

Acontecer Obra

Sistematización de la experiencia pedagógica en el ‘Laboratorio para narrativas de la imagen’ en el Centro Educativo Paraísos De Color

Carolina Isaza Rojas

Para optar al título de Licenciada en Artes Plásticas

Asesor

Jair Hernando Álvarez Torres, Doctor (PhD)

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Educación Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Isaza Rojas, 2024)
Referencia	Isaza Rojas, C. (2024). <i>Acontecer Obra. Sistematización de la experiencia pedagógica en el 'Laboratorio para narrativas de la imagen' en el Centro Educativo Paraísos De Color</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

¡Déjalo salir! [Ilustración], por Sako Asko, 2022, Instagram

(<https://www.instagram.com/p/CZsxbXtOueb/>)

Agradecimientos

A mis maestros, porque en la pasión de sus enseñanzas germina mi curiosidad.

A quienes alguna vez me han llamado '*profe*': en el brillo que tienen sus ojos al aprender,
deposito mis convicciones.

Tabla de Contenidos

Resumen	10
Palabras clave	10
Abstract	11
Keywords	11
Introducción	12
1. Planteamiento del Problema	14
2. Objetivos	17
2.1. Objetivo General	17
2.2. Objetivos Específicos	17
3. Marco de Referencia	18
3.1. Estado de la Cuestión	18
3.1.1. Contexto Institucional	18
3.1.2. Contexto Educativo	20
3.1.3. Contexto Humano	22
3.2. Marco Conceptual	24
4. Metodología	27
4.1. Diseño Metodológico	28
4.1.1. Dispositivos, Pasos y Procedimientos Para la Recolección y Reconstrucción de la Práctica	28
4.1.2. Instrumentos Para el Análisis e Interpretación de la Experiencia	33
4.1.3. Cronograma de Actividades del Proyecto Laboratorio Para Narrativas de la	

	6
Imagen	34
4.2. Momentos de la Sistematización	34
4.2.1. Momento 1: Recopilación de Datos	35
4.2.2. Momento 2: Descripción y Análisis de la Experiencia	39
4.2.3. Momento 3: Identificación de Aprendizajes	44
Imágenes de registro de las actividades.	49
Registro de exposición y lanzamiento de fotolibro.	51
5. Análisis e Interpretación	53
5.1. Lo Metodológico	53
5.1.1. Fases o Etapas	54
5.1.2. Materiales	56
5.1.3. Espacio	56
5.1.4. Técnica	57
5.1.5. Objetos	58
5.2. Lo Pedagógico	59
5.3. Lo Experiencial	62
6. Aprendizajes y Potenciación	64
Referentes	66
Anexos	68

Lista de Fotografías

Fotografía 1: Grupo de estudiantes del Centro Educativo Paraísos de Color	20
Fotografías 2 y 3: Celebración del evento “Director por un día”	23
Fotografía 4: Ilustración del poema “Estar enamorado”	26
Fotografía 5: Ejercicio “¡Mancha!”	38
Fotografías 6 y 7: Fotolibro “A la orilla de una línea”	39
Fotografías 8 y 9: Ejercicios “1° experimento de historia grupal” y “Encuentro con tu artista interno”	49
Fotografías 10 y 11: Ejercicios “Sellos artesanales” y “Estampa el jardín”	49
Fotografías 12 y 13: Ejercicio “¡Mancha!”	50
Fotografías 14 y 15: Ejercicios “Serigrafía” y “Cianotipia”	50
Fotografías 16 y 17: Exposición “A la orilla de una línea”	52
Fotografías 18 y 19: Exposición “A la orilla de una línea”	52
Fotografía 20: Exposición “A la orilla de una línea”	55
Fotografía 21: Ejercicio “Cianotipia”	56
Fotografías 22 y 23: Ejercicio “Estampa el jardín”	57
Fotografía 24: Ejercicio “Encuentro con tu artista interno”	58
Fotografía 25: Ejercicio “Serigrafía”	59

Lista de Tablas

Tabla 1 Fragmento de la guía para realizar el diagnóstico en el escenario escolar	28
Tabla 2 Ejemplo de diario de campo diligenciado	32
Tabla 3 Ejemplo de guía de planeación de actividades diligenciado	33
Tabla 4 Matriz de consistencia	34
Tabla 5 Cronograma	34
Tabla 6 Plan de trabajo por sesiones para el desarrollo del Laboratorio para narrativas de la imagen	47

Lista de Figuras

Figura 1 Agrupación de objetivos específicos y momentos de la sistematización	35
Figura 2 Fragmento del cronograma de temas de 5°	44
Figura 3	45
Figura 4 Figura 4: Flyer de invitación a la exposición “A la orilla de una línea”	51

Resumen

Este trabajo se presenta como sistematización de la experiencia pedagógica recogida en los dos niveles de práctica docente del programa Licenciatura en Educación Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

A partir de la sistematización del proceso pedagógico propuesto y desarrollado dentro y fuera del aula, se busca indagar por la posibilidad de una formación artística que esté mediada por la estimulación de la *Voluntad de potencia* en el escenario educativo, reconociendo las actitudes creadoras propias de quien crea y aprende, en este caso los estudiantes del grupo 5° del Centro Educativo Paraísos de Color, partiendo de una actitud de provocación del enseñante y una apertura al devenir de la creación, entendiendo este devenir como un proceso constante, que no tiene causa o efecto, sino que es obra que acontece, cuando el entorno provee un espacio adecuado para la embriaguez artística y la transvaloración de las reglas usualmente impuestas durante el proceso de creación en el escenario escolar.

Palabras clave

Laboratorio de creación, voluntad de potencia, embriaguez artística, sistematización, didáctica no parametral, fenomenología.

Abstract

This work is presented as a systematization of the pedagogical experience collected in the two levels of teaching practice of the Licenciatura en Educación Artes Plásticas program at the Facultad de Artes of the Universidad de Antioquia.

Starting from the systematization of the pedagogical process proposed and developed inside and outside the classroom, we seek to investigate the possibility of an artistic training that is mediated by the stimulation of the *Will of power* in the educational setting, recognizing the creative attitudes of those who creates and learns, in this case the students of the 5th grade of the Centro Educativo Paraísos de Color, starting from an attitude of provocation on the part of the teacher and an openness to the future of creation, understanding this future as a constant process, which has no cause or effect, but rather it is a work that happens when the environment provides an adequate space for artistic drunkenness and the transvaluation of the rules usually imposed during the creation process in the school setting.

Keywords

Creation laboratory, will power, artistic drunkenness, systematization, non-parametric didactics, phenomenology.

Introducción

Este trabajo se presenta como sistematización de la experiencia pedagógica recogida en los dos niveles de práctica docente del programa Licenciatura en Educación Artes Plásticas de la Facultad de Artes. A partir de la sistematización del proceso pedagógico propuesto y desarrollado dentro y fuera del aula, se busca indagar por la posibilidad de una formación artística que esté mediada por la estimulación de la *Voluntad de potencia* en el escenario educativo, reconociendo las actitudes creadoras propias de quien crea y aprende, en este caso los estudiantes del grupo 5° del Centro Educativo Paraísos de Color, partiendo de una actitud de provocación del enseñante y una apertura al devenir de la creación, entendiendo este devenir como un proceso constante, que no tiene causa o efecto, sino que es obra que *acontece*, cuando el entorno provee un espacio adecuado para la *embriaguez artística* y la transvaloración de las reglas usualmente impuestas durante el proceso de creación en el escenario escolar.

Para los intereses de esta sistematización, se hace un acercamiento a las nociones de pedagogía del arte desde el concepto nietzscheano de *Voluntad de potencia* “*Wille zur Macht*”, y una contraposición con algunos razonamientos y paradigmas didácticos del arte; comprendiendo la *Voluntad de potencia* como un acrecentamiento de las fuerzas en el hombre, que se resiste ante la voluntad de verdad, al nihilismo, al desierto que crece y propone la contingencia de valores y sentidos. También se propone tratar el estado de embriaguez artística como condición neurofisiológica que en su exuberancia supone un acrecentamiento de la *Voluntad de potencia*. “(...) el estado de placer que se llama ebriedad es exactamente un elevado sentimiento de poder” (Nietzsche, 2008).

En “Incursiones de un intempestivo” aforismo 8, Nietzsche (2019) señala: “Para que haya arte, para que haya algún hacer y contemplar estéticos, resulta indispensable una condición fisiológica previa: la embriaguez”.

La propuesta para la realización del proceso de práctica docente que da lugar a esta sistematización, parte desde la presentación de un proyecto de investigación-creación a la convocatoria CODI (Comité para el Desarrollo de la Investigación) del año 2022, en co-autoría con María Fernanda Jaramillo, actual egresada de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y cuya ejecución se llevó a cabo en dos semestres académicos, que a su vez contaron con tres etapas nombradas como: *reconocimiento*, *experiencia de creación* y *representación*.

Durante el desarrollo de las tres etapas se propone una serie de actividades que permiten a investigadores y coinvestigadores el descubrimiento de las posibilidades artísticas, así como el contacto con el artista interno y su vislumbramiento de la realidad particular, en donde se busca, además, poner en cuestión la didáctica no parametral propuesta por Estela Quintar (2002), según la cual se “comprende el proceso de enseñanza como un proceso intencional de permanente promoción de ruptura de sentidos y significados en el propio devenir existencia.”

1. Planteamiento del Problema

La sistematización de experiencias se presenta como una herramienta para la comprensión del proceso pedagógico implicado en la formación desde las artes. Se busca profundizar en el carácter de la formación artística como acto de creación, evocando un panorama de multiplicación de potencias formadoras y creadoras, contraponiendo la potenciación de la *embriaguez artística* con la idealización del “*mundo verdadero*” en las estructuras pedagógicas del arte, tal como se ha percibido en los programas de formación académica.

Para el proyecto propuesto en la realización de la práctica docente, se planteó el desarrollo de un “*Laboratorio para narrativas de la imagen*”, tomando como eje central el concepto nietzscheano de la *Voluntad de potencia*, que estaba dirigido a estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Paraísos de Color, niños y niñas entre los 10 y los 12 años de edad, con quienes se llevó a cabo un proceso de creación a través de diversas actividades que involucraron la gráfica: cianotipia, serigrafía, collage, frottage y otros métodos análogos que fueron recopilados en un fotolibro y en una exposición artística, dando cuenta de sus exploraciones atravesadas por la estimulación y la provocación, desde la didáctica no parametral, propendiendo por la potenciación de las capacidades creativas de los estudiantes, su autonomía y construcción de nuevos sentidos y significados.

El mencionado proyecto también tuvo como objetivo tratar de comprender las diversas formas en que es entendido el proceso de creación artística en el campo de la formación, así como su instrumentalización y uso meramente técnico, algunas veces sin profundizar en la experiencia misma, lo cual, lejos de propiciar espacios para el juego o la creación de ficciones, puede ocasionar un agotamiento del espíritu que lleva a la negación de

la existencia: el ideal ascético que, según Nietzsche (2005), es lo opuesto a la *Voluntad de poder*; es una representación del *horror vacui* (horror al vacío), un valor que niega la vida.

