

CONSORCIO INTERNACIONAL ARTE Y ESCUELA A.C. (CONARTE) – PRGRAMA DE FORMADORES

**SOSTENIBILIDAD REGENERACIÓN ARTES
FORMACIÓN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DERECHOS HUMANOS DERECHOS CULTURALES
BIEN COMÚN PARTICIPACIÓN RED**

1. Programa de formación de formadores

En México las escuelas públicas y comunidades enfrentan desafíos derivados de la desigualdad social, la violencia estructural y la falta del reconocimiento a la diversidad, factores que impactan directamente en el bienestar y desarrollo integral de las infancias, juventudes y personas adultas. Existe un déficit de formación docente y en metodologías, herramientas y estrategias lo suficientemente estudiadas, investigadas y sistematizadas, que sean flexibles para adaptarse a los contextos específicos de cada lugar, a la diversidad y apegadas al enfoque de equidad de género.

Frente a esta realidad, ConArte reconoce que el arte-educación es un medio esencial para el desarrollo de capacidades creativas, expresivas, de autoconocimiento, desarrollo socioemocional, inclusión y cultura de paz. Al fortalecer la formación artística, pedagógica, las capacidades de mediación de conflictos y reparación para docentes, personas servidoras públicas o agentes relevantes en la dinámica grupal e interacción con la comunidad, se contribuye a mejorar los ambientes, ampliar las posibilidades de aprendizaje y construir comunidades más empáticas y colaborativas, capaces de autorregularse y crear futuros comunes. De esta forma, el proyecto responde a la necesidad urgente de reintegrar la sensibilidad, escucha, la creatividad y la convivencia colaborativa en la vida cotidiana, favorece el ejercicio de los derechos culturales, no sólo como acceso equitativo al disfrute del arte, sino a vivir y protagonizar experiencias estéticas transformadoras que, a su vez, docentes, instituciones, organismos y comunidades en general pueden replicar, implementar y adaptar de una manera sostenible y autónoma, volviéndose agentes de cambio cultural. La iniciativa *Formación de Formadores*, impulsa la creación de capacidades para hacer realidad la educación en artes en escuelas y comunidades. Trabajamos con artistas, docentes de aula de todo el país y de otros países donde ConArte ha impulsado procesos colaborativos. Facilitamos que personas interesadas en incorporar el arte a su práctica y su experiencia puedan hacerlo. Fomentamos así la creación de nuevos conocimientos, experiencias, habilidades y recursos entre y para docentes y artistas interesados en colaborar con escuelas públicas, centros de formación artística, centros comunitarios y espacios públicos. De igual manera, este programa apoya el surgimiento de nuevos centros de formación artística no escolarizados en todo el país y la transformación de los ambientes escolares a través de las artes y pedagogías críticas e interculturales.

Formación de Formadores aborda dos ejes primordiales: El primero, desde la capacitación en metodologías enfocadas al arte-educación en espacios destinados al aula escolar. El segundo, desde la capacitación en metodologías de cultura de paz, seguridad y bienestar social para funcionarios públicos o agentes de cambio que inciden en grupos de trabajo o comunidades.

2. Objetivos e implementación del proyecto

2.1. Objetivo principal y metas específicas

- Capacitar bajo alguna de las trece metodologías desarrolladas por ConArte a artistas, gestores, activistas, funcionarios públicos, docentes, líderes comunitarios o agentes de cambio que inciden en sus comunidades, espacios educativos y de formación de cualquier nivel, en espacios públicos, organismos autónomos e incluso organismos centralizados.
- Consolidar una estrategia educativa y cultural que reconozca el arte como medio para transformar, imaginar y construir comunidad, acompañando a docentes en la tarea de formar formadores que contribuyan a garantizar nuevas generaciones creativas, expresivas y solidarias.
- Formar y acompañar a agentes de cambio o personas a cargo de grupos de trabajo, en procesos libres de violencia a través de una formación integral en diversidad, perspectiva de género, inclusión social y cultura de paz, aplicable a la escuela, el ambiente laboral, la mediación cultural y/o a la seguridad ciudadana, fomentando espacios de encuentro, expresión y bienestar con su comunidad y equipos de trabajo.
- Respaldar el rol de agentes culturales dentro de las comunidades en donde inciden, promoviendo, capacitando o reforzando las herramientas y saberes adquiridos por los docentes o agentes de cambio previamente bajo alguna de las trece metodologías, fortaleciendo su capacidad de integrar el cuerpo, el movimiento, la escucha y la emoción en su práctica con la comunidad.

