

Anexo 1

Formato para la elaboración del Balance Social Unidades Académicas

1. BALANCE SOCIAL 2018

[Facultad de Artes]

Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación

La Facultad de Artes mantiene su dinámica de crecimiento y fortalecimiento a través de procesos académicos que, articulados con la investigación y la extensión, benefician e impactan no solo el ámbito local, sino el regional y el nacional. Esta unidad académica desarrolla todos sus procesos misionales para la satisfacción de necesidades en el campo de la formación artística, el disfrute del arte en sus distintas manifestaciones y el acceso a una oferta cultural incluyente.

En el campo de la Investigación, además del desarrollo de los proyectos de los grupos consolidados en la Facultad, se destaca este año la puesta en marcha de tres propuestas de impacto regional, con participación de grupos de Urabá, cuyas temáticas y productos benefician de manera directa a las comunidades participantes. Desde este campo, la dependencia ha fortalecido los Proyectos de Investigación-Creación que ofrecen a la ciudad una importante y cualificada oferta artística y cultural.

Este año, desde la Colección de textos Pensamiento y Creación en las artes, se entregó una nueva publicación *Introducción a los procesos de investigación, creación e innovación en las artes*, también, en coedición con la Editorial de la Universidad de Antioquia esta colección publicó el libro *Casas moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla. El neonazarí en la arquitectura republicana (1918-1930)*.

Formación humanística y científica de excelencia

Durante el 2018 se llevaron a cabo importantes desarrollos relacionados con los pregrados y los posgrados de la Facultad. Procesos de autoevaluación de los programas de Música y Música- Canto, con miras a la reacreditación, así como una transformación curricular tendiente a ofertar programas actualizados y renovados a los nuevos aspirantes, tanto de la ciudad como de las regiones donde se ofrecen; también se implementaron mecanismos para la ampliación de la oferta de preparatorios en las regiones de Urabá (Apartadó) y Oriente (El Carmen de Viboral y Sonsón), con el propósito de que los potenciales aspirantes a los programas de Música y Teatro estén más cualificados para la presentación de las pruebas de admisión.

En esta misma dirección, el Departamento de Artes Escénicas, realizó la transformación curricular de los programas: Licenciatura en artes escénicas, Licenciatura en danza y pregrado en Arte dramático. La actualización de los planes curriculares obedeció a procesos de reflexión en torno a las demandas de los campos profesionales respecto a los



contextos local, regional y nacional.

Se destaca el liderazgo que tuvo este Departamento en la organización del Encuentro nacional de danza, desde el cual se propusieron orientaciones que incidirán en el Plan nacional de la danza; en esta línea también se hizo entrega de un documento académico, producto de la investigación: *Estado del arte de la danza en Medellín*.

El Departamento de Artes Visuales continúa su crecimiento en los procesos de admisión a sus programas (Licenciatura y Maestro en Artes Plásticas). Esta dependencia ha transformado las prácticas docentes de los estudiantes con la intención de que estén en consonancia con las necesidades del contexto, y que ellas sean el lugar desde el cual se proponga la educación artística como instancia problematizadora, que propenda por el desarrollo de la crítica y la reflexión de formadores y de comunidades educativas.

Con relación a las Prácticas artísticas y culturales, también fueron replanteadas en su pertinencia, en tanto éstas indagan por la ciudad y lo que en ella acontece. Como una derivación de dicha propuesta, se entrega un trabajo de arte participativo en comunidades vulnerables, así, con la metodología de talleres, las prácticas llegaron a las distintas comunas de la ciudad y a algunos municipios del área metropolitana con el propósito de generar herramientas de intervención artística, para el desarrollo de la sensibilidad de las poblaciones.

El Departamento de Artes Visuales tiene el liderazgo del Programa *La Paz es una obra de arte*, con el cual se ha llegado a poblaciones y comunidades que han estado en relación con el conflicto interno colombiano. Del programa y los talleres se han beneficiado los internos de la Cárcel de Itagüí, líderes sociales de los municipios de Anorí y Dabeiba para ser multiplicadores en la construcción de una paz estable duradera de sus comunidades.

