

Literatura en la imagen: otros modos de ver en el territorio
Una perspectiva a/r/tográfica

Licet Natalia Pérez Osorio
Natalia Andrea Muñoz Suaza

Asesores:

Teresita Ospina Álvarez, Doctora en Educación
Rafael Múnera Barbosa, Magister en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación

Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana

2022

Biblioteca Seccional Oriente (El Carmen de Viboral)

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Wilson Bolívar Buriticá.

Jefe departamento: Cártul Vargas Torres.

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.

Agradecimientos

“Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestras vidas”.

— **John F. Kennedy**

Por nuestra vida siempre pasan personas que se encargan de ser una luz en los oscuros caminos y una motivación cuando nos sentimos rendidos y son esas personas las que merecen un gracias fuerte y de corazón.

Gracias a nuestros padres, por ser el primer pilar de apoyo en las decisiones de nuestra vida, por ser la compañía constante en estos años de estudio y comprender y escuchar nuestros sentires y experiencias a lo largo de la carrera.

A nuestros asesores Rafael y Teresita, por permitirnos no solo aprender, sino disfrutar de la construcción de este trabajo de grado, por ser tan humanos y siempre estar dispuestos a escuchar y motivarnos.

Al instituto de Cultura Sixto Arango Gallo por brindarnos un espacio y unos horizontes diversos para llevar a cabo nuestros propósitos de investigación.

Y en especial a mi compañera en esta aventura, por ser la compañía constante en el trayecto de emociones, experiencias y transformaciones vividas, por dar cada paso juntas, por respetar y valorar nuestras diferencias y permitir que la realización de este trabajo fuera posible.

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Introducción	10
Narración primera: Licet.....	10
Narración segunda: Natalia	12
Remembranza mutua, nosotras	14
Justificación: entre pasiones y recuerdos.....	15
Contextualización: el mundo de las mil maravillas.....	16
Antecedentes o estado del arte: la experiencia de los que caminaron primero.....	21
A modo de problematización: literatura-imagen-territorio.....	27
Pregunta:	30
Propósitos: un recorrido por el dibujo, la palabra y el territorio	31
Hallazgos sobre líneas, una búsqueda entre lo desconocido: Horizonte conceptual.....	31
Isla de lo magnífico: Literatura	32
Isla de la creación: Dibujar	34
Isla de lo impresionante: Observar	36
Isla de la inspiración: Escribir	38
Isla de la aventura: Territorio	41
Isla del descubrimiento: Interacción.....	44
Isla del arte: Creación	46
Horizonte metodológico: Investigación creación con arte y literatura. El encuentro con las pócimas del hacer	48
Acciones de Método	52
Primera acción: Observar	53
Segunda acción: Interactuar.....	55

Tercera acción: Escribir	57
Cuarta acción: Crear	59
Conclusiones en términos del recoger y recomendar	61
Sobre lo que sentimos	62
Primeros Sentires, Natalia: Presiona la tecla inicio	62
Primeros sentires, Licet: Calles Solas.....	64
Narración a dos voces: Desesperación doble	66
Anexos	69
Taller pictolectura:.....	69
Unidad 1: Patrimonio Cultural	69
Una mirada a la narrativa de la violencia	69
Un encuentro con nuestros mitos y leyendas	69
Interacción entre líneas:	70
Relaciones gráficas:.....	70
Sensibilidad en los cuerpos:.....	70
Unidad 2: Espacios que hablan, lugares que habitamos y que nos habitan	70
Siguiendo las pistas	71
Mi territorio:.....	71
Cuéntame un cuento:	71
Literatura en mi territorio	71
Denuncia ilustrativa:.....	71
Libro de artistas	72
Bibliografía	81

Índice de imágenes

Figura 1 Licet Pérez, fragmentos (2020). Lápiz sobre papel.	10
Figura 2. Natalia Muñoz, Liberación (2020). Lápiz sobre papel.	12
Figura 3. Licet Pérez, Encuentros (2021). Lápiz sobre papel.	14
Figura 4. Licet Pérez, Sensibilidad cultural (2021). Lápiz sobre papel.....	16
Figura 5. Instituto de cultura El Carmen de Viboral (2021). Mapa.	17
Figura 6. Sala de lectura José Manuel Arango, el Carmen de Viboral.	19
Figura 7. Casa de la cultura Sixto Arango Gallo (2021). Fotografía.	20
Figura 8. Licet Pérez, magnitud (2021). Lápiz sobre papel.	32
Figura 9. Natalia Muñoz, creación (2021). Lápiz sobre papel.....	34
Figura 10. Licet Pérez, impresión (2021). Lápiz sobre papel.	36
Figura 11. Natalia Muñoz, inspiración (2021). Lápiz sobre papel.	38
Figura 12. Natalia Muñoz, Aventura (2021). Lápiz y colores sobre papel.....	41
Figura 13. Licet Pérez, Descubrir (2021). Lápiz y colores sobre papel.	44
Figura 14. Natalia Muñoz, Arte (2021). Lápiz y colores sobre papel.	46
Figura 15. Natalia Muñoz, Tiempos (2021). Lápiz sobre papel.	53
Figura 16. Licet Pérez, Choques (2021). Lápiz sobre papel.	55
figura 17. Licet Pérez, Senderos (2021). Lápiz sobre papel.	57
Figura 18. Licet Pérez, Rastros en rostros (2021). Crayola sobre papel.	59
Figura 19. Licet Pérez, Agonía (2021). Lápiz sobre papel.	66
Figura 20. Árbol de artistas, historias dibujadas (2021). Fotografías	72
Figura 21. Juliana Buriticá, Paseos (2021). Lápiz sobre papel.	73
Figura 22. Luciana Betancur, Miedo (2021). Lápiz sobre papel.....	73
Figura 23. Juan Martín Osorio, Huaca (2021). Lápiz sobre papel.	74
Figura 24. Santiago Orozco, Caminos largos (2021). Lápiz sobre papel.	74

Figura 25. Camila López, Tinta (2021). Lápiz sobre papel.	75
Figura 26. Salomé Alzate, El paso en el cuerpo (2021). Lápiz sobre papel.	75
Figura 27. Yeferson Ramírez , Manchas (2021). Lápiz y colores sobre papel.	76
Figura 28. Mariana Muñoz, Guerra y Dolor (2021). Lápiz sobre papel.	76
Figura 29. Simón García , Lamentos (2021). Lápiz sobre papel.	77
Figura 30. Mariana Muñoz, Historias espeluznantes (2021). Lápiz sobre papel.	77
Figura 31. Laura Álzate, El silencio del miedo (2021). Lápiz sobre papel.	78
Figura 32. Matías Giraldo, Ayuda (2021). Lápiz sobre papel.	78
Figura 33. Karol Valencia, Una esperanza (2021). Lápiz sobre papel.	79
Figura 34. Melany Buriticá, Lugar feliz (2021). Lápiz sobre papel.	79
Figura 35. Carolina García, Sabrosura en la mujer (2021). Lápiz y color sobre papel.	80
Figura 36. María José Hurtado, Un estereotipo (2021) lápiz sobre papel.	80

Resumen

Este trabajo de grado surge a partir de la investigación creación dando paso a un método a/r/tográfico que, permite enlazar lo artístico y lo literario. Este texto recopila las experiencias, los autores y las herramientas claves para encontrar una unión entre el dibujo, la literatura y el territorio que brinda un reconocimiento de la imagen como representación de eso que se lee y de la sensibilización del lugar que se habita. Y es en las páginas de este trabajo donde se dan a conocer esos otros modos de ver y aprender acerca de la literatura y los contextos, estos tres conceptos son cuestionados y llevados al Instituto de Cultura Sixto Arango Gallo del municipio El Carmen de Viboral, allí con niños y niñas interesados en el taller se exploró, se creó y se vivenció esa conexión entre estos lenguajes estéticos por medio de juegos, conversaciones, creaciones, reflexiones y lecturas. Al final, se pueden encontrar algunos de los trabajos realizados y nuestras experiencias personales en este proceso investigativo.

Palabras clave: dibujo, literatura, re-territorialización, a/r/tografía, creación.

Abstract

This degree work arises from the creation research giving way to an a/r/tographic method, leading to an investigation, creation that allows to link the artistic and the literary. This text compiles the experiences, the authors and the key tools in order to find an union between the drawing, the literature and the territory that provides a recognition of the image as a representation of that which is read and the sensitization of the place that is inhabited. And it is on the pages of this work where we can find the other methods in order to see and learn about the literature and the contexts, these three concepts are questioned and brought to the Institute of Culture Sixto Arango Gallo from El Carmen de Viboral, there with children interested in the workshop the connection between these aesthetic languages was explored, created and experienced through games, conversations, creations, reflections and readings. At the end, we can find some of the projects that were made and our personal experiences in this research process.

Keywords: drawing, literature, re-territorialization, a / r / tography, creation.

Introducción

Remembranzas (adjetivacion personal)

Narración primera: Licet

Figura 1 Licet Pérez, fragmentos (2020). Lápiz sobre papel.

Hablar de quién soy, en lo que creo y he hecho a lo largo de mi vida es imposible. Podría decir que he estado aquí y allá, he ido y he venido, he sido, he dejado de ser, y me he transformado esto durante cada segundo de lo que he pasado de tiempo en este mundo, pero al final, no estaría hablando más que de una milésima de fracción que en el pasado se encuentra, he de decir, claro está, que son esas milésimas fracciones de segundos, las que ahora me tienen aquí, plasmando letra tras letra, que se intentan describir ellas mismas. Y es que si hay algo que pueda expresar con mayor seguridad, son justamente aquellas cosas que tal vez justifican mi ser, y transforman aquello que soy o fui en determinados momentos, espacios y sentires, y sin duda lo que a mis recuerdos traen para plasmar ahora, son palabras, cortas y largas, con fuerza y esas que fueron dichas con un hilo de voz quebrándose, también las que fueron escritas, los poemas, cuentos, cartas, las que no

pudieron salir de ninguna forma y las guardé para mí. Pero también las que otros me dieron, palabras de aliento, hirientes, de consuelo, de consejo, las de los libros; esas fueron las más especiales, las reservaba para cuando estaba sola, para hacer más íntimo el intercambio. Fueron las primeras en darme un sentido, y es que solo cinco letras, fueron las primeras que reconocí, y son las primeras con las que otros me conocen, Licet, es mi nombre, y tal vez lo único que puedo decir, fue, es y será de mí, por lo demás, no lo sé.

Ahora me encuentro en un punto donde las palabras no son suficientes, donde hay tantas sensaciones, dudas, e ideas, que al tratar de hacer una letra con un lápiz, la mano solo sigue trazos sin sentido, que terminan convertidos en rostros, en lugares, en sentimientos. Y así como mi mano hace trazos finos y hasta chuecos, mi ser los sigue, y aquí estoy, este instante, cinco años que podría resumir en tres líneas, o escribir un libro completo y nunca sabría si he terminado, aquí estoy ahora, intentando soltar palabras con algo de sentido, pero sin decir mucho realmente, aunque creo que por ahora es suficiente, tal vez en unos días, meses o nunca, vuelva a tocar estas letras, eso no depende de mí realmente, solo lo sabe la persona que habite ese momento.

También es cierto que no necesito volver a ellas, cambiaría unas por otras, con mas o menos sinónimos, tildes, y comas, pero verdaderamente no es algo que me interese de sobremanera, podría romper la formalidad y plasmar en este lienzo en blanco una mancha de colores, o finos trazos de carbon y tinta, líneas que desvien la línea recta y obligue a los ojos a dar vueltas, subir y bajar, como lo he hecho desde que recuerdo tener un lápiz en la mano, cuando hacía sumas y terminaba con pequeños garabatos decorando los numeros, cuando mi mente divaga y sin darme cuenta, ya había rostros, mariposas o flores. Desde siempre el dibujo ha sido mi forma de conectar cuando mi mente transita otros lugares y momentos, y así mismo, ha sido un puente hacia un desierto en el que solo estoy yo, trazando, pintando y creando; para mí, y en ocasiones para mostrarme a otros.

Narración segunda: Natalia

Figura 2. Natalia Muñoz, Liberación (2020). Lápiz sobre papel.

¿Por qué estoy aquí? Solo debo tener el grandísimo poder de retroceder las manecillas del reloj para regresar en el tiempo y verme de nuevo frente a las cajas de cartón y mis bolsas llenas de tizas jugando a la escuelita, quizás en esos momentos solo eran juegos de niña y sueños que nunca imaginé cumplir, sin embargo esas ilusiones de la niña de las dos colas fueron tan fuertes que se mantuvieron intactas hasta mi adolescencia, y no puedo negar que era difícil tener la ilusión de ser maestra cuando ni siquiera era capaz de socializar con otros y cuando el miedo se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo al intentar hablar en público.

¿Una maestra con pánico escénico? ¿Sería algo posible? Me preguntaba todas las noches frente a mi espejo, y aunque el panorama se tornaba algo oscuro, en mi corazón existía un pequeño destello de luz que no me dejaba cambiar ese deseo de enseñar y aprender.

Por ello entre indecisiones y dudas, la balanza se convirtió en mi herramienta mágica, en uno de sus lados puse todas mis inseguridades y traumas y en el otro mi pasión SER MAESTRA y aunque eran muchos contra uno siempre tuvo mayor peso mi ilusión.

