

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 2

Neiva, octubre 27 de 2023

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Ciudad

El (Los) suscrito(s):

Gonzalo Enrique González Barreiro, con C.C. No. 19379477,
_____, con C.C. No. _____,
_____, con C.C. No. _____,
_____, con C.C. No. _____,

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado o _____
titulado Derivas Rurales: una cartografía de saberes

presentado y aprobado en el año 2023 como requisito para optar al título de

Magister en Educación por el Arte;

Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que, con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales "open access" y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.
- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.
- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

Vigilada Mineducación

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores” , los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: Derivas Rurales: una cartografía de saberes

AUTOR O AUTORES: Gonzalo Enrique González Barreiro

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
González Barreiro	Gonzalo Enrique

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Cabrera Salort	Ramón

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Ruiz Solórzano	Jaime

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Magister en Educación por el Arte

FACULTAD: Educación

PROGRAMA O POSGRADO: Educación por el Arte

CIUDAD: Neiva **AÑO DE PRESENTACIÓN:** 2023 **NÚMERO DE PÁGINAS:** 115

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Diagramas___ Fotografías Grabaciones en discos___ Ilustraciones en general___ Grabados___
Láminas___ Litografías___ Mapas___ Música impresa___ Planos___ Retratos___ Sin ilustraciones___ Tablas
o Cuadros___

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO:

PREMIO O DISTINCIÓN (*En caso de ser LAUREADAS o Meritoria*):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>	<u>Español</u>	<u>Inglés</u>
1. <u>Deriva</u>	<u>Drift</u>	6. _____	_____
2. <u>Cartografía</u>	<u>Mapping</u>	7. _____	_____
3. <u>Experiencia</u>	<u>Experience</u>	8. _____	_____
4. <u>Saberes</u>	<u>Knowledge</u>	9. _____	_____
5. <u>Colabor</u>	<u>Claboration</u>	10. _____	_____

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

Una deriva ha sido mi recorrido por diferentes comunidades campesinas con diversidad étnica y cultural. Esos recorridos han tenido la característica de buscar, por medio de talleres de educación por el arte, la comunicación con las comunidades e intercambiar saberes a doble vía: los saberes propios de la comunidad, y los saberes de los formadores (mis saberes). Esto significa el reconocimiento de que cualquier persona tiene mucho para enseñar y otro tanto para aprender. Permite asegurar que el acercamiento a las comunidades se hace de forma horizontal, sin jerarquías de ningún tipo, con la certeza de brindar conocimiento y a su vez permitir y motivar a los participantes a hacer lo propio. El título da cuenta de esa búsqueda de contactos que, en el desarrollo de los talleres propuestos, generan mapas parlantes y una cartografía viva, que brinda, no solo la información territorial sino la humana: una cartografía como método de investigación.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

A drift has been my journey through different peasant communities with ethnic and cultural diversity. These routes have had the characteristic of seeking, through art education workshops, communication with the

communities and exchanging knowledge in two ways: the community's own knowledge, and the knowledge of the trainers (my knowledge). This means the recognition that any person has a lot to teach and just as much to learn. It ensures that the approach to communities is done horizontally, without hierarchies of any kind, with the certainty of providing knowledge and at the same time allowing and motivating participants to do the same. The title reflects this search for contacts that, in the development of the proposed workshops, generate talking maps and a living cartography, which provides not only territorial information but also human information: cartography as a research method.

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado: Jaime Ruiz Solórzano

Firma:

Nombre Jurado: Loreto Alonso

Firma:

Nombre Jurado: Martha Isabel

Firma:

Martha Isabel Barrero Galindo
Segunda lectora de Tesis

“Derivas Rurales: una cartografía de saberes”

Maestrante: Gonzalo Enrique González Barreiro
Código: 20212199534

Director: Ramón Cabrera Salort

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN EDUCACIÓN POR EL ARTE
Neiva – Huila
2023

TABLA DE CONTENIDO

El andar de la experiencia	4
Cita a manera de prólogo	9
I. Introducción desde el diario de campo	11
II. Experiencia antes de la maestría	39
III. Experiencia durante la maestría de Educación por el Arte	48
IV. La deriva continúa	53
1. Taller de papelitos pegados	56
2. Taller de fanzine: El camino al libro arte	57
3. Taller de creación de animales	58
4. Taller de cartografía: Deriva por la vereda	60
5. Laboratorio audio-visual: Historias del parque	60
6. Taller de fotografía callejera	61
7. Taller L.E.O. cine - (Lectura – Escritura y Oralidad)	61
V. Digresiones	64
1. Rosado Crema	64
2. De viajes y otras aventuras	65
3. Recogiendo los pasos	67
4. La comunidad	69
5. La incertidumbre	71
6. Y del feminismo, qué queda en este relato	71

7. La salud qué tiene que ver	73
VI. Dimensiones ambientales de la indagación	77
1. Ensayos	77
A. Ensayo presentado al Seminario Enfoques epistemológicos de las prácticas educativas, artísticas y culturales.	77
B. Ensayo presentado al Seminario Teorías y teóricos de educación por el arte	82
C. Ensayo presentado al Taller de Juego	89
D. Ensayo para el Seminario-Taller de Proceso grupal para el querido y recordado Salvador	96
E. Ensayo presentado al Seminario de Teoría de la imagen y su lectura	99
F. Transcripción del audio correspondiente al video-ensayo presentado al Seminario de Imaginarios ecológicos	103
2. Una opinión desde la cultura y por la cultura	105
Bibliografía	109
Webgrafía	111
Iconografía	112

El andar de la experiencia

La deriva de mi existencia ha tenido puertos en muchas latitudes. Desde niño, he estado en constante movimiento en todos los sentidos. Si hablamos de los sitios de vivienda o de los colegios o de las amistades o de los quehaceres, tendría que nombrar casi que por año de vida. Lo más interesante es que estando en un colegio, no estaba seguro si seguiría allí. No recuerdo con precisión los motivos de los cambios, pero sí sé que los disfruté muchísimo.

Meditando sobre el tema, alguna vez pensé que podría dividir la existencia hasta hoy, por décadas. Curiosamente, la culminación y/o el comienzo de la quinta década, la viví justo en mi cumpleaños, durante la Décima Bienal de la Habana y la anécdota es relevante porque, al igual que la Revolución Cubana, yo cumplía cincuenta años. Esa década, entre el 2009 y 2019, coincidió con prácticas significativas del “yo como artista”, “yo como investigador” y “yo como formador”. Aún no me encontraba con el concepto de EDUCACIÓN POR EL ARTE, pero más adelante, la deriva me llevaría a hacer parte de la maestría, motivo principal de la presente narrativa.

Así, pues, la deriva, la aventura, la incertidumbre y el andar nómada, son parte fundamental del trasegar de la vida, incluyendo las interacciones familiares, sociales, profesionales y de toda índole.

Pensando en esta deriva, debo advertir que, aunque voy a escribir en primera persona, aquí estarán las voces de muchas otras que han impulsado la narrativa que viene. Quisiera comenzar por escribir sobre el concepto que atraviesa y justifica todo el escrito: LA

EXPERIENCIA, que se evidenciará a través de los retazos de vida que, a mi modo de ver, han estado influenciados o han motivado acciones de educación por el arte.

La maestría ha sido un detonante, un aglutinador y un motivador para plantear el tema. Ha puesto a funcionar la memoria, el recuerdo, la vivencia, de muchos años de vida en donde se reconocen pasajes motivadores de investigación, formación y creación dentro de lo que se denomina educación por (para) el arte. De la misma manera ha generado la reflexión sobre las experiencias presentes y las que se intuyen en el futuro inmediato, en esos tres campos: arte, investigación y formación.

Previo a abordar diálogo con autores y estudiosos del tema de la experiencia, quisiera compartir ideas que sobre su significado van formándose a lo largo del tiempo. Pienso que la experiencia está íntimamente ligada al tiempo y al mundo cercano en donde hemos crecido.

Una palabra como la experiencia, se va metiendo entre los intersticios de las culturas hasta el punto que se convierte en una de esas palabras que “todos sabemos qué significa, pero no la sabemos explicar”. Incluso toma caminos aparentemente lógicos, pero al final, cuenta con imprecisiones. El ejemplo que podemos traer es el de un empleador que pregunta al candidato a un trabajo: ¿tiene experiencia en el tema? ¿cuántos años de experiencia tiene?

Podemos descubrir que es un inapropiado uso de la palabra puesto que la experiencia no se mide, no se puede expresar en años ni en cantidad de acciones. A mi modo de ver, la

experiencia es el cambio que genera un hecho en la persona que la vive (que la padece)¹, que la “experimenta”. Por tanto, su medición es imposible.

La experiencia, para muchas personas, es una decisión que se toma y que se relaciona con los sentidos. En mi caso, la experiencia se encuentra fortuitamente y está relacionada con la deriva de mi vida. Las decisiones de movimiento y camino, presentan experiencias no previstas. Se suma a esto, los recuerdos de momentos experienciales que motivaron acciones y recorridos sobre ese mapa que la deriva va formando a lo largo de los años.

Gráfica 1.

Nada más oportuno que la conferencia de Jorge Larrosa en su conferencia en Mar del Plata en el año 2007². En ella comienza diciendo que va a dar una “sonoridad particular a la palabra experiencia, creando un espacio de resonancia, tratando de que la palabra experiencia suene junto con otras palabras” para ver que es lo que eso nos dice. En la grafica 1. está un ejercicio que pide al auditorio realizar mientras él conversa sobre el tema. Yo quiero retomar o

¹ Larrosa Bondía, Jorge. «Sobre la experiencia». *Aloma: revista de psicología, ciencias de l'educació i de l'esport Blanquerna*, 2006, Núm. 19, p. 87-112, <https://raco.cat/index.php/Aloma/article/view/103367>.

² Conferencia de Jorge Larrosa en Mar del Plata 2007. "Acerca de la experiencia" - "Formar en Futuro Presente"

Conferencia completa: <https://www.youtube.com/watch?v=k7OpdwOwaNY...>

Conferencia completa: <https://www.youtube.com/watch?v=e9FkuPnQB8>

subrayar algunas de esas palabras que van a estar conectadas a la presente narrativa y justifican la argumentación en ella.

Desde el nombre de este documento y hasta el final, se encontrará la palabra deriva, que corresponde al trasegar de mi vida en general y particularmente en los ámbitos que originan la narrativa que son el de creación, el de investigación y el de formación. Larrosa dice que “la experiencia es un pasaje, un recorrido, un trayecto, un movimiento” y yo agregaría, una deriva. Además de significar un viaje, un camino, tiene otra dimensión que señala y acojo que es la incertidumbre: “en la experiencia puede pasar lo que no está previsto que pase”, y pasa.

El camino de la docencia, de la formación, ha conllevado experiencias inesperadas, en ocasiones dolorosas y en otras gratas y significativas para la propia transformación como educador. Así mismo en la creación me ha sorprendido una palabra o una cosa con la que me he tropezado y se convierte en experiencias que permiten cambios sustanciales en mi ser, que me han convertido en otro. En la investigación, la deriva ha sido una decisión de proceder, de caminar. En muchas ocasiones no pasa algo más allá de lo que intuitivamente se espera. Pero han existido encuentros con personas, con lugares, con aromas, con texturas, que han hecho que la vida renazca.

Adelante, al avanzar la lectura, encontraremos talleres, proyectos y vivencias que, con la decisión de abordar esta escritura, llegan del recuerdo gracias a experiencias significativas.

La experiencia es contingencia, es la vida, es cambio. La experiencia es un camino sinuoso, es el estar siendo, el estar viviendo. Aquí traeré vivencias que, a través de la escritura, seguramente, generará nuevas experiencias ejercitando el recuerdo de las experiencias pasadas. “La palabra ‘recordar’ viene del latín ‘*recordari*’, formado de *re* (de nuevo) - *cordis* (corazón). Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien (algo) presente en la memoria. Significa ‘volver a pasar por el corazón’.” Clara Roccatagliata³

La propia escritura de las vivencias es una experiencia que atraviesa el cuerpo, la imaginación, la sensibilidad y mi propio ser. La presente narrativa es un compartir de experiencias, a modo de Larrosa y de Dewey⁴. Es resignificar, volver a vivir la experiencia y compartirla para producir emociones, tratando y retratando imágenes, una tras otra.

---

³ <https://etimologias.dechile.net/?recordar>

⁴ Dewey, John (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Cita a manera de prólogo

Pasaje autobiográfico

Mí primer día como maestro de escuela⁵

Jaume Martínez Bonafé

Nunca olvidaré primer día como maestro de escuela. Llegué puntual, con mi camisa a cuadros, la chaqueta de pana negra, una poblada barba y melenas, y cargaba en el corazón una mochila repleta de pedagogía libertaria. Eran los años 70, y yo venía de los combates en la Escuela de Magisterio de Valencia porque aquello dejara de ser un reducto de la escolástica y el autoritarismo pedagógico, y de los combates en la calle porque el país dejara de ser un reducto del fascismo sociológico. Así que, como podrán imaginar, mi primer día de escuela era también una ventana nueva a la esperanza de la regeneración social; una nueva ilusión y una nueva apuesta por el sujeto protagonista de la transformación social.

Como seguramente hacen todos los maestros, me presenté. Yo soy Jaume, estoy aquí para ayudaros a crecer en libertad, no habrán libros de texto, no haré exámenes, no habrán premios ni castigos, tenéis la voz y la palabra, esto es una asamblea permanente, traeré una imprenta, publicaremos nuestros propios textos y dibujos, y viajaremos para que la luz de la calle ilumine nuestra capacidad de mirar con ojos críticos. Y etc, etc. El cole era un cole concertado, de esas academias de barrio reconvertidas, situado en un barrio obrero en el que los déficit de oferta pública se cubrían a base de la concertación con pequeños empresarios de la educación. Me sorprendió en la hora del recreo que el profesor de matemáticas me tomara del brazo para ir a tomar un carajillo al bar; luego entendí que era una pieza clave en aquella escuela: además de las matemáticas, era el entrenador del equipo de fútbol, y eso le otorgaba una autoridad especial, el equipo iba bien, la publicidad de la escuela, por tanto, iba en aumento, y los padres le querían

---

⁵ Cuadernos de Pedagogía, Nº 404, septiembre de 2010. Publicado por Jaume Martínez Bonafé

porque ganaba partidos. En clase, me contaron que daba capones, otorgaba las notas también en función del esfuerzo futbolístico, dejaba caer la ceniza del cigarro sobre las raíces cuadradas de los alumnos, y convertía en invisibles a las alumnas. En las primeras horas de la tarde se produjo un primer altercado en la clase, con voces y gritos, empujones e insultos. Yo trataba de buscar acuerdos cuando entró el profe de matemáticas y dando un grito dejó a todo el mundo quieto y en silencio. Después una niña me diría que a este maestro sí le hacían caso, porque pegaba, y que aprovechaban los momentos de libertad, que yo otorgaba, para expresar todo lo bueno o lo malo que llevaran dentro. Y que yo lo que debía hacer era castigar y pegar, que había niños que eran muy malos.

Así fue transcurriendo el día hasta que llegó la hora de decir hasta mañana. Entonces el director y dueño de la escuela me dijo que un momentito y que pasara por su despacho. Se sentó frente a mi y me habló de esta manera: a partir de mañana aquí adentro tu serás Don Jaime, y nada de Jaume; llevarás estos libros de texto y harás exámenes. Ojo con que nadie se desmadre y a ver si aprendes a imponer el orden y la autoridad. Fíjate en las otras clases, nadie chista, pues en la tuya lo mismo: no deberá oírse ni el vuelo de una mosca. Y atención al vestido: en la calle puedes ir hecho un guarro, pero en esta escuela la corbata es importante, y peinarse como dios manda, también.

En fin, hoy, claro, tengo recursos, estrategias, una larga experiencia didáctica –han pasado más de treinta años!-, un empoderamiento profesional y una capacidad de autonomía de la que entonces carecía. Aquel día solo pude salir corriendo hacia las sendas que atravesaban la huerta, apretar los puños y llorar, llorar mucho y con mucha rabia.

Publicado en Cuadernos de Pedagogía, N° 404, septiembre de 2010. Publicado por Jaume Martínez Bonafé

I. Introducción desde el diario de campo

Entre los animalitos que tenemos en casa, hay una pollita consentida y mimada que anda junto a los perros. La pollita tiene confusión de identidad: se cree perrita y de acuerdo al ejercicio que se hace en el taller de Guachinte para jovencitos y jovencitas, ella sería uno de estos personajes:

Pollita + Perrita = Porrita o Pellita

Gallina + Perra = Pellina o Gallirra

Ya veremos los detalles del taller más adelante, hoy comienzo a recoger en escritos como este, todo lo que hago, lo que vengo haciendo y lo que he hecho, así, entreveradito como es la vida.

Estoy mirando una página de "feis" llamada IMPRESOPORMI / micro poéticas⁶, fotos envidiables de libros envidiables, de temas envidiables. Quiero comenzar algo envidiable.

El semestre pasado, durante el paro, comencé a buscar (nuevamente) una maestría para aprovechar el tiempo que no tenía y algunos pesos que habían entrado.

---

⁶ <https://www.facebook.com/IMPRESOPORMI/>

En Univalle ofrecen una muy atractiva: Culturas Audiovisuales, pero... la ortodoxia que supongo se espera, me llena de peros. No tiene sentido para mí emprender una empresa que me va a generar desencanto desde antes de empezar.

Años atrás conocí una profesora en Cuba, Rocío Polanía. Ella participó en un trabajo artístico y de investigación del que también yo hacía parte. Precisamente este año, 2021, ella, desde la coordinación, invitó a Florencia, mi compañera, a participar como docente de la maestría EDUCACIÓN POR EL ARTE. Apenas se abrían inscripciones para la primera cohorte y por la pandemia, inicialmente, sería virtual. Hoy ya casi se cumplen cuatro meses del primer semestre y ahí estoy, luchando contra el tiempo de las ocupaciones del trabajo y cediendo espacios del ocio, todo confluyendo a hacer posible llevar adelante la maestría.

Ha sido edificante tener maestros como Salvador, Ramón, Fabiola, Florencia, Jaime: ¿cosas nuevas? Sí, pero, sobre todo, temas de mis intereses presentes. Totalmente relevante la maestría.

Hoy me encuentro frente a un cuaderno con un lapicero micro punta, tratando de darle forma a una bitácora que recoja todo. Y qué es todo, he ahí el dilema. La decisión (por ahora) es recoger en palabras e imágenes - textos y dibujos - ideas escritas y gráficas, el todo de mi trabajo artístico, de mis ejercicios como estudiante de maestría, mis avatares como formador de La Casa de la Cultura de Jamundí, y otras cositas que se avecinan que tendrán espacio por aquí.

Pero claro, ni la vida ni el pensamiento van en una sola dirección. Un aroma me puede llevar a la niñez y no se debe descartar, porque ese recuerdo, seguramente, va a incidir en alguna cosa que se esté haciendo en el momento.

Hoy día tengo un comienzo de bitácora, un intento de bitácora: es recoger de aquí y allá ideas e imágenes, pero un poco atropellado el asunto.

Tengo dudas del cómo, más que del qué. Veo libros de artista geniales, pero hay que aterrizar y comenzar algo fresco, espontáneo, casual, circunstancial, que contenga paso a paso y que abra espacio a lo que ya se tiene. Voy a comenzar con un cuaderno (varios realmente) al que se le pueden desprender las hojas intactas, otras hojas de diferentes calidades, para acuarela o carboncillo, y así ir acumulando resmillas para prensar (ya veremos cómo), organizado por meses o semanas o secuencias o contenidos o (¿?) - Ya veremos.

Puede haber collages que se imprimen de tal manera que se acomoden al formato, objetos que se fotografíen y que se les incluyan textos explicativos (por ejemplo) o pequeños ensayos escritos y ensayos visuales que den cuenta del proceso.

Por ahora, no sé qué hacer con estas hojas que preceden estas líneas, pero si estoy COMPLETAMENTE seguro (por hoy) que voy a comenzar con el título actual del anteproyecto:

DERIVAS RURALES cartografía de saberes.

Un comienzo, verdaderamente, no es un comienzo: es la integración de cosas que llegan a un punto para un nuevo arranque, con un nuevo norte, un nuevo propósito, un nuevo rumbo. Mañana puede haber un viro, un giro, una parada, una vuelta. Es una DERIVA permanente.

Esto del arte, el cine, la historia, son piezas de una maleta, de un morral de viaje a pie, de un camino, como aquellos caminos innombrables en los que van quedando imágenes imborrables que, a manera de improntas, se van sobreponiendo sin desaparecer.

A mediados de junio de 2021, comenzamos los talleres de la Maestría. Me siento (a mi edad) haciendo un resumen de mi vida para recibir una titulación. Y es así: lo bailado a uno no se lo quitan. Eso sí, supe desde el comienzo que el camino no sería fácil. Se necesita volver a estudiar con juicio y sacar tiempo para leer, escribir y construir texto. Veo en la maestría una oportunidad de establecer el estudio como una estrategia encaminada a fortalecer propuestas de trabajo en La Secretaría de Cultura de Jamundí, donde laboro y en convocatorias que impliquen estos conocimientos.

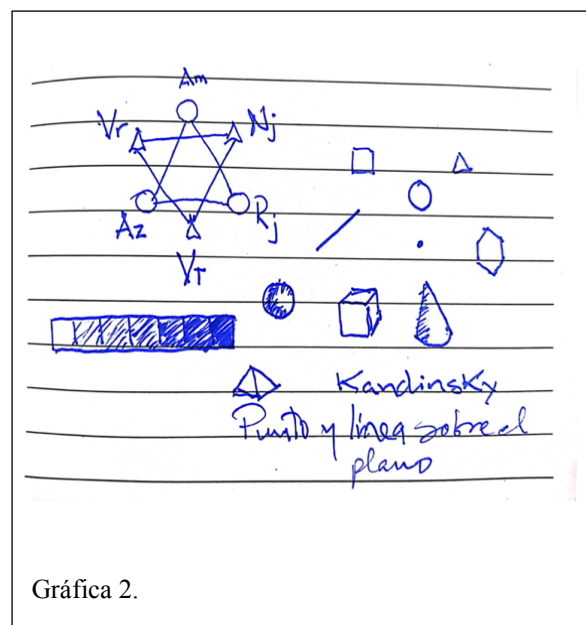
Una coincidencia grande que encontré es que en el municipio se ha formalizado desde el Concejo Municipal: el Instituto Jamundeño de Arte y Cultura IJAC. Por lo menos en el papel ya está y va a tener prioridad próximamente: Una apuesta por la educación artística. Hecho importante. Lo interesante es estar allí con posibilidades de proponer sobre el currículo de Artes Visuales y realizando ejercicios de formación en la misma área, aparte de coordinar el equipo de docentes.

En esta coyuntura aparece la maestría, como un llamado en el momento preciso. Los astros alineados.

Inicialmente haré referencia a los talleres de apoyo de Salvador Aburto, que logra, desde la virtualidad, cohesión del grupo de la maestría. Otro taller fue ofrecido por Fabiola Medina, relacionado con el juego que, definitivamente, es herramienta potencial para la maestría y la cotidianidad arte-investigación-formación.

Por medio de este taller y de Juanola Masgrau (2014), tenemos (tengo) el primer acercamiento en la maestría a Elliot Eisner el modelo DBAE. Es un tema apasionante dado el trabajo que ejerzo (y he ejercido) con niños, niñas y adolescentes. La forma como abordan sus obras y el modelo, la cuestión de las disciplinas es primordial para ajustar proyectos y programas: quitar o poner o reflexionar sobre la relación con los jóvenes además del "para qué" del arte, de la educación por el arte. Sin duda, el juego es una estrategia ineludible a la hora de enseñar arte, en el ejercicio de formación.

