO DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

La Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas tiene como propósito convertirse en 2030 en el centro académico líder de las artes, las humanidades y las tecnologías en Colombia, y ser un actor protagónico en la adopción y desarrollo de políticas públicas de arte, cultura y formación en Manizales y la región.

En ese sentido, son objetivos desde el plano académico-administrativo los siguientes:

- Dotar a la Facultad de espacios físicos y tecnológicos acordes a las necesidades académicas, comunicativas y de gestión de los departamentos.
- Ser líderes en la prevención, detección y atención de las diversas formas de violencia.
- Impulsar la virtualización de procesos y programas de la FAH en la gestión administrativa y académica, y mediante contenidos de actividades académicas, pregrados y posgrados.
- Alcanzar el rol de Eje del bilingüismo en la región.
- Ampliar el liderazgo en investigación sobre temas educativos y la incidencia en entidades públicas y privadas del sector.
- Desarrollar la formulación de políticas públicas de arte y cultura en Manizales y la región.
- Consolidar la oferta de #UCaldasCultural como una expresión fortalecida y en expansión a toda la ciudad y el departamento.
- Posicionar a la facultad y el trabajo de sus docentes y estudiantes como el epicentro de las artes y las humanidades de la región en plataformas y canales como streaming, redes sociales, radio y televisión.
- Fortalecer la circulación nacional e internacional de las obras de creación artística y los productos de investigación.
- Crear y coordinar una comunidad iberoamericana de las artes, las humanidades y las tecnologías.

Respecto a los departamentos docentes, las perspectivas a futuro le apuntan a fortalecer los pregrados y posgrados, la investigación, la vinculación docente, la infraestructura física y

tecnológica, el intercambio de conocimientos con el resto del país y el mundo, y la incidencia en asuntos públicos.

Estos son los propósitos enmarcados en estas áreas de acción:

DEPARTAMENTO	PREGRADOS Y POSGRADOS	INVESTIGACIÓN	INFRAESTRUCTURA	INCIDENCIA Y REDES
Lingüística y Literatura	<ul style="list-style-type: none"> • 1 programa de pregrado en Lingüística y Literatura. • Maestría en Ciencias del Lenguaje. 	Posicionamiento del grupo de investigación LINGULIT.	Espacio físico propio para el desarrollo académico y profesional.	
Música	<ul style="list-style-type: none"> • Maestría en Música. • Doctorado en Música. 	Línea de Investigación musicológica.	Desarrollo de todas las actividades en el Conservatorio del CCU Rogelio Salmona.	
Artes Escénicas	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Maestro en Artes Escénicas. • Maestría en escritura dramática (virtual). • Maestría en estudios escénicos contemporáneos (presencial). • Doctorado en Artes Escénicas. 		Espacios físicos acordes a las exigencias de calidad académica.	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocidos como centro de alta calidad para estancias de estudiantes, profesores e investigadores de Universidades de América y Europa. • Contribución a la erradicación del abuso y la violencia, el desarrollo de espacios artísticos y el fortalecimiento del trabajo transdisciplinar. • Vinculación de carrera de los docentes.

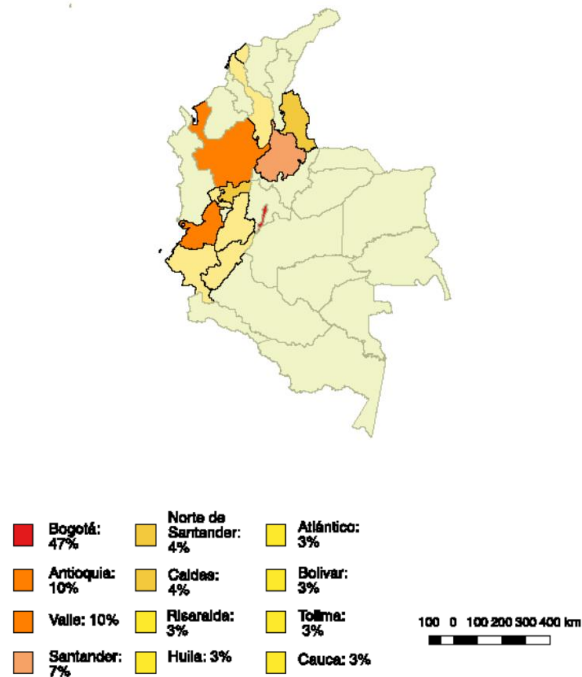
<p>Diseño</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de tangibles e intangibles representados en propiedad intelectual • Respuestas efectivas a las dinámicas y desafíos del entorno.
<p>Lenguas Extranjeras</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de investigación posicionados en categoría A1. • Investigadores senior en Colciencias. 		<ul style="list-style-type: none"> • Establecidos como unidad académico-administrativa para la coordinación de alianzas nacionales e internacionales.
<p>Filosofía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Graduados del doctorado en filosofía en distintas regiones del país. • Estudiantes extranjeros en todos los programas académicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de investigación en alianza con universidades locales, nacionales y extranjeras. 		<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de proyectos editoriales: Las Hijas de Lilith (libro de investigación), Edición digital y acceso abierto a las publicaciones del departamento, Cuadernos de Sistemática Pierceana.
<p>Artes Plásticas</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de museos y centros culturales. • Impulso a las industrias culturales. • Mediación permanente de las comunicaciones