El tiempo pasó, terminé mi colegio y pude entrar a la universidad, recuerdo que ese fue un gran paso para reafirmar que seguiría luchando por ese sueño, pero también recuerdo que en mi ignorancia pensaba que todo iba a cambiar ya no más críticas, ya no más inseguridad, ya no más traumas; y vaya que estaba equivocada. Puedo decir con toda seguridad que este mundo universitario me hizo dudar con mayor fuerza si era o no mi camino, me sentía en un bosque profundo y sin salida, en un bosque lleno de lobos que me querían devorar, me sentía tan pequeña, tan inexperta y la fragilidad que siempre me ha caracterizado en repetidas ocasiones me hizo ser la chica de las lágrimas.

Aparte de toda esta travesía de inseguridades y retos es importante también hablar de mi interés hacia las artes porque es precisamente por este que me encuentro dentro de esta maravillosa línea de investigación de arte literatura y formación, considero que desde muy pequeña la imaginación y la creatividad eran piezas indispensables en mi vida, era la niña curiosa que quería estar inventando objetos con lo que encontrara, la niña que amaba pintar, que estaba fascinada por el baile y que sin duda alguna quería estar en cuanto curso de dibujo, pintura, manualidades se cruzara en su camino, todos estos intereses viven conmigo aún y en cada uno de ellos he encontrado una paz, una manera de liberarme, sonreír y disfrutar, cada trazo con el lápiz al dibujar, cada línea transcurrida por mi cuerpo al bailar y cada brillo y color que aplico con mis brochas cuando maquillo a alguien, son movimientos que crean un mundo en el que me siento segura, me encuentro en mi lugar.

Hacer memoria de todo lo vivido es permitirnos entender los senderos transitados y las transformaciones que dejan cada experiencia, algunos recuerdos nos hacen fácilmente dibujar una sonrisa en el rostro y otros por el contrario nos apachurran el corazón, pero todos sin duda alguna nos dan aprendizajes, no fue fácil para mí llegar hasta este punto con la seguridad y pasión más fuertes que nunca, y me da satisfacción saber que a pesar de los remolinos que intentaron sacarme

del camino, siempre logré encontrarlo de nuevo y ahora solo faltan unos pasos más, no para llegar al final, sino para encontrar un nuevo comienzo.

Remembranza mutua, nosotras

Nunca esas dos niñas de colas altas y engominadas que jugaban en la guardería con las muñecas, que compartían risas, la comida en los recreos, y momentos de diversión pensaron que más de una década después se encontrarían compartiendo de nuevo un salón, pero en un espacio tan distinto, donde ya no hay juguetes, sino libros, donde están cada vez más cerca de su sueño y donde volvieron a coincidir no solo como compañeras de estudio sino como amigas que decidieron unir sus manos en un solo trazo y juntas poder crear, aquí estamos ahora, en un mismo camino con ideas diferentes, con pensamientos y movimientos que nos impulsan, porque si una voz moviliza, dos juntas nos permitirá producir cosas nuevas.

figura 3.

Figura 3. Licet Pérez, Encuentros (2021). Lápiz sobre papel.

Justificación: entre pasiones y recuerdos

La línea: arte *literatura y formación*, que se ocupa de la Experiencia del caminar: por una idea nómada de acompañamiento en la formación de maestros y maestras de Lengua y Literatura, nos permite enlazar esas pasiones con nuestra vocación docente y la literatura. En este caso en particular nos interesa hablar de esos otros modos de ver no solo la literatura sino también su relación con el territorio y el contexto que nos rodea. Consideramos que el aprendizaje y el disfrute no tienen por qué ser estáticos, sino que, pueden apreciarse de múltiples formas y tener distintos caminos para llegar a él, y ¿por qué no hablar en este caso específico del camino de lo visual? transitar la literatura y el territorio desde la imagen.

En este sentido, en el presente Trabajo de grado, damos a conocer la relación entre la literatura y la imagen, para, de este modo abrir nuevas miradas que apunten al re-conocimiento de la historia y del territorio Carmelitano, enseñar a mirar, a no solo ver por ver, volvernos sensibles ante lo que nuestros ojos presencian y entender lo que un dibujo o una foto comunica es otro modo de leer, de crear literatura, porque nos estamos involucrando en una narrativa, estamos interpretando trazos, rostros y gestos, paisajes y horizontes.

Nos interesa andar, indagar, por esta investigación nómada, donde no buscamos llegar a un lugar en específico, donde nuestra atención se centró en el sendero transitado, que se nutrirá poco a poco de experiencias de maestros y maestras en formación de la licenciatura así como autores y autoras que permiten profundizar en nuestros intereses de investigación, para intentar crear una nueva mirada, donde el otro/a y sus perspectivas sean parte de esas rutas que se abren, permitiéndonos encontrar aprendizajes en lo diferente y salirnos un poco de lo hegemónico.

Nuestro interés sin duda es caminar con el arte, o en otras palabras, que este nos transite a nosotras, entendiendo esto como la fuerte influencia que representa en aquello que vamos logrando crear a partir de la *A/r/tografía* en relación con nuestra experiencia docente en formación, conectando la imagen con otros modos de ver en el territorio, no se trata exclusivamente de suponer que estamos haciendo arte, es necesario repensar el concepto, cómo lo desarrollamos y cómo lo

expresamos por medio de diversos medios, el dibujo es entonces nuestro recurso elegido para lograr una sensibilización de la literatura, siendo un puente entre las personas, sus ideas y experiencias dentro del contexto carmelitano.

Contextualización: el mundo de las mil maravillas

Figura 4. Licet Pérez, Sensibilidad cultural (2021). Lápiz sobre papel.

Estar a la deriva produce en el pecho una presión tal vez comparable con la angustia de estar perdidas en un sitio desconocido, un sentimiento de incertidumbre que por un momento hizo que nos cobijara el miedo y el pánico a un devenir ignoto. Es en estos momentos que, apaciguamos los pasos, respiramos y solo observamos, no podemos pensar en ir de aquí para allá; presas de un temor absurdo, y lo expresamos de este modo, al entender que solo es una condición que nosotras generamos, creando conflictos que solo producen más encrucijadas. Así que solo observamos,

aguardando que estuviéramos listas para caminar con pasos firmes, sin una dirección exacta, pero con el propósito de sorprendernos en el camino.

Han sido muchos los lugares, las personas y las experiencias que a lo largo de un tiempo hemos tenido, y son todas ellas las que hoy nos conducen justo aquí, frente a una enorme construcción amarilla, que aumenta su tonalidad otoñal gracias a los rayos del sol que a nuestra espalda va iluminado de forma cálida, abrazando también nuestro pecho a la espera de algo nuevo. Acaban de decorar la fachada, grandes columnas verdes; como las montañas que en un costado se encuentran, que nos hacen lucir diminutas, pero que nos dan la sensación de que lo que hallaremos será enorme. Personas entran y salen, pero poco las podemos observar, estando estáticas en un sitio al que no nos atrevemos a ingresar. Pero antes de continuar, es preciso añadir ciertas cosas que pasamos por alto debido a la emoción y el nerviosismo que nos envolvía. Para empezar, nos encontramos con la casa de la cultura Sixto Arango Gallo, ubicada en el Carmen de Viboral, donde actualmente funciona el instituto de cultura.

Figura 5. Instituto de cultura El Carmen de Viboral (2021). Mapa.

Nota. Fuente <https://www.google.com/maps/place/Instituto+de+Cultura+El+Carmen+de+viboral>

Este lugar conocido no solo a nivel municipal, sino también regional, fue en el año 1916 un colegio privado, llamado Santa Teresa, fundado por un cura, párroco en ese entonces, Valerio Antonio Arbeláez Gómez, y esto siguió así durante mucho tiempo, estando a cargo de las hermanas franciscanas quienes continuaron con la educación de las jóvenes carmelitanas. Fue en 1988 - 1999, en el periodo del primer alcalde popular, Alberto Jiménez Martínez, que las hermanas entregaron el edificio al municipio con un precio más simbólico que real acudiendo a la premisa de que este lugar, era un esfuerzo de toda la comunidad.

Es así como el 8 de enero de 1989, por acuerdo municipal, se crea la "casa de la cultura Sixto Arango Gallo" y en el año 2007, se crea el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y a partir de ese momento se establece como un ente descentralizado y público del nivel municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Es un recorrido bastante largo el que ha tenido el lugar que hoy nos acoge y esto intensifica en nosotros el deseo de que la historia que ha vivido sea corta en comparación con lo que se puede llegar a desarrollar, y en lo que esperamos podamos ser partícipes de forma significativa, así que no hay tiempo para dudar, nos alejamos de la fachada y nos adentramos a un sitio que se sentía aún más cálido que a sus afueras, dos plantas se presentaban imponentes a nuestros ojos, pero las bancas marrones que acompañaban el jardín central, daban la sensación de que estuviéramos en una pequeña isla, tranquila y acogedora, que llenaba de sensibilidad no solo al espacio, sino también a quienes lo observaban.

También es importante reconocer su misión, la cual busca generar acciones que preserven, construyan u fomenten junto a la comunidad, valores artísticos, culturales y patrimoniales, aportando a la formación ciudadana, a la identidad, al pensamiento crítico, a la creación del desarrollo y expresiones socioculturales garantizando el pleno ejercicio de los derechos culturales. Y así mismo, se visualizan como una entidad estructurada; técnica, administrativa y financieramente, con un modelo de gestión dinámico que garantizará el desarrollo del quehacer cultural del municipio en diálogo con la región, la nación y el mundo.

Este lugar, que es la motivación para que nuestros pasos se dirijan hasta aquí, es precisamente porque se encarga de la promoción y difusión del arte y la cultura en todas sus manifestaciones con proyección social y comunitaria, para El Carmen de Viboral y Antioquia; por medio de actividades periódicas, procesos de formación, servicios, grupos y eventos de renombre y reconocimiento regional y nacional. La casa de la cultura "Sixto Arango Gallo" es considerada por propios y

extraños como "una casa viva". ¹Centrados en esta perspectiva, nos atrevemos a ver con esos mismos ojos, todos los procesos que en este espacio se llevan a cabo, es por esto que nuestro interés lo encontramos en la segunda planta de este edificio, un lugar resguardado por dos puertas de madera, pero abierto a todo aquel que desee adentrarse al mundo de las palabras, las historias y los recuerdos. Como esto es lo que buscamos, estamos invitadas a cruzar las puertas y ver por fin la sala de lectura José Manuel Arango, con sus estanterías y libros iluminados por los rayos de luz filtrándose por los grandes ventanales, al fondo vemos una sala con colores llamativos, dibujos y almohadas nos dice que es el espacio en el que los más pequeños, inician su recorrido en el mundo de la imaginación y la lectura, en el centro algunas mesas y dispositivos, destinados a temas más administrativos, y al otro extremo, está la biblioteca, resaltando especialmente un homenaje a José Manuel Arango, pionero de la escritura en nuestro municipio y referente principal de esta sala, que ahora en una pared muestra con orgullo muchas de sus obras en forma de reconocimiento y agradecimiento.

Figura 6. Sala de lectura José Manuel Arango, el Carmen de Viboral.

Nota. Fuente <https://culturaelcarmen.gov.co>

Y así, con esta visita, podemos decir que fue un proceso que nos brindó diversas experiencias, y que hacemos parte ahora de un caminar que ya no es solo nuestro, que ahora se convierte en un sendero transitado por todo aquel que desee hacer parte de esta andanza, y que la

¹ tomado de: <https://culturaelcarmen.gov.co/instituto/identidad-corporativa/>

casa de la cultura Sixto Arango Gallo, fue el escenario que nos acogió y permitió que los propósitos encaminados a la literatura y el dibujo, no se quedaran solo en ideas, sino que desde el trabajo en conjunto se lograra articular un proceso que apunte al re-conocimiento del territorio mundo.

Figura 7. Casa de la cultura Sixto Arango Gallo (2021). Fotografía.

Antecedentes o estado del arte: la experiencia de los que caminaron primero

Dar los primeros pasos, implica temblar un poco, dudar y avanzar con incertidumbre, pero con grandes expectativas, los recorridos no siempre son iguales, y en algunos casos, se podría parar, observar el horizonte y pedir ayuda para poder avanzar. En nuestro caminar por el mundo de las mil maravillas, algunos aliados/as, con quienes transitar para lograr hacer menos espeso ese transitar hacia nuestros propósitos de investigación y la vida, porque si bien nuestra intención; es crear algo nuevo, no podemos partir de la nada, necesitamos de unos respaldos, que nos acompañen en nuestros cuestionamientos. Después de mucho leer, examinar y descartar, nos hemos movido con algunos autores y autoras que nos ayudaron en este caminar y en la experiencia investigativa.

En el presente estado del arte, encontramos algunas investigaciones de interés, que pueden ampliar nuestro panorama, investigaciones que son sinónimo de preguntas, respuestas, conceptos y contextos, son la voz de pensamientos, de personas, de momentos, que no esperamos resuelvan por completo nuestros interrogantes, son la oportunidad de que la experiencia nos aconseje, ver rutas ya transitadas y otras que podemos conectar con nuestros intereses.

En nuestro Trabajo de grado nos hemos encontrado con la Lámpara y Aladino², la hemos frotado y empezaron a salir otros/as genios, de muchos colores y formas, de distintos lugares y con imaginaciones sorprendentes, figuras que nos dicen a la indagación... Así pues, comenzaremos por dar cuenta de investigaciones regionales, aquellas que tal vez no se alejan tanto del contexto que nos rodea.