En ese campo, Lotman (1970) dice que “el juego permite al hombre lograr una victoria convencional sobre lo invencible (por ejemplo, la muerte) o sobre un enemigo muy poderoso (el juego de caza en la sociedad primitiva)”. El juego en la educación por el arte es fundamental para introducir conocimientos básicos como el color y la forma, pero también, para construir

Gráfica 2.

imaginarios que develen la realidad y el entorno de los participantes. Vienen recuerdos de estudio sobre Kandinsky con su Punto y línea sobre el plano.

En medio del estudio se da una reunión en el trabajo para determinar convocatoria y programación del Festival Audio-Visual **cineFANzine** - Jamundí Multicolor.

Que quien hace esto, que quien hace lo otro, cuáles invitados, qué eventos. Pero de todo, lo más relevante es la determinación que éste sea el preámbulo, el piloto, de un festival para 2022 que tenga un componente poderoso de formación, de alto contenido pedagógico. Ese es el motivo para tocar este tema en estas páginas. La educación por el arte vuelve (o sigue) en el escenario.

La maestría se convierte en el centro y punto de partida para abordar los temas de creación y formulación de proyectos; las estrategias de trabajo y hasta la vida cotidiana.

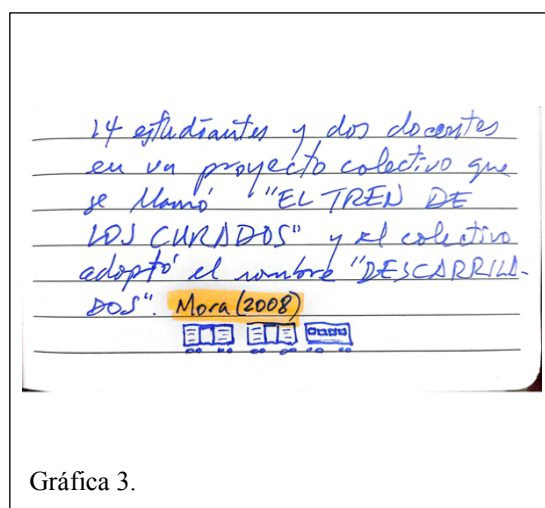
Como ejemplo, en este momento estoy en una cafetería del barrio San Fernando de Cali. Tengo una entrevista con la directora del Instituto Popular de Cultura.

Digresión oportuna: El IPC en una institución de enseñanza del arte, fundada a mitad del siglo XX por el inolado Jorge Eliécer Gaitán. En ese momento como Instituto la oferta es de programas nocturnos de artes y oficios para obreros y trabajadores. Hoy día, en el IPC se ofrecen programas a través de cuatro escuelas: Artes plásticas, teatro, música y danzas.

Ya habiendo sido egresado y docente durante la primera década del Siglo XXI, hoy (ya regresé) la cita es para definir o pormenorizar mi vinculación como director artístico curador de la Bienal de la institución. Todo un honor y un compromiso.

Cabe recordar un suceso trascendental para la vida de varias personas, particularmente para estudiantes de esa institución y también las comunidades aledañas a la edificación donde están sus instalaciones.

En 2004, a raíz de los cambios en la cátedra metodología de la Investigación, la profesora Florencia Mora introdujo cambios sustanciales que produjeron una conexión entre las tesis de grado, necesarias para la titulación, y la propuesta artística final de los estudiantes de último año.

Gráfica 3.

Esto produjo una propuesta macedada durante buen tiempo que, con el apoyo de profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones, finalmente unió en colectivo a 14 estudiantes y dos docentes, en el proyecto que se llamo "EL TREN DE LOS CURADOS"⁷ y el colectivo adoptó el nombre "DESCARRILADOS".

El empeño del colectivo fue dar cuerpo a la realización de un proyecto de grado colectivo por medio de lo que en ese momento era novedoso una práctica artística pedagógica.

⁷ https://issuu.com/gonzabar/docs/el_tren_de_los_curados

El tren de los curados fue un proyecto con varios componentes conceptuales y metafóricos que en resumen resultó ser una crítica al anquilosamiento de la academia en la modernidad. La metáfora se vale del traslado de tres vagones de tren abandonados cerca de la institución desde que dejó de funcionar el ferrocarril en el país. La movilidad asociada al tren se pone en evidencia a través de la ubicación frente al edificio de la institución, en donde se desarrollaron actividades propuestas por los estudiantes y relacionadas con sus proyectos de grado individuales. Para estas actividades se sumaron estudiantes de otros semestres pero principalmente, la comunidad circundante que había sido excluida de los procesos artísticos y culturales del Instituto Popular de Cultura, que funcionaba desde 1948.

Las actividades en los vagones incluyeron cátedras normales de otros profesores, acciones artísticas diseñadas y dirigidas por los 14 estudiantes y conversatorios nocturnos en los que la participación de la comunidad de diferentes edades fueron fundamentales en la construcción de memoria colectiva del barrio.

Este proyecto fue presentado al ministerio de cultura por parte del Colectivo Descarrilados, integrado por los 16 participantes: 14 estudiantes y dos profesores, hecho que significó el **premio nacional a prácticas pedagógicas 2006** otorgado por el Ministerio de Cultura.

Éste fue el punto de partida del derrotero del Colectivo Descarrilados. Desde entonces, emprendió prácticas artísticas año tras año hasta el presente, con al menos un proyecto por año. Deviene así la participación del colectivo en diferentes espacios, con diversas propuestas y asumiendo variadas convocatorias.

Entre las participaciones se anotan las presentadas en o para el Sexto Festival de Performance de Cali; el Séptimo Salón Regional de Artistas; el 41 Salón Nacional de Artistas; la Decima y Oncena Bienal de La Habana; cuatro versiones de la Lunada de Villa del Rosario en Norte de Santander; entre otros. Igualmente, se destacan los proyectos El tren de los curados; Babel; 50 objetos sin-cuenta relatos; Poética de la calle; Canómada; P5; En el morro; Cuarto de luna; además de los talleres puntuales para diversos eventos y participaciones en proyectos de investigación con universidades y fundaciones.

El Colectivo Descarrilados, desde entonces, ha sido una escuela en donde (o en la que) a través de prácticas artísticas pedagógicas y en la participación de investigaciones, se ha logrado una se experiencia desde el arte, con diversas comunidades. Cada una de las prácticas ha sido una experiencia de investigación diferente, con presencia de población participante de diferentes edades, realizadas en diversas latitudes y con resultados de diferente índole.

De seguro estas prácticas contienen la enseñanza de la educación por el arte que nos convoca a escribir estas líneas. De los textos que hemos abordado en los seminarios de la maestría salen ideas, conceptos y definiciones que han ido construyendo y reafirmando las relaciones entre las experiencias sobre las ideas de educación por al arte.

En días pasados fue el lanzamiento del Festival Audio-Visual cineFANzine. Se tuvo como invitados, entre otras personas, al realizador Mauricio Prieto y la escritora Natalia Campo,

de la Universidad Autónoma de Occidente. Destaco un comentario de Mauricio, realzando el trabajo en cine del compañero Víctor González Urrutia quien ha realizado mas de 50 películas documentales y de ficción, en un período no mayor a 10 años, en el que refleja la realidad de la comunidad afrodescendiente a la que pertenece.

Lo curioso del asunto y la relación que tiene, a mi modo de ver, con el presente escrito, es que Víctor ha aprendido en la práctica, a través de la observación y la intuición y, sobre todo, a partir de la sensibilidad sobre el color, la composición y la

imagen. La ortodoxia de los cánones del cine eurocéntricos no ha calado en sus producciones. No solo es una descolonización desde lo técnico sino también desde los contenidos, en donde podemos encontrar actores y actrices naturales y temas propios de sus mitos (de la comunidad), sus saberes, sus creencias y sus deseos. Todo realizado con una evidente horizontalidad y sin pretensiones más allá de mostrar su realidad.

La digresión vuelve a traernos al tema: La experiencia en descarrilados, intuitivamente, ha sido una experiencia de educación por el arte. Los procesos pedagógicos, las prácticas artísticas pedagógicas, han sido una experimentación en el campo de la educación por el arte. En la coyuntura actual coincide el trabajo artístico formativo con los estudios de la maestría.

Existe una relación del hacer y el proceder, entre la experiencia de descarrilados y los laboratorios de investigación-creación propuestos o recogidos por el Ministerio de cultura

que traduce en sus palabras Mora (2010). Expresa que este tipo de ejercicios pedagógicos "son contenedores de emociones y, por tanto, generan tejido humano: los lugares de encuentro, espacios para el balbuceo, escenarios naturales de la pedagogía asumida con criterio estético, esencialmente flexible y exento de la discriminación en la que los unos crean y diseñan y los otros (en su mayoría) reproducen lo que los primeros quieren, trátense de métodos, tecnologías, valores o prácticas ajenas."

La mención de los trabajos de descarrilados⁸ obedece a dos aspectos aportantes: 1. Es un referente esencial para el presente trabajo de investigación, en relación a la aplicación o a la puesta en marcha o a la práctica de educación por el arte. 2. Es una evidencia de la propia experiencia, que sustenta la propuesta contenida o, mejor, desarrollada, buscada en el presente trabajo de investigación.

Quiero dejar en estas líneas, referencias a los trabajos realizados (presentados), por el colectivo descarrilados en los cuales he participado activamente y que, a mi modo de ver, han sido ejercicios que hoy día muestra cierto músculo para afrontar el presente trabajo.

1. El primero ya mencionado anteriormente, es "El Tren de los curados": Tres vagones del viejo tren del Pacífico o de los FFNN o FCN. Tres vagones, ejemplo del abandono estatal presente pero también la evocación del significado del tren para el desarrollo, para la modernidad (hoy en ruina), puestos frente a una institución valiosa para la ciudad de Cali, Colombia, creada para dar cabida a la gente trabajadora que quisiera aprender un oficio y que

---

⁸ <http://colectivodescarrilados.blogspot.com>

con el pasar del tiempo se convirtió en el Instituto Popular de Cultura, con cuatro escuelas de arte: Danza; Teatro, Música; y Artes Plásticas, y de donde han salido y siguen saliendo artistas, unos destacados más que otros, algunos que figuran en la historia reciente y otros (la mayoría) que se han abierto camino como docentes de instituciones educativas o en talleres o academias propias.

Contradictoriamente o lógicamente, (no se), el instituto se veía similar a los tres vagones, se veía detenido en el tiempo. Esos tres vagones, durante un mes, alojaron clases "formales" en las que la comunidad del barrio podía participar; fueron escenario de acciones artísticas de 14 estudiantes de último año de artes plásticas desde el dibujo, el retrato, el "frotage", la pintura, la fotografía, el juego. Escenarios en donde la comunidad hizo parte activa de las producciones con las que los 14 estudiantes pudieron graduarse con una tesis colectiva. Es la primera acción en la que participé (sin saberlo), que puso en práctica la investigación salida de lo común, alejada de la

investigación tradicional de las Ciencias Sociales, cercana a una investigación cualitativa, sin resultados esperados y con la aventura del día a día, de lo inesperado, de la improvisación además de la carencia de pretensiones más allá del ejercicio de la vida a través del arte.

Con esta experiencia se funda el colectivo que año tras año, ha implementado participaciones en salones oficiales de arte, exposiciones, muestras y prácticas artísticas como:

2. Babel: 6 Festival Internacional de performance; 50 objetos – Sin cuenta relatos: Propuesta de memoria colectiva realizada con los familiares de los sobrevivientes de la explosión del 7 de agosto de 1956, en la que se afectaron entre otros el barrio donde funciona el Instituto Popular de Cultura.

3. Poética de la Calle: realizado en un tradicional barrio de Cali, con acciones como “el barrio para ser andado” con sus luchas, entretenimiento y revelaciones.

4. Canónada: O la propuesta de navegar en canoa para conectar veredas del río Cauca en su tramo circundante a la ciudad de Cali.

5. P5: los recorridos de un bus articulado en la ciudad de La Habana en diálogo con un un barrio naciente de Jamundi.

6. Cronivichana: el recorrido las calles de un barrio Habanero con carrito de balinera que portaba cuadernos generacionales que iban siendo llenados con historias de los habitantes.

7. En El Morro: Propuesta para recoger historias del poblamiento crecido en espiral “al ritmo de la lucha por la sobrevivencia y la explosión de estéticas y relaciones entre los habitantes del Morro de Basura de Moravia en Medellín.” Descarrilados (2010)

Todas estas siete participaciones llenas de imaginación del colectivo, de recovecos improvisados a través del arte y formalizados en piezas vivenciales irrepetibles, sólo quedan grabadas en la memoria de los participantes presenciales y en crónicas documentales audiovisuales que dan o sirven de detonante para narrar anécdotas vividas. Y PARA QUÉ DEBE SERVIR EL ARTE si no para traer recuerdos gratos y “buenos vivires”.

Hoy, ya cerrando las reflexiones para la entrega de la bitácora a la cátedra "Taller de ideas en investigación sobre procesos educativos, artísticos. y culturales", quiero compartir una estrategia que deseo adoptar para la entrega final para el "Seminario de teoría y teorías de educación por el arte". Para el escrito que debo presentar (y que seguramente hará parte de esta bitácora), tomaré dos referencias principales: de una parte, el libro "El ojo ilustrado" de Elliot Eisner y, de otra parte, la experiencia de Olga Cossettini en Argentina y el documental de Mario Piazza "La escuela de la señorita Olga".

Así llego a plantear para el seminario anotado arriba, referentes relevantes:

“La pregunta es ¿y cómo vamos a abordar este ensayo? Se trata de organizar las ideas. Se trata de ubicar en qué parte de nuestro quehacer, nos pueden ayudar tal o cual autor y qué artista o artistas nos pueden ilustrar lo que hemos querido destacar.” (vea el VI. Anexos A.1.).

CINEFANZINE: Apareció la oportunidad de diseñar el festival audiovisual para ser producido en el municipio de Jamundí. El nombre del festival aparece a partir del concepto

ampliado de FANZINE, que se refiere a un magazín de bajo presupuesto y de producción casera o artesanal. Así, se propone que se llame Festival Audio-Visual, con el guion, para integrar diversas formas de creaciones: dibujo, pintura, stop motion, animación, podcast, videos, murales, etc. Un reto nada fácil, pero como aventura de producción, bastante interesante y de posible desarrollo para el futuro.

Otra característica importante para el proyecto o propuesta, es que esta primera versión sea el comienzo de la segunda en octubre de 2022, con un contenido pedagógico que sea el promotor de producciones locales dentro de los ciclos de formación y talleres dirigidos a diferentes comunidades, así, los días de festival serían el colofón de los productos de los talleres. Aparte de esto se realiza una convocatoria abierta, una muestra en diversos lugares tanto urbanos como rurales y un encuentro de productores y realizadores (artistas) que sirva de impulso al siguiente festival.

En esta ocasión se tuvo una muestra de cortos exhibidos en la biblioteca municipal y dos espacios de zona rural. Hubo preestreno de un documental relacionado con los albaos del litoral Pacífico en la Antigua Estación del tren.

Terminado el festival el día 22 de octubre, comienza el proceso de la V muestra, V edición de “Semilla, Herencia y Color”, del Instituto Popular de Cultura, a la que fui invitado como curador y director artístico: Organizar una exposición con 47 artistas y 80 obras a montarse en el emblemático Edificio Coltabaco, pieza arquitectónica patrimonial de la ciudad de Cali.

Un reto importante, pero del cual quisiera destacar el proceso o el componente pedagógico, que, a mi modo de ver, resulta ser de una importancia suprema, pensando en el futuro de la institución. Esa es la semilla que se proyecta hacia la producción artística venidera.

Es curioso cómo se dan las cosas en el pequeño mundo en que vivimos como seres individuales. A quien correspondía, pasó por alto presupuestar el montaje de las salas de exhibición en el edificio Coltabaco de Cali. Pues bien, aunque el ejercicio de montar deja huellas en el cuerpo que va envejeciendo, siempre se sacan arrestos para lograr lo que nos proponemos. Mientras un equipo de voluntarios y voluntarias ultimaba detalles de luces y resanes de pintura en los módulos, asumí el montaje de las obras, según disposición de espacios y módulos que arrojaron la distribución de 8 espacios en primero y segundo nivel. Alcancé a montar más de 40 obras en medio día, es decir, más de la mitad, a las once de la noche dejamos terminada la exposición.

La apertura, el jueves siguiente, fue todo un éxito. Indudablemente en las artes plásticas regionales hay mucho talento.

Ya casi en diciembre, se anuncia en la Secretaría de Cultura, la invitación por parte de la gobernación del Valle del Cauca a participar en "La fiesta de mi Pueblo", el 26 de diciembre, en el marco de la Feria de Cali. Se trata de un desfile alegórico a cada uno de los 42 municipios. El evento se torna un reto que trae del pasado las innumerables participaciones en desfiles los años 90's y la primera década del siglo XXI.

Durante la primera reunión de equipo compuesto por las escuelas de música, danza, teatro y artes visuales, además de los equipos de patrimonio y LEO (lectura, escritura y oralidad), surgieron las ideas que, particularmente, a los artistas visuales, nos iban a generar muchas noches en vela. A partir de una narrativa del agua (7 ríos de Jamundí) y de la representación de algunos personajes; en el tema visual se propuso la representación de tres aves para zanqueros: barranquero, turpial y asomacandela; un ave de gran envergadura, para ser llevada por tres personas: la guacharaca; tres animales terrestres: armadillo, zarigüeya y rabo de ají; además, la representación tridimensional de productos agrícolas de gran formato.

Un reto que más allá de dejar anécdotas y enseñanzas, sirve para recordar en el hacer, momentos y saberes de otrora, que hoy pueden ser materia para nutrir propuestas referidas a la "EDUCACIÓN POR EL ARTE".

Así termina el segundo año de pandemia con la lejana luz al final del túnel, pero con aprendizajes para el reto de ser humano y para afrontar nuevas prácticas posibles para al arte.

El año que comienza con el horario de la maestría y los avatares que representa, sin embargo, recibimos la noticia de la muerte de Salvador Aburto, uno de nuestros más queridos maestros. Él dejó recuerdos imborrables en cada uno de sus estudiantes. Lo peor es que la vida sigue para los vivos y es necesario retomar, dejando sólo para el recuerdo, todos esos momentos de clase que eran estímulos para la vida.

Se inicia el trabajo en la Secretaría de Cultura y se presentan las perspectivas de acciones desde el arte: Investigación - Creación - Formación son tres inseparables conceptos que

aparecerán en todos los esquicios de la vida cotidiana que está ligada, indudablemente, a la vida o el quehacer profesional.

De una parte, es grato y motivador participar en el equipo de artes visuales como coordinador del área. Esto, aunque significa más responsabilidades, también permite o genera más posibilidades de creación e inventiva en campo de acción de la formación, la creación y la investigación.

La Educación por el Arte va a ser el concepto motor del presente vivir ya que no solo abarca la vida profesional como formador, investigador y artista, sino frente a la interacción como coordinador, en relación con otros formadores y formadoras de la Escuela de Artes Visuales y la posible incidencia con otras escuelas o grupos. Igualmente, en la vida cotidiana, el hacer parte de una comunidad rural incluida en la investigación, presenta espacios de relacionamiento que se convierten en escenarios donde los ejemplos y aprendizajes en las cátedras de la maestría, son propensos de aplicabilidad. Se me viene a la cabeza nombres como Jesualdo, Iglesias o Cossettini. Una casita del plan del corregimiento Guachinte, es el espacio físico adoptado como salón de clases y se ha empezado a llamar "La escuelita" o la "casita de la cultura".

Esos ejemplos de experiencias latinoamericanas, se complementan con ideas de pensadores como Anibal Quijano, Ana Mae Barbosa, Orlando Fals Borda o las enseñanzas de Paulo Freire, sin olvidar a Humberto Maturana, por supuesto. Me encontré apuntes de clase con una frase que subrayo sólo para dejar como elemento estético merecedor de un análisis conceptual:

Construir Todo de Nuevo

Y ¿cómo hacer desde mi lugar? El "Constructor de sueños"⁹ nos da pistas importantes.

Se terminan los encuentros entre maestrantes y profesores de la maestría y comienza la recta final. Se avecina la sustentación del proyecto de tesis y además de pulir el trabajo escrito debo componer una presentación en diapositivas para que la muestra ante profesores, directivos, invitados y compañeros maestrantes, además de ser clara sea amena. He tenido la fortuna de recibir por parte de nuestros profesores, referentes importantes y relevantes para el trabajo que se avecina.

En el tercer semestre vienen unos seminarios que despiertan expectativas. Mientras espero, apronto el diseño de un laboratorio audiovisual, la idea es plantearlo para espacio abierto. Se me ocurre que el parque central del municipio, es un lugar que ofrece variedad de personas que transitan o habitan día a día sus corredores. Vendedores de minutos, escribanos, ventas de café, helados o “cholaos”, artesanos y vendedores de libros, pensionados, jugadores de ajedrez o simplemente personas que aprovechan la sombra de los samanes para descansar en su recorrido hacia otros lugares.

El taller es para adultos y se llamará “historias del parque”. La idea es llevar un diario de campo y hacer recorridos aleatorios inicialmente, para saber de cada uno de los participantes qué personajes quisiera abordar. Es lo que se puede llamar cartografía humana, que dará

---

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=wn12l-Bw>

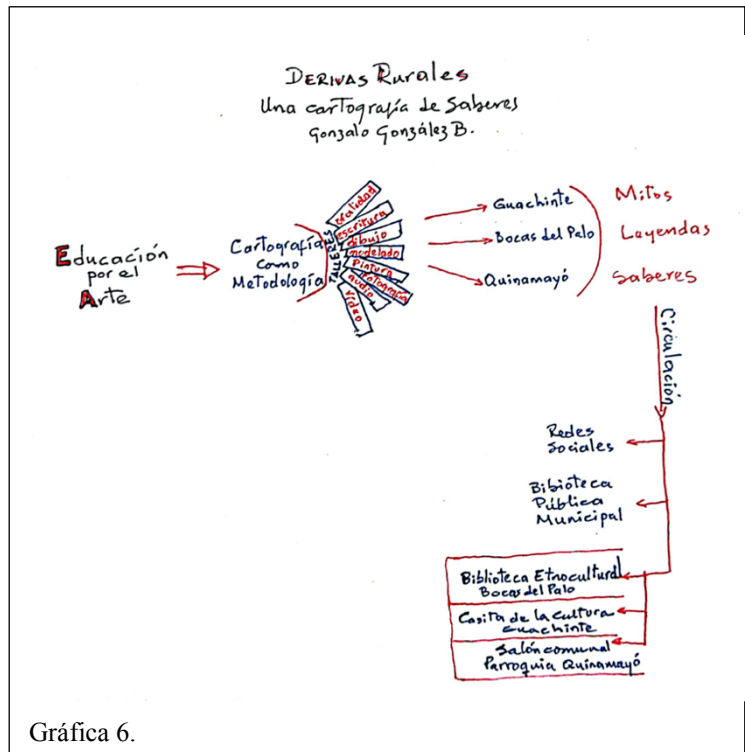
como primer resultado un mapa parlante del parque como una radiografía que permitirá hacer un plan de trabajo.