Para Deleuze (1998) el arte se presenta en Nietzsche como necesidad (Ἀνάγκη), como lo ineludible en la existencia, no solo desde su *quantum* de potencia creadora, sino por su potencia destructora, por su fuerza para destruir formas y crear nuevas para la enseñanza y el aprendizaje de las artes. Desde la mención de lo dionisiaco que se evidencia especialmente en los escritos póstumos de 1888, Nietzsche formula el *amor fati* (amor al destino), que propone una valoración del mundo tal y como es, sin fijar el sentido de la existencia en un mundo ideal metafísico, ni desear solo los mejores acontecimientos en ella, por el contrario, se refiere a recibir el destino en su advenir y devenir. En este punto se piensa el carácter del artista para permitir intuir el temple del formador como creador; lo trágico como un síntoma de fuerza que revela una creciente *Voluntad de potencia*.

Finalmente, durante el *Laboratorio* se intentó indagar en la noción de transvaloración de los valores (*umverteilung*) o en correspondencia con el término original, indagar en el ejercicio de “re-valoración”, el cual es propuesto por Nietzsche como una inversión de los valores fundamentales dentro del nihilismo occidental, en ese caso, para reconocer el influjo de los mismos en la esfera artística y educativa, y habilitar la pregunta por la posibilidad de juegos de redistribución de valores en la práctica formadora, que acercaran al formador a la experiencia artística como acontecimiento, más allá de constreñimientos derivados de la fórmula causa-efecto propia del quehacer científico; una práctica que propicia actitudes creadoras en quien enseña y actitudes creadoras en quien aprende.

El proyecto del “*Voluntad de potencia. Laboratorio de creación para narrativas de la imagen*” se presentó como un intento por abordar el asunto de la creación de narrativas-ficciones gráficas y responder a la pregunta ¿cómo pensar el ejercicio de formación en artes desde el concepto nietzscheano de voluntad de potencia y el proceso de

creación gráfica en el escenario escolar? La experiencia de práctica docente culminó satisfactoriamente con el cumplimiento de los objetivos propuestos en el inicio del proyecto, se realizó el *Laboratorio de creación* y con este se posibilitó una apertura a la creación artística y gráfica en los niños del grado 5° del Centro Educativo Paraísos de Color.

Cada actividad propuesta fue una búsqueda por la indagación del ejercicio de formación en artes, atravesado por la estimulación de la voluntad de potencia en la creación gráfica dentro del escenario escolar y los participantes entraron en conexión con la exploración de su artista interior, a partir de la propuesta de experiencias creativas desde el carácter formador de la provocación y la puesta en práctica de didácticas no parametrales.

A partir de esta sistematización se busca una mayor comprensión del acto de creación y enseñanza que se atravesó durante la experiencia para, a su vez, reconocer las potencias creadoras que habitan en cada participante y que podrían ser una invitación a nuevas maneras de pensar la formación en artes en el entorno escolar.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Comprender la experiencia de creación y enseñanza llevada a cabo en la intervención pedagógica con el grupo 5° del Centro Educativo Paraísos de Color durante los años 2022 y 2023.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir las reflexiones recopiladas durante el proceso de práctica pedagógica sobre las actitudes creadoras en quien aprende y el carácter formador en la provocación de quien enseña.
- Extraer las experiencias que emergieron durante el acto creador en el Laboratorio para narrativas de la imagen desde una perspectiva fenomenológica.
- Identificar nuevas formas de enseñanza a través de la proliferación de las didácticas no parametrales en el formador en artes.
- Comunicar las conclusiones de la sistematización de la experiencia pedagógica con la comunidad académica.

3. Marco de Referencia

3.1. Estado de la Cuestión

La práctica docente fue realizada entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023, en un primer momento haciendo observación y acompañamiento a 21 niños del grupo 5°, sobre el cual se realizó un diagnóstico del escenario escolar que resultó en un proyecto de intervención pedagógica para 15 estudiantes del mismo grado el próximo año.

Este proyecto fue nombrado “*Voluntad de potencia. Laboratorio para narrativas de la imagen*” y fue ganador de la convocatoria CODI de la Facultad de Artes del año 2022, con él se abordaron las investigaciones individuales desde los procesos de monografía y práctica docente de cada una de las investigadoras. Se llevó a cabo en tres momentos: uno de reconocimiento, otro dedicado a la experiencia de creación y el último de exposición, para el que se publicó un fotolibro con los trabajos de los estudiantes y se realizó una exposición artística. Este proceso fue realizado a partir de la propuesta de investigación-acción de la *a/r/tografía*¹ propuesto por Rita Irwin (2013).

3.1.1. Contexto Institucional

El Centro Educativo nace en 1999 como un proyecto escolar impulsado por la docente Diana Lucía Restrepo, mientras adelantaba estudios en Fonoaudiología, nombrándolo en ese momento “Antioquia Siglo XXI”, con un modelo pedagógico basado en el modelo Waldorf; en ese momento la docente se hacía cargo en su propia casa de solo dos niños, el número fue aumentando con los meses hasta convertirse en una guardería en 2001, a la que llamaría

¹ El término *a/r/tografía* se amplía en la página 51 de este documento.

Paraísos de Color; inicialmente, las clases se llevaban a cabo en el Jardín Botánico, dándole un énfasis ambientalista a los encuentros, espacio con el que se aliaría más adelante para fundar el Festival de Poesía Infantil de Medellín, evento que hoy es de carácter internacional.

En los años siguientes, la escuela siguió sumando estudiantes y también maestros para enseñar arte, música y literatura. En 2003 la profesora Diana, que ya se había graduado como Licenciada en Educación, creó el proyecto “Emprendedores”, en donde les enseñaba a los estudiantes a crear empresas con herramientas para el ahorro, autonomía y autogestión; con esas ganancias el grado 5°, por ser el último curso de la escuela, haría un viaje al Caribe colombiano, siendo el primero de estos en 2007 y que se seguiría repitiendo hasta el 2011, cuando el grupo de ese año estableció la meta de viajar a Italia, que cumplirían gracias a donaciones empresariales y el propio esfuerzo. Desde ese momento los grupos venideros han seguido trabajando en los emprendimientos escolares y han realizado viajes internacionales, yendo a diferentes ciudades de Estados Unidos y de Europa.

Durante el 2020, en medio de la pandemia, las clases continuaron de modo virtual, una de las docentes entregaba en las casas de cada estudiante los libros de estudio y así cada profesor propuso diversas actividades para seguir acompañando a los niños en la distancia. En el 2021 continuaron en modalidad de alternancia mientras empezaban a revisar el Plan de Estudio Institucional (PEI) que, en el momento de la realización de la práctica docente, se encontraba en reestructuración.

El Centro Educativo Paraísos de Color está ubicado en las instalaciones de una estructura de tres pisos, de los cuales el segundo no pertenece a la Institución. Primer y tercer piso están completamente habilitados con aulas de clase, patio de juegos, cocineta y baños divididos para niñas y niños. Se encuentra en la Comuna 4, rodeado de escenarios diversos que aportan al proceso educativo de sus estudiantes: la Universidad de Antioquia, el Parque de los Deseos, el Parque Explora, el Parque Norte, el Planetario, el Centro de Desarrollo

Cultural de Moravia y el Jardín Botánico. Aproximadamente el 60% de los estudiantes viven en la zona que rodea a la institución, es decir, Comunas 3 y 4, el resto provienen de todos los barrios del Valle de Aburrá, incluyendo Bello e Itagüí.

Fotografía 1: *Grupo de estudiantes del Centro Educativo Paraísos de Color, 2021, Periódico El Colombiano* (<https://www.elcolombiano.com/tendencias/estudiantes-de-colegio-de-medellin-viajan-a-la-nasa-GN15902004>)

3.1.2. Contexto Educativo

Hasta el 2021 el PEI establece el modelo Waldorf como el único operante en la planeación curricular, sin embargo, en la práctica se ha replanteado el modelo pedagógico por uno que integra tanto técnicas Waldorf, como otras propias del enfoque Constructivista y en el grado preescolar se aplica el método Montessori. A partir de una serie de observaciones realizadas en el grado 5°, se evidencia la aplicación de estos enfoques; la docente plantea actividades por proyectos que usualmente son colectivos, incentivando el interés por la investigación a partir de reflexiones que conducen a preguntas que no necesitan ser respondidas de inmediato; además, no se ha observado que se induzca a los estudiantes a

aprender contenidos de memoria, sino que estos suelen asociarse con temas de la cotidianidad y así se crean aprendizajes significativos, técnica propia del modelo Constructivista.

Se proponen pocos ejercicios evaluativos, el aprendizaje se basa en el desarrollo continuado de actividades que se entrelazan en las distintas materias, estas, a su vez, se dictan durante una semana completa para adelantar contenidos en cada área y vuelven a abordarse aproximadamente cada dos meses. Todas las actividades están atravesadas por la experiencia artística, se orienta además hacia el pensamiento crítico y el interés investigativo y científico.

El Centro Educativo no cuenta con una biblioteca general, sin embargo, cada aula tiene una pequeña estantería de libros en donde hay todo el material de lectura necesario para cada grado, además es frecuente que entre docentes se presten material bibliográfico. La cercanía con la lectura y la escritura es fundamental para la formación pedagógica, es usual que se interrumpan algunas actividades para tomar descansos activos, en los cuales uno de los estudiantes adelanta una lectura en voz alta que después es discutida de forma grupal.

En la institución no hay videoteca o centro de cómputo, en la oficina administrativa tienen el equipo de computación que usan los docentes para imprimir, enviar y recibir correos y buscar información en internet, los estudiantes no tienen acceso a éste, en las clases se observa que los estudiantes en ocasiones hacen uso del teléfono celular de la docente para revisar información, buscar música o incluso transcribir textos literarios de su autoría, así mismo, suelen hacerse aplicaciones colectivas a convocatorias nacionales e internacionales, a concursos de artes, de cuentos y de poesía.

En el PEI hay un apartado para cada área, discriminado por grados, para el área de Educación Artística se establece el siguiente objetivo en el grado 5º: “Desarrollar la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por bienes artísticos y culturales.” Se hace en conformidad con la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la

cual se expide la Ley General de Educación, en sus Artículos 20 (numeral a) y 21 (numeral f, numeral l):

Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación básica:

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. (Ley General de Educación, 1994, Artículos 20 y 21)

3.1.3. Contexto Humano

Paraísos de Color cuenta con un solo docente por grado (jardín, preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), con una planta total de 7 profesores que se encargan de abordar todas las áreas de enseñanza, excepto inglés, que es impartido por dos personas externas a la institución como parte de un convenio.