En primer lugar, y respondiendo a uno de nuestros principales focos de atención, que es el dibujo y la ilustración, nos encontramos con el trabajo de Botero, D. (2018). *Sanclimberth y la Dibujografía: una manera de acontecer desde el arte y la literatura*. En el cual, se nos presenta la historia de Sanclimberth, un cartógrafo que narra y dibuja sus pensamientos frente al territorio y al mundo. En esta investigación, nos llama la atención la importancia que los dibujos y las imágenes tienen al momento de contarnos lo que muchas veces las palabras no pueden, además, la estrecha relación que el territorio tiene frente a las sensaciones y sentimientos, hace que Sanclimberth sea la representación de lo que nuestro trabajo desea mostrar.

Así mismo la pregunta por el lugar que ocupa la literatura y el dibujo en nuestros tiempos, planteada en este trabajo, y muchas otras que el autor hace visibles como lo son: ¿Por qué dibujar? ¿Qué es

² Ver Aladino y la lámpara maravillosa, Las mil y una noches

dibujar?, ¿Es posible que todo se pueda dibujar? Nos invita a conocer y asemejar nuestros intereses investigativos, pues son preguntas que también nosotras nos hemos hecho, y a las cuales tratamos de encontrar un atisbo de luz que nos encamine a encontrar posibles respuestas, de manera que esta investigación nos genera nuevas inquietudes y a su vez posibilita que la experiencia ajena, amplíe nuestro horizonte, simultaneo a esto; se nos presentan autores que dan un peso a la estructura de la investigación como Nick Meglin y Diane Meglin referenciando su libro *El placer de dibujar, libera la creatividad que llevas dentro* (2001) cuya definición sobre el dibujo abarca la necesidad de plasmar una idea, abordando el lado sensible, el lado natural de dibujar, que es el que David Santiago toma como perspectiva central y a la que nosotras nos encaminamos “el goce del dibujo desde el dibujo mismo.”

Por otro lado, también optamos por el trabajo de López, I., Rendón, M. & Usme, M. (2018). *El encuentro con el otro, la literatura y otras artes: un acontecimiento en la formación de maestros* pues, su interés se centra precisamente en la conexión entre la literatura y otras artes, y en cómo estas conexiones surgen gracias a la compañía de un otro, esto nos permite visualizar de diferentes formas algunas de las posturas de nuestro trabajo, como lo es; la estrecha relación de estos dos conceptos (literatura y arte) llevados a un plano que sobrepasa lo teórico, enfocando esta unión en la experiencia como resultado de un trabajo sensible, enfocado en un contexto determinado.

En este trabajo toman de referentes autores como Gilles Deleuze y Claire Parnet (1980) que nos acercan a conceptos clave para nuestro interés en esta investigación, como lo es por un lado: el encuentro, presentado por Deleuze como un devenir común de seres diferentes, producido con movimientos, ideas, con las artes y la literatura que no se limita a un mero plano de cercanía con otro, involucrando en nuestro caso, la expresión por medio de la imagen, desde una mirada personal e íntima, pero al mismo tiempo reconociendo las redes que se tejen y la participación que el otro tiene en el territorio, no solo desde su figura física, sino también desde sus subjetividades e interacciones que son las que crean la cultura. y, por otro lado; sin que esto sea sinónimo de lejanía ni mucho menos, por el contrario, lo tomamos como conceptos que se complementan, nos presentan la literatura y las artes como productoras de pensamiento, esto desde la postura de Cynthia Farina(2014), argumentando que estas (arte y literatura) están cargadas de sentidos y al convergir unas con otras generan más creaciones a partir de los diversos acontecimientos abriendo una puerta y permitiendo un encuentro con lo sensible.

Si bien, conocer investigaciones dentro del ámbito regional es importante para nuestra producción, es necesario contar con otras voces, que desde ámbitos nacionales e internacionales aborden los temas que pueden darnos otros referentes para situarnos teóricamente y relacionadamente con lo que este trabajo convoca.

La voz de Malena Andrade Molinares y su artículo: *Arte y la literatura: bifurcación y enlace con la filosofía* (2013) nos cuenta cómo la filosofía se enlaza con dos conceptos: arte y literatura. Y desde este panorama podemos hacer una fuerte relación con nuestro interés de ver la literatura y el arte desde diferentes miradas, en este caso la filosofía como una forma de contemplación, porque es justo lo que de alguna forma queremos tratar en este proyecto, ver la literatura y el arte, en nuestro caso el dibujo y la ilustración como un objeto con múltiples entradas para su expresión, representación y claro está contemplación.

Tomando como punto de partida la percepción platónica de que “la filosofía es la música más excelsa”, y donde se puede aplicar esta misma pesquisa para hablar de las artes, generando conexiones entre diversos elementos, buscando puntos de conexión en donde, como la autora lo plantea:

“Se definen las fronteras o los límites que hacen de las obras de artes (pintura y literatura) códigos estéticos únicos particulares, genuinos, que tienen algún punto de encuentro, pero que ese punto queda atrás para que cada uno siga su camino y planteen sus especificidades como objetos únicos e irrepetibles” (Andrade, 2013, p. 176).

Encaminándonos así, hacia una mirada relacional de la literatura y otras artes, dando relevancia en nuestro caso al dibujo, y sus empalmes o encuentros que se tornaran en procesos conjuntos, pero con desarrollos autónomos y heterogéneos.

En el texto: *Literatura gráfica. Exploración de la imagen ilustrativa a través del dibujo expresivo* (2017-2018) presentado por Michelle Cabrera Pérez. Se nos muestra una investigación, que se centra en la interpretación literaria a través de un libro ilustrado, basado en algunos fragmentos de obras de autores latinoamericanos, por eso ambas creemos que lo que esté nos dice, nos puede servir para tener una muestra de esa relación entre literatura y dibujo y los aprendizajes que de ese análisis se pueden desglosar.

Este trabajo contiene unos tintes bastantes cercanos a nuestros objetivos con esta propuesta de creación porque la idea de los talleres que realizamos en el espacio de practica van muy

enfocados a la noción de que el dibujo puede llegar a expresar por sí mismo y que con él se pueden lograr diversas creaciones a partir de una misma idea.

Incluso en ese proyecto investigativo la autora menciona un objetivo que consideramos tiene una estrecha relación con nuestros propósitos, puesto que Cabrera(2018) habla de “asumir el dibujo como lenguaje independiente y expresivo en sí mismo partiendo de la literatura como incentivo o motivo”(p.6) y esto es algo que claramente nosotras queremos lograr, darle un significado a la imagen en este caso desde el dibujo que vaya mucho más allá de una simple representación de fragmentos de un libro, sino que permita entender los sentires de quienes trazan las líneas y sus perspectivas frente a lo que leen.

Además en el interior del trabajo se mencionan algunos autores que despliegan esas ideas acerca del concepto de dibujo que nos expresa Michelle Cabrera, uno de ellos es Barañano quien en su texto *El dibujo como forma de conocimiento* (p.79) nos dice lo siguiente “el dibujo no es solo el dibujo en sí, completo, sino que bajo el concepto del dibujo, están también todos aquellos apuntes que el artista hace” permitiéndonos llevar la mirada más allá de lo que visualmente percibimos al ver un dibujo y comprender que dentro de cada trazo se encuentra una sensación, un modo de interpretar momentos, sentimientos y conceptos.

Por otra parte, sí uno de los conceptos básicos de nuestro trabajo es el dibujo, es importante tener un panorama más amplio acerca de lo que es, y en la investigación: *El dibujo, un cuerpo de doctrina. Líneas y trazos revisionistas del concepto de dibujo* de Bibiana Crespo Martín (2015). Encontramos una historicidad sobre las diferentes concepciones del concepto, de la mano de teóricos artistas y tratadistas, que buscan de algún modo entender la vigencia de la praxis del dibujo en el presente, permitiéndonos una comprensión que no solo se limite a lo empírico, para lograr una investigación con apropiación y conocimientos más fortalecidos.

Manning, E. (2019). *Proposiciones para la Investigación-Creación*. Corpo Grafías Estudios críticos De Y Desde Los Cuerpos. Nos presenta sus treinta proposiciones, para considerar como el pensar y el hacer componen la investigación-creación, siendo fundamental su pregunta por esas otras maneras de valorar aquello que excede los marcos de los modos normativos de evaluación. Siendo fundamental al momento de cuestionarnos por una metodología en la que la imagen y la literatura no sean un fin trazado, sino más bien, una posibilidad para abrir otras rutas, tal como lo expresa Manning, una forma de valorar los procesos desde lo cualitativo, desde la creación, pero esta puesta en práctica a partir de un contexto, una investigación y un reconocimiento previo.

Además, este autor y sus proposiciones nos permitirán entender con mayor claridad esa ruta metodológica que queremos seguir en el proceso de investigación, una ruta enmarcada en las posibilidades, en los caminos y en el valor del detalle y el proceso

Nuestro horizonte metodológico pretende enmarcarse en ese movimiento que nos propone Maning para crear nuevos modos de existir porque lo relevante no es encasillar un problema y encontrar un único resultado sino danzar entre preguntas y curiosidades que excedan nuestro pensamiento.

De la mano de Gregg M. Furth y su texto: *El secreto mundo de los dibujos. Sanar a través del Arte* (2015), se nos conecta con otro de nuestros intereses en el trabajo de investigación, que es poder comprender qué dice la imagen, un dibujo no son simplemente trazos sin sentido, ellos cargan historias y emociones, con una ilustración se puede dar a entender lo que con palabras no nos fluye y este texto se trata específicamente de eso, de analizar lo que los dibujos dicen, entender esos mundos y poder sanar, es un texto que nos cuenta los problemas de diversas personas, los cuales se infieren de sus dibujos.

Por último, la autora española María Martínez Morales (2016) en su texto *"Andar, narrar" experiencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos* nos hace un acercamiento a uno de los ejes por el que hemos decidido recorrer las preguntas y los intereses que motivan esta práctica investigativa, que es la a/r/tografía, llevada en este caso por la autora a diferentes ámbitos de educación formal y no formal, donde se toma la práctica artística como herramienta de indagación, unificando el arte, la investigación y la educación desde una mirada a/r/tográfica. Por otra parte, su interés de abordar este concepto desde el andar, dando visibilidad y reinterpretación espacios antes ignorados, así mismo Martínez menciona que:

La acción no se detiene, ni se fragmenta para extraer los hallazgos contenidos, sino que se puede recorrer para ser reinterpretada. Recorridos que se transforman en el tiempo, y que continúan para generar otras rutas, nuevas conexiones. La investigación no se cierra de forma concluyente, sino que encuentra caminos que amplían la idea del paseo más allá de su literalidad para entenderlo como tejido polisémico. Una forma de acción en constante transformación desde el que continuar profundizando desde distintas perspectivas atendiendo a la transversalidad de sus posibilidades, caminando más allá de la superficie. (Martínez,2016, p.123)

Mirada que compartimos, y que tiene especial relación con la metodología elegida en este trabajo, hablando desde el caminar nómada, y nuestra intención de transitar el territorio, la literatura y el dibujo, abarcando espacios físicos, pero entendiendo a su vez el movimiento como un asunto

que no siempre implica una acción de desplazarse, sino más bien una movilización, teniendo presente la a/r/tografía y su mirada intersticial para a re-significar los espacios que se experimentan, y reflexionar sobre las relaciones que se establecen al vincular los caminos (Martínez, 2016, p.126)

A modo de problematización: literatura-imagen-territorio

¿Y si trazamos nuevas miradas?

Quizás para hablar de eso que nos mueve y nos cuestiona, podríamos devolver un poco las manecillas del reloj, regresar a aquellos tiempos de colegio donde se presentaron las primeras dudas sobre el valor que se le da al arte, en este caso el dibujo, y fueron varios los motivos que nos llevaron a este sentir: el primero de ellos es el corto: casi nulo, tiempo de la clase de artística, en donde la idea de proceso artístico, creativo y de aprendizaje, se basaba en la repetición de planas en un cuaderno cuadriculado, haciendo una y otra vez; en el mejor de los casos, figuras de animales, y por otro lado, algo que para la mayoría en el salón era tedioso, secuencias de letras con distintos tipos de caligrafías, para según la profesora “mejorar la escritura” pues no lograba descifrar lo que copiábamos en las tareas. Y si a ello le agregamos que fuera el único espacio en el que se permitía coger un crayón y hacer trazos de colores, sin que fuera motivo de distracción ya estamos diciendo mucho, pareciera que los dibujos eran sinónimo de ocio y muestra de que no se estaba prestando atención en clase, por otro lado el hecho de dibujar se convirtió en una actividad de relleno, porque si se daba el caso de acercarnos a esta actividad en otras áreas, era más por decoración y no porque fuera considerado una oportunidad de explorar otras estrategias como medios de expresión con múltiples significados, permitiendo otro tipo de aprendizajes. Y ni hablar del reconocimiento formal dentro de los logros académicos, donde celebraban las olimpiadas matemáticas, las ferias de ciencia, los concursos de escritura de cuentos y poemas o los torneos deportivos, se motivaban a los estudiantes para que participaran en estas actividades extracurriculares para que potenciaran sus capacidades, pero el arte, en estos casos, nuevamente no era considerado como algo que la educación necesitara.