Después de las primeras visitas al parque, surgen propuestas de trabajo que pasan desde las entrevistas hasta los podcasts de ficción, que pretenden, a través de un personaje como el cacique Xamundí, narrar las observaciones tanto de personas como de animalitos que viven en el parque.

Pasa el tiempo y quedan en el archivo entrevistas a una señora venezolana que vende tintos; a otra, bastante mayor, que vende helados; a un lustrabotas que lleva 30 años en ese lugar; a un librero que regularmente está de mal genio; a un artesano que ofrece recuerdos de lugares del municipio; y audios de narraciones de ficción en donde las iguanas conversan con los transeúntes.

Al final de junio durante el tercer semestre de la maestría, nos adentramos en el seminario de imágenes ecológicas y me atrae la posibilidad de revivir proyectos como Herbario de Guachinte o Curar con Plantas.

En el seminario de investigación creación conducido por Fabio

Gráfica 6.

Rodrigues, hacemos un análisis de nuestros proyectos de grado de manera muy creativa e ilustrativa: dibujamos con estilo narrativo descriptivo nuestras propuestas, en mi caso surge la cartografía como metodología de investigación y aparecen nuevas luces para afrontar y continuar el trabajo.

En el seminario con Mayra Sánchez aparece en el devenir de las horas de clase, una triangulación interesante que se verá reflejada en el trabajo final una pedagogía que ofrece la posibilidad de crecer en libertad de la vida y a través del juego y el amor por el mundo. Diseñamos para el seminario una actividad extracurricular en educación, considerando la horizontalidad y sus componentes: simetría y tolerancia.

HORIZONTALIDAD	SIMETRÍA
	DIÁLOGO
	TOLERANCIA

A partir de estos preceptos, nos piden modelar una actividad extracurricular en Educación por el Arte.

EJERCICIO:

Entorno y población: **Comunidad rural - mujeres afrodescendientes**

El objetivo es el intercambio de saberes >>>> **QUÉ ME ENSEÑAN - QUÉ ENSEÑO**

La actividad se compone de tres encuentros durante tres fines de semana de viernes a domingo. Durante acuerdos anteriores entre las lideresas de la comunidad y el equipo de trabajo a nuestro cargo, se llegan a acuerdos de las necesidades de aprendizaje y de las ofertas de enseñanza de cada una de las partes (**tú me enseñas, yo te enseño**).

Título: **TALLER AUDIOVISUAL Y GASTRONOMÍA**

Talleres compartidos

YO COCINO – TÚ GRABAS

1. Equipos y logística de >>>> **Cocina y Audiovisual**
2. Manejo de los equipos de >>>> **Cocina y Audiovisual**
3. Producción y resultados de >>>> **Cocina y Audiovisual**

Una comida viendo clips de audiovisual por editar.

Gráfica 7.

Se propone que al título “Derivas rurales, una cartografía de saberes”, se agregue el subtítulo: “Recorridos de investigación en la comunidad rural afro descendiente y mestiza en el sur del municipio de Jamundi”, o, “Encuentros con comunidades afro descendientes y mestizas en la zona rural de Jamundi”.

Los aportes de los seminarios a la escritura del proyecto de investigación son invaluable. Ricardo Marín nos ofrece otras alternativas de aportes a nuestros proyectos. Se nos propone utilizar frases cortas, ideas concretas, formas de anotar créditos, posibilidad de incluir foto ensayos y vídeo ensayos y el uso del código QR.

Relacionado con la imagen, en el seminario de Psicología del Arte, realizamos un trabajo de series fotográficas:

Gráfica 8.

A propósito de estas últimas páginas, ya tengo un primer esquema de estructura del trabajo final. Esto, aunque suena bien (y sí que lo es), trae atados muchos desvelos a causa de un problemita no menos importante al de la narrativa: la forma. Empiezo a pensar en ella y pasan las horas, llega el amanecer y me tengo que levantar por un papel y un lapicero. ¿Será un

libro artesanal? ¿Hecho a mano? O tal vez tendré que diseñar cada hoja en la mesa de dibujo, escanear y, cuando todo esté listo, mandar a imprimir con empaste incluido. Me suena lo de hacerlo a manera de machotes y “artes finales”. De lo que sí estoy seguro es que no va a ser un texto y ya, ni un texto con imágenes de apoyo. Me propongo tener un equilibrio entre imagen y texto, pero... ¿Acaso un texto no es una imagen? Y ¿Una imagen no implica un texto? Esta reflexión me recuerda el tema de debate sobre teoría y práctica... Sigue una cita textual del libro “El gozo intelectual: Teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza” (Wagensberg. 2007).

“Este libro consta de dos partes: ‘La teoría’, de unas pocas páginas, y ‘La práctica’, que se extiende sobre bastantes más. Tal desproporción es coherente con el propio concepto de teoría: práctica condensada y depurada desde donde rabotar a cualquier práctica. El tamaño de la teoría está definido, el de la práctica se extiende indefinidamente... La teoría tiende a ser universal y global, la práctica siempre es particular y local. La teoría es necesaria por las dificultades que se plantean al intentar saltar directamente de un caso concreto a otro caso concreto. La teoría es un intento de compacta construcción global, pero los casos que la soportan, o la desmienten, son siempre locales e innumerables. Por ello la primera parte del libro comprime, la segunda descomprime.”

Me encanta la idea de darle forma a la bitácora de mi experiencia relatada en este proyecto de tesis. ¿Un cuaderno de experiencias? ¿Un libro de experiencias? o un **libro arte**. Me quedo con las tres posibilidades hecha una.

En medio de divagaciones y desvelos, después de releer y releer las líneas de arriba y el anteproyecto presentado, busco en cada párrafo la coherencia del presente escrito con aquel en el que se esbozaron los puntos básicos de una investigación.

La Educación por el Arte, aún antes de que fuera un propósito concreto en mi vida como investigador, artista y formador, ha sido una forma de vida; una manera de relacionarme con la comunidad en donde vivo actualmente; una vía de consolidación de ideas y proyectos propios de mi perfil profesional, a través de becas de convocatorias locales y globales; una forma de sistematizar métodos de trabajo práctico en talleres en los que las disciplinas tradicionales hacen posible resultados tangibles en grupos de niños y niñas que construyen mundos fantásticos mientras construyen historias con la palabra hablada, escrita y materializada con el uso de las artes plásticas y socializada con puestas en escena teatrales o por medio de técnicas audiovisuales.

Desde comienzos de este milenio y en compañía de compañeros y compañeras con quienes he hecho vida profesional colectiva, he sido coprotagonista de proyectos con comunidades de múltiples características: barrios marginales y privilegiados de Cali, comunidades negras y mestizas del sur del Valle del Cauca, grupos poblacionales de Medellín y de La Habana, a quienes se han propuesto prácticas artísticas, en las que se rompen las barreras de jerarquías, se da voz a quienes participan y se construyen resultados tangibles como registro de los encuentros, e intangibles en la memoria de cada protagonista.

Estas acciones y prácticas son una oferta de estructura de talleres que se convierten en herramienta o medio de investigación, sistematización, difusión y socialización de la cultura.

Los talleres tienen una organización que permite paso a paso adelantar la recolección de piezas que conformarán el resultado de los encuentros que, al avanzar, se encuentran caminos y resultados que surgen en la interacción investigativa. Los componentes de los talleres, inicialmente sirven para comenzar el trabajo de acercamiento y conformar el equipo investigador con los participantes. Ejercicios de artes plásticas, junto con la oralidad y la escritura creativa, conforman la primera práctica de (la investigación) intercambio. Cabe aclarar que reemplazo la palabra “investigación” por “intercambio” porque asumo un compartir de conocimientos que nos llevarán a unos resultados que suman saberes.

En este orden de ideas, es pertinente y oportuno referirme a la charla de Paulo Freire en Constructor de sueños. Un aparte del documental trata de la relación biunívoca de “enseñar-aprender” entre el investigador, o mejor, mediador, y los participantes en el proceso. Lo subraya Freire claramente y desarrolla la idea desde el segmento “Proceso de conocimiento”. Esta es una condición sine qua non puede abordar los encuentros colaborativos con la comunidad participante: “Es muy difícil que uno sea si los otros no son. El educador necesita del educando y viceversa. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas.”¹⁰

De acuerdo al proyecto de investigación, la narrativa nos irá llevando por un recorrido entre el tiempo y el espacio que dejará ver una cartografía de vida, un recorrido en el que la memoria reafirma el presente y da cuenta de los propósitos del documento. Las descripciones de proyectos y las historias motivadoras hacia la Educación por el Arte, son evidencia de la investigación de la mano con la cartografía autobiográfica como herramienta.

---

¹⁰ Re: Constructor de sueños. (Comentario hecho en un vídeo). <https://www.youtube.com/watch?v=wn12l-Bwe7g>

Es preciso en este espacio, dar los créditos a los referentes de la historia de Educación por el Arte, ya sea por aportar directamente o por que sus proyectos, escritos y experiencias son relevantes y ejemplarizantes. Es el caso de las experiencias en Latinoamérica de Jesualdo¹¹, Luis F Iglesias¹² y las hermanas Olga y Leticia Cossetini¹³. Experiencias que afloraron en cursos de la maestría, particularmente en el Seminario Teoría y teóricos de Educación por el Arte y el Taller de Didáctica de la Imagen, ofreciendo así, referentes ineludible y sustanciales para la investigación.

En el caso de Jesualdo, su experiencia advierte el accionar pedagógico frente a las carencias, en las zonas rurales, de alternativas de aprendizajes por fuera de lo que alcanzan a recibir los estudiantes por cuenta de las escuelas tradicionales. Centra su atención en la capacidad de expresión creativa de los niños y fundamenta su trabajo en la relación entre la escuela y la comunidad. Su propuesta contempló la investigación desde las preferencias de los estudiantes y abiertos a conectarse con el entorno y la naturaleza como escenario a manera de laboratorio. Sus aportes guardan vigencia y constituyen un aparte obligado de consulta.

“El profesor ha de ser un alma despierta y lúcida que navega de regreso por mares que ustedes han de salir a conocer, que a veces enseña, en otras, conversa y en muchas aprende, más siempre a vuestro lado, sin pupitre mediante. No habrá más que un timón en esta nave del

---

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=1vvAjGS1Cr4>

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=4KY5RTVqIx0>
<https://www.youtube.com/watch?v=EUvV7aMhdG0>
<https://www.youtube.com/watch?v=5YvaufuOaXc>
<https://www.youtube.com/watch?v=4KY5RTVqIx0&list=PLFA8D7CED88DD2019>

¹³ https://www.youtube.com/watch?v=K_StQLpULCY

conocer: el de la verdad; de la vuestra y de la mía y la de todos. Y ese lo manejará la razón, no la “sin razón” que cualquier razón pueda parecer razón... Jesualdo, Memoria de un profesor desolado.”¹⁴

Por su parte, la Escuela de la Señorita Olga¹⁵, aporta una experiencia sensible que dejó huella en las personitas que vivieron la experiencia durante tres lustros y de ella surgen propuestas de trabajo con los niños y niñas. El concepto de “Escuela Viva” se convierte en un proyecto del que, indudablemente, se pueden tomar innumerables ejemplos, eso sí, dispuestos en los entornos de los participantes y adaptados a tiempo y lugar: las excursiones, el paseo explorador, el debate y el cuaderno bitácora, son herramientas acoplables a un proyecto como el propuesto.

Igualmente, Luis F. Iglesias dice que “los maestros tienen que tomar de lo que está escrito, de lo que está en todo el mundo, tomar lo que le sirva para manejar ideas didácticas, pedagógicas y eso no daña, de ninguna manera, su capacidad creativa.”¹⁶

También, quiero adoptar como referente, la propuesta de Jaider Esbell Makuxi, artista indígena brasilero que conceptualizó desde su visión étnica pero extendida a todos los latinoamericanos, sobre el concepto de decolonialismo. Es de anotar que sus obras reflejan coherencia en cuanto a su postura ideológica y política.

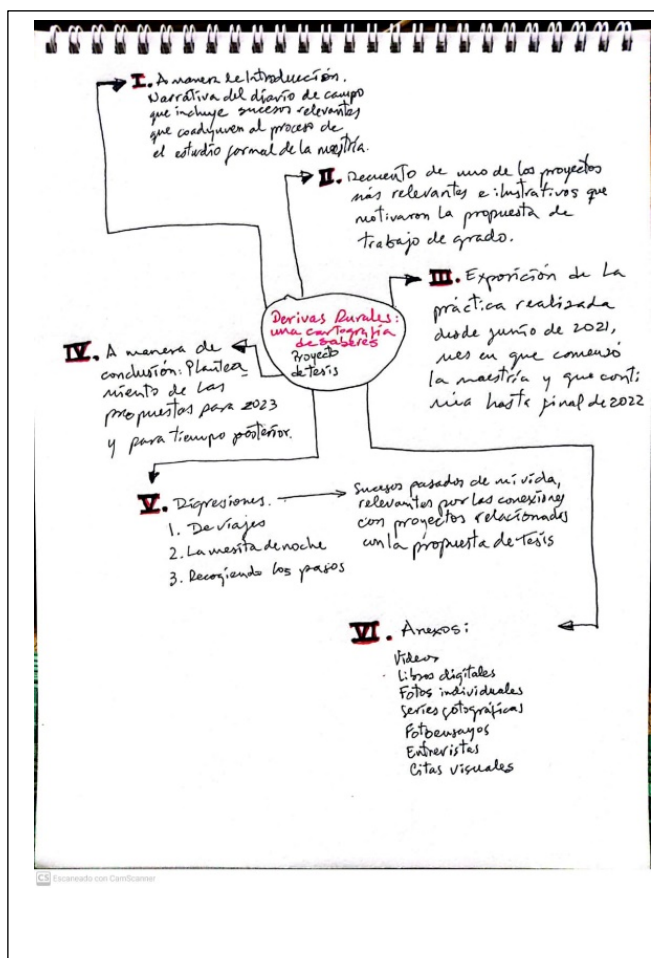
¹⁴ Re: Jesualdo Sosa. (Comentario hecho en un vídeo). <https://www.youtube.com/watch?v=1vvAjGSIcr4>

¹⁵ https://www.youtube.com/watch?v=qFO_8PXGybk

¹⁶ Re: Luis F. Iglesias. El camino de un maestro. (Comentario hecho en un vídeo). <https://www.youtube.com/watch?v=EUvV7aMhdG0>

“El ejercicio de caminar por estos recuerdos teniendo en ellos mi referente bibliográfico me asegura aprovechar otros métodos. Sería una extensión de la práctica de la oralidad, aunque tengo, como estrategia, utilizar el lenguaje culto del colonizador. No me siento en deuda con, no menciono nombres, fechas y circunstancias en una nota al pie, pero los invito a considerar mi firma como representante de un pueblo que aún valora la validez de la cosa narrada. Si este texto no encajara en la línea editorial, de esta forma, sabríamos que las aperturas para las prácticas de performances decoloniales en ambientes y espacios académicos, no sería aún una realidad mínima.” (Esbell. 2020).

Vemos las relaciones claramente en la experiencia en la zona rural de Jamundí donde el propósito ha sido la investigación colaborativa de intercambio horizontal de conocimientos y saberes con las comunidades que habitan este territorio y que participan de forma activa en los proyectos. En ellos se ha logrado proponer modos de investigación alternativos, fundamentados en prácticas colaborativas, desde una práctica de Educación por el Arte y con una mirada decolonial.

II. Experiencia antes de la maestría

El País de Zarigüeyón nace en el marco de una convocatoria del Ministerio de Cultura a comienzos del año 2018. La historia florece después de escuchar uno de los niños participantes, quien narró un suceso en el que su mamá iba a apalear a una zarigüeya que estaba husmeando en la cosecha de tomates. Cuenta el niño que el animalito como estrategia de defensa se tendió patas arriba y se hizo la muerta. La niña le dijo a su mamá que no la golpeará, que el daño que había hecho en la tomatera era insignificante y que, además, se trataba de un animalito inofensivo, inteligente y con siete hijitos sobre su dorso. Esta narración inspira a una de las profesoras integrantes del equipo mediador, para componer la canción “La chucha la salvo yo”.¹⁷

(Coro).

Mi papá la iba a matar

Y yo le dije que no

Mi papá la iba a matar,

La chucha la salvo yo.

La gallina copetona

Con mi mamá la estaba buscando

Vimos que algo se movía

En el monte, nos asustamos.

---

¹⁷ La chucha la salvo yo. Compositora Claudia Contreras. Música por Los Soneros del Camino.
<https://www.youtube.com/watch?v=UXB3B1x7Jpk>

De pronto ella agarra un palo
Para matar la zarigüeya
Y al verla cargada de hijos
Nos compadecemos de ella.

(Coro).

Una mañana en la huerta
Con mi papá cogiendo tomates
Tiré al suelo uno podrido
Y una chucha se hizo la muerta

Pero dentro de su barriga
Asomaron zarigüeyitos
Y casi sin darme cuenta
Se comieron el tomatito.

(Coro).

El cuento de la zarigüeya
Es que parece una rata
Y como anda despacito
Así cualquiera la mata.

Le llaman “rabipelao”

La confunden con comadreja,

Lo siento, es un marsupial,

Vamos a darle su lugar.

(Coro).

Que yo la salvo, papá y mamá,

No le peguen con el palo

(La chucha la salvo yo)

Se comió el tomatico

Y tiene zarigüeyitos

(La chucha la salvo yo)

El cuento de la zarigüeya

Es que es un marsupial

(La chucha la salvo yo)

Dele su lugar

No la confunda más con la rata, caballero

(La chucha la salvo yo)

Manos arriba,

Manos abajo

Dando la vuelta,

Me hago la muerta

Corro despacio,

Rabipelao,

Arriba de un árbol

Me quedo colgado

¡La chucha la salvo yo!

La conformación del grupo de trabajo se adelanta a través del “voz a voz”, que reúne a más de 50 jóvenes de dos veredas de Jamundí distantes cerca de 20 kilómetros: una de zona plana y otra de ladera, que generó dos frentes de trabajo en diálogo. Esta condición hace el proyecto más interesante puesto que la manera de trabajar de los y las mediadoras genera resultados diferentes pero complementarios.

A partir de trabajo colaborativo, se construye la historia, se describen los personajes, se dibujan y se diseñan en tres dimensiones. A la zarigüeya en la zona la llaman chucha, frecuentemente confundida con roedores, así que un acuerdo fue investigar en los encuentros sobre el animalito. En las primeras averiguaciones compartidas en colectivo se precisó que la zarigüeya es un marsupial que, además, ayuda del control de plagas y aleja a los roedores y serpientes. A ese conocimiento ecológico se sumaron las opiniones de las mamás y abuelas

acompañantes, que complementan con historias que fueron compartiendo en los encuentros y permitieron construir una historia colectiva:

“Había una vez...”

Comenzamos la tarea de dibujar a la zarigüeya Zary, al zarigüeyo Güeyo, a la abeja zángano Mao y al árbol de guayaba, al igual que los lugares donde se desarrolla la historia. Los aportes de los jovencitos son determinantes en los resultados la historia. Podría materializarse de diversas maneras: en un cuento ilustrado, en una animación de dibujos digitalizados, en un resultado de animación a través de Stop motion o en una escenificación en la que los participantes serían actores y actrices ya fuera para un cortometraje o para una obra teatral. Finalmente, después de ver ejemplos, se optó por diseñar títeres a partir de los dibujos ya recopilados.

Paño Lency, agujas, hilos, silicona y creatividad, son los ingredientes que permiten que niños y niñas entre 5 y 14 años tengan un títere y un rol en la obra, que en un auditorio de la ciudad se presenta a la comunidad, a las familias y a las personas invitadas.

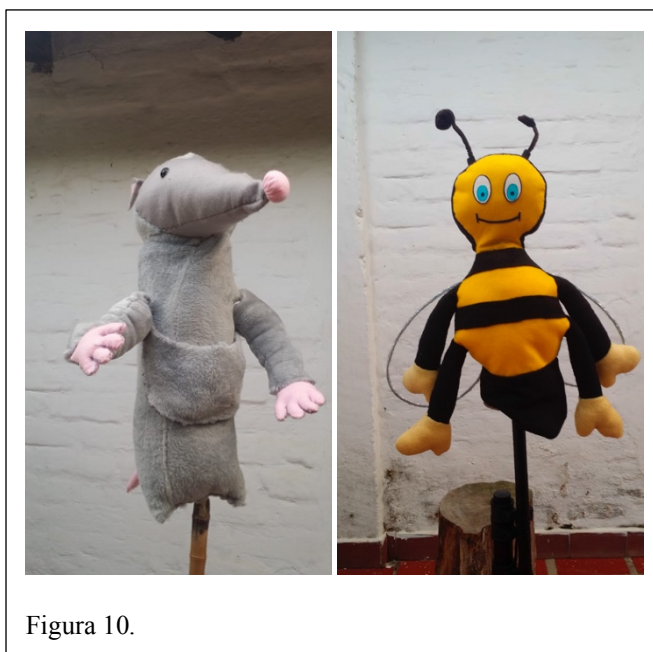

Figura 10.

Un resultado plausible es el relacionamiento entre quienes participan en el proyecto. Tal vez lo más destacable sea dicho relacionamiento entre participantes de edades bastante diferentes:

ante el proceso de diseño y terminado de los títeres resulta gratificante presenciar a una niña de nueve años enseñando a coser a mano uno de los muñequitos a otra de cinco años.

La premisa desde el comienzo del proceso es que todos somos transmisores y receptores de conocimiento. La composición musical, por ejemplo, es una sumatoria de palabras, rimas y ritmos, aportados por cada persona, por cada niño y niña, por cada mamá, por cada abuelo o papá o mediador que participó. La huella (la impronta) que queda en cada sitio de trabajo, es el cimientito de un nuevo encuentro.

De Zarigüeyón salió la zarigüeyita Zary

Buscando guayaba con un banano para comer

Pasó por montañas, ríos, quebradas. Mucho caminó

Llegó a Guachinte y ya les contamos qué sucedió.

Zumba que zumba rabo pelao

Zumba que zumba algo a pasao

La zarigüeya se hizo la muerta

Y el humano está despistao.

Zumba que zumba zángano Mao

Zumba que zumba algo ha pasao

Voló a su oreja le hizo un zumbao

Y el ser humano salió pitao.

En esta etapa de creación colectiva, niños y niñas conforman grupos para hacer parte de los coros; de quienes tocarían las flautas, el cununo y el tambor; y quienes manejarían los títeres. Cada personita asumiría un papel en la puesta en escena final.

El cuento resultado de todo el proceso es la resultante de unir u rompecabezas de ideas y opiniones. En las reuniones se escribía un poco, se relataba otro tanto y se boceteaban personajes. Un chispazo de alguna persona, se convertía en una pieza fija de la armazón final. Lo que sí fue común, fue la iniciativa de protección y cuidado y de alguna manera, una crítica generalizada a las malas actuaciones humanas frente al medio ambiente. Este fue el resultado:

EL PAÍS DE ZARIGÜEYON, el cuento.

Había una vez un zarigüeyo llamado Güeyo que se había quedado sólo en la montaña, allá arriba, en la vereda La Estrella, donde poco a poco, las gentes que venían a construir sus casas, estaban acabando el bosque y lo echaban porque les parecía sucio y maloliente. Por eso, un día decidió salir, con su caminado lento, a encontrar un nuevo lugar para vivir.