En síntesis, las Prácticas Académicas, bien como prácticas docentes o en la modalidad de artísticas y culturales, constituyen un significativo aporte desde la denominada extensión solidaria, en tanto los estudiantes de últimos semestres participan del ejercicio docente o de procesos artísticos en instituciones formales de educación básica y media o en otros contextos que los requieran, además de su compromiso con las instituciones en las que realizan sus prácticas, se preparan para enfrentar la vida laboral.

La Facultad, en la perspectiva del diálogo de saberes, continuó con el desarrollo del Proyecto de Profesionalización de docentes-artistas, en las Licenciaturas de Música, Artes plásticas, Danza, Teatro y en el programa de Arte dramático. Esta modalidad académica atendió durante el 2018 a 35 estudiantes en Popayán, 135 en la ciudad de Bogotá y 147 estudiantes en la ciudad de Medellín; y graduó como profesionales a 33 estudiantes de la Licenciatura en teatro en la ciudad de Duitama, Boyacá.

La Facultad de Artes llevó a cabo importantes actividades académicas en los campos de las artes, la crítica de arte, la formación en pedagogía de las artes y la gestión y el emprendimiento cultural, las cuales contaron con la participación de distintos públicos: maestros, estudiantes, artistas, líderes sociales, internos de penitenciaría, jóvenes y niños.

Y la contribución a la formación de públicos estuvo determinada por la oferta que los diferentes programas de la Facultad ofrecieron, como: temporadas y proyección de obras de teatro en las salas de la ciudad, así como obras coreográficas y de video danza, exposiciones, recitales y conciertos.

En el campo de la formación posgradual, La Facultad se consolida como uno de los centros de más alta calidad en el país a la vanguardia de prácticas y discursos académicos. Durante la vigencia de 2018 se encontraban matriculados 103 estudiantes en 6 maestrías y 1 doctorado. La dependencia mantiene la rigurosidad de sus procesos de formación, a través de congresos, simposios, coloquios y seminarios que reunieron diversos públicos.

Como un compromiso con la calidad y la pertinencia de los posgrados, se realizó la autoevaluación de la Maestría en Artes, se actualizó su documento maestro con el fin de solicitar la renovación del registro calificado, toda vez que el programa tiene alta demanda. De igual forma, la Coordinación de posgrados, comenzó la recolección de la información requerida para dar inicio al proceso de acreditación de alta calidad del Doctorado en Artes. Entre otros aspectos para resaltar, se encuentra en preparación la Maestría en Educación artística, posgrado con el que se pretende vincular a la formación posgradual un importante número de maestros de la ciudad y de las distintas regiones del Departamento.

Interacción universidad – sociedad

La Facultad de Artes, en asocio con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, atendió 568 beneficiarios entre directores de agrupaciones, niños, niñas y jóvenes integrantes de diversos grupos (música, danza, teatro) de municipios del Departamento. Los procesos académicos se llevaron a cabo para actualizar prácticas pedagógicas y metodologías de enseñanza y aprendizaje.

En este mismo sentido, con alianza de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, se atendieron 480 niños, niñas y adolescentes de las comunas de Medellín en los laboratorios de danza, para fortalecer la adquisición de competencias ciudadanas, y 450 beneficiarios, entre niños de primera infancia y adolescentes, participaron de las actividades de la Red de artes visuales. Del programa Red de escuelas de música, se benefician 4.800 niños, niñas y adolescentes, que mediante la práctica de la música fortalecen procesos de convivencia y cultura ciudadana.

Igualmente, con la Alcaldía de Medellín, la Facultad realiza procesos de acompañamiento y asesoría en las áreas artísticas de cara a convocatorias de estímulos, así como de los recursos de presupuesto participativo.

Los cursos regulares de extensión de la Facultad albergan una población de 2.200 usuarios provenientes de las diversas zonas del área metropolitana. Con ellos se da un acercamiento de la población infantil, juvenil y adulta hacia una experiencia artística como complemento a su formación, en la perspectiva de la integralidad.

Se proyecta ampliar la oferta del Curso de Psicoballet con el que se ha dado, desde hace varios años, inclusión a población con capacidad cognitiva diversa tomando el ballet como

herramienta para el reconocimiento del cuerpo y como punto de partida para la formación de sujetos integrales. 23 niños, niñas y jóvenes se beneficiaron de esta actividad, con la directa vinculación de sus núcleos familiares.