Es justo por estas experiencias que hoy como maestras en formación, vemos un “problema” en ese cierre frente a los lenguajes artísticos, el arte como otra mirada o modo de aprendizaje, que se evidencia frecuentemente en la escuela y otros ámbitos educativos porque ¿quién dijo que romper reglas, formatos, rutinas es algo que no sea posible hacer? Eso que para muchos es rebeldía y distracción, se convierte para nosotras y para este trabajo investigativo, en una perspectiva que permite ver desde lo simple, hasta aquello que aún no se explora y a partir de ello crear desde la diversidad, todo lo que observamos nos comunica, el mundo se lee y es bastante importante lograr

una sensibilidad frente a lo que se ve, como decía Luz Helena Gallo en su texto expresiones de lo sensible: lecturas en clave pedagógica “lo sensible como concepto estético, tiene que ver con aquello que (nos) pasa por el cuerpo, ese poder de afectar y ser afectado” (Luz Helena), por eso una formación desde lo sensible, es dejar que cada experiencia sobrepase el plano de lo superficial, nos toque y nos transforme, permitir que las creaciones no se queden en una representación visual de una actividad sino aprender que una imagen constituida de algo más que trazos, líneas, formas y colores, es una historia de vida.

Dar paso a la sensibilidad dentro de una práctica educativa es brindar posibilidades diversas de saber, porque entra en juego la historia personal, esas experiencias que jamás podrán ser iguales, aunque vivamos las mismas situaciones, bien lo expresó Luz Helena Gallo (2014) “el saber de lo sensible nos pone en un plano distinto de las teorías” por ello es un saber que se suelta de lo medible, de lo objetivo y racional y fluye sin esperar una enseñanza certera y única porque se pasea por la incertidumbre y la pluralidad.

Aparte de lo ya mencionado, consideramos que como maestras en formación en lengua castellana se nos presenta la oportunidad de generar una investigación que apunta a esas posibilidades que los lenguajes artísticos ofrecen tanto a la educación, como a la participación en espacios no convencionales con distintas personas, además, buscamos la conexión entre aquello que problematizamos que es la visibilidad del arte centrándonos en el dibujo, con nuestro principal foco de interés y formación en la carrera; que es la literatura, e hilar estas intenciones desde aquello que se nos hace indispensable en un proyecto donde la colectividad y el otro es el protagonista, por lo que el territorio y su reconocimiento serán el tercer eje de esta investigación.

Esas relaciones y conexiones entre la literatura, el dibujo y el territorio, dentro del campo de la formación educativa serán una forma de aprendizaje, de expresión y reconocimiento de temas diversos, porque no nos centraremos en fomentar una sola forma de comprender el mundo literario sino también en la manera que estas historias ficcionales pasan a tener una relación con los contextos habitados y su representación por medio de los dibujos, otros modo de leer y escribir en los que se evidenciaran las concepciones de cada persona sobre múltiples temas, momentos, emociones y formas de creación a partir de estos.

Debemos agregar que, el Covid 19 ha sido un factor que ha modificado las formas en como normalmente hemos concebido el mundo, las dinámicas han cambiado, no es correcto decir que se han detenido los procesos, más bien, se han reinventado y direccionados desde otras formas y

miradas, en un momento tan delicado donde el contacto con el otro es peligroso, es necesario buscar alternativas que permitan que este trabajo investigativo no se quede estático, un reto que como maestras nos invita a la movilización, a salirnos un poco de las formalidades, y optar por nuevas rutas, nuevos espacios en los que no estamos tan familiarizadas, aprendiendo en todo momento, y no escudriñando en la carencia como la responsable, sino repensar las situaciones como la oportunidad para generar cambios, y nuevas opciones de transitar, en este caso, transitar la educación, la literatura, el dibujo, el territorio, y claro está, a nosotras y los que deseen hacer parte de este espacio. Por lo que consideramos la pandemia como una oportunidad, donde logramos ver cómo la creación, el dibujo, las manualidades han sido una forma de innovar. Además la formación no siempre se tiene que centrar en hacer uso de un libro, transcribir lo que está en él o resolver el taller qué de él se desprende (sin satanizar los libros), la literatura tiene múltiples formas de poderse experimentar y que trascienden los muros de la simple lectura, a veces las típicas preguntas sobre un libro o un cuento, se convierten en una forma de cohibir al lector, que posiblemente puede expresarse mejor por medio de un dibujo, de una relación que pueda hacer con su contexto o con sus experiencias.

Desde trabajos de investigación como este, sea en escuelas o en espacios no convencionales de enseñanza, entra en juego un aprendizaje entre pares...donde aprende el estudiante cuando lee, cuando dibuja, cuando explica y al mismo tiempo aprenden los maestros, donde muchas veces, por vivir en lugares diferentes se desconoce las experiencias que viven los estudiantes, por lo que esta propuesta de investigación abrirá unas rutas metodológicas centradas en la apropiación del territorio y la unión con las artes, además, como Licenciadas en lengua castellana y literatura, tendremos la posibilidad de unir varios campos de trabajo y creación en el aprendizaje de la literatura, tejiendo los conceptos en una puesta en común, en dónde la imagen como creadora de nuevos modos de ver por medio de la literatura, de muestra de esas maneras de estar y transitar el territorio, lo expresaba de la siguiente manera Jon Berger(1972) "lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas" (p.5) y si partimos de esta idea, nos permite relacionar el territorio en la medida de que hacemos parte y formamos una estrecha relación con este, porque no es suficiente hablar del territorio en medidas de longitud, de espacios físicos y cantidad de habitantes, porque las prácticas que en este espacio se dan, generan modos de ver, así como las ideologías, las creencias y los legados de las pasadas generaciones, transforman las ideas de las personas, quienes a su vez, crean nuevas experiencias. Hablamos de territorio, haciendo referencia

a todo lo que moviliza y hace parte de una identidad colectiva, dónde la subjetividad implica a su vez, un modo íntimo de re-territorializar cada uno de los espacios y saberes, es desde esta perspectiva, que nuestra intención no se centra en un aula de clase convencional, que aunque es igual de válido, creemos que los saberes y las historias también habitan otros espacios y hacen parte del territorio desde otros modos no formales, es por esto que optamos por seguir en movimiento, mismo que permitirá que nuestros modos de ver, se amplíen, así como lo expresó Berger (1972)

Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento, aprendiendo continuamente las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos. (p.5)

Y de la mano de este sentir, deseamos observar más allá de lo que lo institucional nos ha brindado y explorar nuevos sentires, por medio de la literatura, el dibujo y la re-territorialización entendida por Deleuze como aquellos procesos donde se hay una afectación de un nuevo entorno e implica a su vez una descodificación (Deleuze, 2002, p.61) y dónde no pensamos re-territorializar en estos lenguajes estéticos como forma de acercarnos a ellos, sino más bien, como lo expresa Deleuze arrastrarlos hacía el terreno de lo asignificante, lo subjetivo, y de lo sin-rostro. Hablamos entonces de que re-territorializar no es un territorio más, sino que se hace en otros espacios con varias líneas de fuga, y múltiples posibilidades desde la formación y la transformación pues cualquier cosa puede servir de re-territorialización, es decir, “valer como” territorio perdido; en efecto, uno puede re-territorializarse en un ser, en un objeto, en un libro, en un aparato o sistema.

Pregunta: ¿De qué manera trazar otros *modos de ver* en torno de la literatura y la re-territorialización a través del dibujo? ¿Qué trazos van apareciendo desde las conexiones entre la literatura y el dibujo a través de una investigación A/r/tográfica?

Propósitos: un recorrido por el dibujo, la palabra y el territorio

El caminar nómade³ nos ha abierto múltiples caminos que se cruzan y se repelen, algunos se transitan contra reloj y otros dan tantas vueltas que no queda más remedio que contar cada paso con el fin de no sucumbir ante las curvas, están aquellos en los que unos y otros se encuentra, y también ese, que en soledad espera una huella que lo marque. Hemos visto, recorrido, sufrido y trazado muchos de estos senderos, pero son muchos más los que aún están a nuestra espera. Es justo por esto, que en esta oportunidad nos proponemos hacer un recorrido, en conjunto, donde caminando juntos podamos reconocer aquello que hasta ahora hemos dado la espalda, buscar eso que nos movilice, vivir nuestras individualidades, pero haciendo parte de un conjunto, dicho de esta forma, y reconociendo que la imagen será la mano que sostendremos y la que nos ayudara a dar nuestros primeros pasos, nuestro propósito general es:

Trazar “otras” modos de ver en torno de la literatura en el dibujo y la re-territorialización.

Para poder abordar de este fin, nos hemos planteado algunos propósitos específicos para encaminar la investigación, sin embargo, nuestra intención no es fijar un único resultado sino fluir con cada encuentro, con cada risa, con cada angustia, dejarnos sorprender con lo que se pueda ir creando es primordial para nuestro trabajo de investigación.

Estas son algunas de las ideas que surgieron tras analizar y repensar el desarrollo práctico del taller y lo que este nos podría aportar en el trayecto de investigación:

- Desarrollar una sensibilidad hacia la literatura y otros lenguajes estéticos, en especial el dibujo.
- Fomentar una cultura frente al territorio a través de la literatura y el dibujo.
- Obtener como producto final un libro de artistas que de muestra de todas las experiencias vividas dentro del proceso de práctica.

Hallazgos sobre líneas, una búsqueda entre lo desconocido: Horizonte conceptual

Hemos volado, caminado, arrastrado, incluso desaparecido en este proceso, hemos borrado algunos pasos y añadido nuevas extremidades, modificando a su vez el territorio que nos acoge, nos movilizamos, y hemos sido testigos del trasiego del otro, ha sido difícil e inquietante navegar

³ Capítulo o “meseta” 12 del libro Mil Mesetas, de Gilles Deleuze y Félix Guattari “Tratado de Nomadología: la máquina de guerra” a propósito del caminar nómade.

en aguas desconocidas, estas unas veces deciden ser duras y nos sumergen hasta la profundidad dejándonos sin respiración y en otras ocasiones, quizás por benevolencia o admiración deciden darnos valor y mostrarnos su clara superficie, un confín rebosante de islas por explorar, terrenos por los que transitaremos, por los que quizás ya otros se atrevieron a caminar y con suerte, nos dejaron indicios de por dónde seguir nuestro recorrido.

Isla de lo magnífico: Literatura

Figura 8. Licet Pérez, magnitud (2021). Lápiz sobre papel.

Los caminos que estamos transitando nos han ido dejando muchos descubrimientos, el estupor ha sido inevitable, como dos niñas emocionadas con un objeto extraño y diferente, hemos estado de aquí para allá, tratando de saber cómo funciona el nuevo objeto, mostrando a otros lo que tenemos en nuestras manos, descubriendo entre nosotras, y es como ahora este nuevo terreno, igual que los anteriores, se presenta como desconocido, y al mismo tiempo silencioso, tanto que el eco

de nuestros propios pensamientos nos aturdiría más que otras veces, llamamos con la intención de que volvieran algunas de esas melodías que antes nos hicieron compañía, pero lo único que recibimos fue un vacío que disminuyó nuestra voz hasta perderse en la nada. No había nadie a quien preguntar, y estando solas, solo nos quedaba deambular hasta encontrar algo o alguien que nos acompañara, fue solo cuestión de avanzar para darnos cuenta de que los senderos arenosos se volvieron caminos de letras con tintas que se adherían a nuestros zapatos, perdimos la noción del tiempo leyendo los grabados, los poemas y las historias, escalando entre las páginas de cientos de obras, es así como estando en una de las cimas de aquellas estructuras de libros, creímos que habíamos logrado cruzar la isla, habíamos caminado y leído lo que estaba frente a nosotras, creíamos tener el conocimiento necesario, los textos los memorizamos completamente y esperábamos que fuera suficiente. Angustiante fue el hecho de que todo siguiera igual, fue entonces que recordando lo que en las paredes, piedras y montañas leímos tratamos de volver en los pasos y repensar las letras que como un instinto del que no éramos conscientes; como máquinas que digitan y guardan grandes cantidades de información, leímos sin tratar de reconocer y comprender aquello que guardamos, algunas de las palabras que nuestra memoria trajo para apoyarnos en esta encrucijada y que ahora resonaban con mucha fuerza fueron las de Jorge Larrosa (2000) que nos decía:

leer no es solo comprender el texto, quizá pensar no es solo argumentar, y es posible que dar no sea solo ofrecer un instrumento para conseguir con el ciertos efectos previstos y prescritos [...] la lectura empieza a ser interesante cuando tenemos que leer lo que no sabemos leer, lo que no se adapta a nuestros esquemas previos de comprensión. La lectura entonces desafía la seguridad de nuestro saber leer, violenta la estabilidad de nuestros modos habituales de comprensión

Una perspectiva que acoge la situación en la que estamos, donde la lectura se vuelve no solo el terreno caminado, sino la experiencia que estamos obteniendo de este, comprender la lectura como un desafío de nuestro estado de quietud en el que nos sentimos a salvo, es aquí donde la pregunta que ahora ronda nuestros pensamientos se dirige a esa lectura y literatura como construcción de la isla, e inseparablemente nos posiciona en el papel que los maestros tienen frente a este asunto. No tratamos de dar una respuesta sobre los modos correctos o no de abordar la lectura, mucho menos inmiscuirnos en dar definiciones sobre la literatura, cuando hay tantas que son válidas, pero al mismo tiempo ninguna realmente puede posicionarse como la única acertada, preferimos centrarnos en lo que nos convoca, aquellos conceptos que hacen parte del propósito en

cuento a los modos de ver frente a la literatura y el dibujo, en ese caso, la literatura no como instrumento sino como experiencia, como lo que nos forma y transforma, precisamente sobre esta idea Larrosa (2003) manifiesta que

“Pensar la lectura como formación supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa (y que podemos conocer) y lo que nos pasa (como algo a lo que debemos atribuir un sentido en relación a nosotros mismos).”