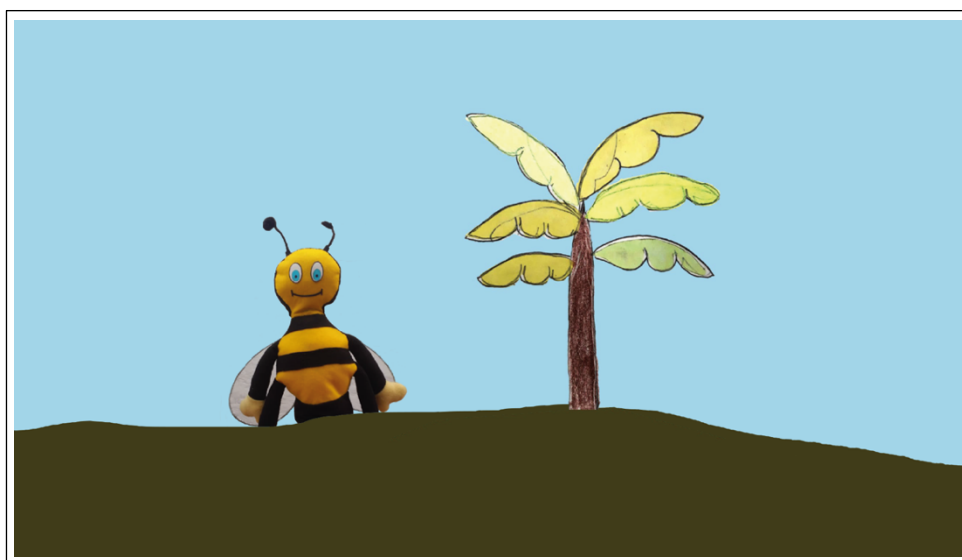

Figura 11.

Al primer lugar que llegó Güeyo estaba sin agua, árido y desierto. No entendía por qué estaba así. Entonces Emma, la abeja reina, le contó que todo había sido obra de Malucón, también conocido como “talador sin causa”.

Güeyo y Emma cruzaron el arenal, hasta que llegaron a un único árbol cargadito de guayabas. Le pidieron permiso para tomar algunos de sus frutos; pero el árbol estaba enojado pues Malucón había talado todos los demás árboles y estaba solo, y así, sin bosque y sin el río que antes lo regaba, sentía miedo de compartir, de quedarse sin nada.

Muy lejos de allí, mas allá de los valles, muy, muy lejos, vivía Zary, la zarigüeya solitaria. Ella había salido en búsqueda de un lugar con frutas para fundar el país de Zarigüeyón.

Zary, en su travesía, llegó a una población de un verde valle, que se llamaba Guachinte. En los patios de las casas y en los parques había matas de banano en abundancia y le gustó.

Pero al entrar a Guachinte se encontró con el zángano Mao, quien le advirtió que se cuidara de que la vieran con su rabo pelao entre los jardines porque le podrían hacer daño.

Rápidamente, con todo lo que le daban sus cuatro patas, atravesó Guachinte. Mao la siguió volando y vigilando que nadie le fuera a pegar con un palo y para eso tenía su agujón.

En su carrera, también llegaron al desierto y preciso se fueron directico para el único árbol que quedaba, el de guayaba.

Y pues claro, allí se encontraron con Gueyo y Ema.

¡Un zarigüeyo y una zarigüeya, una abeja y un zángano juntos! Era fácil entender esta oportunidad de volver a sembrar árboles, crear bosque y que volviera el agua.

Y así fue como el árbol de guayaba permitió que Zary y Güeyo comieran sus frutos y celebraran su unión bajo su sombra, y que el zángano Mao y la abeja reina Ema formaran un panal entre sus ramas, chuparan sus flores y polinizaran.

Cuando estaban en esta celebración, llegó Malucón a cortar éste, el último árbol que quedaba. Zary, al verlo, se hizo la muerta, Güeyo se le atravesó y lo tumbó al suelo, Ema le zumbó en los oídos y Mao lo amenazó con su aguijón.

Y así, Malucón se asustó y salió pitado y no volvió a hacerle daño a los árboles ni a las zarigüeyas y nunca más usó insecticidas.

Zary y Güeyo tuvieron muchos hijitos, que a su vez, sembraron muchos, muchos árboles que fueron polinizados por las abejas del panal de Mao y Ema.

Desde entonces, desde La Estrella hasta Guachinte, todos y todas vivieron felices por siempre en el país de Zarigüeyón.

Figura 12.

III. Experiencia durante la maestría de Educación por el Arte

Experiencia en Guachinte: El trabajo propuesto para niñas y niños del callejón de la iglesia de Guachinte, consiste en la “toma” de la antigua inspección de policía, en desuso desde el fin del siglo pasado. El espacio lo bautizamos como Casa de la Cultura de Guachinte. El inicio del proyecto coincide con el comienzo de los seminarios del primer semestre de la maestría: ¡Qué buena disculpa para emprender el trabajo!

Floriposa La Curiosa surge de los encuentros promovidos por un grupo de la comunidad integrado por lideresas de la parte plana del corregimiento y un equipo de artistas visuales de la región, con las familias, habitantes del sector.

Los primeros encuentros fueron de acercamiento y caldeamiento entre los participantes: mamás, abuelas, niñas, niños, lideresas y formadores. Oralidad y escritura dan cuenta del entorno, las preferencias y el gusto. De otra parte, se escuchan y leen narraciones en torno a la gastronomía, los oficios, los saberes y los mitos que cada persona tiene en su imaginario. Las personitas más jóvenes emprenden manifestar a través del dibujo lo que comparten oralmente.

Floriposa la curiosa

Y su madre Vacalebra

salen a pasear al río

y hacen tortas y galletas

pa'la abuela Tortumona

que en el bosque vive sola
que camina muy despacio
y no puede cocinar

(Coro)

Armaduende esconde a los niños y por la noche les hala los pies

La mamá de Floriposa
le pide que vaya al bosque
lleve tortas a la abuela
que vive en un su casa sola
Floriposa la curiosa
no se va por donde siempre
mueve rápido los pies
por el camino que no es

(Coro)

Armaduende con un dulce
se conquista Floriposa
y la encierra con la abuela
en el armario de su choza
Zarizorro se da cuenta
va y regaña a Armaduende

Gráfica 13.

y rescata a la abuela
y a su nieta Floriposa

(Coro)

Las niñas y niños del Callejón de la Iglesia, han estado prácticamente toda su vida en este sitio con salidas esporádicas al casco urbano, en compañía de su mamá o abuela el día de mercar. Aunque, por supuesto se relacionan entre ellos, como vecinos o compañeritos de clase en la escuela, el debut en público, ya sea representando un personaje o tan sólo leyendo o verbalizando una idea, es cosa de titanes. No obstante, los espacios conquistados fuera de la formalidad de la escuela, resultan un aprendizaje y una oportunidad para ver y contactarse con otras personas y para romper el hielo o apagar el sonrojo frente al público que pone atención mirando fijamente a los ojos y en espera del primer susurro.

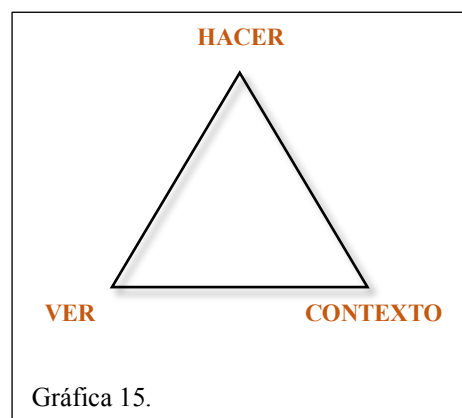
Con la ayuda de los escasos pero significativos encuentros con una profesora de teatro y música, un profesor de danzas, y otro de circo, se logró componer la canción, aprender a realizar una pequeña actuación y a mover el cuerpo según fuera el momento. La comunidad invitada presenció ese trabajo colaborativo que a lo largo de seis meses daba sus frutos con la presentación de Floriposa la Curiosa. Una aventura sin previo libreto, de la formación, la investigación y la creación, a la deriva de las nuevas experiencias de los encuentros colaborativos.

Como elemento recurrente, aparece constantemente el número tres. Y lo comento en este espacio porque acabo de referirme a “la formación, la investigación y la creación” y viene inmediatamente a mi memoria la triangulación propuesta por Ana Mae Barbosa. Barbosa (2015), relacionada con el concepto espiral en los dos sentidos, ese ir y venir del hacer al ver o al contexto.

Gráfica 14.

Por su parte, en la propuesta que “surge a partir de la valoración del potencial artístico de los estudiantes”¹⁸, Howard Gardner con el proyecto Arts Propel, propone esta triangulación.

Gráfica 15.

Si nos remitimos a la geometría, el triángulo goza de una particular cualidad: la forma más acertada de medir un área irregular es fraccionarla en ángulos y medirlos según la fórmula de Herón de Alejandría.

LADOS: $a = 20, b = 21, c = 29$
 PARTES D'HERÓN: $A = 15, B = 14, C = 6$
 $s = \frac{1}{2}(20 + 21 + 29) = 35; r = 6$
 $AREA = \sqrt{sABC} = 210 = s r$
 $r^2(A+B+C) = A \times B \times C$
 Fórmula de Herón de Alejandría
 ... por ser un polígono tangencial
 Si $r = 1$
 $s r^2 = r^2(A+B+C) = A \times B \times C$
 $A+B+C = A \times B \times C$

Gráfica 16.

¹⁸ <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5036/jjma05de16.pdf>.PDF

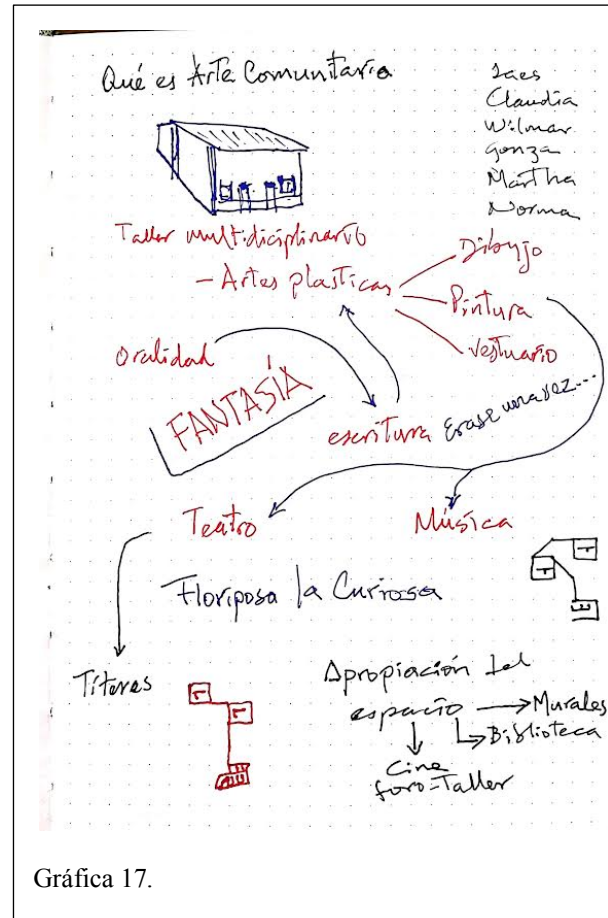
Tal vez el uso del triángulo para vincular conceptos, tenga razones equivalentes a los argumentos trigonométricos de Herón, pero siguiendo el hilo del escrito, hago referencia a la A/R/Tografía, que, precisamente se refiere a una perspectiva de metodología cualitativa que pone en un triángulo las figuras del artista, el investigador y el formador.

Y realmente es un “trinomio” inseparable. Haciendo una inspección de las acciones relacionadas con este escrito, los tres adjetivos caminan conmigo ineludiblemente.

IV. La deriva continúa

2021, un año bastante movido después del encierro durante la pandemia. Al final del callejón de la iglesia, en Guachinte, la señora Norma Norma Piedad Roa tiene un terreno, una pequeña finca. Ella, en muy poco tiempo de estar en la zona, se ha convertido en una lideresa ejemplar, se ha hecho notar por su compromiso con la comunidad.

Hablando con ella y con otra lideresa, Marta Terreros, llegamos al tema de una convocatoria que la Secretaría de Cultura de

Gráfica 17.

Jamundi ofrece a cultores, artistas, investigadores y gestores. Les propuse que idearan un proyecto relacionado con sus intereses Y que fuera realizable en el corto plazo. En esa misma charla, surgió la propuesta de convocar a los niños y las niñas del callejón para ofrecerles clases de arte y de pasadita rehabilitar una casita abandonada, que años atrás era el espacio donde funcionaba la Inspección de Policía, figura institucional hoy desaparecida en estos remotos lugares de la ruralidad.

Activamente, después de tres días de la reunión, se unieron con otra señora de la parte alta del corregimiento y propusieron trabajar en un proyecto de plantas medicinales: Las

Yerbateras de Guachinte. Este proyecto ganó la convocatoria de investigación con el puntaje más alto dado por el jurado.

Paralelamente a su trabajo de investigación que seguirá consumiendo líneas en este escrito, seguimos atendiendo los encuentros semanales con los primeros 23 niños y niñas, quienes se habían dado cita con sus mamás en la casita para planear los próximos encuentros y el propósito de ellos.

El abordaje de las acciones presentes y futuras, tienen relación con la implementación de acciones desde la formación, la investigación y el arte. El arte concebido como dinamizador de acciones políticas y de empoderamiento de quienes participan. El arte como medio para aprendizaje-enseñanza. El arte como recordatorio de la historia para no repetirla. El arte para ser mejores seres humanos con otros humanos, con los animales, la naturaleza y, en general con el planeta. Un arte inclusivo y ecológico. Un arte que haga personas críticas y propositivas, que no sólo tenga como centro el ego del artista creador, sino que sea generoso y observe, opine y proponga sobre lo que acontece en el mundo. No resolverá los problemas, pero los hará visibles.

Pero, ¿cuál es beneficio sustancial de los encuentros en la casita de Guachinte? ¿qué sentido tiene que los niños y adultos se reúnan semanalmente a participar en las actividades propuestas? ¿cuál es realmente el objetivo?

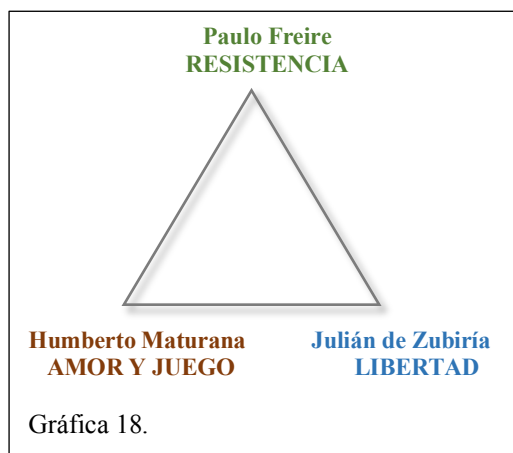
Estoy convencido que la formación en arte, la educación por el arte, tiene como logro (casi que se podría calcular un porcentaje llegando al 100%) hacer, producir, formar, propiciar

mejores seres humanos. El ámbito generado en los espacios promovidos por la educación por el arte tiene varias características: 1. Quienes participan lo hacen por gusto, por voluntad propia; 2. La interacción entre los participantes, incluyendo el mediador o mediadora, propicia gestos de compañerismo, solidaridad, inclusión y cuidado por el otro; 3. Se propicia el desarrollo de la capacidad del imaginar, del pensar, del crear, del inventar, del resolver del hacer, del aprender, del improvisar, del buscar alternativas; 4. La solidaridad que se activa, logra la empatía por el otro, por lo diferente, por lo nuevo; 5. Las actividades promovidas por el arte, permiten que se puedan identificar otras formas de nombrar los resultados: “desde el arte”, “para el arte”, “con el arte”.

Pero cómo se precisan las diferencias de esos conceptos. En muchas ocasiones, con grupos de colegas y de estudiantes, hablamos sobre “y el arte para qué”. Y sí, es posible que la educación por el arte tenga como logro en algunos estudiantes el convertirse en artistas, en productores de arte. Pero esto no resulta ser lo más importante. Lo relevante es que, a la postre, tengamos ingenieros, médicos, abogados, científicos, vendedores, emprendedores, cocineros, cultivadores, deportistas o personas con cualquier quehacer, haciendo las cosas, sus cosas, mejor cada día y encontrando gusto por lo que hace o buscando ese gusto. Mejores personas en donde se encuentren, con capacidades de enfrentar y resolver cualquier avatar de la vida.

Antes de plantear algunos talleres que han tenido una primera versión, que comenzado o que se proyectan al futuro inmediato, quiero compartir una trilogía ideal, con tres pedagógos contemporáneos y con propuestas concretas desde sus históricos aportes:

Una pedagogía que ofrece a la persona la posibilidad de crecer en libertad, empoderada de su vida y a través del juego y el amor por el mundo.

Durante el segundo año de pandemia, se produce en Colombia un estallido social que direcciona la deriva de formación a otros sitios y con diversas estrategias de trabajo. Jamundí es un paso obligado desde el sur hacia el centro del país y por tanto, un punto estratégico para los jóvenes de la “primera línea”. El barrio Terranova fue escenario de batallas campales en la noche y de ejercicios artísticos en el día. La serigrafía fue clave para propagar la voz.

El fanzine y el collage, no sólo entre los más pequeños sino entre jóvenes más grandes y adultos, fue efectivo. El mural, igualmente, hizo parte fundamental del escenario de protesta.

1. Taller de papelitos pegados

Este taller puede incluir un ejercicio básico de fanzine¹⁹. Pero que es un fanzine: de acuerdo a Silvia Font, “El término ‘fanzine’ procede del acrónimo en inglés formado por las palabras ‘fan’ y ‘magazine’ que traducido literalmente a nuestro idioma significa ‘revista para fans’ y

¹⁹ http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/71399/Guia-LADA_Como-hacer-un-fanzine

como forma y la deriva como contenido, como método (de alguna manera eso pretende ser esta narrativa).

Así me imagino un libro-arte. En este aparte vamos a explorar las formas de plegado, de encuadernad y de armado. Ya lo referente al contenido, como lo sugiero arriba, podría ser ejemplo el presente escrito, no solo por las palabras que lo componen sino por las imágenes que son otra forma de escribir.

Un libro tradicional tiene unas características particulares que se deben tener en cuenta al momento de realizar nuestro proyecto.

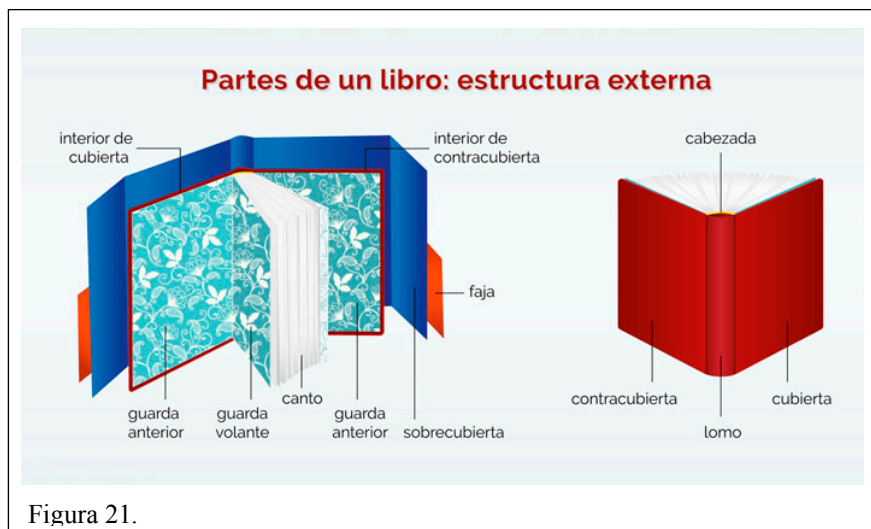

Figura 21.

3. Taller de creación de animales

Voy a hacer referencia, no del libro de Rodari sino de una reseña de Maritza Álvarez que trae un fragmento coincidente con el ejercicio propuesto.

“Cabe destacar que Rodari jamás se propuso fundar una “Fantástica” ni mucho menos que se enseñara como un área estrictamente académica, por el contrario, es una invitación al arte de inventar historias para niños y lo más importante

cómo ayudar a nuestros niños a crear sus propias historias. Se trata sólo de la invención por medio de las palabras y se sugiere que estas técnicas podrían ser transmitidas a otros lenguajes ya que una historia puede ser contada por un solo narrador o por un grupo, pero también puede cambiar de género y convertirse en teatro, teatro de títeres, en poema, etc.”²¹

<p>Materiales: Lápiz Cuaderno Colores Marcadores Hojas de bloc</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El punto de partida es un repaso a los animales del gusto de cada participante. Esto conduce a nombrar animales cercanos al entorno, tanto domésticos como silvestres. 2. Seleccionamos uno o varios de esos animalitos y procedemos a dibujarlos. 3. De todo el universo de animalitos seleccionados, cada participante escoge al menos una pareja con la condición que tengan características muy diferentes. Por ejemplo, un cuadrúpedo (vaca) y un insecto (luciérnaga). 4. Procedemos a unir en una sola palabra, los dos nombres y fusionamos por medio del dibujo, sus rasgos característicos. 5. Con e conjunto de animalitos “nuevos”, comenzamos a hilar una historia relacionada con los gustos e ideas del colectivo de participantes, cuyo énfasis puede ser una problemática del entorno: basuras, descuido ecológico, violencia familiar, etc.	

Figura 23.

Como resultado, encontraremos historias inesperadas, dependientes de las edades y los gustos, pero lo mejor es que será una historia colectiva en la que hay ideas y dibujos de todo

²¹ Álvarez, M., (2006). Reseña de “Gramática de la fantasía” de Gianni Rodari, *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 7(1),233-234.

el grupo. El producto final puede ser: Cuento ilustrado o historieta; historia para kamishibay; fanzine; animación manual o digital; stop motion; representación teatral actuada o con títeres; cortometraje de ficción.

4. Taller de cartografía: Deriva por la vereda

Materiales:	Cuaderno de campo
	Lápiz
	Colores
	Marcadores
	Objetos recogidos

1. Establecer recorrido.   2. Escribir y/o dibujar las cosas relevantes para cada participante del grupo.   3. Establecer diálogos durante el recorrido, con personas de la comunidad.   4. Realizar las salidas acordadas, nombrandolas con una frase identificativa. Por ejemplo “las fachadas”.   5. Al término de la totalidad de salidas, se interviene un papel kraf de formato grande o cartulinas de pliego unidas con cinta o una tela, donde se identificará a través del dibujo, el mapa de los recorridos, adicionando nombres de personas, de calles de objetos de mojones, de tiendas, etc.

5. Laboratorio audio-visual: Historias del parque

En este apartado debo reseñar el momento en que se produce. Es curioso que el municipio de Jamundí es el único pueblo que en su plaza central tiene un monumento de un indígena: el Cacique Xamundí. Por los días que propongo trabajar podcast en la plaza y para la gente de la plaza, en varios sitios del país (y en otros países latinoamericanos) están tumbando la estatuaria de conquistadores y colonizadores.

6. Taller de fotografía callejera

Con un teléfono celular se aborda a la deriva la calle de un pueblo. Se acuerda un punto de partida y, aunque se acuerde un recorrido y se plantee una ruta, la idea es tener la mente abierta y los sentidos despiertos, para doblar a la izquierda, ir a la derecha, subir, montarse en la barda, tirarse al piso,

Figura 24.

arrodillarse, mirar hacia arriba y hacia abajo, dejándose seducir por el gusto del ojo. Lo más relevante de la deriva en la calle, lo más relevante de la fotografía callejera, es pasar de estar endientes de los planos de encuadre o de la luz, a entablar diálogo con la gente, con los animales con las plantas: “señor sauce, ¿podría tomar un detalle de sus hojas?”, “¿podría retratar la textura de su piel?, su gesto, su sonrisa, su ternura”, “¿puede ser parte de mi foto?”. Y así se abre el mundo de la fotografía, en un nuevo estadio de investigación desde la reportería gráfica.