El proceso de práctica docente se lleva a cabo con dos grupos distintos del grado 5°, uno en el año 2022, en el que habían 21 niños y otro en el 2023, con 15 estudiantes, además se trabaja con dos docentes, cada una perteneciente al Consejo directivo de la institución, la profesora Diana Restrepo, fundadora del Centro Educativo y la docente Marcela Gómez, Coordinadora. Los docentes están organizados en distintos consejos y comités: Consejo directivo, encabezado por la Directora Jennifer Tuberquia; Consejo académico; Comité escolar de convivencia; Comité de promoción y evaluación, al cual pertenecen todos los docentes de la institución.

Los estudiantes por su parte cuentan con diversos comités y representaciones: Representante de los egresados; Representante estudiantil en cada grupo, que a su vez pertenece al comité escolar de convivencia; Personero de todos los estudiantes; Mediador en cada grupo; Director por un día, que es un proyecto anual en el que cualquier estudiante se puede postular para ser elegido mediante votación y ejercer funciones como director de la institución por un día.

Fotografías 2 y 3: *Celebración del evento “Director por un día”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Los padres de familia se organizan en un Consejo de padres, además un acudiente por grado debe hacer parte del Consejo directivo de la institución. Los acudientes suelen ser activos y presentes en la formación, las decisiones y los actos organizados por la institución, además los padres del grado 5° se involucran activamente en las dinámicas para recolección de fondos que hacen los estudiantes para el viaje de fin de año, ya sea con el producto que cada uno debe vender en la feria de emprendimiento una vez a la semana o en los bazares abiertos al público que se hacen a lo largo del año.

También es importante resaltar la presencia de otros aliados que mantienen un enlace directo con el Centro Educativo Paraísos de Color y que posibilitan la ejecución de diversos proyectos educativos, desde un ámbito institucional, como el Parque Explora, el Jardín Botánico, el Planetario, siendo puente para mantener abierto el lazo con organizaciones internacionales como la NASA, así como otras entidades privadas que apoyan e impulsan los planes pedagógicos y de crecimiento institucional con donaciones, trámites burocráticos y conexiones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

3.2. Marco Conceptual

“El valor de la verdad debe ser puesto en entredicho.”

Nietzsche, F. 2019.

Para el desarrollo del *Laboratorio de creación para narrativas de la imagen*, se concibe el acto de crear como lugar de proliferación gramatical donde el ser entra en diálogo y confrontación con sus imaginarios y posibilidades materiales. En el apartado “El loco” de *La gaja ciencia*, Nietzsche (2019) plantea la idea de la pérdida de referencia espacial y temporal con el postulado de la muerte de dios. El loco llega a la plaza pública diciendo “Busco a Dios” y sigue diciendo “¿Queréis saber dónde está Dios? Yo os lo voy a decir: Dios

ha muerto, Dios permanece muerto y todos nosotros somos sus asesinos. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, todos somos sus asesinos”. Es en la muerte de dios donde el ser se enfrenta con el abismo y el vértigo de transitar en el mundo sin un horizonte específico, pero es también allí donde la potencia creadora encuentra su asidero; lo mismo que en “La más silenciosa de todas las horas”, donde a Zaratustra se le presentan todas las voces y ruidos subyacentes, un lugar de lo oculto y lo emergente para la creación.

En este sentido, el proyecto apuntó a un *Laboratorio de creación desde las narrativas de la imagen*, como lugar de potenciación de sus propios imaginarios, signos, cargas simbólicas, cosmogónicas y ontológicas, donde cupieran todas las intenciones creativas y se le diera lugar a cada voluntad expresiva, incluso yendo más allá de lo comunicativo entre el maestro y el alumno. Dussel (2006), propone la búsqueda de un modo de potenciar el vínculo entre imágenes y palabras, en donde lo gráfico no sea visto únicamente desde una perspectiva icónica y enunciativa, sino que trascienda lo “inapresable” que el lenguaje encierra. Si se piensa el arte en términos nietzscheanos, hablaríamos de la creación como un estimulante para la vida y las imágenes -la producción gráfica- que sería a su vez un puente que acorta los abismos que deja el lenguaje entre dos que se comunican. Con la imagen se rompe el silencio, pero no es una ruptura hecha de palabras, va más allá del habla, es traer a una presencia que se resguarda en la ausencia (Heidegger, 2002).

La expresión gráfica es entonces un lenguaje, cuya intención va más allá de la comunicabilidad de ideas; es un lugar de proliferación de signos y sentidos, de activación de la atención y la emoción tanto del observador como del creador (Gombrich, 1997). Desde un punto de vista antropológico, se podría decir que en el ser humano existe una fuerte necesidad de representar sus ideas, sueños, acciones a través de imágenes, las cuales varían en su técnica de acuerdo a la época y la situación de la ciencia y la tecnología en su momento.

Fotografía 4: *Ilustración del poema “Estar enamorado”, por Sofia Quiros. Archivo fotográfico personal, 2022.*

Dentro de este proceso, el hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente, para sentirse parte de un todo llamado humanidad y que se diferencie de las demás especies de la naturaleza, tal como acontece con su sistema simbólico para definirse no solo como animal racional sino más bien, como animal simbólico (Álvarez, 2013).

Un *Laboratorio de creación* es también un espacio para la potenciación de la creación, para la conexión emocional, para la reflexión pedagógica, en donde no solo se estimula el intelecto, sino la afirmación de la vida, el decir sí a lo que regresa eternamente a través del arte y su forma de ser ficción. El escenario escolar se presenta como primera posibilidad de acercamiento al quehacer del formador, que es también un creador y generador de vínculos pedagógicos que se reflejan en una obra colectiva, lograda en este caso mediante la excusa de lo gráfico, pero que abarca historias y saberes que se cruzan entre lo singular y lo universal.

4. Metodología

“La <<verdad>>, *alétheia*, no es un producto o un resultado, sino un proceso, una acción, la acción de *desocultar*. Aquello que yace oculto es el <<ser>>. Saber, entonces, es alcanzar al ser, *desvelarlo*.”

Mélich, J. 1997

La sistematización de experiencias es entendida como la recuperación, re-contextualización y análisis de un suceso vivido, para lograr la comprensión y posterior socialización del mismo. A partir de este ejercicio intencionado, “se busca penetrar en la trama *próximo compleja* de la experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y de apropiación consciente de lo vivido” (Jara, 2018).

Según Óscar Jara, en el libro *Sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*, la sistematización de una experiencia debe tener un sentido que va más allá de la sola recuperación de información, debe apuntar a la transformación de realidades futuras.

(...) no se trata tanto de mirar hacia atrás, para apropiarnos de lo ocurrido en pasado, sino, principalmente, recuperar de la experiencia vivida los elementos críticos que nos permitan dirigir mejor nuestra acción para hacerla transformadora, tanto de la realidad que nos rodea, como transformadora de nosotros mismos como personas. Entender la actualidad del presente como acontecimiento inexplicable sin el pasado y que a la vez contiene las potencialidades de un futuro por construir. Es decir: sistematizar las experiencias para construir nuevos saberes, sensibilidades y capacidades, que nos permitan... apropiarnos del futuro. (Jara, 2018)

Una sistematización de esta experiencia de práctica docente cobra relevancia en la generación de nuevo conocimiento, que podrá ser aplicado en otros escenarios escolares y que potencie la voluntad de creación desde una perspectiva fenomenológica, teniendo en cuenta al sujeto creador, su contexto y su experienciación con el propio devenir artístico.

Para los efectos de esta sistematización se parte de un abordaje fenomenológico de la experiencia, que es entendido desde la propuesta de la fenomenología de la educación, expuesto por Mélich (1997) como una “recuperación del mundo de la vida”, en donde el *fenómeno*, significa “lo dado en forma inmediata a la conciencia. Junto a la exigencia de volver a las cosas mismas, los fenómenos, la fenomenología encuentra un segundo punto de apoyo en la concepción de la conciencia como realidad intencional”.

Se tratará de comprender entonces la experiencia de creación artística atravesada por la intención pedagógica partiendo desde su misma vivencia, la de los niños participantes del *Laboratorio de creación*, su relación con los materiales, los conceptos, los objetos creados y su exploración que devino obra. Según Mélich (1997), “el objeto de la fenomenología de la educación (...) se trata de desvelar qué elementos resultan imprescindibles para que un proceso educativo pueda ser calificado como tal y qué relación se establece entre ellos”.

4.1. Diseño Metodológico

4.1.1. Dispositivos, Pasos y Procedimientos Para la Recolección y Reconstrucción de la Práctica

Tabla 1

Fragmento de la guía para realizar el diagnóstico en el escenario escolar.

Persona que realizó el diagnóstico:		
Estudiante: Carolina Isaza Rojas Licenciatura: Educación Artes Plásticas		
Fecha: julio 12 de 2022		
1. Datos generales del escenario de práctica:		
Asuntos	Técnicas para su diseño	Instrumentos para su recolección
Nombre de la institución.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Naturaleza de la institución (pública o privada). Si es pública, características administrativas, tales como su adscripción en alguna de las dependencias del Estado.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Nombre de director/a.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Dirección, teléfono y correo electrónico.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Ubicación geográfica (Croquis - mapa) de la institución educativa en el contexto local.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada

Aspectos internos del escenario de práctica.

2. Caracterización del escenario de práctica:		
Asuntos	Técnicas para su diseño	Instrumentos para su recolección
Visión y Misión de la institución.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Marco histórico de la institución (fundación, precursores y evolución hasta la actualidad).	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada
Condiciones físicas del Centro educativo: Infraestructura, dotación tecnológica, mobiliario (clase, calidad y cantidad).	Observación/Etnografía	Observación no participante/Descripción densa
Condiciones pedagógicas de las aulas: ventilación, luz, tamaño, color, ambientación, etc.	Observación/Etnografía	Observación no participante/Descripción densa
Tipo de material y recursos didácticos para la educación artística: Estado y uso.	Observación/Etnografía	Observación no participante/Descripción densa
Servicios que presta la institución al estudiantado: biblioteca, videoteca, centro de cómputo, botiquín, rincón	Observación/Etnografía	Observación no participante/Descripción densa

de aseo, periódico mural, sanitarios, áreas de juego y deportivas, otras. (haciendo especial énfasis frente a la educación artística).		
Modelo o propuesta pedagógica de la institución (Ubicada en el Proyecto Educativo Institucional –PEI-).	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista estructurada

3. Gestión, organización y funcionamiento de la institución:		
Asuntos	Técnicas para su diseño	Instrumentos para su recolección
Planes, programas o proyectos de la institución.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada
Planes o mapa de riesgo de la institución.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada
Organización de los estudiantes: directivas, comités, clubes, otros.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada
Organización de los docentes: directivas, comités, clubes, otros.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada

Organización de los padres y las madres de familia: directivas, comités, clubes, otros.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada
Reglamento interno de la institución: deberes y derechos de los estudiantes, docentes, padres, madres de familia y personal administrativo y de servicio.	Documental/Entrevista	Fichas/Entrevista semiestructurada

Nota. Diseño adaptado por Jair Hernando Álvarez Torres, PhD.