Así mismo, establecer en la literatura y la lectura una relación que no sea ajena a nosotros, implica que la vivencia en gran medida se convierta en un asunto íntimo e individual, siendo esto clave, al entender la conexión que la literatura crea con los individuos y que es expresada desde la y la creación artística por medio del dibujo

Isla de la creación: Dibujar

Figura 9. Natalia Muñoz, creación (2021). Lápiz sobre papel.

Ya nos encontrábamos un poco cansadas, los recorridos por las Islas estaban llenos de sorpresas y aventuras, sin embargo, queríamos saber acerca de esos otros lugares que el mapa nos pedía visitar, así que lo sacamos de nuevo para seguir con la ruta; la próxima Isla, era la Isla de la

creación y para llegar a ella debíamos cruzar un ancho mar, como no teníamos un medio de transporte para hacerlo, llegar a esta se veía difícil.

En medio de la búsqueda de alternativas, los lápices bailarines se nos acercaron y nos dieron una pequeña caja, según ellos dentro de esta encontraríamos la respuesta para llegar; cuando la abrimos un lápiz diminuto saltó y empezó a dar vueltas, tratamos de agarrarlo para que no escapara y cuando lo hicimos nos dimos cuenta que cualquier trazo que hacíamos con él, se convertía en algo real; se nos activó el bombillo del pensamiento y dibujamos una lancha, con esta nos transportamos al siguiente destino.

Las olas estaban fuertes y hacía bastante frío, fue una larga travesía, pero logramos llegar a aquella Isla, un poco extraña, pues sentíamos que le faltaba un poco de vida, por lo que cogimos nuestro lápiz mágico y empezamos a dibujar y colorear y en un abrir y cerrar de ojos esos grises cobraron vida y las palmeras y animales se apropiaron de su nuevo hogar.

Sin embargo, la isla seguía teniendo grandes partes de arena vacías, ambas las veíamos como un lienzo en el que queríamos dibujar y estar en un momento de paz, para disfrutar de nuestra pasión y de aquel lugar.

Cada que realizábamos un dibujo, iban apareciendo de manera curiosa unas letras en el cielo y entusiasmadas por descubrir cuál era el mensaje que el firmamento nos quería dar, dibujamos todo lo que se nos viniera a la mente. El primer mensaje que se logró ver decía: "Dibujo y dibujante constituyen un todo lleno de inquietudes personales y reivindicaciones culturales" (Asunción, 2006, pág. 29) parece que cada Isla nos leyera el pensamiento y se entrelazara con las formas de concebir cada concepto en nuestro trabajo, como lo dice la frase, el dibujo va más allá de la creación de una imagen, porque en esa representación hay un mundo individual, cada trazo expresa emociones, experiencias vividas, percepciones, el dibujo pasa a ser una voz, un medio de protesta hacia los miedos y las injusticias o la realidad atrapada en un hoja, de un territorio que quiere dar a conocer sus culturas.

De este modo lo queremos ver en nuestro trabajo, como una posibilidad para evidenciar lo que con palabras se hace invisible y para rescatar los sentimientos que atraviesan a las personas al sumergirse en un mundo literario, que le permitirá conectar con su contexto y su creatividad.

Isla de lo impresionante: Observar

Figura 10. Licet Pérez, impresión (2021). Lápiz sobre papel.

Aunque hasta ahora habíamos caminado una al lado de la otra, nos hallábamos frente un camino que se separaba, y el siguiente paso que daríamos sería por cuenta propia, con la esperanza de que más adelante, volviéramos a coincidir.

Así seguimos, sin saber dónde nos encontramos, o cómo la otra estaba pasando su recorrido, en muchas ocasiones se nos ha mostrado el camino, o hemos tenido ayuda, ahora parecía que era nuestra responsabilidad, encontrar aquello que buscábamos, y que no sabíamos muy bien qué era, caminamos entre bosques, se enterraron nuestros pies en la arena, saltamos en los charcos que la lluvia dejaba atrás, y por fin cada una llegó a lo que parecía una extraña realidad sacada de los libros de ficción que de pequeñas nos leían, algunos círculos similares a planetas, flotaban por los alrededores, y aunque no parecía que hubiese más personas en la rara isla, habían objetos varios que llamaron nuestra atención, telescopios, lupas, lentes, los tomamos y con ansias de explorar acercamos la mira a estos para ver lo que nuestros ojos no podían, fue al instante que cada pequeño planeta no parecía estar tan solo, veíamos personas, animales, flores, construcciones, ahora la

música se apoderaba del lugar, acaso eran esos objetos los que nos permitan ver dónde antes solo había un vacío, o acaso siempre estuvieron ahí, y si este es el caso por qué no los vimos antes, tal vez como lo expresó Jan Masschelein (2006) "E-ducar la mirada no es alcanzar una mirada liberada o crítica, en tanto algo ya hecho, sino liberar nuestra propia mirada. No se trata de lograr mayor conciencia o de estar más alerta sino de volvernos atentos, de prestar atención."

Tal vez nuestro propósito estaba tan fijo en encontrar algo en específico, que dejamos de lado el observar, en mirar sin preocuparnos de las demás ideas y solo prestar atención, aquello nos hizo preguntar por esas miradas que tantas veces pasamos de largo, porque nos centramos en llegar a puntos determinados, y ciertamente en este trabajo investigativo, la relevancia de observar es tan importante como la creación misma, no solo involucramos la mirada en el ejercicio de la lectura, podemos hablar de la observación en la propia experiencia, y en la de otros, la atención que prestamos a los silencios, a las líneas y trazos, a las demás personas y el territorio en el que estamos ya lo dijo Masschelein(2006) "¡Mira!. Impresiona la mirada ofreciéndole trayectos, como las líneas arbitrarias (camino, los renglones de un texto). Ofrece los cortes, las incisiones que como las líneas movilizan la mirada, la sacan, la atraen, la llevan." (p.7).

En este punto, es necesaria la pregunta por aquellos recorridos que estamos realizando, hemos creído que caminar es la única forma de hallar, sin embargo, la quietud se convirtió en una forma de movimiento desconocida, el transitar se puede generar desde la calma y la observación, pero sin detener la acción del caminar, esto puede quedar más claro en palabras de Masschelein(2006) que nos dicen:

Caminar es a la vez seguir y pavimentar el camino que conduce nuestra alma. Podríamos decir que caminar es una actividad física de desplazar la propia mirada (dejando la posición que tenemos, exponiéndonos) a lo largo de una línea arbitraria, un trayecto que a la vez que existe (y es recapturado) y es re-pavimentado, es un camino para miradas nuevas (es decir, no nos conduce a un lugar determinado de antemano, sino que nos lleva sin destino ni orientación)

Pensar en esta mirada como constructora de caminos, es indispensable para nuestro propósito que precisamente habla de esas otras miradas, reconocer la subjetividad que cada individuo crea según va observando y que al mismo tiempo está ligada a su propia experiencia, nos hace entender por qué en este punto estamos separadas, repensar la importancia de estar atentas a algo, y descubrir que lo que pensó una, se aleja de lo que la otra pudo percibir, no significa pues, que para observar sea necesario estar exclusivamente solo, pero si es necesario una reflexión

personal sobre lo que se ve, logrando poco a poco, educar la mirada y "educar la mirada, entonces, será aprender a ser conscientes y a estar atentos. Se trata de comprender mejor." (Masschelein, 2006) y para esta comprensión, se invita a abrir el pensamiento hacia las posibilidades, no solo hacía algo que encierre la observación en lo que queremos exclusivamente ver y nos obstruya el panorama de lo que el camino podría mostrar, es más una disposición de estar atentos, y pensar en la sorpresa de lo desconocido como una oportunidad, volvemos a Masschelein que nos lo resume de esta forma "La atención es exactamente estar presente en el presente, estar allí - en el presente - de una manera tal que el presente pueda presentarse ante mí" (Masschelein, 2006)

Y es por lo que aquí estamos, ahora, alejadas, pero observando a lo lejos, cada una asimilando la experiencia, para unir nuestros caminos con nuevas perspectivas y seguir hacia adelante.

Isla de la inspiración: Escribir

Figura 11. Natalia Muñoz, inspiración (2021). Lápiz sobre papel.

El recorrido que hemos emprendido ha sido más que un viaje, un gran descubrimiento, y después de la interesante y detenida visita a la isla de la observación, decidimos mirar el mapa para saber cuál sería nuestro próximo destino y nuestra nueva aventura, este nos indicaba que no muy lejos se encontraba la isla de la inspiración y que para llegar debíamos encontrar las musas de la tranquilidad, estas nos transportarían inmediatamente entre sus brazos a este lugar. La búsqueda de las musas se veía sencilla solo teníamos que tener pensamientos positivos y enfocarnos en nuestros sentires; de ese modo cuando ellas sintieran esas vibras llegarían a nosotras, así que nos dispusimos a la tarea, agarradas de las manos y con los ojos cerrados hicimos lo posible para que la calma que hace tanto había abandonado nuestros pensamientos volviera y se posara en ellos, y parece que la adrenalina por seguir conociendo estas islas nos permitió encontrar esa conexión con las musas, llegaron dos, nos sujetaron suavemente y nos elevaron muy alto, tanto que sentíamos como si tocáramos las nubes.

Después de un rato por los aires logramos ver a lo lejos unos enormes lápices que parecían tristes y en espera de unas manos que los hicieran danzar, así es, habíamos llegado a la isla de la inspiración, las musas nos bajaron cuidadosamente y cuando nuestros pies tocaron el suelo un corrientazo paso por todo el cuerpo y los lápices se acercaron a nosotras pidiendo ser acariciados; el ambiente era muy sereno y solitario, varias hojas revoloteaban como pájaros sin rumbo, algunas en blanco, otras con cartas jamás enviadas, canciones sin un final y unas con unos cuantos secretos de los que solo fue testigo el papel. Ambas deseosas por saber más de lo que aquel maravilloso lugar escondía acompañadas de los lápices nos dispusimos a explorar, habían tres caminos diferentes, el primero de ellos parecía un laberinto de papeles arrugados y al andar entre ellos podíamos sentir una especie de frustración y soledad, fue a la mitad del camino cuando uno de ellos se abrió y en su interior decía lo siguiente "hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará" (Duras, 1993, pág. 22) ambas nos miramos un poco inquietas y pensamos en el porqué de esa casualidad pues precisamente el viaje emprendido, era un viaje para encontrar unas guías en el proceso de construcción de nuestro trabajo de grado y justo en ese instante estábamos recibiendo un mensaje acerca de la escritura, que nos permitió verla de otro modo, más allá de la acción de escribir para recoger y plasmar ideas o información, la escritura como una experiencia que permite en las prácticas de vida dejar el reflejo de los sentimientos, emociones, y encontrar en ella el refugio de las penas y la posibilidad de sanar.

Nos sentimos agradecidas en ese instante y una sonrisa se dibujó en nuestro rostro pues lo que aquel papel arrugado había presentado ante nuestros ojos iba muy por la línea de nuestros intereses o formas de concebir la escritura, nuestro trabajo está mediado totalmente por el sentir y las diversas percepciones que genera la literatura y como estas entran en relación con la historia de vida y los contextos habitados para representarlas por medio del dibujo, otra forma de escribir, y del mismo modo poder plasmar nosotras lo que generan esas experiencias y observaciones en nuestra investigación creación.

Continuamos el recorrido decidiendo pasar a otro de los caminos, uno bastante curioso, lleno de signos de pregunta y nubes de pensamientos, al inicio de este camino un letrado gigante nos recibió y plasmado en él se encontraba lo siguiente “la duda, la duda es escribir. Por tanto, es el escritor también” (Duras, pág. 24) este otro mensaje nos llevó a pensar en la importancia de siempre preguntarnos a la hora de escribir, dudar acerca de lo que se va a plasmar, cuestionar los pensamientos y emociones que queremos expresar. Al entender lo que el signo nos quería comunicar, llegamos a la idea de que no sería lo más adecuado escribir pensando en que esas palabras son lo único cierto o el único camino, porque en cada lectura habrá una transformación, dudar es la clave para el mundo de las posibilidades que trae la escritura, porque cuando dudamos estamos dando paso al pensar, y estamos siendo más conscientes de las palabras que van tomando forma en la hoja de papel y la frustración que acompaña constantemente nuestro proceso por el miedo a lo correcto e incorrecto de nuestras líneas se irá desvaneciendo poco a poco.