7. Taller L.E.O. cine - (Lectura – Escritura y Oralidad).

Es un taller dirigido a jóvenes de educación media que contempla uno de los propósitos de la Biblioteca Pública Municipal de Jamundí: el proyecto L.E.O., a través del cine. El “cómo hacer” tiene que ver con comprender la etapa escolar de adolescentes que están a punto de salir del colegio, que se puede intuir la resistencia a realizar trabajos extracurriculares que

además no tienen la condición de una nota. No es fácil pero desde el arte se puede seducir al más resistente. La temática de los filmes pasa por la diversión, el drama y llega hasta el documental. Los cortos animados son favoritos entre un porcentaje alto de participantes. Los largometrajes con una temática bien propuesta, logran su acometido. El trabajo en grupo permite la oralidad como punto de partida, la temática genera búsqueda de lecturas en los estantes de la biblioteca y la escritura de pequeños párrafos acompañados de viñetas con ingenio y color, hacen posible la producción de piezas dignas de compartir en el grupo grande.

El ejercicio se convierte en un vehículo para generar pensamiento crítico y presentar hechos significativos de la historia de la humanidad, en general y de sucesos particulares de nuestro territorio.

El ejemplo que traigo a colación se propició a partir de la visualización del corto documental “La isla de las flores” del documentalista y realizador Jorge Furtado²². El documental muestra una cruda realidad de manera “habla de los devenires discursivos desde los cuales se construye la realidad, por medio de una dinámica paradójica de entrecruces categoriales: relaciones inductivas, deductivas, históricas, geográficas, económicas macros y domésticas.”²³

---

²² <https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/jorge-furtado/43852>

²³ Espinosa, P. (2009). La ironía y el horror, *laFuga*, 10. [Fecha de consulta: 2023-06-05] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/la-ironia-y-el-horror/365>

De nuevo el fanzine, la escritura, el dibujo y la pintura, son aliados del proceso. En el grupo siempre aparece la división del trabajo de la manera más creativa para producir piezas en tiempo record. El taller continúa con la visualización de varias películas relacionadas con el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, desde las miradas fuertes como la del documental “Noche y niebla” de Alain Resnais, pasando por comedias como “La vida es bella” de Roberto Benigni o “El tren de la vida” de Radu Mihăileanu.

V. Digresiones

En la vida realizamos una cascada de sucesos encadenados unos con otros que finalmente, conforman piezas que constituyen nuestras vidas. Abocado a la escritura del proyecto de investigación, busco en la memoria todo aquello que ha contribuido a los caminos propuestos, a la deriva que decidí emprender.

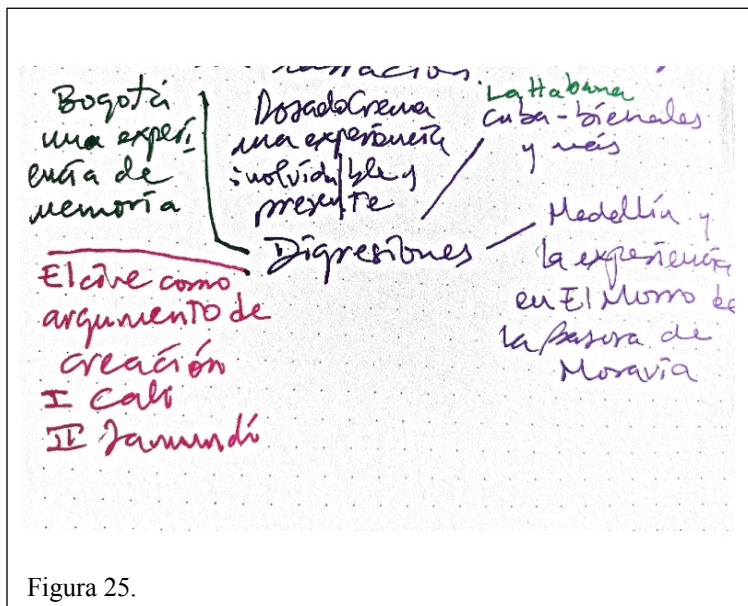

Figura 25.

Y, en qué consisten las digresiones. Para el caso de la presente narrativa, son narraciones de sucesos relacionados con la investigación, la formación y/o la creación, que vienen a la memoria por conexiones de alguna índole con el momento presente y que, de alguna manera, aporta al relato allegando palabras e imágenes que finalmente van a conformar el texto. Son chispazos que aportan y enriquecen la narración.

1. Rosado Crema

Es relevante de otra parte la creación de la fundación rosado crema que inauguró prácticas artísticas puntualmente en la zona rural de Jamundí.

Un viejo bus urbano de la ciudad de Cali cuya razón social había caducado pero que había sido importante en la vida de los habitantes del oriente de la ciudad durante las décadas de los 50 60 y 70 del siglo XX del siglo pasado fue para 20 10 un espacio de oferta de actividades culturales y artísticas en el antejardín de una casa rural es allí donde proyección de películas para la comunidad circundante y múltiples talleres y actividades en las que sus protagonistas fueron los propios habitantes de la zona. proyectos relevantes en el bus presentados o apoyados por el Ministerio de Cultura como almanaque herbario o a guateros cine a la vereda en la vereda son un ejemplo para las prácticas en la investigación que propongo para la maestría.

2. De viajes y otras aventuras

Desde jovencito siempre soñé con viajar a Cuba. Mis papás tenían un radio alemán marca Telefunken que tenía la posibilidad de buscar frecuencias diferentes a las locales (onda corta). En el día a día mis papás sintonizaban, recuerdo, radio metropolitana en donde

Figura 26.

ponían exclusivamente canciones mexicanas de Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Pedro Vargas, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez, las hermanas Padilla, Chavela Vargas o Jorge Negrete. Otra emisora que se escuchaba en casa desde las cinco a.m. era radio Santa Fe por un programa conducido por un querido locutor de la época y amigo de la familia, Efrén Yepes Lalinde. En esas mañanas aprendí la diversidad de la música colombiana.

De ocho años o algo más, cuando me era permitido manipular el radio, encontré en onda corta una emisora que me llamó la atención: aparte de ser en español, la variedad de programas, particularmente los de música campesina, me gustaban mucho, era radio Habana Cuba. En los intermedios de los programas invitaban a los oyentes a escribir a un apartado postal opinando sobre la emisora, lo hice varias veces y a vuelta de correo y por mucho tiempo más me llegaban a la casa postales y almanaques de bolsillo con retratos de próceres y personajes de la isla: José Martí, (...)

Siendo director del archivo histórico de Cali, en 2005, tuve la oportunidad de aplicar a un curso patrocinado por la Unesco y dictado en el convento de Santa Clara (no se me olvida la dirección por bella), Cuba 610, entre Luz y Sol, La Habana Vieja, Cuba. Luego en 2006 estuve tomando un curso de producción internacional de cine en la EICTV, de San Antonio de los Baños, inolvidable experiencia en donde cogí afecto a la producción audiovisual y me apropié de saberes indispensables para las ideas de proyectos, materia de esta tesis.

En 2009 el colectivo Descarrilados al que pertenezco, fue invitado a la 10ª bienal de La Habana. Ya con anterioridad había tenido oportunidad de comenzar amistad con personajes de la cultura y el arte cubanos como Rubencito del Campo, Jorge Fernández, Ibis Hernández Abascal, Roberto Chorens, entre otros. 2009 no era una fecha cualquiera ni para los cubanos ni para mí, ya que se cumplía el quinto aniversario de la revolución cubana que coincidía con mis 50 años, celebrados en San Agustín, La Lisa. Este relato es relevante no sólo por lo significativo como individuo, sino que esa estancia en La Habana significó un aporte importante para mi quehacer profesional como investigador, formador y artista, esa triangulación transversal en la experiencia de todo este documento.

El proyecto Cronivichana, emprendido para esas fechas, consistió en recorrer el barrio San Agustín, del Reparto de La Lisa, llevando un carro de caja-bolas o balineras, llamado en Cuba chivichana y que para el proyecto adoptó el nombre de “Cronivichana”.

Figura 27.

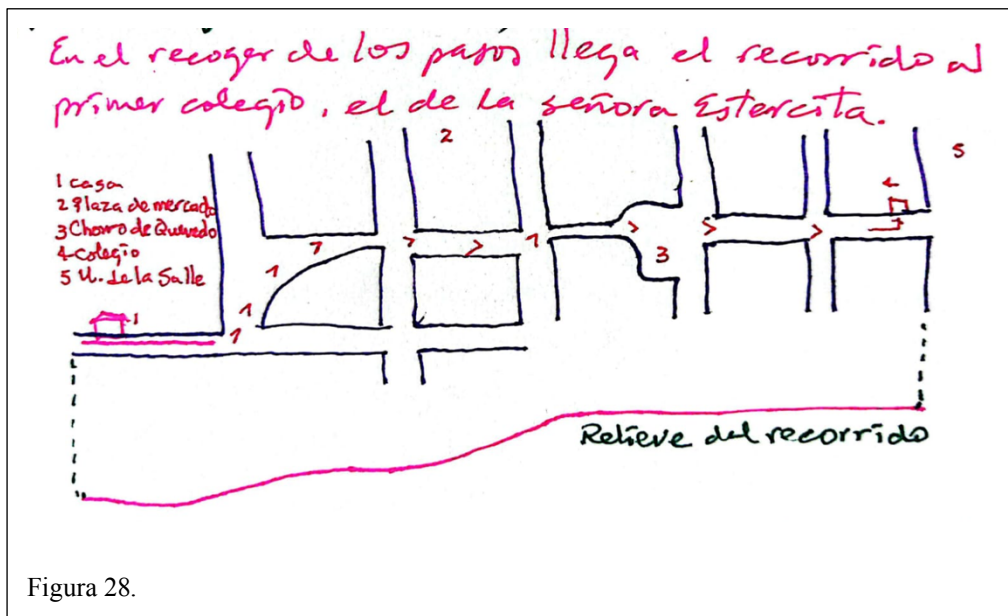
3. Recogiendo los pasos

Es de anotar que mientras se escriben textos para aportar a la tesis, la vida continúa, innumerables cosas suceden entre las que hay algunas que aportan al proceso. Estuve de visita en Bogotá, mi ciudad natal y tuve la oportunidad de recorrer su centro histórico a

manera de turista. Pasé por la casa donde me críe, donde viví los primeros siete años, y llegaron a mi cabeza recuerdos de olores, colores y lugares.

En el recoger de los pasos, repaso el recorrido desde mi casa al primer colegio, el de la señorita Ester. Uno de aquellos días salí minutos después que mi mamá, en el recorrido, una camioneta repartidora de pan arrancaba en dirección del colegio, aproveché la oportunidad y me colgué en el estribo trasero. A dos cuadras estaba mi mamá observando y, una vez se encontraron nuestras miradas, levantó la palma de su mano a manera de amenaza. Ese día sólo pensé en la chancleta que me esperaba de vuelta a la casa. Por el camino de regreso, encontré una de esas matitas que crecen en los esquicios entre los muros y las aceras, la arranqué pensando en llevarla de regalo a mi mamá, con cuidado la llevé hasta la puerta de la casa, sin embargo, terminé dejándola abandonada en el umbral pues sabía que la chancleta no se negociaba ¡y mi mamá cumplió!

Hoy, me asombro al recorrer de nuevo ese trayecto. Todo está lleno de color, tanto que parece el escenario de un carnaval, de día, de noche y durante todo el año. Los recuerdos llegan a borbotones y parece tener en mis manos la pizarra y el jis, la maleta de cuero con el A-B-C grabado en relieve y con colores intensos. Y busqué de nuevo una piedrita para patearla suavemente durante el recorrido.

4. La comunidad.

La comunidad este tema es interesante y necesariamente motivo de reflexión es una masa informe y cambiante que por su propia condición dinámica se transforma permanentemente la comunidad está compuesta por personas de todas las edades que tienen sus propios mundos individuales familiares y colectivos en ellas se dan las relaciones de pareja y el amor, pero también la violencia intrafamiliar la crianza de los niños y niñas los avatares con adolescentes el reflejo de los más viejos el amor y protección de los animales y las plantas pero también el maltrato y la tala es un mundo complejo y para nada homogéneo ni predecible es una deriva prevalece la incertidumbre.

En una experiencia de trabajo de casi tres lustros en un mismo espacio geográfico los cambios generacionales y poblacionales ofrecen cambios en las características de las personas pertenecientes a la misma comunidad en referencia, surge la esencia de la condición humana y en los proyectos necesariamente se requiere de un diagnóstico y unos acuerdos para adelantar el trabajo. Es imposible acomodar un proyecto por decreto. Un mismo proyecto en comunidades diferentes requiere de ajustes y acuerdos. Los niños y niñas siempre serán un elemento de diagnóstico que ofrece pautas para modelar el trabajo.

El trabajo del colectivo Tranvía Cero²⁴ “se ha desarrollado en un contexto marcado por la desigualdad social, cultural y artística, promovida, en innumerables casos, por la deformación y la aplicación inadecuada de las políticas públicas. Sin embargo, esos no son los únicos factores, y aquí se puede mencionar la falta de participación de la misma comunidad respecto a sus derechos culturales.

En este contexto se construye la intención de rescatar y resquebrajar esas desigualdades y las imposiciones, teniendo como herramienta los procesos artísticos, con el fin de promover la diversidad social y cultural existente en la ciudad de Quito. (...) Para lograr esto, era y es necesario todavía plantear una relectura del sistema del arte y de sus procesos de creación producción difusión circulación y recepción. (...) entonces la búsqueda del colectivo es posicionar las prácticas y los procesos artísticos como esenciales en la construcción y comprensión de la realidad pero más aún plantear al sujeto como partícipe activo de la creación de la imagen colectiva e individual y de las relaciones interculturales.

Revista de artes visuales abril de 2011 issn 2145-6399 ERRATA# N°4 Pedagogía y educación artística. Arte y comunidad. Una herramienta para la transformación social Tranvía Cero. Pablo Almeida y otros. Quito, Ecuador (2002) p 197

---

²⁴ Revista de artes visuales abril de 2011 issn 2145-6399 ERRATA# N°4 Pedagogía y educación artística. Arte y comunidad. Una herramienta para la transformación social Tranvía Cero. Pablo Almeida y otros. Quito, Ecuador (2002) p 197

5. La incertidumbre

Tema de una charla reciente tiene que ver con la escritura de la tesis: la incertidumbre.

Las comodidades de la certidumbre nos hace estáticos y poco imaginativos. En la certidumbre, todo está dicho como un manual. Sólo es seguir los protocolos y existe la certeza de pasar al otro lado.

El presente escrito, desde su nombre, desde su contenido y significado, presenta la incertidumbre como el evento sustancial, como el principio rector. Es un escrito que no tiene propiamente un final, es un documento que como una sombra va a estar a mi lado esperando qué ponga una letra más, un tema más.

Resulta ilustrativo el texto de Rodrigo Campos Hernández, “Incertidumbre y complejidad, reflexiones acerca de los retos y dilemas de la pedagogía contemporánea”, que desde su punto de vista valida lo dicho.

6. Y del feminismo²⁵, qué queda en este relato.

En este discurso, la actriz Helen Mirren, ganadora de un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores por su interpretación en la película ‘The Queen’, nos da “las cinco reglas de Helen para una vida feliz”.

---

²⁵ <https://www.facebook.com/watch/?v=287141495724630>

“Voy a compartir algunas reglas que aprendí durante mi vida de desastres y triunfos. Las llamo ‘las cinco reglas de Helen para una vida feliz’:

Regla número uno: no tengas prisa por casarte y dale siempre a tu pareja la libertad y el apoyo para alcanzar sus ambiciones.

Número dos: trata a las personas como personas. Recuerda que cada persona merece el mismo respeto y la misma generosidad.

Tengo un apéndice para la regla número dos: no importa de qué sexo seas, sé feminista. En cada país y cultura que he visitado, de Suecia a Uganda, de Singapur a Malí, está muy claro que cuando se respeta a las mujeres y su capacidad y libertad de perseguir sus sueños y ambiciones personales, mejora la vida de todo el mundo.

No me definí como feminista hasta hace muy poco, pero siempre viví como una feminista y siempre creí en lo obvio que las mujeres son tan capaces y tan enérgicas e inspiradoras como los hombres, pero, unirme a un movimiento llamado ‘feminismo’ me parecía demasiado didáctico, demasiado político. Sin embargo, me he dado cuenta de qué el feminismo no es una idea abstracta, sino una necesidad si queremos avanzar y no ir hacia atrás, hacia la ignorancia y a tener celos temerosos. Así que ahora soy una feminista declarada y os animo a que lo seáis también.

Una adición a la adición: nunca más permitas que un grupo de hombres viejos, ricos y blancos, definan el sistema de salud de un país, donde el 50,8% son mujeres y el 37% de otras étnias.

Bien, volviendo a las reglas, número tres: Ignora a cualquiera que juzgue tu aspecto.

Número cuatro: no tengas miedo. ‘¿Soy lo suficiente inteligente? ¿Fallaré?’ Desaste de las preocupaciones. Mira a ese miedo horrible a los ojos y empuja para avanzar.

Regla número cinco para una vida feliz: no compliques demasiado las cosas, no pospongas, da las gracias cuando es merecido, no pierdas tu sentido del humor, plántale cara a los matones, no pospongas, abre tu corazón al amor, no confundas el sexo con el amor, llama a tus padres al menos una vez por semana, diles que los amas, no te sumerjas en el agua si no sabes su profundidad, y una cosa más, no pospongas. Tropezarás y caerás, vivirás tanto desastres como triunfos a veces en un mismo día, pero es muy importante que recuerdes que, como una resaca, ni los triunfos ni los desastres duran para siempre, ambos pasan y llega un nuevo día. Así que haz que cuente ese nuevo día.”

7. La salud qué tiene que ver.

En medio de la escritura de la tesis, vivir la realidad del servicio de salud de mi país es necesariamente un motivo para hacer un alto o para involucrar esa vivencia como parte del entramaje de la vida, que ofrece materia prima para fortalecer el propósito de ejercer la educación por el arte.

La clínica parece un escenario de competencias entre enfermos. El panorama es de zozobra e incertidumbre, nadie sabe qué pasa en el siguiente momento. Los médicos tienen en su computadora una lista de pacientes en espera. Los nombres son anunciados por un altoparlante como en una tómbola. Quien gana el premio de ser nombrado, es evaluado por uno

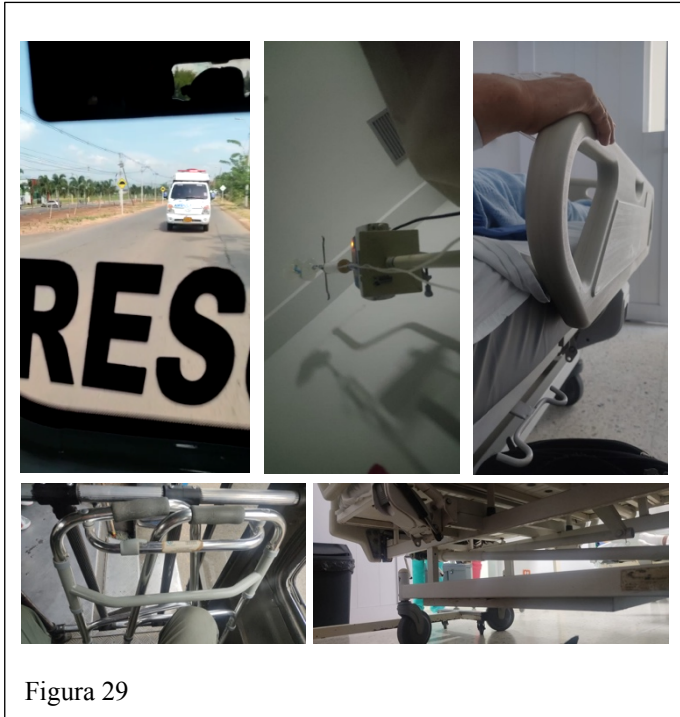

Figura 29

de ellos y premiado a pasar a un cubículo donde, puede ya, recibir atención primaria a sus dolencias.

Escuchar a una persona llorar por más de 15 horas por una fractura de fémur, genera un estado de impotencia, mezclado con dolor y rabia.

La moraleja de esta vivencia es que un deber del educador es **la enseñanza del cuidado**. Pero, cómo se puede implementar. Creo que un buen comienzo es el trabajo colectivo. Es un punto de partida en el cual los y las participantes se conocen entre sí y reconocen una oportunidad de compartir ideas, implementos de trabajo y hasta lonchera. El trabajo colectivo promueve la construcción colaborativa, tanto durante el proceso como en los resultados, en los productos finales.

Y relativo a lo anterior, curiosamente, como cuando uno llega a una casa, justo a la hora del almuerzo y los dueños de casa dicen: “es mejor llegar a tiempo que ser invitado”, presencié en el cuarto de la clínica, una conversación entre la paciente y un profesor visitante. Él contó que en la visita de sus estudiantes de Educación Infantil, a un colegio en donde hay niños párvulos, la jardinera explicó cómo hacían en el evento que uno de los pequeñitos agrediera a otro:

Figura 30.

inmediatamente todo en grupo de compañeritos van a abrazar, consentir y consolar al agredido, mientras el niño que había ocasionado el incidente, tomaba con uno de sus deditos u toque de pomada de caléndula para ponerlo en el lugar de la dolencia del otro niño.

En este contexto vale la oportunidad de referirnos a la palabra inclusión. Está haciendo utilizada en varios campos. Particularmente en el arte se habla de arte de inclusión pero, cuál es la esencia de la palabra inclusión, cuál es su significado y sus alcances.

La palabra inclusión viene del latín inclusio y significa acción y efecto de poner algo dentro. Sus componentes léxicos son el prefijo -in (hacia adentro), claudere (encerrar), más el sufijo sión- (acción y efecto).

La RAE significa

1. f. Acción y efecto de incluir.
2. f. p. us. Conexión o amistad de alguien con otra persona.

Si hablamos de cuidado, necesariamente debemos procurar que desde la educación por el arte podamos alcanzar a quienes tengan algún grado de vulnerabilidad, “las expresiones artísticas, en general, y la poesía y la narrativa, en particular, pueden ser mediadoras en el trabajo con estudiantes para repensar la inclusión en el ámbito escolar y en la interacción con los otros dentro de la cotidianidad de la vida” (Murillo, M. 2022).

VI. Dimensiones ambientales de la indagación

1. Ensayos

A. Ensayo presentado al Seminario Enfoques epistemológicos de las prácticas educativas, artísticas y culturales.

CONSTRUIR TODO DE NUEVO

Por: Gonzalo González Barreiro

Este relato, aunque parece una historia de ficción, hace parte de mi vida como profesor de Historia del Arte en una institución de la ciudad.

Al comenzar a redactar el programa de Arte Contemporáneo para estudiantes de último año, debo examinar y planificar cómo organizar las piezas que componen el rompecabezas de las manifestaciones artísticas que compartiré con los estudiantes que, además, afrontan su proceso de tesis de grado.