				para pasar de lo local a lo global.
Estudios Educativos	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos claros que vinculen la teoría y la práctica a las actividades académicas. • Nuevos programas para el desarrollo de la región. • Avance en virtualización de procesos y programas académicos. • Doctorado en Didáctica. 			<ul style="list-style-type: none"> • Potenciación del trabajo en redes nacionales e internacionales. • Fortalecimiento de vínculos con Instituciones Educativas y Escuelas Normales.

LOS PROGRAMAS DE ARTES Y HUMANIDADES EN COLOMBIA

En Colombia, el desarrollo institucional académico en el campo de las artes presenta diversos retos, iniciando por su presencia regional. Existe una brecha debido a que solo hay presencia de programas de arte en 12 de los 32 departamentos del país, observándose además una fuerte concentración en Bogotá. El 45% de las instituciones vinculadas a la Asociación Colombiana de Facultades de Artes-ACOFARTES están ubicadas en la capital del país, 13% en Antioquia, 10% en el Valle del Cauca, 7% en Santander y 3% en Caldas, Risaralda, Bolívar, Atlántico, Tolima, Cauca y Norte de Santander, respectivamente.

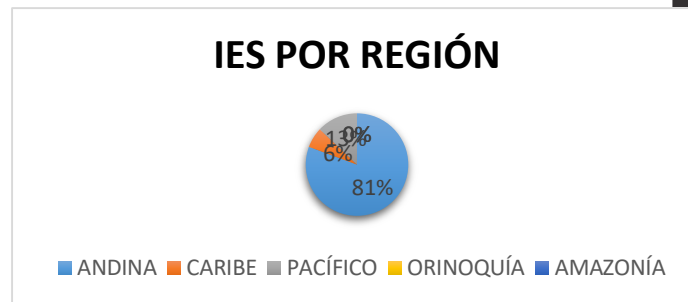
GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A ACOFARTES POR DEPARTAMENTO.

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio de Asociados de ACOFARTES.

Existe además una distancia mayor entre ciertas zonas del país y otras. Mientras que en la Zona Andina hacen presencia la mayoría de instituciones, en regiones como la Orinoquia o la Amazonía, fuertemente golpeadas por el conflicto armado, no existen centros académicos de educación superior con programas artísticos agrupados en la asociación. En la Zona Andina, que cubre los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, se ubican 25 de las 30 instituciones asociadas; en la Zona Caribe, que contempla a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, San Andrés Y Providencia, hacen presencia 2; en la Zona Pacífico, de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Valle Del Cauca, se ubican 4; mientras en la Orinoquía, que comprende a Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y en la Amazonía, que contiene a Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, no existen instituciones de educación superior con programas de arte, vinculadas a ACOFARTES.

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A ACOFARTES POR REGIÓN.

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio de Asociados de ACOFARTES.

Porcentualmente, la región andina concentra el 81% de las instituciones de ACOFARTES, la región Pacífico agrupa al 13% y la región Caribe al 6%. Esto no niega la existencia de otro tipo de instituciones de formación de artistas o la carencia absoluta de presencia universitaria en este campo, ya que algunas universidades de carácter regional o nacional hacen presencia con programas de educación continuada o con proyectos de extensión en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía.