Para darle fin al recorrido por la Isla de la inspiración pasamos a el último camino en el que ocurrió algo curioso, este estaba dividido en dos ambientes totalmente diferentes, un lado era muy neutro, muy formal, lleno de libros, todo muy bien estructurado parecía una especie de estante de biblioteca, el otro por el contrario estaba lleno de colores, parecía un arcoíris, muchos animales se observaban entre las plantas, era como un mundo mágico, decidimos cada una observar detalladamente el lado de nuestro interés, cada una escogió ese extremo que le hacía honor a su personalidad, andamos bastante rato explorando los paisajes hasta llegar a un punto blanco que los unía, y en él decía lo siguiente “Nadie ha escrito nunca a dúo. Se ha podido cantar a dúo, también componer música, y jugar a tenis; pero escribir, no. Nunca” (Duras, 1993, pág. 24) nos miramos fijamente un poco sorprendidas, pero después analizamos con detenimiento lo que aquel punto blanco nos quería decir y comprendimos el trasfondo de sus palabras, unas palabras que nos sirven para aprender de la particularidad de nuestro proceso escritural, porque aunque sea un trabajo que

estamos haciendo dos, jamás ese hecho de escribir ha sido simultáneo, ambas tenemos pensamientos diferentes y formas de narrar diversas, y por ello la imposibilidad de hacerlo de tal manera, sin embargo hemos creado desde esa individualidad y soledad un punto de unión, para una escritura que combina nuestros sentires y se ha transformado de un yo y un tú, a un nosotras, por eso siempre será un camino de desacuerdos, conexiones, tachones y nuevos comienzos que parte desde el sello personal de cada una para convertir nuestras líneas en un equipo.

Isla de la aventura: Territorio

Figura 12. Natalia Muñoz, Aventura (2021). Lápiz y colores sobre papel.

Ahora entusiasmadas emprendemos un viaje a caballo para llegar a la isla del territorio, por lo que hemos oído hablar es la más colorida y ruidosa de este recorrido, porque hay en ella diversas personas que se encargan de darle el toque cultural que la hace tan especial, bailarines, actores, artesanos, pintores, agricultores nos reciben de manera calurosa, mientras guían nuestros pasos por las montañas y las aguas que componen el lugar, mientras andamos podemos observar muchas

flores y víboras arrastrándose por el piso, estas nos causan temor en un primer momento, pero cuando notamos que son inofensivas continuamos dando pasos con seguridad.

El cielo estaba adornado con unas pinceladas que formaban unos diseños un tanto particulares, ver el firmamento era decorar los ojos con una obra de arte. Los caminos que estábamos transitando estaban repletos de barro, un barro que al pasar por las manos tomaba la forma de esos objetos tan únicos que permitían llamar este lugar la cuna de la loza. Todos nuestros acompañantes estaban ansiosos de llegar a una cueva especial que tenía aquella Isla, querían mostrarnos lo que esta guardaba en su profundidad; antes de ingresar ambas observamos un mensaje tallado en la piedra que guardaba esas sorpresas y decía lo siguiente “el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es sobre todo un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” Mario Sosa Velásquez (2012) parecía que dentro de la misteriosa cueva se evidenciaría lo que las palabras talladas en su exterior querían comunicar, así que nos dispusimos a entrar, y mientras caminábamos estábamos presenciando un bello proceso de creación de cerámica, diversos platos adornaban la cueva, personas danzaban dentro de ella, muchos cuadros históricos estaban colgados en sus costados y variada comida específica del lugar se exhibía en largas mesas. Con esto que pudimos ver terminamos de corroborar la idea de que es importante reflexionar y entender el territorio como algo más que el espacio físico porque las relaciones, las costumbres, las prácticas artísticas, económicas, políticas, las personas, los lugares que se crean, las ideologías, todo eso es territorio, todo eso le da sentido y permite la particularidad, un territorio no es diferente de otro por su tamaño o su ubicación, lo es porque todo lo que lo compone le da esa connotación distintiva.

Terminamos el recorrido por la cueva y después de estas reflexiones nos dispusimos a disfrutar un poco de los paisajes, nos metimos en las aguas de su mar llamado la perla azulina y subimos varias montañas como todas unas exploradoras, tratamos de hacer algunas piezas con el barro y pintarlas y cuando la visita estaba casi a punto de terminar ambas pensamos en Gill Deleuze y Félix Guattari y su texto: Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia (2002) traducido por José Vázquez Pérez, pues las experiencias vividas y las reflexiones realizadas nos hicieron acordar de estas lecturas previas porque es un referente base al momento de tratar algunos términos esenciales en nuestra investigación como lo son el rizoma, la imagen y el pensamiento, territorialización y desterritorialización, los cuales se presentan como procesos en constante

conexión, incluidos unos en otros. Y así como estos autores plantean la necesidad de conectar, buscamos pues, en el presente trabajo de investigación, establecer esa necesidad como algo vital en los procesos artísticos y literarios, cuando son llevados a un plano social, en donde los sujetos están en un constante empalme de ideas, experiencias y acciones, con las demás personas, con un territorio e incluso con sus propios pensamientos.

Pero donde incluso ese empalme, requiera a su vez un quiebre que abra nuevas grietas, pues según lo expresa Deleuze (2002) “Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar” y en relación con las prácticas artísticas, literarias y territoriales, es imprescindible reconocer estas grietas que parten de un mismo punto, pero que se abren en fuga, recreando lo que vagamente podríamos relacionar como una hidra⁴, donde un corte genera otros, que a su vez, producen otros más. Mimesis que es comparable a los desarrollos artísticos ilustrativos, que están permeados por la literatura y al mismo tiempo por un territorio, tres líneas que son diferentes, pero que al reunirse generan un resultado que sigue siendo fluido, es decir, que no se categoriza en bueno o malo, y que puede llevar al surgimiento de nuevas rupturas, es decir “Continuar siempre el rizoma por ruptura, alargar, prolongar, alternar la línea de fuga, variarla hasta producir la línea más abstracta y más tortuosa de dimensiones, de direcciones quebradas”.

⁴ (Hídra) MIT. Serpiente monstruosa, cada una de cuyas siete cabezas volvía a crecer tan pronto era cortada. Hércules acabó con ella al cortar todas las cabezas de un solo tajo. La Hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada

Isla del descubrimiento: Interacción

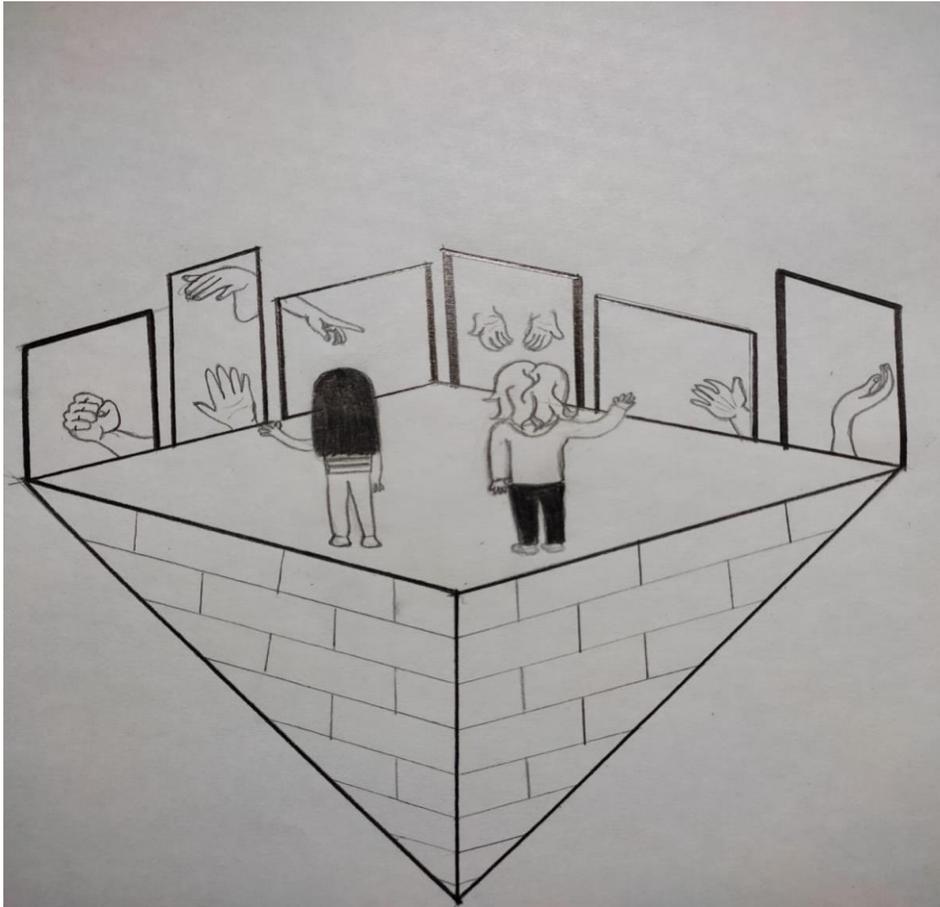

Figura 13. Licet Pérez, Descubrir (2021). Lápiz y colores sobre papel.

Hemos pasado por muchas cosas, en algunos lugares hemos sido recibidas con las puertas abiertas, en otros no se nos ha puesto tan fácil y hemos tenido que buscar otras formas de acceder, ahora todo parece tranquilo, y tratamos de que nuestros pasos sean lentos, queriendo disfrutar del recorrido, frente a nuestros ojos, el camino se fue abriendo en varios senderos, con distintas puertas, ¿a dónde nos llevarían?, no lo sabíamos, nos inquietaba lo que podríamos encontrar, no sabíamos si estábamos preparadas o si nos gustaría, recordamos entonces las palabras de Deleuze y Guattari(2002) nos hablan que en "los principios de conexión y heterogeneidad: cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo." (p.12) y desde esta perspectiva donde la conexión abre nuevas rutas, nos internamos en una de las puertas, convencidas que en algún punto, otra puerta se uniría al camino y con ella otro camino a seguir, y tal vez eso, es lo que

la isla nos muestra, que la interacción en muchos casos, no es solo física, está claro que el contacto con el otro es clave, que nos cambia y nos da un empujón hacia la transformación, pero también las relaciones se pueden presentar con los momentos, con los objetos, incluso con nosotros mismos, cuando hay una mayor conciencia con lo que sentimos y pensamos, esa interacción se vuelve clave, si intentamos pensar en, los lenguajes estéticos, para comprender mejor esto, se podría tomar como ejemplo el hecho de que hemos partido de unas premisas o cuestiones en común, en dónde nos hemos planteado una pregunta a la cual llamaremos el núcleo del rizoma de este trabajo, pero para llegar a ese intento de respuesta, hemos hecho un recorrido por múltiples lugares, islas que nos han mostrado nuevos conceptos que eran desconocidos, abriendo así líneas de fuga, dónde las ideas se han ramificado, y lo siguen y seguirán haciendo a medida que pasamos por una puerta diferente, porque como lo expresan Deleuze y Guattari en su libro *Mil mesetas* (2002)

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción "y...y...y...". En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. (p.29)

Interactuar entonces no solo conlleva a un encuentro, nos invita a pensar en esa conjunción "y" que es lo que hemos venido explorando, y si tomamos un camino, y por qué elegimos ese y no otros, y a dónde pensamos llegar, y si miramos desde otra perspectiva, está palabra, ha significado una continuidad cuando hemos creído que llegábamos a un punto final, porque ¿y si este no es el fin del camino? Por el contrario, y si es otra puerta que hemos abierto pero que no terminaremos de explorar, si entendemos que el interactuar es sinónimo de conexión, se podría pensar en esta investigación como imposible de concluir, puesto que "las multiplicidades se definen por el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras." Deleuze y Guattari (2002) y en cuanto exista la posibilidad de interactuar y conectar con el afuera, con eso otro, estará presente también la posibilidad de surgimiento, de cambio y nuevas creaciones.

Isla del arte: Creación

Figura 14. Natalia Muñoz, Arte (2021). Lápiz y colores sobre papel.

culturales, históricas y de vida. Para terminar este viaje de encuentros y aprendizajes fuimos a la última Isla que nos señalaba el mapa, para llegar solo teníamos que cruzar un corto puente de cristal por lo que debíamos ser cuidadosas y hacerlo con calma, lo logramos, llegamos al final y era alucinante lo que estaba ante nuestros ojos , estábamos pisando las arenas de la Isla del arte, peces cantaban sin cesar, pinceles bailaban al ritmo del compás, de los árboles brotaban gotas de pintura y el mar era una composición de acuarelas azuladas, era como si estuviéramos caminando sobre un arcoíris.