Qué está pasando en el mundo, en Europa, en Norteamérica, pero, ante todo, cuáles son las obras y los artistas latinoamericanos contemporáneos y cuáles los teóricos del arte y qué contienen sus estudios. Debo tener argumentos sólidos para afrontar las clases y poder esgrimir herramientas y paradigmas que coadyuven a fortalecer la creación de los jóvenes desde las clases prácticas en las que han aprendido técnicas y estilos pictóricos y escultóricos que devienen de los paradigmas del Arte Occidental Moderno, sin dejar de lado nuevas prácticas artísticas que incluyen procesos performáticos y audiovisuales. Muy pronto se enfrentarán al mundo real, entrarán al terreno de los comisarios, críticos y curadores, deberán navegar en un mundo políticamente convulsionado, con agitados procesos sociales y del que tienen la obligación moral de opinar desde su quehacer artístico.

¿Qué debe contener, pues, el programa? Tal vez no es este el espacio para presentarlo, pero sí voy a comenzar a hacer anotaciones de artistas, obras, citas de filósofos, sociólogos y estudiosos del arte, sobre todo de los estudios decoloniales que nos ofrecen una perspectiva pertinente para los comentarios desde la periferia.

Vamos a ver qué nos ofrecen en ese sentido las grandes bienales en las que discurren famosas y famosos artistas y se suceden obras, referentes importantes para los neo-artistas. Debo reiterar que la intención es develar propuestas que contengan elementos (o intencionalidad) decoloniales, que revelen ideas que cuestionan los cánones tradicionales del arte decimonónico y visibilicen nuevas formas de expresión capaces de ofrecer a los espectadores o partícipes de las obras, argumentos de lectura novedosos, metáforas que muevan fibras y despierten resonancias movilizadoras respecto al mundo en que vivimos.

Pero me preguntarán los estudiantes por qué eso de la decolonialidad y para eso también me debo alistar.

No es fácil abordar el tema de la colonialidad en general y la colonialidad en el arte, la educación y la cultura. Planteado esto, podemos establecer definiciones, estrategias y ejercicios propios de un accionar decolonial, a manera de acción liberadora y brújula para nuestro actuar, no solamente a nivel profesional sino como una manera de ser cotidiana en la amistad, en la familia, en las relaciones afectivas, es decir, en la vida.

Decía que no es fácil puesto que la colonialidad se instauró en nuestro territorio americano en todos los ámbitos de la sociedad de manera invisible y con la contundencia de mantenerse a través del poder ejercido por quienes detentan los privilegios para gobernar. Debe quedar claro que la afirmación de Quijano (2000), que en el presente se ejerce la homogeneidad de las formas básicas de existencia social a través de la colonialidad del poder, el capitalismo y el eurocentrismo, no excluye los ámbitos relacionados con el arte, la educación y la cultura. Por tanto, una estrategia que se puede implementar es la reseña de obras y artistas legitimadas desde el poder, contrapuestas a obras y artistas cuyo propósito implícito o explícito, es poner en evidencia el ejercicio del poder.

En este sentido, es relativamente fácil identificar el arte legitimado, el arte “culto”, el arte de los cocteles y las subastas. Si nos referimos a la educación, encontraremos el ejercicio silencioso e invisible de la colonialidad escudriñando en los currículos escolares y universitarios, promovidos, instaurados y legitimados desde las instituciones tanto públicas como privadas. Y si nos referimos a la cultura (o las culturas) estaremos frente a una cultura hegemónica, blanca, patriarcal y violenta que, de acuerdo a su acomodo, aniquila, invisibiliza o en muchos casos contemporáneos, exotiza y neutraliza.

Un ejemplo palpable de esta última afirmación es el Festival de Música del Petronio Álvarez, que se da anualmente en la ciudad de Cali, Colombia, desde 1996, la última semana de agosto. Este

festival reúne grupos que interpretan creaciones propias del litoral y que tienen unas características rítmicas, instrumentos propios y letras que dan cuenta de sus costumbres y cultura.

Esta cultura proviene de la construcción de varios siglos de hombres y mujeres que fueron secuestrados de diversos pueblos africanos para ser esclavizados en las zonas que hoy pueblan, después de sufrir lo que se denomina genocidio-epistemicidio, (Grosfoguel, 2019)²⁶. Por mucho tiempo contra su cultura se cometió todo tipo de vejámenes y no solo se invisibilizó sino que se trató de aniquilar de la memoria de sus descendientes. Hoy día, más por moda y por el ejercicio perverso de mostrarse como evento exótico, se invierten recursos del erario público para disponer un espacio expositivo, donde las gentes pueden por una semana escuchar su música, ver los coloridos de sus vestimentas, degustar sus platos gastronómicos y sus bebidas, comprar prendas, turbantes e instrumentos “pintorescos” de sus territorios, y PASARLA BIEN.

Sin embargo, es bien sabido que los lugares de donde provienen estos grupos musicales, son los más olvidados de Colombia. Carecen de vías de comunicación y el hecho de llegar a Cali a concursar, representa una odisea a través de ríos y caminos para finalmente tomar un autobús y llegar a la ciudad, AL CENTRO.

Este ejemplo muestra lo potente del proyecto colonial, lo fácil que se acomoda a manera de camaleón para seguir su ejercicio de poder. No hay que perder de vista que la colonialidad, incluso sin mucho esfuerzo, puede terminar cooptando artistas y obras, neutralizando así cualquier vestigio de rebelión.

Las grandes bienales del arte, si bien tienen el propósito tácito de generar lineamientos de proceder artístico para el mundo globalizado, también son escenarios de obras de resistencia de artistas que se manifiestan desde los lenguajes artísticos en dirección a visibilizar, por ejemplo, culturas invisibilizadas por el poder.

La Documenta es una exposición de arte contemporánea que se realiza cada cinco años en Kassel, Alemania. Particularmente, la Documenta 11 de 2002, es considerada con una perspectiva verdaderamente global, post-colonial. Por primera vez el curador de la exposición es un no europeo, es un nigeriano, Okwui Enwezor.

Particularmente en esta versión, se descentralizan las exposiciones, permitiendo que culturas hasta ahora invisibilizadas para manifestarse en el ámbito del arte, a través de plataformas interdisciplinarias distribuidas en cuatro continentes con temas diversos y pluriculturales con las

---

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=se8NWFNO9jY> Recuperado el 30 de julio de 2021.

siguientes denominaciones: La democracia no realizada: Experimentos con la verdad: la justicia transicional y los procesos de verdad y reconciliación; Créolité y créolization, y; Cuatro ciudades sitiadas en África.

“Las plataformas consistían en múltiples actividades como conferencias de artistas y teóricos, muestras de cine y de video, debates públicos, talleres, libros... Toda esa actividad estaba encaminada a lograr una multiplicidad en los aportes de trabajos y de ideas, que contribuyera también a la multiplicidad de las perspectivas presentes en la muestra; y a “desterritorializar” la actividad de la exposición, realizándola sucesivamente en cuatro sitios diferentes antes de llegar a la quinta plataforma, la exhibición en Kassel”. (Valdés, 2002)²⁷

Dentro de los artistas latinoamericanos destacados en la Documenta 11 y que ilustra el presente trabajo, está Orozco (2000) con su obra *Cazuelas* mostrada en la Figura 1.

“En el panorama de la escena artística mexicana, Orozco es considerado un precursor comprometido,

Figura 1. *Cazuelas*. Gabriel Orozco. Documenta 11, 2002

que contribuyó a cuestionar los mecanismos de distribución cultural, y a cambiar los parámetros para pensar, producir y vender arte en México. Aunque, para el propio artista, no es esencial considerarse un creador mexicano, ya que, sin renegar de su origen, da primacía a una visión y una experiencia universales”. (Da Cruz, 2011)²⁸

Una reflexión a partir de esta obra es la valía que cobran objetos que han sido importantes para culturas marginales actuales sino también culturas de la América Antigua saqueadas, marginadas, folclorizadas e invisibilizadas durante siglos. Obras como las de Orozco, permiten enaltecer objetos hasta ahora señalados como artesanía y vistos como exóticos en ferias según criterio de

²⁷ <file:///Users/gonzalogonzalezbarreiro/Downloads/Dialnet-Documenta11NotasSobreArteYPolitica-3656922.pdf> Recuperado el 28 de julio de 2021.

²⁸ <https://artepedrodacruz.wordpress.com/2011/09/30/el-artista-mexicano-gabriel-orozco-tecnica-y-naturaleza/> Recuperado el 28 de julio de 2021.

los poderes centrales. Encontramos piezas de culturas milenarias cuyo propósito original fue de uso, de carácter actual más que objetual. (Bambula, 2014).

Es claro que para el programa que diseño para los estudiantes está la búsqueda en grandes eventos del mundo como la Bienal De Venecia, La Bienal de La Habana, el Salón de Artistas de Colombia, la Bienal de Sao Paulo y la Bienal del Sur, entre otros.

Este es un buen comienzo para presentar un programa a los estudiantes. A la vez, me voy aclarando una manera de vivir después observar obras como “Inserciones en circuitos ideológicos” de Cildo Meireles, estudiar conferencias y bibliografía de Ramón Cabrera, leer textos de Enrique Dussel, y escuchar conferencias de Ramón Grosfoguel, que permiten concluir que, si estamos dispuestos a cambiar, lo podemos hacer con pequeños aportes desde nuestros espacios cotidianos. Por tanto, teniendo en cuenta los primeros comentarios al comienzo de este escrito, aprovecharé el espacio abierto frente a estudiantes de Historia del Arte de una institución de la ciudad, para poner en práctica lo estudiado.

Y termino con una frase que contiene una invitación difícil pero necesaria, que da el título a la presente reseña: “El giro decolonial no es una opción, es una necesidad de vida o muerte para el planeta”. (Grosfoguel, 2016)²⁹.

Bibliografía

Bámbula, J. (2014) Lo estético en la bifurcación. En, FLORENCIA MORA ANTO, DIEGO AGUDELO GRAJALES, "Grupos De Discusión. Estéticas Y Sabidurías Emergentes". Sello Editorial Javeriano.

Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En, Lander, Edgardo (Ed.) (2000): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO.

Enlaces

<https://www.youtube.com/watch?v=se8NWfNO9jY>

---

²⁹ https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&t=3421s Recuperado el 30 de julio de 2021.

<file:///Users/gonzalogonzalezbarreiro/Downloads/Dialnet-Documenta11NotasSobreArteYPolitica-3656922.pdf>

<https://artepedrodacruz.wordpress.com/2011/09/30/el-artista-mexicano-gabriel-orocho-tecnica-y-naturaleza/>

https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&t=3421s

B. Ensayo presentado al Seminario Teorías y teóricos de educación por el arte.

UN CAMINO AL PROYECTO

Derivas rurales: una cartografía de saberes

Por: Gonzalo González Barreiro

Derivas rurales: una cartografía de saberes es el título propuesto como investigación para titulación de la Maestría de Educación por el Arte. La pregunta es ¿y cómo vamos a abordar este ensayo? Se trata de organizar las ideas. Se trata de ubicar en qué parte de nuestro quehacer, nos pueden ayudar tal o cual autor y qué artista o artistas nos pueden ilustrar lo que hemos querido destacar.

En cada frente de trabajo podemos argumentar con la idea expuesta y fortalecer los procesos que ya vienen de tiempo atrás. Se trata, primeramente, de una suerte de inventario (a manera de estante de biblioteca) de lo estudiado en estos últimos meses.

Si bien, todos los anteriores investigadores, pedagogos y críticos, ofrecen aportes a través de sus ideas, a través de sus libros, también es cierto que cada uno de nosotros (los estudiantes de la maestría), nos apropiamos de los estudios de algunos de ellos, que se acomodan y potencian, en ocasiones como coadyuvadores y en otras como “mano derecha” (o izquierda), a nuestros trabajos en el campo de la formación en el arte y por el arte.

Haciendo el ejercicio de nombrar algunos de estos personajes de la historia de la pedagogía en arte y sus ideas, comienzo por indicar los más relevantes para la experiencia docente actual, dejando en claro que la selección del maestro Ramón Cabrera en su texto propuesto, es toda una organizada y acertada compilación, que se convierte en un punto de partida para profundizar en el campo correspondiente a cada uno de nosotros.

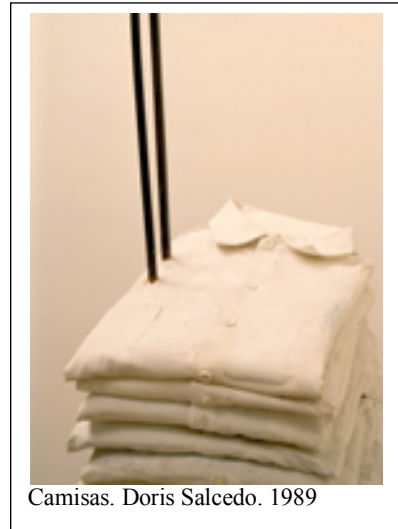
La Nueva Educación, Georges Rouma, Rhoda Kellogg, más todos los antecedentes de los estudios en Latinoamérica, permiten asertivamente dejar la huella de los pasos de la investigación de la enseñanza y la educación por el arte. Sin embargo, el momento de conexión del estudio en el seminario y la realidad cotidiana, (es decir, su aplicación en la vida real), se da en mi caso, cuando abordamos el estudio de Elliot Eisner, Ana Mae Barbosa, la experiencia de Olga Cossettini, Josualdo e Iglesias, o los filmes de Francis Truffaut y Jean Vigo. Particularmente los aportes de la brasilera Ana Mae Barbosa, se acercan a la realidad de mis ejercicios profesionales y a la realidad del entorno en el que me muevo, con intenciones de acercarme a una educación descolonizada.

Antes de hacer referencia a los textos de la crítica brasilera, es importante hacer referencia como antesala, a la lectura del signo que, con un ejemplo tangible como el de la representación de la palabra “Word”, nos exponía el profesor Ramón, vamos a ilustrar el concepto de texto en el arte, con algunos ejemplos que servirán para referenciar posteriormente a Ana Mae Barbosa.

En nuestro contexto latinoamericano y particularmente en Colombia, la palabra ha tenido una relevancia suprema en sentido negativo. Se utiliza cualquier comentario para eliminar, literalmente hablando, a quien la pronuncia. El arte cumple así, una función metafórica en donde, como signo, genera lecturas efectivas de comentarios de sucesos y connotaciones locales que se han normalizado en nuestra historia.

Doris Salcedo es una artista comprometida con este tipo de comentarios y de socialización de relatos a través de sus obras. Un ejemplo tangible es su obra “Camisas”³⁰ que hace referencia a la desaparición forzada que se presenta especialmente en figuras masculinas.

Camisas. Doris Salcedo. 1989

Igual se puede ejemplificar con su obra en general, de qué manera, a través de la textualidad, se realiza la comunicación.

Por su parte, María Teresa Hincapié en 1990 realiza un performance que le valió el primer premio del Salón Nacional de Artistas: la obra “Una cosa es una cosa”. Ximena Gama comenta, “Después de una de sus presentaciones, le preguntaron en una entrevista si esa acción hablaba exclusivamente a la mujer. Ella se desligó por completo de esa posición e incluso afirmó con contundencia que la obra también hablaba a los hombres: «¿Acaso ellos no viven en un espacio doméstico?». A pesar de su reticencia por pensar la obra como un lugar crítico sobre el papel de la mujer en el medio, hoy, desde la perspectiva política y conceptual del feminismo, constatamos que las decisiones plásticas que tomaba, y su manera de ejecutarlas, constituían un modo de resistencia a una sociedad totalmente capitalista y patriarcal.”³¹

María Teresa Hincapié. “Una cosa es una cosa”. 1990

Aquí pudo hacer una reflexión frente a las infinitas posibilidades de leer estos textos, estas obras. Es ahí donde entra en juego la necesidad de la educación por el arte, ya que, como lo decía Lotman (1993), “La creación de la obra artística indica una etapa

³⁰ <https://www.descubrirelarte.es/2015/02/24/doris-salcedo-metafora-de-los-desaparecidos.html>

³¹ <https://artishockrevista.com/2021/02/01/maria-teresa-hincapie-archivo-1980-2008/>

cualitativamente nueva en la complicación de la estructura del texto.”³² Este comentario es central para nuestro propósito como educadores y es relevante, particularmente, para nuestros proyectos de grado y para la manera de proceder a la hora de diseñar cualquier proyecto o programa formativo. Debemos generar lectores, fortaleciendo la formación en capacidades críticas de lecturas frente al mundo.

En este contexto, Ana Mae Barbosa resulta el piñón principal del engranaje de la enseñanza en el arte por emprender. Obviamente, a partir de una lectura crítica, se apropiarán conceptos y se fortalecerán desde otros autores.

En la doble triangulación del abordaje triangular de la que nos habla la autora, relacionada con el proceso educativo de enseñar y aprender, destaco la definición que nos ofrece sobre la creación, la lectura de la obra y la contextualización.

La importancia que me genera la palabra “triangulación” es el concepto espiral en los dos sentidos, ese ir y venir del hacer al ver o al contexto es sin lugar a dudas una forma eficaz, no solo en el campo del arte sino en otras profesiones como lo manifiesta la propia Barbosa (2012)³³: “No conozco ningún buen diseñador de publicidad que desconozca la producción contemporánea de las artes plásticas, como no conozco ningún buen diseñador editorial que no conozca la producción gráfica de la Bauhaus, ni buenos profesionales que laboren en el ámbito de la grabación que no conozca la música para juzgar mejor la calidad del sonido que está siendo grabado.”

Un elemento importante para mi elección de estudio y apropiación, es el carácter decolonial que se evidencia en su propuesta. Directamente se evidencia que a los currículos actuales les hace falta un componente transversal de “visión” desde el arte de todas las disciplinas. El arte debería dejar de ser subsidiario o mejor, dejar de ser accesorio a los currículos. Y no se trata de formar artistas, aunque ello suceda eventualmente, pero sí crear una nueva mirada al entorno desde el arte. En este punto reitero la diferencia que se evidencia entre la autora y la DBAE (que igualmente admiro y me influye), en la aplicación de su teoría en la vida cotidiana y no específicamente en

---

³² Lotman, I. (1993) La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Número 9, enero-diciembre de 1993, págs. 15-20.

³³ Barbosa, A. M. (2012). La imagen en la enseñanza del arte años 1980 y nuevos tiempos. CLEA.

la implementación del arte basado en disciplinas. Por el contrario, el arte para Ana Mae reconoce la importancia del arte en la vida humana.

Destaca dos etapas en la vida humana en las que el arte es fundamental: la edad de la alfabetización y la adolescencia. Esta última es de relevancia para mi trabajo cotidiano relacionado con el trabajo en una edad en la que el joven o la joven se encuentra ante la “necesidad de la conquista del equilibrio emocional” y para ello es oportuno la idea de incluir lectura de obras de arte en las clases, de tal forma que el joven aplique la mimesis, no como el sentido de la copia sino como una búsqueda de semejanzas.

Encuentro en esta autora, herramientas para desarrollar en la práctica, en la vida real, una verdadera aplicación de la teoría. La postura decolonial de parte de Ana Mae Barbosa cuando nos habla de “elegir”, “reconstruir” y “reorganizar”, permite mirar los propios entornos donde se trabaja, es decir, la cultura propia de cada comunidad donde se implementan talleres, en medio de la propia realidad de los participantes.

Es precisamente en este punto que puedo compartir el propósito del proyecto de investigación propuesto a la Maestría:

La propuesta es relevante por diversos factores que parten de una acción de educación por el arte. A través de esta acción y siguiendo algunos pasos previstos, se hace posible que la propia comunidad sea la voz y tenga el medio para dar a conocer diversos rasgos de su cultura.

De entrada, los pasos que se empiezan a recorrer, ya son una justa causa de emprendimiento del proyecto. (Es una oferta de estructura de talleres que se convierten en herramienta o medio de investigación, sistematización, difusión y socialización de la cultura). Pongo entre paréntesis para tratar de resignificar su contenido desde “una acción decolonial”. Ortiz y Arias (2019)³⁴

---

³⁴ Ortiz Ocaña, A. y Arias López, M.I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. Hallazgos, vol. 16, núm. 31, pp. 1-20. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2019.0031.06>

Los talleres tienen una organización que permite paso a paso adelantar la recolección de piezas que conformarán el resultado de los encuentros. Los componentes de los talleres, inicialmente sirven para comenzar el trabajo de acercamiento y conformar el equipo investigador con los participantes. Ejercicios de artes plásticas, junto a la oralidad y la escritura creativa, conforman el primer ejercicio de (la investigación) intercambio. Cabe aclarar que reemplazo la palabra “investigación” por “intercambio” porque asumo desde ahora un compartir de conocimientos que nos lleven a unos resultados que suman saberes.

El contexto de la investigación o intercambio que yo llamo, está basado en los aportes de Ana Mae Barbosa: “Un currículo que integre el hacer artístico, el análisis de obra de arte y la contextualización, estaría organizándose de modo que el niño, sus necesidades, sus intereses y su desarrollo estarían siendo respetados, y, al mismo tiempo, estaría respetándose la materia a aprender, sus valores, su estructura y su contribución específica a la cultura.”³⁵

Si bien, aquí estoy hablando, no de un currículo sino de un programa de talleres, la concepción obedece al propio criterio de Barbosa. Son talleres con el propósito de ejercitar la comunicación a través de las artes.

De otra parte, es mi intención participar como (investigador) entre paréntesis, adoptando más el carácter de mediador con la función de comprender modos de vida, extendiendo, incluso, esta condición al equipo de trabajo que eventualmente participe. Allí entra la posibilidad que una educación por el arte sea el mecanismo activador del proceso de (investigación) intercambio de saberes dentro de la comunidad y realizado por integrantes de ella. Así, yo como (investigador) mediador comparto conocimientos a manera de intercambio, que finalmente, puestos en escena, todos estos conocimientos, sistematizados o convertidos en productos artísticos de potencial socialización, se convierten en una obra colectiva de múltiple autoría. De allí la importancia del mediador estar inserto en la cotidianidad y en contacto directo con los modos de vida de la comunidad.

---

³⁵ Barbosa, A. M. (2012). La imagen en la enseñanza del arte años 1980 y nuevos tiempos. CLEA. (p. 35)

En este punto, no me queda más que agradecer en primer término a usted, maestro Ramón por sus acertadas enseñanzas, metodología y valor humano. Y en segunda medida agradezco a la vida por presentarme esta Maestría que resulta ser un modo de recoger las experiencias pasadas y generar unas nuevas con muchos más argumentos.

Bibliografía

Barbosa, A. M. (2012). La imagen en la enseñanza del arte años 1980 y nuevos tiempos. CLEA.

Cabrera Salort, R. (2016). Teoría y teóricos de educación por el arte. Selección de lecturas

Lotman, I. (1993) La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Número 9, enero-diciembre de 1993, págs. 15-20.