Las metas específicas son:

- Incidencia con alguna de las 13 metodologías que oferta ConArte en al menos 5 de los 32 estados de la República Mexicana para el año 2027.
- Ampliar el porcentaje de recursos creativos para docentes en las aulas, comunidades y espacios públicos, mejorando la atención, la escucha y la participación.
- Consolidar los procesos cualitativos y cuantitativos que permita integrar las metodologías artísticas en planes y programas de manera formal.
- Construir vínculos de certificación para agentes culturales, docentes o personal que se capacite y forme en alguna de las 13 metodologías que oferta ConArte dentro del Programa *Formación de Formadores*.

El programa impulse la creación de capacidades para hacer realidad la educación en artes en escuelas y comunidades.

2.2. Desarrollo del proyecto

ConArte ha desarrollado 13 metodologías que integran el arte-educación para fortalecer la educación formal y no formal, la convivencia y la transformación comunitaria. Los procesos consisten en procesos transversales de formación en cultura de paz y en prácticas metodológicas, ya sean desde la danza, la música, las artes visuales, la gráfica y las artes escénicas. A través de talleres interculturales, interdisciplinarios e interacciones comunitarias, brindamos herramientas a formadores y docentes para encontrar soluciones creativas a problemas y conflictos contemporáneos desde la participación social. Con métodos que emplean lo corporal, lo afectivo y lo cognitivo,

aterrizamos conceptos, estrategias y herramientas para una convivencia sana. Formamos artistas, docentes, servidores públicos, policías y otros miembros de la comunidad con pedagogías empáticas y técnicas innovadoras para que puedan sostener procesos en sus localidades de manera autónoma.

Eje de educación en artes – *Formación de Formadores*

Se desarrolla mediante un proceso vivencial en el que artistas profesionales y no profesionales, junto con docentes de educación básica exploran diversos lenguajes artísticos, como herramientas pedagógicas que fortalecen la enseñanza, la expresión y la convivencia escolar. El proceso se organiza en tres bloques:

1. Formación docente

Los docentes participan en cursos teórico-prácticos guiados por uno a tres artistas facilitadores convocados por ConArte. Estas metodologías se centran en procesos artísticos iniciales y pedagógicos, especialmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes, y se provee a los participantes de material teórico sobre alguna de las siguientes metodologías:

- **Aprender con Danza:** integra movimiento, emoción y cuerpo en el aprendizaje.
- **¡Ah, que la canción!**: fomenta la colaboración a través de la creación de coros.
- **Escenificarte**: emplea el teatro como medio de integración, reflexión y desarrollo socioemocional.
- **Juegos musicales**: introduce teoría y práctica musical desde lo lúdico.
- **Percusión corporal**: estimula escucha activa, coordinación y colaboración.
- **Núcleos musicales y ensambles**: aprendizaje instrumental individual y colectivo para fomentar el trabajo en equipo y la coordinación.
- **Raíz fusión**: explora composiciones que conectan tradición, contemporaneidad y tecnología.
- **Visualizarte**: fomenta la práctica sensible y colaborativa a través de dibujo, pintura, fotografía y video.
- **Urbedanza**: invita a redescubrir el espacio escolar y urbano como escenario creativo.

Cada sesión combina dinámicas corporales, ejercicios sensoriales, improvisación, reflexión colectiva y diseño de recursos didácticos, privilegiando el acceso y la pertinencia sobre la profesionalización estricta y absoluta.

2. Seguimiento en grupo

Los formadores de formadores visitan las escuelas o comunidades para asesorar a los artistas-docentes en la implementación de las metodologías, adaptándolas al contexto y fomentando la participación de todas las personas involucradas.