El espectáculo artístico que estábamos presenciando apenas se encontraba en su parte inicial, los pinceles se elevaron al cielo y en las nubes empezaron a escribir unos mensajes, el primero de ellos decía lo siguiente: “Dos características principales se presentan en el investigador-creador: la imaginación como elemento conductor de la creatividad” (Daza, 2009). Cuánta razón tenían esas palabras pues ¿qué es del sujeto creador sin su imaginación y creatividad? Sin esas dos habilidades que permiten llevar el pensamiento más allá de la posibilidad de lo real, para crear otros

mundos y dar a entender en este caso específico por medio de los lenguajes estéticos (dibujo) las experiencias

Nosotras como investigadoras- creadoras estamos dejando fluir la imaginación, saliéndonos de rutas estructuradas con únicas respuestas, encontrándonos así con unos modos de ver la literatura, el territorio y el dibujo diversos, que generan conexiones entre la ficción, la pasión y los contextos de vida. Y todo esto lográndolo con la creatividad, con los dibujos que se convierten en lenguajes estéticos que comunican experiencias y sentires. nuestras miradas se cruzaron perplejas era como si las Islas y todo lo que estas contenían quisieran brindarnos una mano en nuestro proceso escritural y practico, como si quisieran hacer parte de este recorrido de enseñanzas y aprendizajes. Después de que nuestros ojos se dejaron de mirar y nuestros pensamientos volvieron en busca de reflexiones nuevas, regresamos la mirada al cielo para leer otro de los mensajes que los pinceles habían plasmado y coloreado con tanto entusiasmo en las nubes y con voz alta leímos en un unísono “el primer reto que tiene el investigador-creador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes” (Daza, 2009) Este mensaje no se aleja para nada de lo que hemos realizado desde los inicios de nuestro trabajo de grado, pues tuvimos que dejar de lado concepciones, prejuicios, ideas con juicios de valor, escrituras estructuradas y pensamientos encaminados a la normativa, para de este modo abrir caminos diferentes en los que pudiéramos expresar y encontrar no solo “resultados” sino una formación desde lo sensible, desde lo que vivimos, desde una mirada a nuestro interior, donde cada movimiento, cada palabra, cada dibujo, cada compartir tiene un sentido para la creación de eso nuevo que se seguirá transformando.

En definitiva emprender este viaje fue más que una aventura, un encuentro con pensamientos de autores que guiaron y seguirán guiando nuestros intereses de investigación, cada mensaje plasmado en el cielo, en los caminos, en las cuevas, en las nubes, se convirtió en una pista para la búsqueda de un tesoro que lo que desea no es ser encontrado, porque así las ganas de indagar, de preguntarnos, de imaginar tendrían un fin, este es un tesoro distinto uno que anhela ser construido y que tiene la riqueza en la pluralidad de pensamientos y transformaciones que sus pistas pueden brindar.

Horizonte metodológico: Investigación creación con arte y literatura. El encuentro con las pócimas del hacer

Metodología

Parece que ahora más que nunca se nos hace difícil dejar de caminar, los caminos nos llaman y mientras los transitamos una luz apareció en nuestra mente, pidiéndonos crear un nuevo mirar, una nueva construcción para el aprendizaje de la literatura, la idea nos parece magnífica, pero el interrogante ¿cómo hacerlo? No deja de estar presente y como si se lo estuviéramos preguntando al destino, aparece un bûho dejando tres tarros coloridos en diferentes lugares, sorprendidas corremos en busca de sus contenidos y al llegar al primero, tan amarillo como el sol, vemos cómo un libro diminuto revolotea en él, continuamos veinte pasos más para ver el segundo, que destellaba como un magnífico arcoíris y contenía un pincel bailarín, por último, al avanzar un poco más hayamos el último de los frascos, que poseía un color tan maravilloso; como si las montañas y el agua estuvieran combinadas, cuando los tres estuvieron en nuestras manos se sintió una onda de atracción bastante fuerte, parecía que quisieran unirse y necesitaran de nuestra ayuda para hacerlo.

Y así fue, nos llevamos las pócimas de camino a casa y con ayuda de sus tácticas y secretos diseñamos una propuesta metodológica, para llevar a cabo nuestro propósito de enseñar la literatura a través del arte, en este caso específico el dibujo y a partir de ello brindar un reconocimiento al territorio.

Las formas tradicionales de investigación por lo general han buscado un conocimiento cierto o que logre responder a ciertos planteamientos de forma válida y confiable, siendo explicable y estático de forma que sean base para otros estudios. Nuestra intención, por el contrario, no pretende generar un conocimiento estático y que responda satisfactoriamente a una pregunta determinada, no buscamos una certeza, sino más bien, generar nuevas visiones y posibilidades de interrogantes por medio de las artes, esto de ningún modo reduce la rigurosidad investigativa al momento de plantearnos posibles rutas de trabajo, pues aunque no busquemos un resultado cuantificable, estamos en la búsqueda de diversos impactos que abran aún más el horizonte a nuevas preguntas. Es justo por esto que en esta metodología se abordará la perspectiva post-cualitativa, que trae consigo conceptos distintos y con nuevas ontologías como "deconstrucción",

"rizoma", "cuerpo sin órganos" entre otros, que son nuevos conceptos e implican, otro plano del pensamiento, Deleuze diría que es otra imagen del pensamiento, y apunta precisamente a nuestro interés sobre las ideas que no son inmóviles, aquellas que mutan y se expresan por distintos medios, en este caso los lenguajes estéticos, concretamente el dibujo.

Para acompañar este recorrido, además, la perspectiva post-cualitativa nos brinda un horizonte amplio que nos permite abordar nuevas rutas que se desprenden de los lineamientos tradicionales y las estructuras formales, entendiendo que "lo post-cualitativo" como lo mencionan Hernández y Revelles(2019) "no es una tendencia o perspectiva que tiene una única cara y que se articula en una única propuesta. Lo que comparten los autores y autoras es una vuelta a la 'realidad'"(p.39) y que engloba el propósito de este trabajo, que apuesta por esos otros modos de ver, con múltiples propuestas de reflexión, investigación y acción, trazadas desde la pluralidad, así mismo, la propuesta sugiere abogar por una mayor apertura, imaginación y toma de riesgos.

Nos interesa en este sentido, poder acoger las ideas y experiencias que motivaron en primer lugar la creación de este trabajo, y transformarlas desde lo post-cualitativo en una posibilidad hacía investigación creación, puesto que "pensar lo 'post' contra algo no tiene sentido, pues ese algo es lo que nos permite pensar desde otro lugar, pues sin su presencia nuestro 'nuevo' pensamiento no sería posible." Hernández y Revelles (2019, p.26) por lo que, optamos en hablar desde la transformación, la movilización de conceptos y el suscitar otros modos de ver, sin centrarnos en la carencia o en la queja ante lo institucional, sino tomando esto como una mirada más, que es válida pero no única, y en dónde el dibujo, junto a la literatura, y la re-territorialización representan esta nueva apertura, sobre esto Hernández y Revelles, en su texto: la perspectiva post-cualitativa en la investigación educativa: genealogía, movimientos, posibilidades y tensiones (2019) expresan que:

Por nuestra parte, siempre hemos considerado, especialmente quienes transitamos entre imágenes, que la representación no es la realidad y que ha habido un exceso de representación textual y numérica de los fenómenos. Por eso tratamos de ampliar las formas representativas más allá de los textos (p.41)

Desde esta perspectiva, la experiencia e investigación de Irwin, R. (2013) con su propuesta sobre una práctica de la a/r/tografía, son base para plantearnos un horizonte metodológico que se adecue a la intención de esta investigación frente a las artes, el dibujo, la literatura y el territorio, si consideramos que este tipo de indagación conecta o trata de generar un vínculo entre las

actividades humanas y su expresión a través de medios artísticos. En este caso el dibujo será la forma elegida, y a partir de este se tendrá muy presente las cualidades estéticas que cada participante podrá plasmar en sus creaciones, teniendo una gran variación en los procesos y resultados.

La a/r/tografía como forma de indagación, incluye las prácticas de los artistas (músicos, poetas, bailarines, etc.), los educadores (profesor/ alumno) y los investigadores, siendo clave en nuestro proceso, pues visibiliza la producción, el pensamiento y la conexión de varios grupos y no limita la investigación a solo una población específica, vinculando al mismo tiempo la exploración con la acción o la creación, es importante aclarar que la metodología desarrollada en nuestro trabajo de grado es producto de la creación de unas acciones de método muy ligadas a la investigación creación, y de esta parte la a/r/tografía ya que como maestras investigadoras y artistas, quisimos abordar el trabajo desde una perspectiva en la que cualquiera puede ser un artista, viviendo la experiencia desde la enseñanza y el aprendizaje, siendo maestras y al mismo tiempo alumnas, tornando la investigación, como lo señala (Sumara y Carson, 1997) en una práctica de vida. Así mismo, Irwin (2013) ahonda esta perspectiva al expresar que:

Las prácticas de los educadores y las prácticas de los artistas se convierten en lugares de investigación, y ellos, a su vez, en investigadores. La investigación ya no se percibe desde una perspectiva científica tradicional, sino desde un punto de vista alternativo, donde investigar es una práctica de vida íntimamente ligada a las artes y la educación.

Para tal propositito, nos hemos planteado un Taller de Pictolectura, con múltiples actividades, algunas consisten en escoger un Corpus de cuentos de diferente índole para poder trabajar desde diversos tópicos como el amor, la naturaleza, la muerte, la historia, la mitología, la nostalgia, lo fantástico entre otros. Se iniciará con la lectura del cuento correspondiente para tener un acercamiento amplio a la historia, a modo de tertulia literaria se conversará sobre él, para después pasar a crear desde el dibujo un fragmento, una sensación, un tema, un personaje y a partir de eso analizar la interpretación que tiene cada sujeto de la lectura y ¿por qué no? poder comprender sus visiones del mundo.

Así mismo, el territorio juega un papel fundamental en el desarrollo tanto de la investigación como de las actividades y pensamientos que dentro del taller puedan surgir, por lo que la participación no puede limitarse a un aula de cuatro paredes, el otro será esencial en este proceso, y nos referimos al otro, no solo hablando desde las personas, también desde aquello que

hace parte del territorio y que muchas veces es ignorado, los objetos, la flora, la fauna, las historias, las creencias y costumbres que la cultura nos deja. Y para generar ese contacto, el contacto será esencial, tal vez no desde un espacio físico pero las posibilidades son muchas y más si lo que deseamos es llegar a ciertos lugares que están alejados, estamos en una era en donde la tecnología se ha incorporado a nuestra vida diaria, la intención también es poder hacer uso de estos aparatos para tener estas comunicaciones, realizando unas radio-novelas, donde se narre de manera oral, historias, contando con la participación de personas de diversas edades y lugares del territorio carmelitano, que cuenten sus anécdotas, experiencias y sucesos, para luego poder, repensarlos dentro del plano de lo visual, como representaciones de esas historias por medios de dibujos, y no solo de las historias literales, tal vez desde la imagen que cada uno genere a partir de los tonos de voz, del sentimiento con que las narraciones se escuchen, las palabras y acentos que las personas posean, porque más que hacer un dibujo, es reconocer la multiplicidad de formas de ser, estar y habitar un territorio.

Con este modo de proceder a través de la observación, de la interacción, de la escucha y la creación, visualizamos poder crear algo que reúna cada experiencia vivida durante este caminar, algo que nos permita tener presente todo este proceso de dudas, de preguntas, de sorpresas, de tristezas y felicidades; muchas ideas se cruzaron por nuestra mente, sin embargo no encontrábamos una que nos llenará completamente, hasta que descubrimos el libro de artistas una creación que nos permitirá combinar diversos sistemas de lenguaje y expresar un mensaje, un arte que se acomoda a la perfección a nuestros intereses: literatura, dibujo y territorio.

Este libro de artistas sería el producto final donde recopilaremos todo lo logrado y lo creado en nuestros talleres, y además de ello realizaremos una galería artística en el instituto de cultura Sixto Arango Gallo, lugar donde estamos realizando nuestras prácticas y este bello caminar investigativo, la idea con esta galería es poder mostrar a un público diferente a nosotras y los estudiantes las creaciones logradas en el proceso y dar a conocer esos diferentes modos de entender la literatura y aprender del territorio todo ello a través del dibujo.

Nuestra intención es lograr un movimiento en el pensamiento, que nos sacuda, que nos sorprenda, que vaya más allá, sin tener una dirección establecida, es impregnarnos de cada proceso y encontrar una sensibilidad en cada creación, es por ellos que, también hemos encontrado una fuerte relación con la investigación creación propuesta por Ering Manning(2019), una investigación que no tiene límites ni mucho menos nos dará una solución. Frases como "crear es

exceder el pensamiento", nos permite encontrar en este modelo de investigación la luz que faltaba, el último territo del hacer para tener una claridad en las sombras de la angustia, de la duda y del comenzar, ambas queremos hallar en nuestra escritura nuevos modos de existencia y en el andar transformarnos con la investigación.

Aparte de tener en cuenta esta ruta de investigación- creación para nuestro trabajo hemos decidido plantear cuatro formas de recoger nuestro hacer en la práctica, de cuestionar lo que se va construyendo y de plasmar cada experiencia vivida.

Estos pasos metodológicos abordados desde la perspectiva a/r/tográfica, posibilita la conexión de las acciones que se plantean con la propia experiencia de las personas, convirtiéndose en una práctica que da relevancia no solo a la producción como resultado de un proceso de investigación creación, sino a las acciones que son intermediarias y movilizadoras en estos procesos, como lo son el observar, interactuar, escribir y crear, cuya importancia se visualiza desde la a/r/tografía en la idea expresada anteriormente de que es una práctica de vida (Sumara y Carson, 1997) y como tal, está ligada a la perspectiva que los individuos dan a los procesos, desde sus características particulares, al no limitar, ni encasillar las transformaciones en grupos determinados, que estigmaticen o predispongan la investigación con resultados esperados.

Acciones de Método

En la búsqueda de un horizonte metodológico que permitiera trabajar desde las experiencias, la sensibilización y el arte nos encontramos con el método a/r/tográfico, en donde a partir de este, con lo que nos fue enseñando, creamos cuatro acciones con las cuales reflexionamos y encontramos en la práctica esos sentires que suscita la literatura, el dibujo y el territorio. Estas acciones se dividen en: observar, interactuar, escribir y crear.