Ortiz Ocaña, A. y Arias López, M.I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. Hallazgos, vol. 16, núm. 31, pp. 1-20.
<https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2019.0031.06>

Webgrafías

Recuperado el 3 de noviembre de 2021:

<https://www.descubrirelarte.es/2015/02/24/doris-salcedo-metafora-de-los-desaparecidos.html>

Recuperado el 3 de noviembre de 2021:

<https://artishockrevista.com/2021/02/01/maria-teresa-hincapie-archivo-1980-2008/>

Vídeos

La escuela de la señorita Olga.

https://www.youtube.com/watch?v=qF0_8PXGybk

Documental Cooperativa Olga Cossetini, Capilla del Monte.
<https://www.youtube.com/watch?v=hl8V8FffyaY>

C. Ensayo presentado al Taller de Juego

INTERVENCIÓN ARTE Y JUEGO EN ESPACIOS COMUNITARIOS “LA GEOMETRIA DEL ARTE”

**GONZALO GONZÁLEZ BARREIRO
JESSICA MARÍA CABRERA LARA
MARÍA DE LA CRUZ CASTELLANOS GÓMEZ
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ TORRES**

31 DE JULIO DE 2021

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POR EL ARTE**

TALLER DE JUEGO

ELECCIÓN DEL ESPACIO

La sede la Cruz es una entidad de carácter educativo oficial que hace parte de la Institución Educativa la Gaitana, ubicada en la zona urbana del municipio de Timaná del departamento del Huila. Se encuentra situada en la calle 4° entre Carreras 3° y 4° del barrio la cruz. Cuenta con 6 aulas para los grados de 1°,2°,3°,4° y 5° y el aula restante para la sala de docentes, además cuenta con un aula múltiple, un laboratorio, 3 baños, uno para niños, otro para niñas y uno más para docentes, un recinto para el restaurante escolar, una cancha deportiva y pasillos que conectan a todas las dependencias escolares decorados por jardines dentro de la sede. Además, cuenta con dos entradas, la entrada principal que da por la Calle 4° y la entrada trasera que da por la Carrera 3°.

DESCRIPCIÓN

El Grado 401 que pertenece a la Institución Educativa La Gaitana Sede La Cruz, está integrado por veintisiete (27) estudiantes bajo la dirección de la docente: María de la Cruz Castellanos Gómez.

Los estudiantes del grado 4° iniciaron el año escolar asistiendo con mayor regularidad de 20 a 24 estudiantes a clases virtuales, se han caracterizado por su comportamiento socio emocional siendo activos, participativos, espontáneos, juguetones, creativos y colaboradores.

El grado 4° sede la Cruz perteneciente a la Institución Educativa La Gaitana del municipio de Timana, está conformado por un total de 27 estudiantes de los cuales 8 son mujeres y 19 son hombres; oscilan entre las edades de 8 a 10 años. 23 familias pertenecen al nivel 1 dentro de la estratificación del municipio, las otras familias pertenecen al estrato 2; las familias están conformadas por un número de hijos que oscila entre 1 hasta 6, predominando las familias que tienen 2 hijos; en cuanto al estado nutricional de los estudiantes es normal, ya que se encuentran en su totalidad con su familia.

Un total de 21 estudiantes viven con sus papás y mamás y 6 viven con solo con sus mamás; en cuanto a la escolaridad de las mamás, se evidencia que todas las mamás han alcanzado algún grado de escolaridad, 7 mamás han alcanzado un nivel técnico y 3 madres son profesionales; en lo relacionado con la escolaridad de los papás, también todos han alcanzado algún grado de escolaridad, 3 son profesionales y 5 son técnicos.

JUSTIFICACIÓN

Los cambios a los cuales se encuentra condicionada nuestra sociedad actual, influyen de diversas maneras dentro de la formación de las nuevas generaciones; por tal razón la educación y los docentes, orientadores artísticos que hacen parte de éste proceso, debemos actualizarnos, prepararnos y disponernos a brindar acompañamiento a los escolares en el reconocimiento de habilidades y destrezas artísticas a partir de las actividades lúdicas geométricas y expresivas del juego en el arte, basándonos en los valores de tolerancia, respeto, igualdad, equidad y demás valores y derechos contemplados en los principios establecidos dentro de una institución

educativa; con la certeza de encaminar a los niños y niñas a ser competentes dentro de la sociedad a la que pertenecen y/o interactúan; respetando los derechos humanos, al igual que el cuidado y la preservación del medio ambiente, como en estos momentos nos encontramos en proceso de aislamiento y bioseguridad debido a la pandemia.

Como dice Isabel Cabanellas “Los adultos debemos plantearnos diversos tipos de actuaciones aquellas que juegan fundidas emocionalmente con el niño, que viven con él su espacio mediante la narración y los juegos que el educador y las familias proponen, sin involucrar ningún tipo de medio específico para ello.”

Al enfocar la imaginación de los niños en un espacio libre y espontáneo, se busca alcanzar nuevas expectativas de curiosidad infantil frente a nuevos retos que permitan fortalecer el aprendizaje en los diferentes aspectos del juego en el arte, creando diversas formas de emplear la inocencia creativa y a la vez lúdica con respecto a practicar jugando las figuras geométricas en diversos aspectos artísticos llenos de colores e ilusiones.

OBJETIVO DEL TALLER

Reconocer la geometría en el arte aplicada en el contexto espacial, experimentando con elementos lúdicos para propiciar la creación artística.

PROCESO CREATIVO

En este proyecto se desarrolla una serie de actividades que llevan a los niños y niñas a apropiarse de herramientas para despertar su creatividad y permitir materializar objetos lúdicos al final del taller.

El proceso creativo se aborda a través de las siguientes fases: juego, exploración, imaginación y creación, permitiendo interactuar a los participantes con sus emociones, saberes, gustos y entorno cultural.

El compartir final sirve de evidencia a los logros del objetivo del proyecto **Geometría en el Arte**. Los niños y niñas comparten lo vivido en el taller y plantean dificultades y obstáculos encontrados, al igual que aciertos y nuevos conocimientos en un ambiente lúdico.

ACTIVIDADES LUDICAS

NOMBRE DEL 1º EJERCICIO	JUGANDO CON LUZ
-------------------------------	-----------------

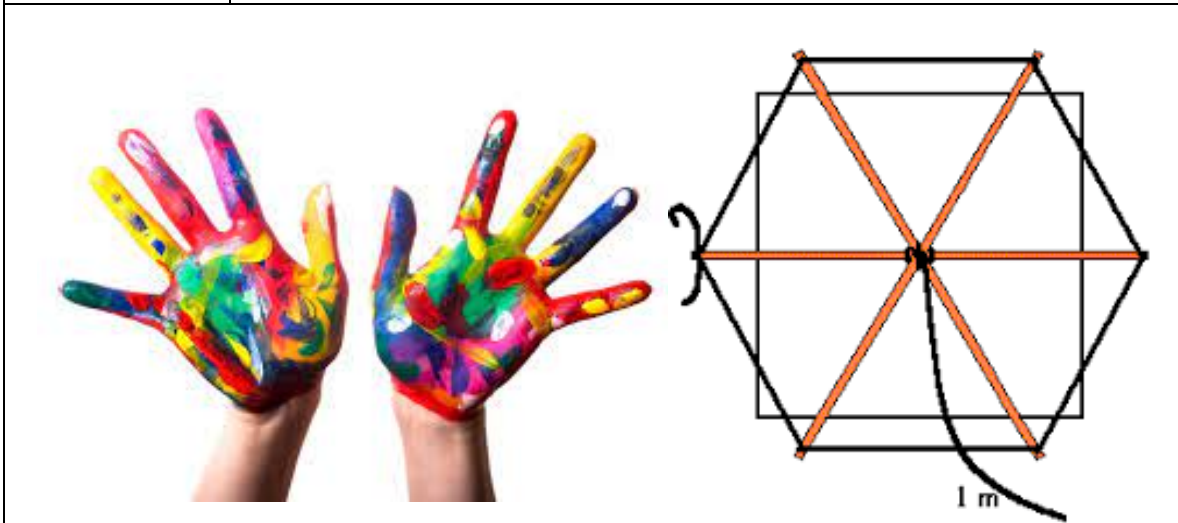

OBJETIVO ESPECÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> Reconocer las formas geométricas partiendo de la comprensión de los conceptos luz, sombra, transparencia y tamaño.
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> A los estudiantes se entregan unas figuras geométricas en 3D y 2D reservadas de la anterior actividad. Linternas Salón oscuro Juguetes (muñecos, animales, objetos).
ACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una composición artística con las figuras geométricas y lo juguetes, luego Interactuar con la luz en dos posibles espacios: Cuarto oscuro (hacemos una construcción 2D y 3D con las figuras, con una linterna proyectamos la luz sobre la figura dejando que se refleje en la pared).

NOMBRE DEL 2º EJERCICIO	CAMINO, OBSERVO Y RECuento.
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estimular la apropiación y abstracción de las figuras geométricas en los entornos físicos de participantes.
RECURSOS	Hojas de bloc, lápices y colores. Espacio exterior
ACCIÓN	<p>Caminata de observación recorrerán un espacio determinado por el tutor puede ser toda la sede o solo el área recreativa en busca de figuras geométricas en la infraestructura o edificaciones que allí se encuentren y las irán dibujando ubicándolas en un mapa que harán del recorrido hasta volver donde iniciaron.</p> <p>Luego harán una exposición del mapa hecho del lugar, en el mapa debe mostrar de donde saco la figura geométrica Luego re nombrara la figura combinándola con lo que realmente es.</p>

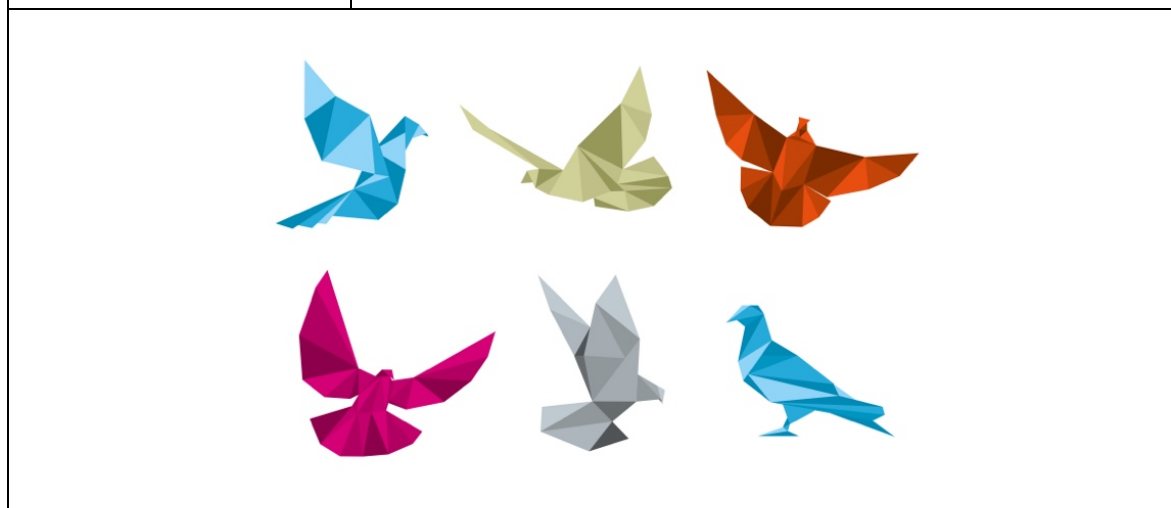
	<p>Por ejemplo, encontró un Tanque con forma de cilindro y combina los nombres de la parte geométrica con el nombre del objeto; sería así: TANQUELINDRO.</p>
--	--

NOMBRE DEL 3º EJERCICIO	JUGANDO AL ARTISTA
OBJETIVO ESPECÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar el juego de dactilopintura, pintando figuras geométricas en bocetos con diferentes tonos de colores.
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> Papel impermeable blanco, imágenes en croquis de figuras geométricas, pinturas de varios colores, palitos de pincho, rollo de nailon, cinta enmascarar de papel, mesa, aula o cancha deportiva y manitas creativas.
ACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Se procede a unir los palos de pincho dándole forma al marco geométrico de la cometa. La estructura construida, se forra con papel impermeable y sobre este, se realizan los dibujos obtenidos en actividad anterior. Seguidamente, los niños y niñas usan sus dedos para pintar con colores primarios y secundarios.

NOMBRE DEL 4º EJERCICIO	A VOLAR LA IMAGINACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> Crear con la técnica del origami, aves de colores a los que se integran mensajes con deseos.

RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Papel para origami de colores primarios y secundarios, micropuntas y tijeras.
ACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizando el papel de origami, se crean aves de diferentes colores y formas. Seguidamente se cortan pequeños papeles en los que cada participante escribe un deseo secreto que lo adhiere a la figura de origami. • Magos, Soñadores y Dibujantes convertirán las figuras en aves mensajeras que se adhieren a las cometas para poner a volar los deseos.

NOMBRE DEL 5º EJERCICIO	COMPARTIR ARTÍSTICO
OBJETIVO ESPECÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar un espacio de diálogo e intercambio de saberes y sentires, con respecto las actividades del taller de la Geometría en el Arte.
ACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Los jovencitos y su tutor organizan la exposición de los trabajos obtenidos. • El tutor hace una exposición de los artistas referenciados para el taller. • Se propone una participación activa de comentarios de los estudiantes, su aprendizaje y las impresiones que despiertan en cada uno, las imágenes de las obras compartidas.

ARTISTAS DE REFERENCIA	FANNY SANÍN	JOAN MIRO
		
	ÓMAR RAYO	ÉDGAR NEGRET
		

VIABILIDAD

El proyecto es perfectamente viable y de posible realización en el espacio descrito al comienzo del presente trabajo. El diseño y planeación están contruidos para la población objeto de la Institución Educativa La Gaitana, sede La Cruz y sus estudiantes de cuarto grado. Tiene el propósito de reforzar los saberes de los estudiantes en diversas áreas de su aprendizaje y construir nuevos procesos creativos desde su entorno cultural y cosmovisión. Igualmente, los materiales están al alcance de los talleristas y participantes.

EXPECTATIVAS / LOGROS

La experiencia ofrecida con el contenido del presente proyecto, busca afianzar en los estudiantes los conceptos y diferencias de los colores primarios y secundarios, el manejo de los pigmentos, las diversas figuras geométricas de dos y tres dimensiones, la incidencia de la luz, las transparencias y juego de sombras, estableciendo finalmente una comunicación dinámica y espontánea entre los participantes. El compartir propósitos, materiales y herramientas de trabajo en la formalización de ideas y creación de pequeñas obras a través del juego, permite que los participantes despierten la sensibilidad, afinidad y amor por el arte.

D. Ensayo para el Seminario-Taller de Proceso grupal para el querido y recordado Salvador.

TALLER DE PROCESO GRUPAL - TERCER REPORTE

Docente: Salvador Aburto

Maestrante: Gonzalo González Barreiro

El quinto encuentro, como dice Dónald, es “un encuentro por la vida”. Es lunes 28 de junio y llegamos satisfactoriamente a la parte final del seminario-taller.

Hoy comenzamos el encuentro con una lectura de un bello escrito del maestro Salvador. Es un escrito que genera aportes sobre lo que va a ser nuestra presentación final del informe de evaluación del curso con el producto integrador por equipo.

Vamos iniciando con comentarios sobre lo que hicimos durante el tiempo de descanso de domingo.

María de la Cruz dice que pudo descansar, dormir, hasta muy tarde. Nos cuenta las minucias de las fiestas del Huila que se suceden en estos días. Ella se alista para la celebración del San Pedro del día de mañana.

Jónatan se dedicó durante el domingo, a encuadernar artesanalmente un libro de danza butoh.

Diego por su parte dice que la narración de María de la Cruz sirve de fondo para su comentario. Diego está involucrado artísticamente a la fiesta y nos muestra y explica su participación teatral y el alistamiento desde el domingo para su debut.

Dónald habla de cómo aprendió a apreciar las cosas, gracias al taller grupal a partir de lo cual tuvo experiencias nuevas, entrando al universo de lo sensible es realmente “el encuentro con la vida”.

Pasamos a la lectura de los reportes y aparecen los emergentes. El primero, Jónatan. Sorprende con su reporte con una caligrafía impecable y ataviado de color y de viñetas en contexto. Reporte poético con algunas palabras sueltas pero atadas al todo. Una propuesta ejemplar para el grupo.

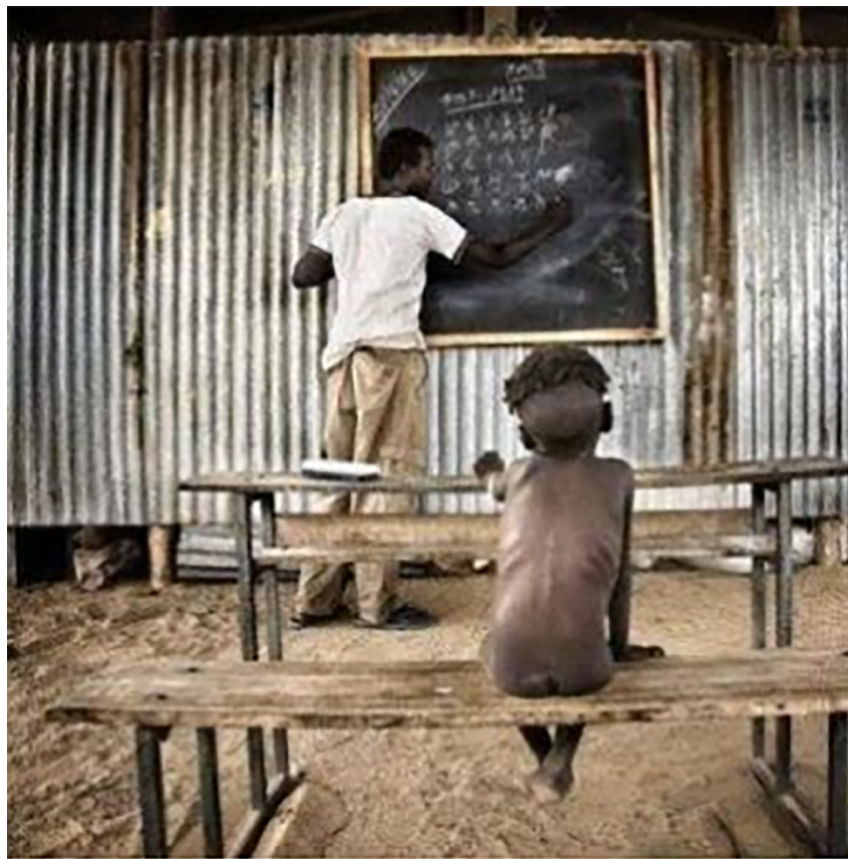
Raúl lee su reporte destacando su felicidad y el encuentro le ha generado múltiples sentimientos y reflexiones. Se pregunta “en dónde me metí, pero no soy de los que no se atreve”. Dice querer aportar al grupo, pero ya lo hace con este reporte. Tal vez no se

ha dado cuenta Raul su importancia para el grupo, sus palabras que nos representan e identifican. De Margarita, me impactó solidariamente el suceso de niñez con su abuela. No hay comentarios verbales, solo decirle que también a mí me generó llanto.

El maestro Salvador expone los criterios del trabajo en el que vamos a presentar una sesión de psicodrama: caldeamiento, encuadre, retroalimentación y cierre. Qué y cómo lo vamos a hacer, es el encuadre.

La actividad de las 10:15 es la aplicación del método. Caldeamiento con una imagen; asumir en la acción una temática que nos lleve al diálogo y una acción más centrada.

La imagen presentada es la siguiente:

Víctor dice que se identifica con la imagen puesto, que él ha tenido que afrontar situaciones similares como docente.

A mí la imagen me produce varias reflexiones. De una parte veo que la educación está por encima de toda situación. Me identifico con la escena entera, con todas sus partes, y me produce, paradójicamente, alegría. Alegría de la capacidad de abstracción de los personajes y sale adelante la educación.

A actividad central es la acción y en este caso debemos buscar en nuestra experiencia algo que tenga que ver con ese fenómeno vislumbrado por la imagen, donde se pueda evocar y reflexionar emotivamente: Qué pasó y cómo pudo mejorar.

Recuerdo el suceso de un niño que en la a clase de pintura infantil, hacía un dibujo muy elaborado durante cada clase y luego al colorearlo con acrílicos, llevaba al negro el trabajo. Semanas después llegó la mamá y me reclamó por los resultados del trabajo del pequeñín, ya que ella había matriculado el niño para que aprendiera a colorear figuras sin salirse de las líneas de contorno. El niño nos había explicado, a sus compañeritos y a mí, que los dibujos que hacía, sucedían por la noche, por tanto no podíamos verlos.

El cierre de este día es una cadena que parte del maestro Salvador, quien señala a una persona del auditorio y le expresa una frase. Este a su vez lo hace con otro y así hasta que lleguemos a la última persona y vuelva al maestro. Es un cierre que nos enseña nuevas características del grupo.

EJERCICIO FINAL
ARTE Y COMUNICACIÓN
Una estrategia educativa
de aprendizaje visual
SESIÓN 1

Propósito: Reconocer conceptos de decolonialismo en el arte.

Lugar: Espacio de trabajo.

FASES	ACTIVIDAD	TIEMPO	RECURSOS
ENCUADRE	Presentación del tutor seguido por cada uno de los participantes. Se hablará de las representaciones escultóricas ecuestres de personajes históricos.	20 min	Referencia de la estatuaria más importante de la ciudad.
CALDEAMIENTO	Dinámica: Se propone al auditorio que identifique los personajes que componen la fotografía y que escriba un texto sobre lo que le despierta la imagen que tiene al frente.	25 min	Presentación de imagen.
ACCIÓN	Dinámica: Cada uno de los participantes compartirá el escrito que relaciona la imagen con una relación similar producido en el arte contemporáneo, que sea de su conocimiento.	35 min	Papel y lápiz.
SHARING	Se realizará una retroalimentación que permita tener y, de ser el caso, confrontar las visiones sobre la escultura ecuestre.	25 min	
CIERRE	Escucha la canción Pueblo de la Gaitana. https://www.youtube.com/watch?v=WeTk7NwQldc	5 min	

E. Ensayo presentado al Seminario de Teoría de la imagen y su lectura.

REFLEXIONES DE UN FORMADOR AUDIOVISUAL

Maestrante:

Gonzalo González Barreiro
Maestría en Educación por el Arte
Universidad Surcolombiana

Hoy es 18 de diciembre de 2021. Ayer acabamos el **Seminario de Teoría de la Imagen y su Lectura**, dictado por el maestro Mario Méndez.

Pero ¿por qué escribo esto? Claro, se relaciona con el propósito de generar conexiones reales entre la **Maestría de Educación por el Arte** y la vida real. Suena bien, pero nada fácil de llevarlo a los espacios de formación en los que me encuentro.

Si miramos en detalle el grupo de jóvenes que comienzan el proceso de taller de reportería, podemos encontrar la forma de abordar el tema Uso Político de la Imagen, teniendo en cuenta que gran parte del grupo estuvo en la Primera Línea durante el Paro Nacional en Colombia. Jóvenes que expusieron su vida, inconformes con la desigualdad, las políticas económicas perversas y el “no futuro” relacionado con la imposibilidad de emprender estudios universitarios e imposibilidad de alternativas laborales.

El Uso Político de la Imagen, en el contexto rural del corregimiento El Hormiguero de la ciudad de Cali, es una herramienta de la comunicación que las y los jóvenes pueden interpretar, pueden apropiarse y pueden manejar, en los espacios de redes sociales donde viven inmersos.

Surge inicialmente el tema de la responsabilidad que se debe asumir desde la producción de imágenes. Existe un tema ético que lo describe muy bien Mitchell (2009):

“Nuestra responsabilidad hacia la representación está relativamente bien definida. Sabemos que consiste en *interpretación*: la lectura atenta, cuidadosa y afectuosa de textos e imágenes; la respuesta informada y crítica a sus significados; y el elocuente testimonio de su poder. Entender las representaciones y publicar ese entendimiento, proclamarlo públicamente como verdad: esa es nuestra profesión, una definición de nuestra responsabilidad profesional.”³⁶

---

³⁶ MITCHELL, W. J. T. (2009). Teoría de la imagen. Ed. Akal. (p. 363)

El asunto a tratar no es menor. Regularmente estamos acostumbrados a recibir copiosa información llena de inexactitudes, en su mayoría no ingenuas. Esto lleva a pensar que nuestro trabajo lo debemos hacer de otra forma, con responsabilidad y ética.