Tabla 2

Ejemplo de diario de campo diligenciado.

Programa: Licenciatura en Educación Artes Plásticas	
Departamento de: Artes Plásticas	
Nombre del escenario: Centro Educativo Paraísos de Color	
Nombre del/a estudiante: Carolina Isaza Rojas	
Fecha: 14 de febrero de 2023	Visita No.1
Acciones realizadas:	
<ul style="list-style-type: none"> - Me presenté al grupo, les hablé sobre el proyecto que ejecutaré con ellos durante los siguientes meses y del propósito de crear un Laboratorio de narrativas de la imagen. - Acompañé a la clase durante las primeras dos horas, mientras aprendían sobre las células y sobre algunas teorías de la creación de la vida. 	
Logros alcanzados:	
<ul style="list-style-type: none"> - Conocerlos y tener un primer acercamiento a las dinámicas grupales. - Entablar una presencia que les genere confianza e interés. 	
Dificultades: ninguna.	
Mis reflexiones: Los noto con buena disposición ante la propuesta, se muestran interesados en el laboratorio y algunos me muestran sus dibujos o pinturas. Son un grupo pequeño, muy dinámico y se les ve cercanos entre ellos, con mucho interés en las diferentes formas de creación, sobre todo la gráfica.	

Tabla 3

Ejemplo de guía de planeación de actividades diligenciado.

Nombre del programa	Licenciatura en Educación Artes Plásticas
Escenario de práctica	Institución Educativa Paraísos de Color
Día #	2
Hora y fecha	8:00 – 12:00 hs, miércoles 15 de febrero
Propósitos de las actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Tener un primer acercamiento al grupo Grado Quinto. - Presentar la propuesta del Laboratorio y mi lugar como practicante. - Conocer sus nombres, sus intereses, sus maneras de participar. - Indagar por sus formas de crear, su percepción sobre la creación y su sentir en el proceso creativo, haciendo analogías con las formas de creación de la naturaleza. - Apoyar el contenido curricular del área de Ciencias Naturales “Reinos de la naturaleza / Los seres vivos”.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación: cadena de nombres con pelota y circuito. - Video Story of flowers: https://youtu.be/vDpFyHmt0AE - Conversación sobre el crear: iniciar hablando de la naturaleza y su creación, para pasar a la especificidad de la creación personal. - Entrega de tres tiras de papel de distintos colores donde responderán tres preguntas: ¿Qué creo? ¿Cómo lo creo? ¿Qué siento cuando creo? Y con ellas armar las flores de su creación.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Pelota de goma - Pc - Lista de preguntas - Tiras de papel iris - Pegante en barra - Palitos de chuzo
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> - Estar atenta a la recepción de las actividades, su actitud frente a los juegos y la disposición que tienen para participar, respetando los espacios de silencio o las negativas ante la propuesta. - Lograr un resultado matérico que contenga las respuestas ante el ejercicio, manteniendo su contenido secreto, para que sea más una reflexión personal y no de discusión colectiva.

4.1.2. Instrumentos Para el Análisis e Interpretación de la Experiencia

Tabla 4

Matriz de consistencia

Pregunta	Obj. Gral.	Objs. Esps.	Actividades	Categ. de análisis	Téc. de recolección	Herramientas/ Instrumentos de recolección

Nota: Diseño adaptado por Jair Hernando Álvarez Torres, PhD.

4.1.3. Cronograma de Actividades del Proyecto Laboratorio Para Narrativas de la Imagen

Tabla 5

Actividades/Mes	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.
Asesorías	X	X	X	X	X	X	X	
Investigación en fuentes bibliográficas	X	X	X	X	X	X	X	
Compra de materiales			X	X		X	X	
Experimentación			X	X				
Talleres			X	X	X	X		
Diseño, diagramación e impresión					X	X	X	
Inauguración							X	
Exposición							X	X
Desmontaje								X

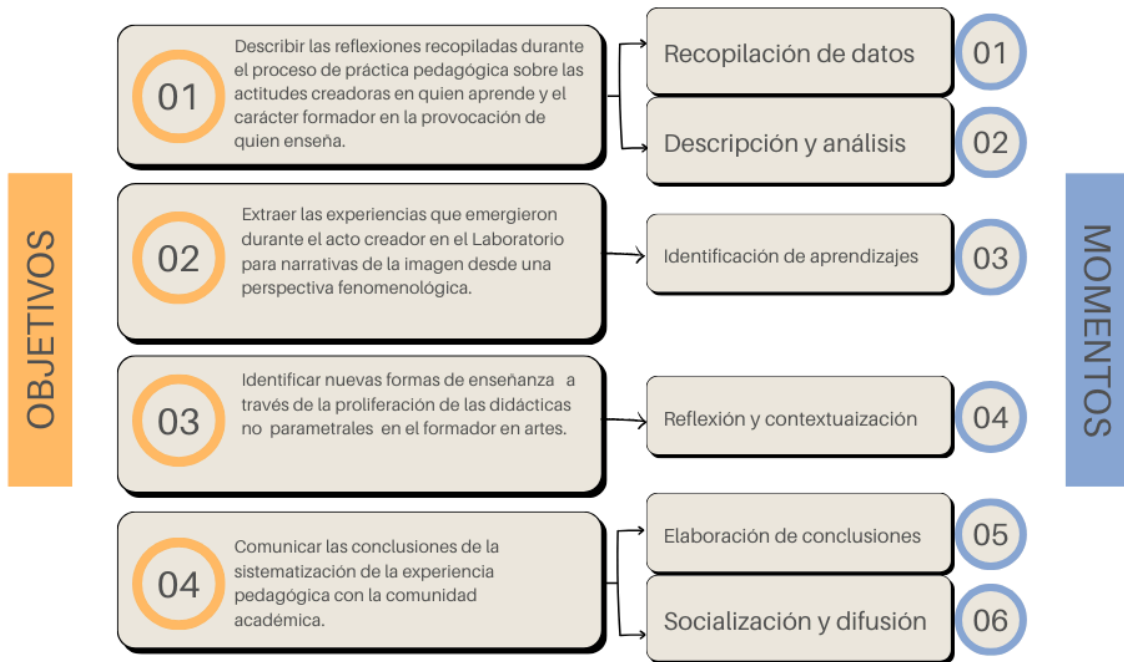
4.2. Momentos de la Sistematización

El proceso de sistematización de la experiencia pedagógica del *Laboratorio para narrativas de la imagen* se plantea desde el abordaje de seis momentos distintos, que responden al cumplimiento de los cuatro objetivos específicos del proyecto, estos momentos parten de las propuestas de Mejía (2015) y Jara (2018) y se han nombrado así: 1. recopilación de datos, 2. descripción y análisis, 3. identificación de aprendizajes, y los momentos 4. reflexión y contextualización, 5. elaboración de conclusiones y 6. socialización y difusión,

que serán expuestos en los apartados “Análisis e interpretación” y “Aprendizajes y potenciación”, en la parte final de esta sistematización.

Figura 1

Agrupación de objetivos específicos y momentos de la sistematización.

4.2.1. Momento 1: Recopilación de Datos

Proceso de reflexión individual y colectiva. Inventario de fuentes. Para el registro de la experiencia de enseñanza y creación que inició en el año 2022 con el ejercicio de observación y diagnóstico de las dinámicas pedagógicas del grado 5° del Centro Educativo Paraísos de Color, se recurrió al uso de varias herramientas que evidencian las vivencias desde lo personal y lo colectivo. A continuación, se enuncian estos instrumentos y sus descripciones.

Documento de diagnóstico: al final del proceso de diagnóstico realizado en 2022, se diligencia un formato que incluye descripciones, cartografías y reflexiones sobre el proceso, la aplicación de los planes de estudio para el área artística, el contexto de la institución, la caracterización de la población y algunos comentarios finales.

En este formato se consigna la información recolectada a partir de la observación y el acompañamiento hecho durante el primer semestre de la práctica docente y su sentido es el de la reflexión pedagógica que se hace sobre las dinámicas escolares, la didáctica, la aplicación de modelos pedagógicos y la propuesta de intervención para el siguiente nivel práctico.

Diarios de campo: para cada encuentro se diligenció un diario que enumeraba las acciones realizadas durante la jornada, los logros alcanzados, la enunciación de dificultades si estas se presentaban y las reflexiones personales sobre lo experimentado, además cada diario incluye fotografías específicas de las actividades. Se cuenta con 11 diarios de campo para el segundo semestre de 2022 y 14 para el primer semestre de 2023.

El formato de diario de campo permite una recopilación organizada de la ejecución de actividades, en donde se plasma lo vivenciado, ya sea como resultado de una planeación o como acompañamiento y observación en el aula de clases. Con el diligenciamiento del diario de campo y la posterior recuperación de la información allí consignada, se cuenta con un dispositivo que permite ampliar y recrear lo experimentado, además provee una descripción lo más objetiva posible de lo sucedido que puede ser leída e incluso ampliada con posterioridad según se recuperan memorias de la práctica pedagógica, tanto de manera individual como colectiva.

Planeaciones de actividades: es un documento que contiene los planes de ejecución de cada actividad propuesta durante la práctica en 2023, como parte del desarrollo del *Laboratorio para narrativas de la imagen*, incluye los propósitos de la actividad, la descripción detallada de la misma, los materiales necesarios y los compromisos asumidos.

Además, es un documento fechado según la realización de cada encuentro. Hay 9 planeaciones de distintas actividades y un archivo adicional que contiene otra información relevante para los encuentros, así como materiales didácticos adicionales (videos, páginas web, entre otros).

Si bien la planeación contiene una secuencia de actividades a realizar, esta no se consideró un limitante para el desarrollo mismo de las sesiones, que se pensaron como abiertas al devenir de cada ejercicio y que permitieron a los estudiantes ampliarse en sus procesos creativos o reflexivos, así el *Laboratorio* se planteó desde la experimentación artística no dirigida.

Bitácora personal: a modo de anotaciones personales y puntuales, se recopilaron reflexiones de la experiencia de manera física en una bitácora que incluye dibujos, frases tomadas de las intervenciones de los niños, nombres y garabatos que fueron surgiendo y que hablaban específicamente de lo que se percibía del encuentro en tiempo real.

Desde el punto de vista pedagógico, la bitácora fue utilizada como una herramienta de recolección de información, pero también como base para los apuntes personales sobre lo que se obtenía de las vivencias en la experiencia de la práctica docente, en términos emocionales, académicos, observacionales y prácticos. Por medio de notas, dibujos, frases, fechas, datos, se recopilaron las particularidades de cada encuentro y se usó como un instrumento menos estructurado, que, por lo tanto, permitía un tipo de escritura más libre y amplia.