Los problemas de cobertura no son una dificultad exclusiva de los programas artísticos sino un obstáculo generalizado de la educación superior en su conjunto a raíz de la crisis presupuestal de las instituciones oficiales y la falta de acciones afirmativas del gobierno para impulsar el incremento en la inserción educativa de los jóvenes. Esta realidad no niega que los programas de artes sean dentro del sistema educativo un sector rezagado, habida cuenta de la lógica con la que el sector oficial ha asumido la formación artística, equiparándola con entretenimiento o con áreas prescindibles dentro de los currículos. La debilidad en términos de cobertura nacional de programas artísticos es preocupante, en términos generales, pero aún más si se tiene en cuenta que algunas de las regiones más azotadas por problemas sociales, como el conflicto armado, la corrupción y la desigualdad económica, no han tenido alternativas de formación en este tipo de carreras.

Por esta razón, la amplia oferta de la facultad en las áreas de música, artes plásticas, artes escénicas y componentes de las letras y la literatura, hacen que el fortalecimiento de estas expresiones y programas, sea un aspecto prioritario de la institución. No solo el origen de la Universidad de Caldas está estrechamente vinculado con estas escuelas, sino que su futuro también dependerá de la proyección y el fortalecimiento que se les dé. Esto requiere, por lo menos, tres elementos centrales: la consolidación de las condiciones físicas, tecnológicas, contractuales y presupuestales para su desarrollo; la actualización permanente de currículos para que las actividades académicas y los procesos investigativos estén a tono con las realidades y necesidades del entorno social; y una gestión pública vigorosa para que la Facultad de Artes y Humanidades, como autoridad en estas dos áreas, incida efectivamente en la adopción de políticas, procesos y estrategias de ciudad y región enfocadas en el fomento

de las expresiones artísticas y culturales, como una forma de fortalecer la democracia y de propiciar elementos ligados a lo sensible, lo crítico y lo intuitivo que ayuden en la construcción y la movilización de la ciudadanía.

Respecto a los programas de diseño, la mayor demanda de estudiantes que tiene la Universidad de Caldas, allende sus fronteras, proviene de Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, Pasto, Armenia, Ibagué, Santa Marta, Ecuador. En este campo, existen programas de diseño o afines en 12 departamentos del país, algunos de ellos solo con oferta de pregrado en esta área, como es el caso de Atlántico, Bolívar, Cesar, Boyacá, Norte de Santander y Nariño, lo cual se convierte en una oportunidad importante para estrechar vínculos con las instituciones de educación superior de estas regiones, con el propósito de acrecentar la vinculación a los posgrados que oferta la facultad en este campo en los niveles de maestría y doctorado.

En este aspecto, la Red Académica de Diseño constituye un importante aliado para generar redes de conocimiento y motivar la movilidad de profesionales y académicos del área. Asimismo, el Festival de la Imagen, reconocido evento académico de talla internacional liderado por el Departamento de Diseño, logra atraer año a año no solo a visitantes, sino también a profesionales interesados en continuar sus estudios o investigaciones en la Universidad de Caldas.

Respecto a los programas de filosofía, se observan potencialidades ya que existe oferta de pregrado en 11 departamentos del país y en 5 de estos, Atlántico, Nariño, Bolívar, Quindío y Cauca, no hay posgrados en esta área. La Universidad de San Andrés tiene una licenciatura en humanidades, pero no tiene postgrados en filosofía, y tiene alta demanda de materias de filosofía en distintas carreras. A nivel internacional, la misma situación de San Andrés ocurre en Honduras, sólo hay un programa de Filosofía en todo el país. Y a nivel nacional ocurre en Florencia, con el agravante que no hay pregrados en humanidades.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La formación en artes y humanidades, en términos generales, pero más aun en un contexto como el colombiano, mediado por la guerra, la desigualdad y la corrupción, pero también por múltiples expresiones ricas en sentido y contenido, permite, además de formar integralmente a los futuros profesionales, garantizar herramientas para la liberación de dogmas y estrecheces, y dotan de medios para mediar y sensibilizar, en un mundo en el que el logro de la comunión e integración entre los pueblos y entre las diversas capas de nuestra sociedad, es una necesidad.