A través una alianza con Interactuar, se vinculó a egresados de los programas de Licenciatura y Maestro en artes plásticas con el objetivo de que apoyaran, mediante procesos artísticos, las labores de reconocimiento a los microempresarios de distintas regiones del Departamento de Antioquia.

Mención especial a los cuatro proyectos que fueron ganadores de la convocatoria Buppe: *Talleres itinerantes de paz, Ecologías digitales, Un piano tres generaciones y Jesús Zapata Builes, versiones para trío instrumental andino.*

La Facultad de Artes mantiene presencia permanente en la ciudad a través de todos los productos derivados de los procesos académicos. Así la comunidad se beneficia de una permanente oferta cultural, en los distintos campos de las artes. Durante el año asistentes a diversos espacios disfrutaron de agrupaciones como: Big Band de estudiantes, Banda sinfónica de estudiantes, Orquesta sinfónica de estudiantes, Banda sinfónica de la Universidad, Taller de Ópera, Ensamble de percusión, recitales de grado, conciertos de profesores, exposiciones artísticas y performances de estudiantes y docentes del Departamento de Artes Visuales; presentación de las puestas en escena teatrales a través de la plataforma de creación y proyección *Escenaria* de los programas de Teatro; presentación de los montajes del programa de Danza en la plataforma artística *Corpóreo móvil*; así como la participación en eventos nacionales e internacionales de docentes y estudiantes, entre otros, lo que pone de manifiesto la permanente y prolífica actividad de esta Unidad académica en los distintos ámbitos de la ciudad, del Departamento y el país. Se resalta de manera significativa la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, que en el año 2018 logra consolidar su apuesta llegando a impactar ampliamente ámbitos locales y regionales con sus cuatro temporadas anuales.

Finalmente, en este campo de actuación es importante mencionar la Unidad de Comunicaciones de la Facultad, la misma que se ha desenvuelto con el propósito de impactar el público interno de la dependencia (estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo) y el público externo. A través de estrategias de respaldo a los procesos de divulgación, los eventos de proyección tienen resonancia con amplio alcance a los públicos específicos. En este sentido se recurre a los medios de difusión de mayor impacto, tales como redes sociales, página web, radio, televisión y medios impresos. También es importante mencionar el programa de mercadeo bajo la coordinación de la Unidad de Comunicaciones, encargados de construir la metodología y poniendo al servicio del público general el Portafolio de Servicios Artísticos y Culturales de la Facultad de Artes.

Bienestar Universitario

Esta actividad, que es misional en la Universidad de Antioquia, busca el fomento de actividades que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y la comunicación entre todos los miembros de la comunidad académica. Entre otras, se llevaron a cabo, celebración de fechas especiales, actividades de integración, programación continua en la Plazoleta de las Artes, Creación de espacios lúdicos, Coro Bienestar, Semillero Danza Contemporánea y



Orquesta de Cámara, Ciclo de cine, torneo deportivo interno, San Alejo, Creación de la Ludoteca para la Facultad con juegos e implementos deportivos, Tertulia en Clave de Palabra en la sede Oriente. Estas actividades, permiten consolidar la participación activa de los miembros de la comunidad de la Facultad (estudiantes, docentes y empleados) en las diferentes dinámicas desde las que se convoca a mejorar la convivencia interna de la dependencia y a cuidar y hacer uso adecuado de los espacios físicos de la Universidad.

En este componente, la Facultad de Artes se vincula con la Dirección de Bienestar universitario para ofrecer 45 cursos en las diferentes áreas artísticas a usuarios de la comunidad universitaria (empleados, estudiantes y docentes de diversas dependencias).

Así mismo, desde Bienestar se desarrollan programas de apoyo y acompañamiento en temas de salud mental y reproductiva. A través del desarrollo de actividades de atención psicológica, salud sexual y prevención de enfermedades, se implementa una política que busca mejorar los índices de permanencia y la calidad de la salud mental y sexual de los estudiantes. También, se realizan campañas permanentes de prevención de adicciones, recurriendo a las estrategias del arte como herramienta.