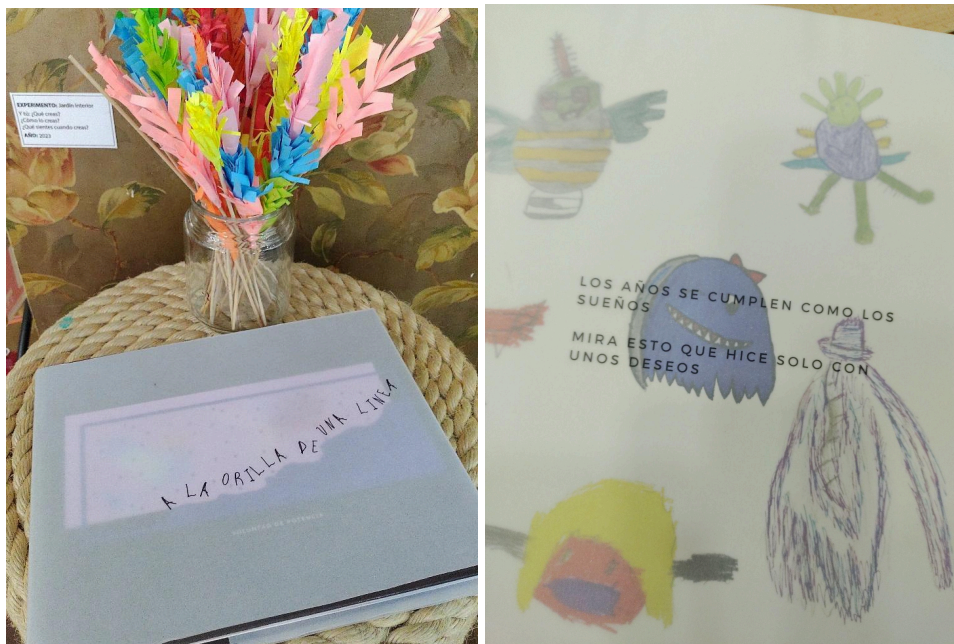
Material audiovisual: en todas las sesiones se presentaron actividades diversas, algunas propuestas por la docente del curso y otras por la practicante. Se realizó un amplio registro de todas ellas, este material incluye fotografías del contexto escolar, de profesores y estudiantes de otros cursos, actividades institucionales, momentos de descanso y situaciones espontáneas observadas en la acción. Se recolectaron 140 fotografías y videos en 2022 y, aproximadamente, 150 en 2023.

Fotografía 5: *Ejercicio “¡Mancha!”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Registro de exposición: como muestra final de los trabajos realizados en el Laboratorio, se planeó una exposición colectiva con las obras originales de los estudiantes, que pasaron por un proceso de curaduría y museografía, además contaron con un montaje profesional pensado para el espacio en consonancia con el producto artístico. Se cuenta con un registro fotográfico de la exposición.

Fotolibro: desde el planteamiento del proyecto de investigación-acción del que hizo parte este proceso de práctica, se propuso la publicación de un fotolibro en versión impresa y digital, en el que se incluyeron todos los trabajos realizados en el periodo de intervención, separados por actividad/técnica, además las obras están acompañadas de textos poéticos escritos por los mismos estudiantes como parte de su ejercicio creativo.

Fotografías 6 y 7: Fotolibro “A la orilla de una línea”. Archivo fotográfico personal, 2023.

4.2.2. Momento 2: Descripción y Análisis de la Experiencia

En torno a una práctica realizada o vivida. Preguntas orientadoras².

- ¿Cuáles son las concepciones didácticas de la enseñanza de las artes?

El Centro Educativo cuenta con un Plan de Área para Artística, en este se especifica el objetivo general, que se basa en la potenciación y el desarrollo de la sensibilidad artística a partir de la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, potenciando la relación de los estudiantes con el arte, la cultura y el patrimonio. Específicamente para el grado 5°, se planea desarrollar la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad y la familiarización con las variadas formas de expresión, partiendo del valor y respeto que se le da a los bienes artísticos y culturales.

Según lo observado, se tiene como prioridad la canalización del talento artístico de los estudiantes, el desarrollo de sus capacidades comunicacionales, animando la conexión con su

² Estas preguntas surgen de la reflexión personal, tomando como partida la propuesta de la didáctica no parametral.

propia emotividad y sus sentimientos, así como con su inteligencia, sus gustos y la expansión de su propio espíritu en relación constante con el colectivo. Se percibe un intento por la integración entre la creación artística y las otras áreas de conocimiento, sobre todo partiendo de técnicas más compatibles con la multidisciplinariedad, como el dibujo, la escritura creativa y la pintura.

- ¿Cómo es la experiencia de creación artística en el escenario escolar?

A partir del diagnóstico realizado en la primera fase de la práctica pedagógica, se reconoce en el grupo un impulso hacia la creación artística, no sólo como parte de un currículo que responde a su plan de estudios, sino como eje transversal de la formación. La enseñanza de las artes no está a cargo de un docente especializado o con formación profesional en tal disciplina, sin embargo, se observa en la mayoría de actividades propuestas en el aula un estímulo hacia la experiencia creativa, a través de diversos medios, siendo el literario el más notorio; constantemente los estudiantes están siendo motivados para profundizar en lecturas poéticas, cuentos, fábulas y otras narraciones; además, suelen acompañar esta actividad con dibujos que ilustran algún tema que haya despertado su interés.

- ¿Cómo estimular la creación artística en el ámbito pedagógico, sin forzar la experiencia?

Se observa que la estimulación para la creación artística parte de la indagación por las experiencias personales con relación a las enseñanzas construidas en clase, una exposición sobre la vida de Leonardo Da Vinci provoca en el grupo una indagación por su obra, su intención artística, los materiales que usa, incluso sobre elementos no matéricos como la luz y la sombra y produce, finalmente, un impulso creativo que deviene obra.

- ¿Qué tipo de construcción colectiva se puede lograr a partir de la experiencia de creación?

Si bien muchas de las experiencias de creación observadas en el grupo suelen resolverse como un proceso personal e íntimo, hay una búsqueda colectiva que está atravesada por una temática general propuesta por quien enseña y esa misma búsqueda colectiva da como resultado una intervención que se conecta entre sí, además, el trabajo artístico suele dividirse entre varios, algunos dibujan, otros pintan, otros escriben y cada uno elige su rol partiendo de sus habilidades y gustos.

- ¿Cuál es el lugar de quien enseña en el ejercicio de enseñanza de las artes?

Desde la experiencia práctica, se asume un papel de acompañante del acto creativo, partiendo de preguntas previas e implícitas sobre la mediación, la guía, la docencia y la propia relación del enseñante con la creación artística, es decir, concebirse a sí mismo también como artista que enseña, por lo tanto, permitirse la experimentación y ponerse en el lugar de la creación. Basándose en la propuesta de la didáctica no parametral (Quintar, 2002), con la que se busca potenciar las capacidades creativas del sujeto que aprende, desde la observación activa de su propia realidad, a través de una ruptura de los sentidos previamente concebidos para lograr una nueva reconstrucción de significados, quien enseña está en el lugar de la provocación, comparte la enseñanza de algunas técnicas sin convertirlas en el centro de la relación con quien aprende, procura abrir un espacio de exploraciones libres y autónomas, dando lugar a la imaginación y a la creatividad para el uso de esas técnicas.

Partiendo del enfoque de la enseñanza de las artes basado en la expresión y creación personal, según lo propuesto por Eisner (2004), en la creatividad que implica el acto creativo, toma relevancia la expresión de los impulsos personales, prescindiendo de directrices que limiten la experimentación, optando en cambio por la estimulación de la expresión creativa desde lo íntimo del sujeto creador, se piensa entonces al arte como comunicación, más allá de ser la aplicación de ciertas habilidades y herramientas académicas de una técnica (Agirre, 2005)

- ¿Cuál es el papel de quien aprende en el ejercicio de enseñanza de las artes?

Quien aprende ocupa un lugar activo, de hacedor, explorador y de experimentación con su potencial creador. Se le estimula hacia la búsqueda del hacer como juego, poniendo en activación todos sus sentidos y su capacidad de pensamiento crítico, aprende además sobre el cuestionamiento de las reglas, partiendo de la expansión de su accionar desde la libertad guiada por un impulso hacia la acción creadora de nuevas formas de ver, hacer y estar.

Específicamente el grupo participante de la experiencia de creación se caracteriza por mantener una actitud curiosa, de interés, además es activo en el proceso de su propio aprendizaje, ponen a disposición común sus experiencias previas, sus conocimientos y sus dudas sobre el proceso, haciendo de este un círculo activo de participación y compartir de experiencias. Aunque en algunos momentos se presentaron bloqueos creativos o desánimo en alguno de los estudiantes, el grupo como colectivo mantuvo la disposición y el impulso hacia la creación.

- ¿Qué influencia tiene el contexto sociocultural del Centro Educativo en la formación artística de los estudiantes?

El Centro Educativo se encuentra rodeado de diversos escenarios educativos y culturales que son aprovechados por los estudiantes. Algunos de los encuentros se realizan en estos espacios, por ejemplo, las clases de educación física se hacen con apoyo del Inder y el Jardín Botánico, algunos encuentros virtuales internacionales se llevan a cabo en el Parque Explora y otras salidas pedagógicas se hacen en la Universidad de Antioquia y en el Planetario. La cercanía con estos espacios provee a la institución de aliados clave para la realización de su plan de estudios; aunque también es importante mencionar que la escuela está rodeada de otros lugares que podrían significar un riesgo para los estudiantes, aunque hasta el momento no ha ocurrido ningún incidente de importancia, pero esto sí implica que la actividad escolar suceda tras rejas, los niños no tienen la posibilidad de salir y explorar

ningún otro lugar que no sea puertas adentro, o los antes mencionados, con acompañamiento estricto de docentes.

En cuanto al desarrollo creativo, se observa que en algunas actividades el espacio sí es limitante para la exploración, ya que los patios disponibles son pequeños, compartidos con los demás grupos y el volumen de la voz debe ser moderado e incluso el uso del lugar para no incomodar a los demás. La relación con el contexto es reducida, cada estudiante está entonces supeditado a la expansión espacial que logre desde su propia casa, ya que la escuela no provee muchas de estas exploraciones, tan importantes para el desarrollo de la imaginación y la experimentación.

- ¿De qué manera interviene el modelo pedagógico escolar en el lugar de las artes y la experiencia de creación?