Pareciera por ratos, debido a la poca importancia que se le otorga desde las políticas y los presupuestos oficiales a la sensibilidad, el reconocimiento y cuidado del otro y la acción

colectiva, que, como señalaba en una columna de opinión Lucía González, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición,

Hablar del poder transformador de la cultura resulta casi un insulto para las mentes ilustradas o para los pueblos que se han expresado a través de los lenguajes del arte y la cultura por siglos; sin embargo, en el contexto nacional la consciencia sobre la potencia transformadora del arte y la cultura es muy precaria, perversa en otros casos y en muchos, inexistente.

La literatura, las artes escénicas, las artes plásticas, la música, la filosofía, el diseño, el lenguaje y la literatura, albergan un poder creador que se sustenta en su capacidad de representar, explicar, analizar y problematizar el mundo: el actual, el pretérito, el anhelado, el temido o el desconocido. Por eso podemos decir que en las artes y las humanidades caben muchos mundos, todos los mundos.

La vigencia de las artes y las humanidades se ratifica debido a la capacidad que tienen para expresar lo que piensa, siente, proyecta e intuye la sociedad en determinada época y en virtud de la facultad que tienen estas disciplinas para abrir y nutrir un diálogo con los “otros” y es allí, en ese correlato, donde existe un campo fecundo para la generación de nuevo conocimiento y para el reconocimiento y la solidaridad.

Señalaba el escritor y periodista Juan José Millás en un diálogo en una universidad en la que hablaba sobre el poder de la lengua, que cuando era niño consideraba que las palabras formaban a los objetos, al punto que, en no pocas ocasiones, llegó a confundir las palabras con los propios objetos. Esta percepción de la niñez lo llevó a creer que el deterioro del lenguaje implicaba necesariamente el deterioro de la realidad. *“Las sociedades que escriben mal piensan mal. Vivimos en un mundo donde el vocabulario es cada vez más pobre: el vocabulario de la televisión, donde la gente se maneja con 700 palabras. Eso empobrece la lengua, pero empobrece también la realidad.”*, expresó el autor.

Sin lugar a dudas, como lo expresa Millás, el lenguaje, al igual que las artes y las humanidades, son elementos centrales en el desarrollo individual y social, toda vez que permiten la creación y la expresión del pensamiento, lo cual se constituye en una necesidad humana esencial. Expresar lo que pensamos, a través de la oralidad, la escritura, el diseño, la plástica, la música y el pensamiento complejo, es una facultad que nos debe llevar como individuos, instituciones y sociedad al reconocimiento y al entendimiento, ya que esta es una capacidad casi ilimitada que debemos asumir con plena responsabilidad.

Señalaba Adriana Villegas en una de sus columnas de La Patria, a propósito de un diálogo que tuvo con el Decano de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Ohio, que nuestras conversaciones delatan nuestras prioridades, urgencias y expectativas. Con esto, Villegas significó que es tan importante de lo qué se habla como de lo qué no se habla porque permite inferir la forma en que piensan y se proyectan las personas y las organizaciones.

A propósito de esta reflexión, el papel de las artes y las humanidades en tiempos de incertidumbre y una profunda crisis moral, es en gran medida, ayudar a reformular y sistematizar la formación ética de los profesionales y los ciudadanos, cooperar con el desarrollo integral de otras ciencias y disciplinas, preservar y desarrollar la identidad local, regional y nacional, representar el mundo y analizar las relaciones sociales a la luz de escuelas, teorías y prácticas, que a la vez se nutren de los desarrollos de la sociedad.

A pesar de grandes obstáculos para el desarrollo de las artes y las humanidades y de su formación, como las brechas en el acceso a prácticas artísticas y culturales, la inequidad en la formación artística y cultural en los colegios, las universidades y las comunidades, la falta de financiación a los proyectos y procesos artísticos y culturales, la inexistencia de políticas efectivas y las escasas o precarias posibilidades laborales, desde la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas consideramos que la formación artística y humanística debe ser parte integral del proceso educativo, que los docentes de artes –y los docentes en general- deben tener optimas condiciones para desarrollar sus actividades y que debemos generar un gran consenso en torno al papel que estas áreas del conocimiento deben jugar en una región y un país que debe cerrar brechas, garantizar derechos y construir ciudadanía.

CLAUDIA JURADO GRISALES

Decana

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de Caldas