En días pasados hablábamos en clase con los jóvenes, sobre lo que significa la palabra “documental” en lo relacionado con la producción audiovisual. Comenzamos analizando uno de los primeros documentos filmicos de los hermanos Lumiere, La Salida de la Fábrica Lumiere. Encontramos que, a pesar de parecer un plano documental grabado en el propio momento de la salida de trabajadores de una fábrica, existen varias tomas de la misma salida, lo que da lugar a pensar que es una puesta en escena, no tan espontánea como pareciera. Por tanto, debemos tener la capacidad para leer los textos que se nos presenten, en el formato que lleguen y con la combinación de texto escrito e imagen que se nos comparta.

Dentro de este criterio, aparece otro análisis que hemos realizado con un ejemplo emblemático: La Isla de las Flores³⁷, documental de Jorge Furtado.

El primero, da cuenta de un documental encargado de la Universidad Estatal del Río Grande del Sur a Jorge Furtado, se desarrolla en el Estado de Portoalegre, al sur de Brasil, en un municipio llamado La Isla de las Flores en donde confluye la basura del país. El encargo era un documental educativo sobre el proceso de la basura desde que sale de las casas hasta llegar al relleno sanitario. La decisión del documentalista Furtado no se redujo a registrar dicho proceso, sino que la decisión fue mostrar las relaciones capitalistas, la miseria, las desigualdades sociales, el consumismo y la indiferencia humana, con un lenguaje en momentos cómico pero desgarrador al dejar ver la realidad de quienes sobreviven en medio de la basura.

Este documental, este texto, esta representación, es el vivo ejemplo del poder de la imagen. Ser comunicadores, ser “reporteritos” producto de los talleres audiovisuales, nos da un singular “poder” pero a la vez, nos señala una obligada responsabilidad de cara a nuestros lectores.

---

³⁷ Recuperado el 18 de diciembre de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=T1eU7_yqrpc

Otro tema importante que podemos abordar en el taller, se refiere al contexto que se vive en el corregimiento, nuestros conocimientos y saberes, las personas que nos rodean, las relaciones sociales locales, la política estatal y la forma como incide en el territorio. Todo esto cuenta, tal como hace referencia Calderón Sánchez (2009) cuando afirma que “... la imagen es una manifestación de la mente cognitiva del sujeto en relación con su mundo”. No hay duda y de hecho el taller en desarrollo se origina en dicho contexto. Somos hijos de nuestra época.

La última referencia que hicimos en la pasada clase, fue sobre la muerte (asesinato) del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, Lucas Villa. De él se habló mucho y se dijo cualquier cantidad de comentarios contradictorios y disuasivos para el conocimiento de la verdad. Desde la “muerte merecida de un vándalo” dicha por medios diversos, hasta las manifestaciones empáticas por parte de otros. Finalmente, hace un par de semana, se concluyó que fue una muerte premeditada y se pudo establecer gracias a un equipo de investigadores, Cerasetenta, quienes lograron concatenar un sinnúmero de documentos visuales y sincronizarlos para obtener el resultado.³⁸

El trabajo propuesto para nuestro próximo encuentro en la Casa Comunal del corregimiento El Hormiguero, con once jóvenes: trabajaremos la combinación de las imágenes (fotografías) con textos escritos (pie de foto). Podemos llamar la clase: “CÓMO CAMBIAR EL SENTIDO DE UNA REPRESENTACIÓN”. Sí, eso voy a hacer.

---

³⁸ Recuperado el 20 de diciembre de 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=iQqaHYdaOQQ>

Bibliografía

CALDERÓN SÁNCHEZ, H. (2009), Introducción al conocimiento de la imagen. Ed. Siglo XXI.

MITCHELL, W. J. T. (2009). Teoría de la imagen. Ed. Akal.

Webgrafía

Cerosetenta. La pieza que faltaba en el crimen de LUCAS VILLA.

<https://www.youtube.com/watch?v=iQqaHYdaOQQ>

Furtado, Jorge. La Isla de las Flores.

https://www.youtube.com/watch?v=TIeU7_yqrpc

Hermanos Lumiere. La salida de los obreros de la fábrica Lumiere.

<https://www.youtube.com/watch?v=j9PKwtyEh5g>

Hermanos Lumiere. La salida de los obreros de la fábrica lumiere en Lyon.

<https://www.youtube.com/watch?v=qPC5Nx8y5Yk>

F. Transcripción del audio correspondiente al video-ensayo presentado al Seminario de Imaginarios ecológicos.

Debo hacer un ensayo, un ensayo visual. Tomo prestada su presencia: palmas, árboles, matas de plátano, hierbas, tierra, y de todos y todas sus habitantes, sus huéspedes. Ustedes son la voz del ensayo. Por lo pronto, tomo prestadas otras voces, de Arturo Escobar Félix Guattari, para que todas y todos entendamos qué quiero compartir. Dice Escobar que el conocimiento de la naturaleza no es una simple cuestión de ciencia,

observación empírica o incluso de interpretación cultural. ¿Sí entiende la guacharaca eso? ¿Acaso, las hormiguitas están poniendo cuidado? ¿Se sienten bien interpretadas las guacharacas? Bueno, en este caso creo que el que debo entender soy yo.

¿Qué sabe la iguaza, la pava, la perdiz, la garza real, el coquito o el ibis? ¿Qué sabe el perico o en las noches el búho moteado? ¿Qué sabe el mielero común que arrima todas las mañanas por un trocito de plátano? Qué saben. Qué saben de la perspectiva de la ciencia positivista o de la perspectiva de la ciencia de sistemas. ¿Acaso saben algo? ¿Necesitan saberlo? Qué es eso del constructivismo epistemológico. ¿Fácil de entender? ¿Constructivismo dialéctico o materialismo dialéctico? Qué diferencia encuentran entre naturaleza y cultura. Tal vez, el hecho de que estemos hoy relacionados, tiene que ver con eso. De que nos conozcamos, tiene que ver con eso. Pero qué saben ustedes de eso o qué necesitan saber del interaccionismo constructivista. ¿Acaso la idea de que la naturaleza tiene que ser estudiada en términos de los procesos constitutivos y las relaciones biológicas, sociales, culturales, políticas, discursivas, que están involucradas en su producción, debe ser una idea que manejen ustedes? Pues bien, queda como tarea para mí, sentado en el pie de un mandarino, empezar a compartir todas estas ideas. No solamente compartirlas con palabras, sino compartirlas con hechos. Es preciso compartirlas que el planeta tierra, donde habitan ustedes y habito yo, vive un período de intensas transformaciones técnico-científicas, como contrapartida de las cuales se ha engendrado, fenómenos de desequilibrio ecológico que amenazan a corto plazo si no se le pone remedio. La implantación de la vida sobre su superficie, eso tiene que ver con ustedes y al parecer, el que sobre soy yo.

Les cuento, queridos y queridas, que Guattari nos habla de tres ecologías: la social, la mental y la medioambiental. Pero, qué es eso de las ecologías, cuál es su diferencia, eso lo tenemos que vislumbrar y no es tarea fácil. Además, porque alrededor de su solución hay una especie de utopía, pero hay que intentarlo. Guattari dice que la verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Nosotros estamos viviendo aquí en una pequeña isla. Parece que fuera ajena al resto de la vecindad, lejana y cercana, pero de todas maneras hacemos parte, somos una

mínima parte de este planeta y, de alguna manera, debemos contribuir a lograr el propósito que apunta el autor.

Les prometo estar atento a la forma de integrar estas tres ecologías y de ponerlas en práctica. Yo se que ustedes me están escuchando y l están entendiendo. Solo me resta agregar unas líneas de Donna Haraway³⁹ sin querer ser pesimista ni alarmista, más bien autocrítico. Dice así: “En el antropoceno, las fuerzas tentaculares, son las del fuego nuclear y el carbón. Queman al hombre hacedor de fósiles, que quema más y más fósiles de manera obsesiva, creando cada vez más fósiles en una parodia lúgubre de las energías terrestres”.

Les reitero que no quiero ser pesimista y me resta seguirlos abrazando.

2. Una opinión desde la cultura y por la cultura.

Patricia Ariza le envía otra carta a Gustavo Petro Por: Redacción Cambio⁴⁰

12 Mayo 2023

La exministra de Cultura le envió una misiva al presidente Petro en la que expresa su preocupación por el rol de la cultura en el cambio social. "Una paz que no se cante, que no se pinte, que no se relate, que no se represente, se puede morir de tristeza" dice.

Presidente:

Escuché atentamente su conferencia sobre los fondos de pensiones y vi cómo los economistas lo observaban entre sonrientes y perplejos. Su discurso sobre el fracaso de los alquimistas de la economía fue, sin duda, formidable. Usted habló con la elocuencia

---

³⁹ Haraway, Donna. 2018. Manifiesto Chthuluceno desde Santa Cruz.

<https://editorial.centroculturadigital.mx/articulo/manifiesto-chthuluceno-desde-santa-cruz>

⁴⁰ <http://cambiocolombia.com/pais/patricia-ariza-le-envia-otra-carta-gustavo-petro>

que lo caracteriza, de cuán equivocado estaba el conocimiento de tantos “sabios” con diplomas y doctorados que nos prometieron en el año 1993 un mejor vivir con la economía de mercado. Usted, tenía la razón.

Recordé que una vez usted estuvo de acuerdo conmigo en que el conocimiento sin sensibilidad no sirve de mucho.

La humanidad en el siglo pasado se debatía en dos grandes maneras de mirar el mundo. Una parte, la nuestra, la de los revolucionarios, la de las y los jóvenes que fuimos capaces de desprendernos de todo hasta de entregar el tiempo y la vida. Pero también de crear grandes obras. Muchos de los nuestros murieron en el intento, los mataron. Estaban con nosotros los estudiantes y los obreros, los intelectuales y los campesinos. Los que no fueron matados, fueron, fuimos excluidos y excluidas. Fuimos testigos de la transformación del humanismo en negocio a través de los famosos planes de desarrollo sostenible. Pero también vivimos la resistencia cultural de los jóvenes, de la izquierda, de las mujeres, de los ambientalistas y de los y las artistas que fueron capaces de advertir el desastre.

Y estaba la otra humanidad, la que se dejó seducir por los cantos de sirena del neoliberalismo. Un modelo que embelleció la llamada economía de mercado, que prometió que el vaso de la riqueza se derramaría sobre los pobres y todos íbamos a convertirnos en emprendedores. Ese modelo prometió que íbamos a acceder a la modernidad postergada mediante las grandes alianzas estratégicas.

Nada de esto pasó, la modernidad prometida no llegó jamás porque era un espejismo para los pobres. Esta modernidad concentró de manera obscena la riqueza en unos pocos patriarcas megamillonarios. Sus multinacionales le extrajeron las entrañas a la tierra y el clima cambió al punto que se están deshielando los glaciares. Y, cada día que pasa, desaparece una especie sobre la tierra. Los gases invernadero llenaron el cielo prometido y la humanidad está llegando al peligro de su propia extinción. Eso fue lo que pasó.

Nosotros y nosotras no logramos que nuestra utopía poética alcanzara su realización total, pero, como tenemos la razón y el corazón, seguimos en la resistencia. Nada nos detendrá en este propósito y menos ahora cuando tenemos la tarea de contribuir desde

aquí a salvar la humanidad de sí misma y parar la guerra, que es el eterno recurso de los imperios para reciclarse.

Este país no se escapa de la tragedia planetaria. Vivimos las guerras locales y las guerras ajenas relacionadas con el narcotráfico. Llevamos tantos años en esto, que no tenemos otra alternativa que la de encontrar salidas iluminadoras a la crisis.

Estamos en ese pulso presidente y, por eso, hoy como nunca antes, debemos acudir a la cultura, que no es un adorno. Es el asunto político por excelencia, porque tiene que ver con los modos de ser y de sentir de las sociedades y de las personas. Tiene que ver con la premonición y la memoria.

Es necesario cambiar la cultura de la muerte asociada a la riqueza y remplazarla por la cultura de la paz y, por la reconquista de un modelo verdaderamente solidario. Por eso presidente, la gran mayoría de artistas y creadores, de intelectuales y académicos hemos estado con usted y con el Gobierno del cambio porque no nos resignamos a que la guerra y la violencia sean el destino para nuestros hijos y nietos y para nuestras hijas.

Compartimos con usted, presidente, la necesidad de colocar la vida en el centro de todo, pero no cualquier vida, sino una vida cargada de sentido, una vida donde el conocimiento sensible florezca y donde la creación no sean atributo exclusivo de unos cuantos, sino un derecho de todos y todas que se pueda practicar y disfrutar a lo largo de la vida, de toda la vida.

Estamos en un cambio de época y el Gobierno del cambio que usted preside es la gran oportunidad no solo para Colombia sino para el mundo. Alguien tenía que decir que el modelo fracasó estruendosamente y usted lo ha dicho. Pero no basta decirlo, hay que construir colectivamente el cambio. Y estamos a tiempo todavía.

No estamos arando en el mar, presidente. Son miles de miles las personas en el mundo y en Colombia que estamos en este propósito. Y, esta hazaña no puede ser solamente un asunto de la política. Tiene que haber un cambio cultural, un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad, un cambio de los dominantes imaginarios de la guerra.

El cambio cultural señor presidente, no puede ser un asunto exclusivo del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes. Es, o debería ser, un propósito nacional, empezando por el Gobierno mismo del cambio porque la cultura está en todos los lugares, en la regiones, en los barrios, en los jóvenes, en las mujeres. Necesitamos construir una cultura de paz en donde la paz se vuelva cultura.

El gran estallido social del 21, fue, sobre todo, un estallido cultural. Las ollas comunitarias no eran solo para comer sino para encontrarse. Los discursos no estuvieron en los estrados, estuvieron en los muros. Y los jóvenes no estuvieron solamente en las calles, ingresaron al Relato de Nación.

Estamos inmersos e inmersas no solo en las guerras bélicas, sino que su Gobierno y usted mismo, así como la vicepresidenta Francia Márquez están siendo víctimas de guerras culturales. Estas guerras son muy peligrosas porque muchas veces son intangibles. Trabajan sobre los imaginarios, sobre la mentalidad, sobre los modos de ser, de pensar y de sentir de la sociedad y de las personas. Recuerde presidente, que mediante una guerra cultural se perdió el plebiscito por la paz.

Por eso presidente y se lo digo con respeto, pero a la vez con preocupación: no se puede abandonar la cultura porque el cambio social es un cambio cultural. No se puede pensar que la cultura es una suma de eventos, de proyectos y de fotografías. Este país requiere con urgencia una profunda Reforma Cultural que permita que la paz se vuelva a colocar en el Relato de Nación y en el corazón de la gente. Una paz que no se cante, que no se pinte, que no se relate, que no se represente, se puede morir de tristeza.

Bienvenidos todos los proyectos culturales, pero si no tenemos un Proyecto Cultural de Nación a lo mejor serán esfuerzos bellos, pero vanos.

Claro que necesitamos colocar la vida en el centro de todo, pero vivir no es solo respirar. Necesitamos que la vida se llene de sentido, necesitamos que el cambio sea la reconstrucción del Relato de Nación, que con seguridad presidente será la construcción colectiva de la paz.

Patricia Ariza⁴¹, Artista

---

⁴¹ <https://teatrolacandelaria.com/patricia-ariza-florez/>

Bibliografía

Álvarez, M., (2006). Reseña de “Gramática de la fantasía” de Gianni Rodari, *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 7(1),233-234.

Barbosa, A. M. (2012). La imagen en la enseñanza del arte años 1980 y nuevos tiempos. CLEA.

Barbosa, A. M. (2012). La imagen en la enseñanza del arte años 1980 y nuevos tiempos. CLEA. (p. 35)

Baribbi, A. y Spijkers, P. (2011). Campesinos, tierra y desarrollo rural. Reflexiones desde la experiencia del Tercer Laboratorio de Paz. La Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz es ejecutada por un Consorcio conformado por: Cotecno – Agroconsulting – CIAT – CISP – Ideaborn. Este informe ha sido elaborado con financiamiento de la Comisión Europea.

Corona Berkin, S. (2019). Producción horizontal del conocimiento. (ed.) Bielefeld University Press.

Cuadernos de Pedagogía, N° 404, septiembre de 2010. Publicado por Jaume Martínez Bonafé

Eisner, Elliot W. (1998). El ojo ilustrado. (ed.) Paidós.

García García, F y Rajas, M. (Coordinadores). Narrativas audiovisuales: el relato.

García García, F y Rajas, M. (Coordinadores). Narrativas audiovisuales: los discursos.

García García, F y Rajas, M. (Coordinadores). Narrativas audiovisuales: mediación y convergencia.

Jiménez Ramos, D. Geo-grafías Comunitarias.

La Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El arte como productor de conocimiento. Creación e investigación: convergencias y divergencias.

Lara González, W, Popo Mejía, G y Ruiz Jiménez, A. (2015). La juga como expresión cultural en las comunidades afrocolombianas del corregimiento de Quinamayó, Jamundí, Valle del Cauca [recurso electrónico].

Larrosa Bondía, Jorge. «Sobre la experiencia». *Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna*, 2006, Núm. 19, p. 87-112, <https://raco.cat/index.php/Aloma/article/view/103367>.

Lotman, I. (1993) La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Número 9, enero-diciembre de 1993, págs. 15-20.

Lozano, J. S. (coordinador). El audiovisual y la educación para el desarrollo. Del entretenimiento a la participación.

Martínez, M. La investigación cualitativa (síntesis conceptual).

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Eje 2: uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación: alfabetización audiovisual.

MITCHELL, W. J. T. (2009). Teoría de la imagen. Ed. Akal. (p. 363)

Mora Anto, F. (2010). Sobre los laboratorios: Mesa de arte, pedagogía y educación. Ministerio de Cultura de Colombia. Experimentos con lo imposible.

Najmanovich, D. (2008). Mirar con nuevos ojos Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo. (ed.) Editorial Biblos.

Najmanovich, D. y Llamazares, A. M. (2008). Mirar con nuevos ojos Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo. (LA OBJETIVIDAD ENTRE PARÉNTESIS) Entrevista a Humberto Maturana. (ed.) Editorial Biblos.

Ortiz Ocaña, A. y Arias López, M.I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. Hallazgos, vol. 16, núm. 31, pp. 1-20. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2019.0031.06>

Revista de artes visuales abril de 2011 issn 2145-6399 ERRATA# N°4 Pedagogía y educación artística. Arte y comunidad. Una herramienta para la transformación social Tranvía Cero. Pablo Almeida y otros. Quito, Ecuador (2002) p 197

Risler, J y Ares, P. Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa.

Vallarino, D. y Muri, S. (2013). Tejiendo humanidades: Un puente entre el arte y lo social. (ed.) homo Sapiens Ediciones.

Webgrafía

<http://www.fundacioncompa.com/capacitacion/arte-comunitario>

<https://iconoclasistas.net/experiencias-online/>

<https://pregonerosdemedellin.com/#es>

<https://casagallina.org.mx/>

Iconografía

Casa Gallina: Cultura, comunidad y medio ambiente.

<https://casagallina.org.mx/>

Constructor de sueños.

<https://www.youtube.com/watch?v=wn12I-Bwe7g>

Dewey, John (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Documental Cooperativa Olga Cossettini, Capilla del Monte.

<https://www.youtube.com/watch?v=hl8V8FffyaY>

Espinosa, P. (2009). La ironía y el horror, *laFuga*, 10. [Fecha de consulta: 2023-06-05]

Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/la-ironia-y-el-horror/365>

Fundación Compa.

<http://www.fundacioncompa.com/>

Jesualdo Sosa

<https://www.youtube.com/watch?v=1vvAjGSICr4>

La chucha la salvo yo. Compositora Claudia contreras. Música por Los Soneros del Camino.

<https://www.youtube.com/watch?v=UXB3B1x7Jpk>

La escuela de la señorita Olga.

https://www.youtube.com/watch?v=qF0_8PXGybk

Conferencia de Jorge Larrosa en Mar del Plata 2007. "Acercas de la experiencia" - "Formar en Futuro Presente"

Conferencia completa: <https://www.youtube.com/watch?v=k7OpdwOwaNY...>

Conferencia completa: https://www.youtube.com/watch?v=e9F_kuPnQBs

Luis F. Iglesias: el camino de un maestro. Parte 1

<https://www.youtube.com/watch?v=4KY5RTVqIx0>

Luis F. Iglesias: el camino de un maestro. Parte 2

<https://www.youtube.com/watch?v=EUvV7aMhdG0>

Luis F. Iglesias: el camino de un maestro. Parte 3

<https://www.youtube.com/watch?v=5YvaufuOaXc>

Luis F. Iglesias: el camino de un maestro. Parte 4

<https://www.youtube.com/watch?v=4KY5RTVqIx0&list=PLFA8D7CED88DD2019>

Re: Constructor de sueños. (Comentario hecho en un vídeo).

<https://www.youtube.com/watch?v=wn12I-Bwe7g>

<https://etimologias.dechile.net/?recordar>

<https://www.facebook.com/IMPRESOPORMI/>

https://issuu.com/gonzabar/docs/el_tren_de_los_curados

<http://colectivodescarrilados.blogspot.com>

<https://www.youtube.com/watch?v=wn12I-Bw>

<https://www.youtube.com/watch?v=1vvAjGSICr4>

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5036/jjma05de16.pdf.PDF>

http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/71399/Guia-LADA_Como-hacer-un-fanzine

<https://radioslibres.net/fanzines-sobre-una-internet-feminista/>

<https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/jorge-furtado/43852>

<https://www.facebook.com/watch/?v=287141495724630>

<https://www.youtube.com/watch?v=se8NWfNO9jY> Recuperado el 30 de julio de 2021.

<file:///Users/gonzalogonzalezbarreiro/Downloads/Dialnet-Documenta11NotasSobreArteYPolitica-3656922.pdf> Recuperado el 28 de julio de 2021.

<https://artepedrodacruz.wordpress.com/2011/09/30/el-artista-mexicano-gabriel-orozco-tecnica-y-naturaleza/> Recuperado el 28 de julio de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=2__dkACDYuO0&t=3421s Recuperado el 30 de julio de 2021.

<https://www.descubrirelarte.es/2015/02/24/doris-salcedo-metafora-de-los-desaparecidos.html>

<https://artishockrevista.com/2021/02/01/maria-teresa-hincapie-archivo-1980-2008/>

https://www.youtube.com/watch?v=TIeU7_yqrpc Recuperado el 18 de diciembre de 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=iQqaHYdaOQQ> Recuperado el 20 de diciembre de 2021

Cerosetenta. La pieza que faltaba en el crimen de LUCAS VILLA.

<https://www.youtube.com/watch?v=iQqaHYdaOQQ>

Furtado, Jorge. La Isla de las Flores.

https://www.youtube.com/watch?v=TleU7_yqrpc

Hermanos Lumiere. La salida de los obreros de la fábrica lumiere en Lyon.

<https://www.youtube.com/watch?v=qPC5Nx8y5Yk>

Haraway, Donna. 2018. Manifiesto Chthuluceno desde Santa Cruz.

<https://editorial.centroculturadigital.mx/articulo/manifiesto-chthuluceno-desde-santa-cruz>

<http://cambiocolombia.com/pais/patricia-ariza-le-envia-otra-carta-gustavo-petro>

<https://teatrolacandelaria.com/patricia-ariza-florez/>