El modelo pedagógico es la suma de propuestas de varios modelos que se complementan entre sí: Waldorf, Constructivista, Montessori. Desde este plan se proponen actividades por proyectos colectivos, teniendo la investigación como punto de partida, la reflexión individual llevada a la discusión grupal y el incentivo por la búsqueda de aprendizajes significativos, además es multidisciplinar desde la expresión artística, incluye exploraciones plásticas, kinestésicas, audiovisuales e incluso científicas, en donde la actitud que se le propone al estudiante es la del pensamiento crítico, la atención al detalle y la creatividad en la solución de problemas, partiendo de un modelo de aprendizaje que no se basa en la competencia, sino un aprendizaje basado en proyectos.

- ¿Cómo está integrado el proceso de creación artística con otras áreas de conocimiento incluidas en el plan de estudios institucional?

Desde lo observado en la institución, es evidente que la experiencia artística forma parte fundamental de la formación educativa, en todas las áreas se impulsa la creación y en el PEI se especifica esta como herramienta del modelo pedagógico. Durante el desarrollo del

Laboratorio se presentó un plan de trabajo que integraba los temas que se abordarían desde cada área y para estos se diseñó un taller que fuera acorde con los objetivos del módulo, de este modo se impulsó la integración disciplinar con el área de ciencias, lenguaje, matemáticas, sociales, con técnicas propias del arte y el resultado fue satisfactorio, se notó una receptividad por parte de los estudiantes a los contenidos propuestos y ellos fueron también partícipes de su construcción.

Figura 2

Fragmento del cronograma de temas de 5°

FECHA	ASIGNATURA	SUBTEMA	TEMA	ACTIVIDAD
Feb 13 al 17	Ciencias Naturales	Reinos de la naturaleza	Los seres vivos	Flores
Feb 20 al 24	Lúdico Artístico	Pablo Picasso	Historia del Arte	Mapa colectivo
Feb 27 a Mar 03	Lenguaje	leyenda, novela	Literatura	Alebrijes
Mar 06 al 10	Matemáticas	Números romanos		Sellos
Mar 13 al 17	Ciencias Naturales	Sistemas del cuerpo humano	Los seres vivos	Frottage
Mar 21 al 24	Sociales	Personajes, lugares y significado de los billetes y monedas de Colombia	Colombia en el siglo XIX	
Mar 27 al 31	Lenguaje	estrofa	Literatura	Serigrafía
Abr 10 al 14	Lúdico Artístico	Vicent Van Gogh	Historia del Arte	Visores/pintura tela
Abr 17 al 21	Lenguaje	La entrevista - El artículo periodístico	Tipología del lenguaje	Haikus
Abr 24 al 28	Matemáticas	Fracciones	Pensamiento numérico	Cianotipia
Mayo 2 al 5	Sociales	La independencia de Colombia	Colombia en el siglo XIX	
Mayo 8 al 12	Ciencias Naturales	Ecosistemas	Los seres vivos y su entorno	
Mayo 15 al 19	Lúdico Artístico	Kandinsky	Historia del Arte	

4.2.3. Momento 3: Identificación de Aprendizajes

Reconstrucción ordenada de lo ocurrido en la práctica. El desarrollo del proyecto se propuso en tres momentos, que resultaron sumándose a uno previo referido al diagnóstico inicial: el primer momento fue de indagación, investigación y recolección de datos, que fue nombrado *etapa de reconocimiento*, en esta se hizo un acercamiento al escenario educativo para recolectar información directamente de los estudiantes del grado 5°, sus docentes y otras

personas implicadas en su proceso de formación, así como otras indagaciones académicas que se hicieron en archivos de la escuela, documentales y fotográficos.

Durante este momento también se realizaron tomas de fotografías, vídeos y audios que fueron utilizados tanto como soporte investigativo como material para la creación artística que se refiere al segundo momento del proyecto, al que se nombró *experiencia de creación*, en esta se realizó un análisis de la información recolectada, a partir de la revisión de las bitácoras de trabajo propias y de los estudiantes, la impresión y ampliación del material fotográfico, audiovisual y documental de los relatos, para después llevar a cabo el momento de creación artística que constaba de una serie de intervenciones gráficas desde diversas técnicas analógicas que, posteriormente, se publicaron en un fotolibro, que hizo las veces de catálogo narrativo, incluyendo a los estudiantes como principales protagonistas.

La tercera y última parte del desarrollo del proyecto, hizo referencia al momento de exposición de todo el trabajo realizado, incluye el lanzamiento del fotolibro y la muestra pública de los objetos artísticos producidos, a esta etapa se llamó *representación* y es en ella donde se hizo también un reconocimiento colectivo y público a quienes participaron como cocreadores en el desarrollo del proceso de investigación-acción.

Figura 3

Las herramientas empleadas para la recolección de información fueron acordes a lo propuesto por el método a/r/tográfico³, según el cual no se considera que los datos o información recolectada sea necesariamente un producto verificable a través de otras técnicas cuantitativas, sino que se le consideraron como un acontecimiento artístico en sí mismo y necesario para la creación de conocimiento, según Irwin (2013): “es una investigación de vida porque se trata de estar atentos a la vida en el tiempo, estableciendo relaciones entre cosas que no parecen estar relacionadas, y sabiendo que siempre hay conexiones por explorar”, esto se logró a través de la realización de entrevistas semiestructuradas,, observación participante, toma de fotografías, revisión de archivos fotográficos, con lo cual se pudieron establecer interconexiones y significados que partían de la indagación individual a la identificación colectiva de manera rizomática, llevando a cabo un trabajo “reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo.” (Irwin, 2013)

Cada acontecimiento que se desprendió de las tres etapas descritas para el desarrollo del proyecto y la propuesta de un *Laboratorio de narrativas de la imagen* estuvo atravesado por el necesario encuentro *actor-obra*, entendiendo al actor como los estudiantes del grado 5°, reconocidos, por lo tanto, como co-investigadores de la propuesta, estimulada por la *Voluntad de potencia*, tanto en la creación como en los momentos que llevaron a su alumbramiento. En última instancia, lo que se buscó fue la afirmación en cada momento del proceso los acontecimientos que marcan el ejercicio creador tanto en el formador como en los estudiantes, así como para Nietzsche la existencia debe ser afirmada en cada instante.

Tabla 6

Plan de trabajo por sesiones para el desarrollo del Laboratorio para narrativas de la imagen

³ Dirigirse a la página 51 para la ampliación de la propuesta metodológica de la *a/r/tografía*.

Actividad	Objetivo	Fecha y lugar
Observación de dinámicas escolares, acompañamiento a clases y toma de información sobre modelo pedagógico.	Preparar un proyecto de intervención pedagógica y artística basada en las observaciones realizadas durante un período académico, aplicando objetivos y metodología relacionada con el interés personal y las necesidades educativas del escenario de práctica.	Junio 9 2022 – septiembre 9 2022 Centro Educativo Paraísos de Color
Planeación de cronograma de actividades - Gestión de espacio expositivo	Diseñar un plan de acción para toda la ejecución del proyecto, incluyendo las tres fases de desarrollo, la presentación de informes y la socialización final de la misma, además de la búsqueda y separación del espacio para exposición.	Enero 23 – enero 27 2023 Universidad de Antioquia
Reunión inicial con directivas y docentes involucradas en la ejecución del proyecto	Presentación de la propuesta y discusión con directivos y docentes la viabilidad de la misma en la Institución. Ajustar los objetivos y las actividades a las necesidades reales del grupo, así como a sus tiempos y disponibilidades horarias.	Enero 30 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Planeación de actividades	Crear un derrotero de actividades que sean coherentes con el objetivo del proyecto de práctica, teniendo en cuenta el currículo escolar, para que cada ejercicio propuesto acompañe los temas trabajados en las diferentes materias.	Febrero 1 – febrero 10 2023 Universidad de Antioquia
Encuadre y presentación	Reconocer las diferencias entre los reinos, a qué reino pertenecemos y qué nos hace diferente al resto ¿Las plantas crean? ¿Los animales crean? ¿Qué diferencias hay en esas creaciones? ¿Qué crean los humanos? ¿Qué creo yo? ¿Qué me inspira a crear?	Febrero 15 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
1° experimento de historia grupal	Explorar la abstracción de las formas a partir de la expresión de dibujo expandido, reconociendo además las relaciones interpersonales en el grupo y profundizando en el estudio de artistas.	Febrero 28 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Encuentro con tu artista interno	Reflexionar sobre la propia experiencia de creación a través del dibujo de alebrijes y su sombra con artista ilustradora invitada.	Marzo 1 2023 Centro Educativo Paraísos de Color

Taller de sellos artesanales	Creación de sellos artesanales con figuras geométricas, números romanos y otras formas de elección libre. Profundizar en la característica de lo tridimensional y lo bidimensional y proponer una recolección de todos los sellos del grupo.	Marzo 8 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Salida: Estampa el jardín	Acceder a un espacio del Jardín Botánico en donde el grupo pueda acercarse a algunas plantas y texturas naturales, proponerles hacer <i>frottage</i> de esas texturas e intentar replicarlas en papel, usando colores y composiciones creativas.	Marzo 15 2023 Jardín Botánico
¡Mancha!	Hablar del impresionismo, entender la mancha como una posibilidad creativa, en donde lo figurativo y lo abstracto se unen para representar lo que nos rodea.	Abril 11 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Serigrafía	Ahondar en la forma poética de usar la imagen. El cartel como medio expresivo, que no solo comunica información sino también reflexiones personales que quieran ser compartidas con otros.	Abril 12 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Escritura creativa libre	Crear textos que reflejen el sentir de cada participante sobre alguno de los talleres realizados, desde un estilo poético o en prosa.	Abril 19 2023 Centro Educativo Paraísos de Color
Diagramación de foto libro y curaduría para exposición	Organizar la información de todas las obras realizadas, las fotografías y los textos en formato de libro, para su posterior impresión y encuadernación. Seleccionar las obras que se exhibirán en el espacio elegido.	Abril 24 – mayo 12 2023 Remoto
Socialización de experiencias	Compartir la experiencia y las vivencias de la práctica docente con la comunidad universitaria, invitándoles a la realización de un taller de cianotipia que se llevará a cabo con la mitad del grupo coinvestigador, con el que se busca explorar a través de la técnica análoga y de fotografía experimental la idea del instante que vuelve una y otra vez y se transforma con el tiempo.	Mayo 17 2023 Universidad de Antioquia

Preparación de espacio para exposición	Acondicionar el espacio: Casa Barrientos, organización, enmarcado e instalación de piezas, tanto expositivas como interactivas para inauguración.	Mayo 31 – junio 1 2023 Casa Barrientos
Exposición + Lanzamiento de fotolibro	Inaugurar la exposición bajo el nombre: “A la orilla de una línea”, junto al lanzamiento del fotolibro homónimo, en compañía de los niños del grado 5°, su docente, familias y otros compañeros del Centro Educativo Paraísos de Color.	Junio 3 2023 Casa Barrientos

Imágenes de registro de las actividades.