3. Presentación a la comunidad

El proceso concluye con muestras escénicas, intervenciones visuales o acciones colectivas que fortalecen el sentido de pertenencia, el sentimiento de agencia, la colaboración interinstitucional y el reconocimiento de la práctica artística como derecho cultural.

Eje de seguridad y bienestar social – *Formación de Formadores*

Se trabaja directamente con comunidades en coordinación con instancias públicas o privadas, promoviendo seguridad, inclusión y cohesión social a través de metodologías artísticas y participativas, en cuatro fases:

1. Investigación

Se analiza la situación y/o problemática a atender mediante datos cuantitativos y cualitativos, documentos e investigación de campo para identificar las causas de fondo.

2. Propuesta

A partir del diagnóstico participativo se define la metodología, se diseñan actividades, cronogramas, presupuestos, y se proyectan los resultados esperados.

3. Formación

Talleres conducidos por especialistas (interculturalistas, danzaterapeutas, psicólogos comunitarios y expertos en otras áreas) que promueven cambios positivos. Incluyen las siguientes metodologías:

- **Danza para la convivencia:** con técnicas para grupos diversos y personas con discapacidad.
- **Recuperación de espacios públicos,** apropiación comunitaria de zonas de riesgo con perspectiva de género, seguridad e inclusión.
- **Mural comunitario:** creación colectiva para resignificar espacios públicos.
- **Reinscripción social:** para integrar a las comunidades a personas que han pasado por experiencias de encarcelamiento.

4. Seguimiento y resultados

Se analizan y entregan los resultados obtenidos, garantizando una mejora en la comunidad, se levantan testimonios y se implementan evaluaciones cualitativas y cuantitativas, elaboración de informes y material que de cuenta del trabajo realizado por ConArte en colaboración con la instancia local. Finalmente se programa un seguimiento con especialistas de la metodología implementada en el sector atendido, para visualizar que los o las agentes de las comunidades estén implementando de la mejor forma su formación construida.

En su conjunto, ambos ejes promueven prácticas pedagógicas, artísticas y comunitarias sensibles, lúdicas y transformadoras. El arte se convierte en una vía de aprendizaje, convivencia y desarrollo integral, fortaleciendo comunidades educativas y sociales donde el Programa tiene presencia.

3. Impactos

3.1. Impactos directos

Mediante la sistematización de sus programas, ConArte ha logrado consolidar y sustentar la validez de las iniciativas que ofrece, lo que le ha permitido ponerlas a disposición tanto del ámbito público como privado. Específicamente, el Programa de *Formación de Formadores* inició en 2006 en vinculación con el National Dance Institute de Nueva York, y desde entonces se ha mantenido activo mediante la alianza y gestión con secretarías de varios estados de la República Mexicana, organizaciones de la sociedad civil, universidades y comunidades. En suma, las buenas prácticas y resultados obtenidos que ofrecen las metodologías en beneficiar a un número creciente de comunidades, ha garantizado que el programa siga desarrollándose en más de 20 estados de la República y un sin fin de comunidades.

La participación activa de las comunidades ha favorecido la multiplicación del impacto: por cada docente, agente cultural, funcionario público o artista formado, decenas de estudiantes y comunidades acceden a experiencias artísticas y de cultura de paz que enriquecen su desarrollo integral y acceso a sus derechos humanos.

El Programa de *Formación de Formadores* ha generado vinculaciones entre ConArte y organizaciones gubernamentales, locales, regionales, estatales, y comunidades, consolidándose como una estrategia efectiva para transformar los entornos a través de la formación en metodologías que integran herramientas interculturales de diagnóstico, planeación y desarrollo.

Llevamos a cabo propuestas que responden a necesidades individuales desde las metodologías propias y la colaboración con otras organizaciones y colectivos en Ciudad de México, en diversos estados de la República y en otros países de América Latina, Estados Unidos, África y Europa.

Este programa forma en metodologías tanto para la educación artística en las aulas escolares como para una cultura de paz, seguridad y bienestar social dirigida a funcionarios públicos o agentes de cambio que puedan influir en grupos de trabajo o comunidades.