Fotografías 8 y 9: *Ejercicios “1° experimento de historia grupal” y “Encuentro con tu artista interno”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Fotografías 10 y 11: *Ejercicios “Sellos artesanales” y “Estampa el jardín”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Fotografías 12 y 13: *Ejercicio “¡Mancha!”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Fotografías 14 y 15: *Ejercicios “Serigrafía” y “Cianotipia”*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Registro de exposición y lanzamiento de fotolibro.

#NOS MUEVE LA CULTURA

SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Exposición
 Del 1 de junio al 31 de julio/2023
 Casa de la Lectura Infantil
 Cra. 51 # 45-37 Medellín - Antioquia

A LA ORILLA DE UNA LINEA

ORGANIZA:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Facultad de Artes

AMIGOS DE COLORES
 CENTRO EDUCATIVO

Comfénalco
 Antioquia

CONVENIO:

bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO

Medellín
 Aquí todo florece

Alcaldía de Medellín
 Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación

VERÓNICA SUAREZ/ARTE/2023

Figura 4: Flyer de invitación a la exposición “A la orilla de una línea”. 2023.

Fotografías 16 y 17: *Exposición "A la orilla de una línea"*. Archivo fotográfico personal, 2023.

Fotografías 18 y 19: *Exposición "A la orilla de una línea"*. Archivo fotográfico personal, 2023.

5. Análisis e Interpretación

Para hacer una reconstrucción, análisis e interpretación de lo ocurrido en el proceso de la práctica docente, es necesario retomar tres de los rasgos principales, desde los cuales se desprenden una serie de aprendizajes y experiencias que enriquecieron el proyecto: lo metodológico, lo pedagógico y lo experiencial, para llegar a la pregunta por los elementos que quedan para la propia profesionalización docente, acercándose a lo nuevo que aparece en el campo fenomenológico de la sistematización de la experiencia.

5.1. Lo Metodológico

Partiendo de una propuesta metodológica que toma la a/r/tografía como eje transversal, y cuya búsqueda estuvo atravesada por una pregunta de investigación en constante amplitud, dando lugar a una investigación-creación que parte de la acción misma, es importante retomar algunos aspectos de esta práctica presentada por Rita Irwin (2013):

La a/r/tografía es una indagación de vida, un encuentro personal llevado a cabo mediante comprensiones y experiencias artísticas y textuales, así como por representaciones artísticas y textuales. En este sentido, el tema y la forma de la investigación están en constante estado de devenir. (Irwin, 2013.)

Un *Laboratorio para narrativas de la imagen*, cuyo objetivo principal consistía en indagar por el ejercicio de formación en artes atravesado por la estimulación de la voluntad de potencia en la creación gráfica dentro del escenario escolar, se adentró en esa indagación con una actitud activa, de observación, en apertura y constante reflexión, en palabras de Irwin:

El trabajo de los a/r/tógrafos es reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo. Reflexivo, dado que repiensen y revisan lo que ha pasado antes y lo que puede llegar suceder; recursivo, ya que les permiten a sus prácticas un movimiento en espiral para desarrollar sus ideas; introspectivo, en tanto interrogan sus propios prejuicios, suposiciones y creencias, y receptivo en la medida en la que asumen la responsabilidad de actuar éticamente con sus participantes y colegas. Con estas ideas en mente, desarrollan sus propias actividades artísticas y educativas como una forma de recopilar información, analizar ideas y crear nuevas formas de conocimiento. (Irwin, 2013)

En términos metodológicos, es importante especificar algunos aspectos tenidos en cuenta en el proyecto de intervención, como lo son las etapas de ejecución como línea de tiempo, los materiales utilizados, el espacio de intervención, los aspectos técnicos, lo didáctico y los objetos resultantes como creación artística.

5.1.1. Fases o Etapas

Inicialmente se plantearon tres etapas o fases para la ejecución, pero se adiciona una más que se ha identificado como indispensable en la realización de la intervención, esta adición parte de la *reflexión temporal sobre la experiencia*, en donde se incluye la primera parte del proceso de práctica pedagógica que tuvo que ver con la observación, acompañamiento y posterior diagnóstico sobre el escenario, este fue clave en la recuperación de lo vivido, ya que fue el momento de apertura y dió paso a la construcción de una planeación que resultara acorde con las necesidades del espacio educativo, ajustándose además a su curriculum, al plan de estudio y a los interés particulares de los estudiantes.

El diagnóstico, si bien fue realizado con un grupo distinto de estudiantes, proporcionó información amplia y valiosa sobre el modelo educativo, las didácticas escolares y el lugar de las artes en relación con el entorno, el grado y la edad de los co-creadores, así como la disponibilidad de los espacios y materiales a utilizar.

Posteriormente, en la etapa final, nombrada de *representación*, se esperaba solamente exponer los trabajos resultantes del *Laboratorio*, como un momento de socialización de los ejercicios propuestos, y que fuera además una ventana para los estudiantes en la que se pudiera explorar la experiencia de montaje e inauguración de una exposición artística; si bien esto se llevó a cabo tal y como se había planeado, también sucedió que otros visitantes de la muestra, en su mayoría niños externos al Centro Educativo que visitaron ese día la Biblioteca en donde sucedió el encuentro, quisieron participar de actividades similares y hacer ellos parte del mismo *Laboratorio*, aunque esta participación no estaba planeada, dió como resultado una experiencia más amplia, que propició nuevas formas de creación.

Fotografía 20: *Exposición "A la orilla de una línea"*. Archivo fotográfico personal, 2023.

5.1.2. Materiales

Fueron propuestos desde las planeaciones de actividades, teniendo en cuenta las técnicas que se realizarían. Si bien no se modificó ningún material, estos sí fueron usados en formas diversas, resignificando su propósito inicial para ajustarse al tipo de creación que cada estudiante quería lograr. En el laboratorio de cianotipia, se incluyeron algunas imágenes impresas en acetato, para aprovechar las transparencias de este y poder reproducir el contenido sobre el soporte emulsionado; algunos niños decidieron tomar trozos del acetato e intervenirlos con letras y formas diversas para completar sus composiciones.

Fotografía 21: *Ejercicio "Cianotipia"*. Archivo fotográfico personal, 2023.

5.1.3. Espacio

Durante la etapa de diagnóstico se recomendó hacer uso de otros espacios de la escuela distintos al aula de clases, por lo tanto, en el proyecto se incluyeron actividades que

salieron de las zonas comunes, dejando para el aula solo los ejercicios que requerían menos materiales, más quietud y apoyo en pupitres. Esto propició encuentros más dinámicos, las técnicas se relacionaron directamente con el contexto y permitió una exploración más abierta del quehacer gráfico. Finalmente se utilizó el patio interno de la escuela, la terraza del tercer piso, se visitó el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia y la exposición final se realizó en la Biblioteca Infantil Casa Barrientos (Comfenalco).

Fotografías 22 y 23: Ejercicio “*Estampa el jardín*”. Archivo fotográfico personal, 2023.

5.1.4. Técnica

Se propusieron una serie de intervenciones gráficas y análogas que partían del conocimiento y manejo de una técnica específica, sin embargo, esta se llevó a cabo con el grupo permitiendo la amplitud imaginativa para su ejecución. Si bien se dieron algunas indicaciones iniciales sobre el funcionamiento de los materiales, la aplicación y el proceso de creación, esto no constituyó una serie de instrucciones que debían seguirse al pie de la letra,

posibilitando nuevas maneras de experimentar. Este aspecto es determinante en la propuesta del Laboratorio.

Fotografía 24: Ejercicio “Encuentro con tu artista interno”. Archivo fotográfico personal, 2023.

5.1.5. Objetos

Se nombra como “objetos” a las obras resultantes del ejercicio de creación que se propuso en cada encuentro del *Laboratorio*, estas no fueron planeadas o dirigidas a lo largo de la experiencia, cada una da cuenta de un proceso creativo por el que atravesaron los estudiantes y tienen que ver con sus propios intereses, por tal motivo se les dió un tratamiento como producto artístico, siendo expuestos en el fotolibro resultante y pasaron por un proceso de curaduría la exposición artística final.

Los objetos resultantes de las experiencias de creación fueron: 25 flores de papel que contienen respuestas a las preguntas sobre la creación: *¿cómo creo?*, *¿qué creo?*, *¿qué siento cuando creo?*; 1 dibujo colectivo en gran formato; 30 ilustraciones de alebrijes, 2 por cada

estudiante, cada una representaba el poder creador y el poder destructor que en ellos habita; 15 composiciones en media carta con sellos artesanales; 81 dibujos en frottage; 30 composiciones pictóricas en mancha; 15 carteles estampados en serigrafía y 15 composiciones en cianotipia.

Fotografía 25: *Ejercicio "Serigrafía"*. Archivo fotográfico personal, 2023.

5.2. Lo Pedagógico

El ejercicio docente que se llevó a cabo en la experiencia del *Laboratorio de creación* fue altamente enriquecedor en términos didácticos y pedagógicos para la propia formación en una educación desde las artes. Los encuentros posibilitaron el despliegue de actitudes que fueron más allá de lo parametral y directivo en quien enseña, el lugar ocupado fue de provocación, incitación a la exploración, apertura a resultados inesperados, invitación al juego y a la embriaguez artística en términos nietzscheanos.

Uno de los objetivos que podrían nombrarse como *ocultos* en la planeación del *Laboratorio*, tenía que ver con la apertura de espacios seguros para los estudiantes, en donde tuvieran la libertad para sentirse creadores, artistas en su propia ficción, que se conectaran tanto con el proceso como con el resultado y que a través de esa conexión pudieran potenciar sus actitudes creadoras.

Mediante el ejercicio pedagógico y gracias a la apertura que el Centro Educativo tuvo con la propuesta de los talleres, dando lugar a las actividades creativas y novedosas que se llevaron al espacio, se le dio oportunidad a la contingencia, a la incertidumbre y a lo inesperado. Si bien se contaba con una planeación específica para cada ejercicio, esta no constituía una estructura inmovil, al contrario, daba espacio al juego de la exploración.

Retomando la propuesta de Estela Quintar (2008) de la didáctica no parametral y el concepto de pedagogía de la potenciación, en donde el ejercicio educativo se configura más allá del escenario escolar, tomando también otros agentes vivos que están alrededor del estudiante y median su relación con el aprendizaje como agentes vivos que parten del contexto propio y configuran imaginarios y relatos para la construcción de conocimiento.

"La pedagogía de la potencia" es una pedagogía que asume la práctica de la formación de sujetos como una práctica social, como parte de la cultura, y al conocimiento como producción de sentidos y significados que se construyen en la relación con el otro y con lo otro que la realidad nos muestra a la vez que nos oculta. (Quintar, 2008)

Es importante resaltar la construcción de nuevos sentidos hacia la que apuntaba el proyecto ejecutado y que representa un eje transversal para la presente sistematización, en donde puedan abrirse las puertas hacia otras maneras de acercarse al ejercicio docente desde las artes, promoviendo encuentros interdisciplinarios, potenciadores y que propendan por el

retorno hacia sí mismo, donde el creador esté en contacto constante con su búsqueda e impulso vital.

En el sentido de que es la comunidad de pensamiento y aprendizaje quien construye, pero más que dar los instrumentos, lo que se provoca, es que la comunidad los encuentre y los aprehenda y utilice desde su propia historia. Esto, en el proceso de enseñanza promueve la construcción de conocimiento desde otro lugar, desde el lugar del sujeto y su subjetividad, y por ende desde su especificidad histórica, desde su contexto, desde su mundo de vida. Esta mirada de la enseñanza se traduce en una didáctica no parametral; es decir, nosotros provocamos vacíos de saber para que ese vacío sentido se convierta en un dispositivo de construcción y producción de conocimiento, y es con el grupo de formación que vamos reconfigurando esos instrumentos que hacen que nos reconozcamos. (Quintar, 2008)

La experiencia atravesada y recuperada en el presente ejercicio de sistematización posibilitó la construcción de un espacio para la creación, la reflexión y la potenciación de las voluntades de los participantes. Encuentros como el taller de ilustración de alebrijes, en donde se les invitó a pensar en sus propias actitudes de creación o destrucción, se evidenció la percepción que los estudiantes tienen sobre sí mismos, como seres artistas, que tienen la capacidad de tomar los estímulos externos que les rodean y convertirlos en obra y también aquellos que representan impulsos nihilistas pero que transforman, para darle un vuelco hacia la revalorización, como fuerza activa de la voluntad de potencia.

En lo pedagógico se resalta una condición que posibilitó el aprendizaje en doble vía, el entorno, los encuentros, la complicidad entre quien enseña y quien aprende, dieron lugar a la experimentación, la exploración, el juego, el descubrimiento, el atreverse a hacer algo distinto, a incomodarse y asombrarse en las posibilidades que provee el pensamiento creativo, que permitió dejar de ver las cosas como siempre, verlas de otra manera, por un pequeño

visor hecho en un rectángulo de cartulina negra y que permitió enfocarse en lo otro, lo no visto, las luces, los colores, las sombras y pequeños detalles que parecen ocultarse en la habituación al entorno que a veces la escuela ocasiona.

5.3. Lo Experiencial

La comprensión de la vivencia y de lo experiencial en la rememoración de los encuentros, está pensada desde la perspectiva fenomenológica que propone un acercamiento a la acción pedagógica desde la posibilidad de construcción de subjetividades. En tal caso Mélich (1997) lo pone en el campo de la acción social: “No existe acción pedagógica en la vida cotidiana al margen de la intencionalidad. Sin embargo en el ámbito de lo espontáneo de la cotidianidad debe contemplarse la posibilidad de intencionalidades latentes.”

Esa intencionalidad radicó en el propósito que como practicante se llevaba al entorno educativo y partía desde el prejuicio, lo preconcebido, que fue guía para el primer acercamiento y que, en el caso propio, estructuraba un tipo de pedagogía que no estaba aterrizada en la realidad, sino en la idea de que lo educativo y la pedagogía de las artes se enseñaba de una manera irresponsable, desorganizada y sin conexión con la vida real; para encontrarse, al atravesar la vivencia, con que esa pedagogía podía ser transformada y transformadora, dando lugar a la mutación, dejar de ser el “extraño” y pasar a ser “cómplice”.

Lo experiencial que pasa por la propia vivencia, lo que ocurrió fue en pasar de ser el “extraño” a ser el “cómplice”, a través de la apertura en los encuentros, en el proceso creativo y las reacciones inesperadas de los co-creadores, a través de ejercicios vinculantes que permitieron que emergiera un tipo de complicidad, desde el *yo* que enseña con *los otros* y *lo otro*, en la medida en que quien aprende se sabe reconocido, no desde la falta, sino desde la

potencia, con la base ofrecida por la fenomenología: dejar que emerjan cosas y no invisibilizarlas.

El otro, como rostro, es cómplice; clama por un respeto absoluto aunque socialmente no existan razones para concedérselo. El otro me mira y su mirada puede cosificarme, puede convertirme en medio para un fin. En tal caso, el encuentro social no puede convertirse en un encuentro ético. La mirada ética no es una mirada depredadora, sino una mirada para el reconocimiento. El encuentro moral no toma jamás la forma del sometimiento, sino siempre la de la afirmación, la de la afirmación de ambos, tanto de mi corporeidad como de la corporeidad del otro. El rostro que me mira me afirma, me respeta, me ama. Y amar, aquí, significa tomarme como tú, sin condiciones, como cómplice en un proyecto común: el proyecto deontológico del deber mutuo, sin excusas. (Mélích, 1997)

Podría decirse finalmente que el acto pedagógico fue transformado, pasó de ser una simple relación triádica donde hay un docente que enseña, un estudiante que aprende y un saber que es compartido, a ser una relación de ires y venires, de darse mutuamente, de cuestionamiento, reflexión, juego y que posibilitó encuentros mediados por la embriaguez nietzscheana, como una forma de expresión del ser que está en contacto con su voluntad de potencia, que reconoce en la experiencia de creación una posibilidad para hacer de la propia existencia un retorno al que eternamente se le dirá *sí* y que esa afirmación será siempre a través del arte.

6. Aprendizajes y Potenciación

El proyecto *Voluntad de potencia. Laboratorio para narrativas de la imagen*, fue experimentado como una posibilidad de creación, de experimentación, de juego, en donde las dinámicas escolares variaron para ajustarse a las necesidades de formación de los estudiantes implicados, al contar con apoyo y acompañamiento permanente de las docentes de los grados 5° del Centro Educativo Paraísos de Color, Diana Lucía Restrepo y Marcela Gómez, fue posible la realización de actividades que ocurrieron incluso fuera del aula, dando como resultado experiencias creadoras potentes y significativas.

Por otra parte, la constante revisión de los conceptos, las ideas, las planeaciones pedagógicas, para las que se contó con el acompañamiento permanente e indispensable del asesor Jair Álvarez, permitieron una profundización aún mayor en la ejecución del proyecto mismo, ya que la experiencia que se estaba llevando a cabo no constituía solamente el cumplimiento de un requisito académico, sino que fue la apertura a preguntas más profundas sobre el acto pedagógico, la educación de las artes y el lugar del maestro en el entorno académico.

Una de las cuestiones que debe ser mencionada es la búsqueda de una aplicabilidad de proyectos pedagógicos de este tipo y su actualización en el tiempo, ya que se considera importante que lo obtenido tras la sistematización de la experiencia narrada e interpretada en el presente documento, se revise y replique en un futuro, con las adecuaciones necesarias que las nuevas tecnologías provean y las demandas escolares requieran. La creación artística vivida desde una perspectiva nietzscheana y fenomenológica podría significar grandes avances en la educación artística y su receptividad en el escenario escolar colombiano.

Al final, el desarrollo del proyecto fue una excusa para el encuentro, el aprendizaje en doble vía, la conexión emocional, la reflexión pedagógica y, sobre todo, el desarrollo de la

potencia creadora evidenciado en estados de embriaguez artística que, en términos nietzscheanos, es una forma de reafirmación de la vida, en la que caben también los pensamientos trágicos y dolorosos, pero que se sostiene en la firmeza de decir sí, una y otra vez a la existencia y sus modos de ser ficcionada a través del arte.

Cada etapa del desarrollo del proyecto significó una búsqueda por la relación actor/obra, en donde quien enseña también hizo parte del proceso creativo, porque se pone en disposición hacia el encuentro con la creación artística, incluso en la planeación de cada actividad propuesta y el desarrollo de la misma, desde un lugar de respeto, apertura y libertad, aprovechando su lugar como provocador de experiencias gráficas, creativas y potenciadoras.

Finalmente, el mayor crédito en la realización de un *Laboratorio de creación* y su ejecución satisfactoria, es de los niños y niñas del grado 5° quienes, como co-investigadores del proceso, no se ahorraron ningún esfuerzo, ninguna idea, ninguna risa para que sus creaciones fueran hoy obras de arte y sean la evidencia viva de su fuerza creadora, de su voluntad de vida hecha objeto y de su profesionalidad artística, que no cabría en las definiciones académicas de lo que es ser artista, más allá de un dador de vida, un embriagado de virtud que contribuye al mundo con un verso hecho con sus manos y que amplía los puntos de vista sesgados de quienes el mundo se les ha hecho paisaje.

A Alejandra, Mariana, Sofía, Thomas, Abril, Emilio José, Tatiana, Silvana, Samuel, Federico, Jacobo, Thiago, Emilio, Tomás y Marian, muchas gracias, cada palabra suya es una enseñanza que hoy es atesorada en el ejercicio personal de ser docente y de ser artista.

Referentes

Agirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística*, Barcelona, España: Editorial Octaedro.

Álvarez, J. (2013). De la oreja medieval a la educación del ojo moderno: la imagen y cine en Colombia a principios del siglo XX. *Estética y educación: retos y abordajes*.

Deleuze, G. (1998). *Nietzsche y la filosofía*, Barcelona, España: Editorial Anagrama.

Dussel, I. & Gutiérrez, D. (2006). *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen*, Buenos Aires, Argentina: Editorial Manantial.

Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*, Barcelona, España: Editorial Paidós.

Fink, E. (2019). *La filosofía de Nietzsche*, España: Herder Editorial.

Gombrich, E. (1997). *La imagen visual: su lugar en la comunicación*, Madrid, España: Editorial Debate.

Heidegger, M. (2002). *De camino al habla*, Barcelona, España: Editorial El Serbal.

Irwin, R. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, pp. 25, 65-66.

Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*, Bogotá, Colombia: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano - CINDE.

Larossa, J. (2003). *La experiencia de la lectura: estudios sobre literatura y formación*, México: Fondo de cultura económica.

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994.

Mejía, M. (2015). *La sistematización empodera y produce saber y conocimiento*, Quito, Ecuador: Dirección Nacional Fe y Alegría Ecuador.

Mélich, J. (1997). *Del extraño al cómplice*, Barcelona, España: Editorial Anthropos.

Nietzsche, F. (1989). *Crepúsculo de los ídolos*, Madrid, España: Alianza Editores.

Nietzsche, F. (2019). *La gaya ciencia*, Barcelona, España: Editorial Planeta.

Nietzsche, F. (2003). *Así habló Zaratustra*, Madrid, España: Alianza Editores.

Nietzsche, F. (2008). *Fragmentos póstumos. Volumen IV*, Madrid, España: Editorial Tecnos.

Quintar, E. (2008). *Didáctica no parametral: sendero hacia la descolonización*, México: Instituto pensamiento y cultura en América Latina.

Anexos

Fotolibro “A la orilla de una línea”: [A LA ORILLA DE UNA LINEA FINAL.pdf](#)

Fotografías de registro 2022, 2023: [Fotografías](#)