Entre las observaciones se encuentran:

- La iniciativa ha contribuido a consolidar redes de colaboración entre docentes, artistas y funcionarios públicos. Estas redes fortalecen el sentido de pertenencia y el ejercicio de los derechos culturales, promoviendo el arte como medio para la construcción de paz y bienestar social.
- Creación de espacios de convivencia y reconocimiento colectivo a través de muestras artísticas, murales y acciones escénicas.
- Miles de artistas, docentes, agentes culturales, funcionarios públicos y líderes comunitarios formados en alguna de las trece metodologías de ConArte en más de la mitad del territorio

nacional.

El impacto de *Formación de Formadores* se refleja tanto alcance, como en la calidad humana y pedagógica de los procesos. Más allá de la transmisión de conocimientos, la iniciativa propicia transformaciones duraderas en las formas de enseñar, aprender y convivir en los espacios de trabajo y comunidades, aportando a la reconstrucción del tejido social.

3.2. Evaluación

La iniciativa ha formado a cerca de 18 mil formadores en procesos vivenciales en todo el país. Alrededor de 500 mil niñas y niños son beneficiados indirectamente a través de las actividades implementadas en el aula, comunidad o espacio público en todo el país.

El principal logro de la iniciativa reside en la transformación del sentido de la enseñanza, brindar formación específica y metodológica para el arte-educación en contextos de violencia. Los formadores manifiestan haber encontrado sentido, recuperado la motivación, la creatividad y la sensibilidad necesarias para generar un ambiente más empático, sensible y participativo con sus grupos.

3.3. Factores clave

- Metodologías interdisciplinarias.
- Pedagogías basadas en lenguajes artísticos.
- Tronco común de herramientas interculturales y cultura de paz.
- Estructuras pedagógicas adaptables a diferentes niveles de conocimiento y aprendizaje.
- Herramientas que incorporan la diversidad cultural de las personas participantes.
- Estrategias colaborativas que permiten conjuntar expresiones basadas en la colaboración de personas en distintos momentos del proceso de aprendizaje.
- Enfoques de género aplicados a situaciones de la vida cotidiana y de uso del espacio público.
- Convocatorias abiertas a la participación de personas con y sin experiencia pedagógica a partir de estrategias colaborativas.

- Procesos colectivos de producción del conocimiento artístico.
- Metodologías propias desarrolladas a partir de los contextos en donde se trabaja.
- Enfoques para la apropiación comunitaria de los espacios públicos con perspectiva de género.
- Metodologías aplicables a espacios de colaboración de personas que trabajan en educación, cultura, seguridad ciudadana, desarrollo urbano y salud.
- Reconocimiento de la ética y el compromiso de las y los formadores de formadores de ConArte.
- Reconocimiento nacional e internacional. ConArte México es el origen de ConArte Internacional con sede en Girona.
- Estrategias de cocreación y coproducción en escuelas y espacio público.

3.4. Continuidad

El horizonte de *Formación de Formadores* es contribuir a la construcción autónoma de comunidades más humanas, sensibles y creativas, donde el arte sea un derecho y una herramienta cotidiana para aprender, enseñar y convivir en paz.

Para garantizar la continuidad del programa buscamos: Consolidar una red de formadores docentes, que actúe como multiplicadora en diferentes zonas de la Ciudad de México, del país y la región. Profundizar el acompañamiento en aula y comunidad, incorporando seguimiento digital y recursos pedagógicos accesibles. Ampliar la cobertura a nuevos niveles educativos y comunidades, fortaleciendo la equidad cultural. Finalmente, sistematizar, difundir y certificar las experiencias exitosas, fortaleciendo el arte-educación como una política pública de transformación.

4. Más información

Este artículo fue escrito por María Fernanda Espitia Sánchez, Coordinadora de Vinculación de ConArte, Ciudad de México. Las fotografías que aparecen en esta buena práctica son propiedad de ConArte.

Contacto: [procuracionfondos.conartemx \(at\) gmail.com](mailto:procuracionfondos.conartemx(at)gmail.com)

Sitio web: www.conartemx.net

Redes sociales: @ConArteMexico