Primera acción: Observar

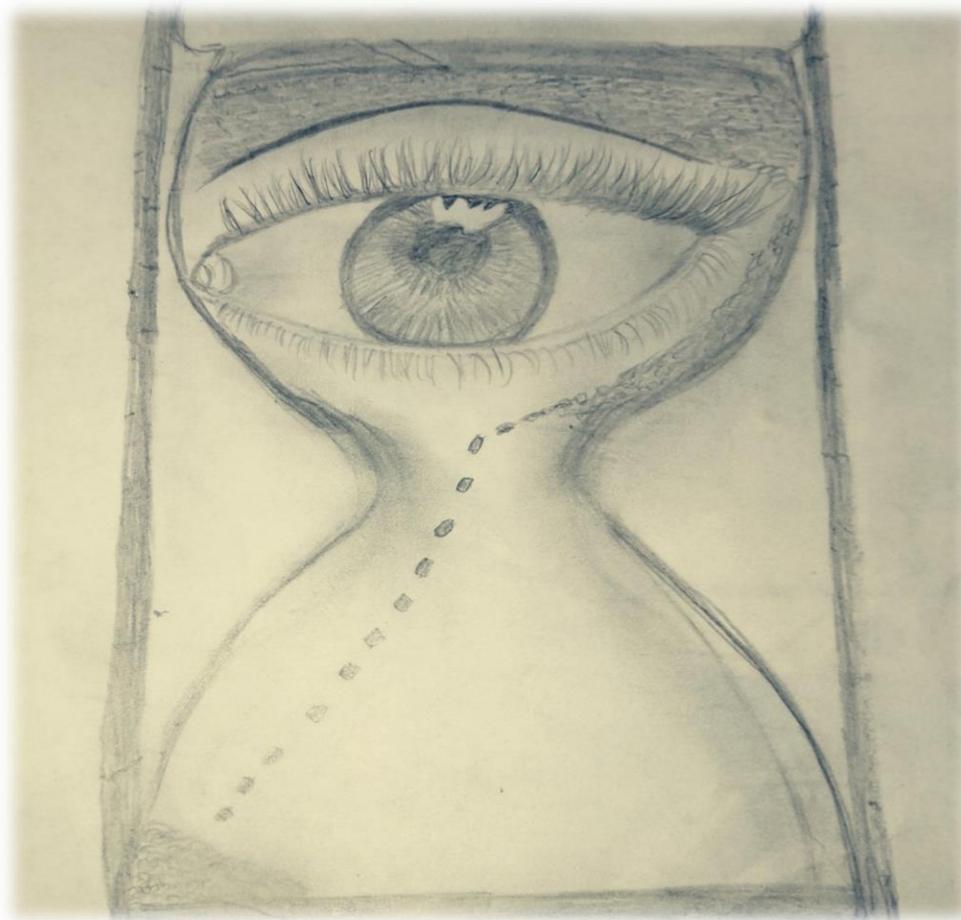

Figura 15. Natalia Muñoz, Tiempos (2021). Lápiz sobre papel.

"Cuando eres un buen observador todo el mundo es tu maestro"

Un gesto, un movimiento, una gota de agua en una hoja, un pequeño insecto revoloteando en el aire, un suspiro, una lágrima, en cada detalle hay un mensaje, un sentimiento que comunicar. Andar la vida en piloto automático ciertamente puede resultar fácil, ir en línea recta, sin mirar a los lados garantiza un recorrido acelerado, pero lo que hoy nos mueve es justamente esa contraparte y a la que pretendemos dar mayor relevancia, a ese paso lento, a las curvas y a eso otro que caminan a nuestro lado, en frente y atrás, ser observadores nos permite darnos cuenta que en cada momento hay riqueza de conocimiento y quién admira y contempla el mundo, nunca dejará estático su pensamiento, estará en constante funcionamiento, aprendiendo de aquello que parece mínimo pero

guarda grandeza, por eso para nosotras observar será una magnífica herramienta de descubrimiento y nuestros ojos serán unos grandes aliados.

Pero no se trata del mirar como la capacidad humana de dirigir la vista a un objeto, revisando y registrando, buscamos una percepción que involucre la estética que cada individuo plasma frente a eso que se observa, como bien lo expresó Cynthia Farina (2014) "la estética concierne a la experiencia de percibir, saber y sentir como percibimos, sabemos y sentimos, en cada pequeño acto de nuestra cotidianidad" (p.144) creemos entonces, en que el papel de cada persona en este espacio, como observador, apunta hacia esas subjetividades propias de la sensibilidad frente a los dibujos, las prácticas, y momentos de un ambientes cotidianos, resaltando los lugares, y la acción de permanecer, de estar y persistir, porque el papel del observador implica eso, permanecer y escudriñar en la simpleza o complejidad de lo que ve, en palabras de Farina (2014)

Un observador es una especie de interventor de tiempo y espacio, pero también aquél que padece un lugar y un tiempo, que padece las imágenes que se condensan en esa imbricación. No sólo participa del disparo de imágenes, sino que las sufre: el observador vive imágenes, también es tragado por ellas, y compone su propio personaje como un artificio audiovisual, a partir de eventos de captura. (p.152)

A lo largo de la vida hemos sido partícipes de experiencias y presenciados múltiples momentos, sin embargo, la mayoría de las veces se pierde de nuestra vista el detalle, eso que necesita de contemplación, reflexión y cuidado y por ello, muchas de esas aventuras o anécdotas dignas de recordar no existen en nuestro libro de memorias. Y es que a medida que vamos creciendo, adquiriendo más responsabilidades y sumergiéndonos en la burbuja de la aceleración, perdemos el don que se nos dio de niños...el don del asombro, dejamos de observar todo y a todos y nos concentramos en mirar solo hacia el frente, sin detenernos a pensar, sin dejarnos sorprender, sin ser parte del mundo de la curiosidad donde intrigarse y asombrarse no es perder el tiempo sino darle el valor que realmente necesita todo aquello que nuestros ojos pueden presenciar.

Es aquí donde necesitamos de una pedagogía pobre, aquella que no vigila, no está supervisando... Que ofrece un tipo de sentido que nos vuelve atentos, sin imponer condiciones (Masschelein, 2006) el espacio que se necesita para volver a asombrarnos, a no predisponer la atención, y permitir que la observación se realice bajo las circunstancias que cada momento propicie, permitiendo que la sensibilidad, la emoción y los modos de ver, no estén condicionados está pedagogía pobre permitirá, en palabras de Jan Masschelein (2006)

Una pedagogía pobre afirma: “mira, no voy a dejar que te distraigas, mira! ¡En vez de esperar emociones, historias y explicaciones...Mira!”. Impresiona la mirada ofreciéndole trayectos, como las líneas arbitrarias (caminos, los renglones de un texto). Ofrece los cortes, las incisiones que como las líneas movilizan la mirada, la sacan, la atraen, la llevan. Pero la línea no define la mirada fija y no ofrece una perspectiva (p.7)

Somos nosotros como observadores, quienes damos el sentido, y es por tanto pertinente en este trabajo de investigación, repensar los modos de ver, tanto de las personas que son partícipes de los espacios, como nosotras desde una postura de investigadoras pues de igual forma es una experiencia que altera nuestra formación estética.

Segunda acción: Interactuar

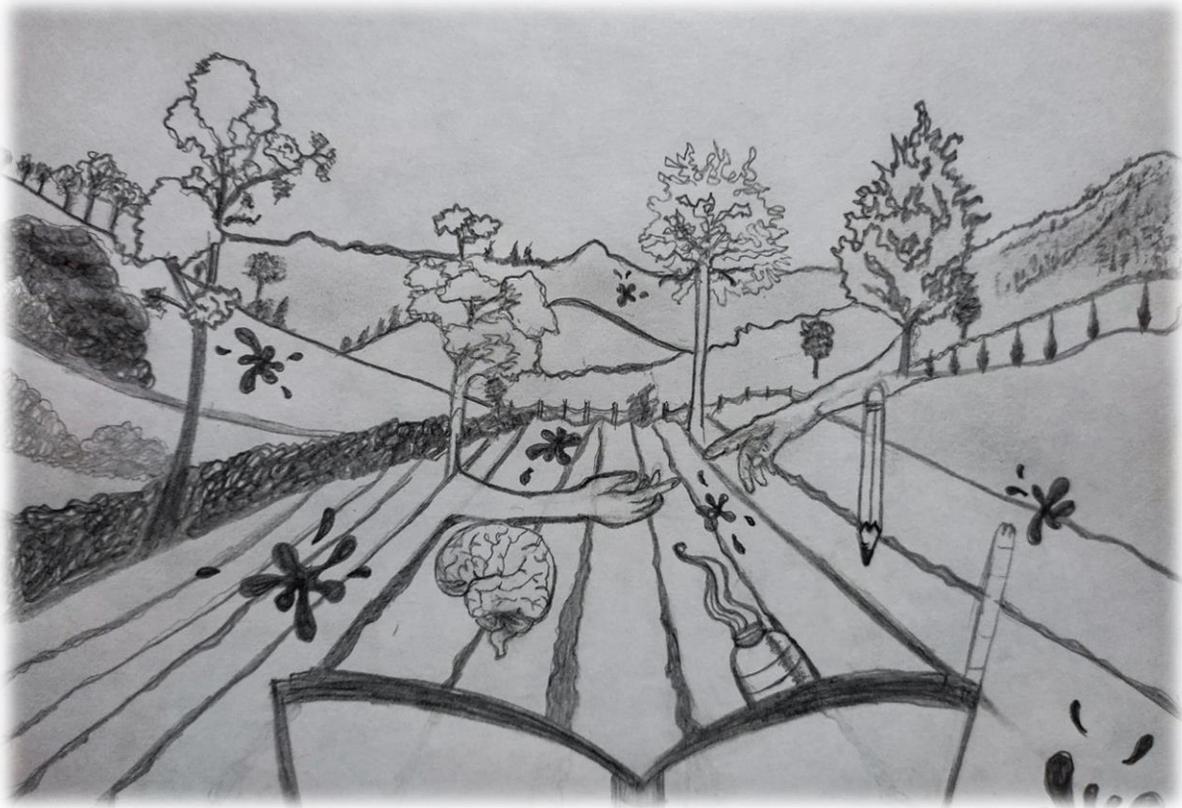

Figura 16. Licet Pérez, Choques (2021). Lápiz sobre papel.

"Nos necesitamos unos a otros y cuánto antes nos enteremos, mejor para todos nosotros"

Erik Erikson

Muy a menudo se nos hace difícil comprender el actuar, el pensar y expresar de otras personas, tanto así que la solución más rápida que hayamos en ese instante es ignorar, no somos conscientes de que vivimos en una sociedad con la que estamos en una constante interacción, independientemente de las diferencias que se puedan presentar necesitamos del otro, cada ser es particular, tiene sus propios modos de existir, de pensar, de hacer y relacionarse, no por ello dejamos de habitar un espacio en común, muchas veces pudiendo ser este uno no tangible, entendiéndose como los momentos, las experiencias y los sentires. Es por esto que conocer otras existencias es una gran oportunidad para aprender. Siendo la comunicación una manera eficiente de generar un círculo de relaciones y aprendizaje, compartiendo con el otro, posibilitando el contacto y el intercambio de ideas. Permite al mismo tiempo ampliar la relación que tenemos con nosotros mismos, lo expresó Jasper (1958) "El ser-sí-mismo únicamente puede realizarse en comunicación con otro ser sí mismo. Solitario, me hundo en la sorda taciturnidad ..." (p.466) Al reconocer la pluralidad y siendo conscientes de que, en la medida que existen formas de ser, accionar, movilizarse, permanecer y transformarse, de igual forma nos incluimos y hacemos parte de esos procesos y por consiguiente, parte de una diversidad a la cual podemos nombrar como una espiral de interacciones.

Y es en medio de ese espiral dónde nos podemos encontrar con variadas perspectivas, que surgen en medio de ese compartir con otras mentes y cuerpos, porque es allí donde el hablar con un otro u otros se hace cada vez más importante; escuchar su punto de vista sobre determinado tema, ver sus gestos y entender que puede pensar en la misma línea que lo hacemos nosotras y que a su vez también puede diferir de nuestros pensamientos es lo que nutre las relaciones humanas.

Y es que, si hablamos de interacciones, es preciso traer el concepto de subjetividad, pues es importante reconocer la existencia de múltiples formas de relación humana, lo expresaba Emilio Redondo en su libro *Educación y comunicación* (1959)

En la comunicación subjetiva, el hombre no se despersonaliza en relación con los demás, al contrario, muestra su disponibilidad para con el otro en virtud de su libertad y autonomía. Las personas relacionadas son detectadas en un clima de amor, de simpatía y de afecto. (p.214)

Desde esta perspectiva, la forma de relacionarnos se visualiza en pro del reconocimiento del otro, así como en el respeto hacia sus propias características, gracias a esta idea es que nos podemos encontrar con una amplia posibilidad de experiencias, pues la intención no radica en que

todos un punto de salida, y mucho menos que haya un único camino para la meta, pues realmente no se contempla que se llegue a un destino fijo, más bien se pretende crear en conjunto un recorrido con múltiples posibilidades, interpretaciones y lenguajes artísticos.

Tercera acción: Escribir

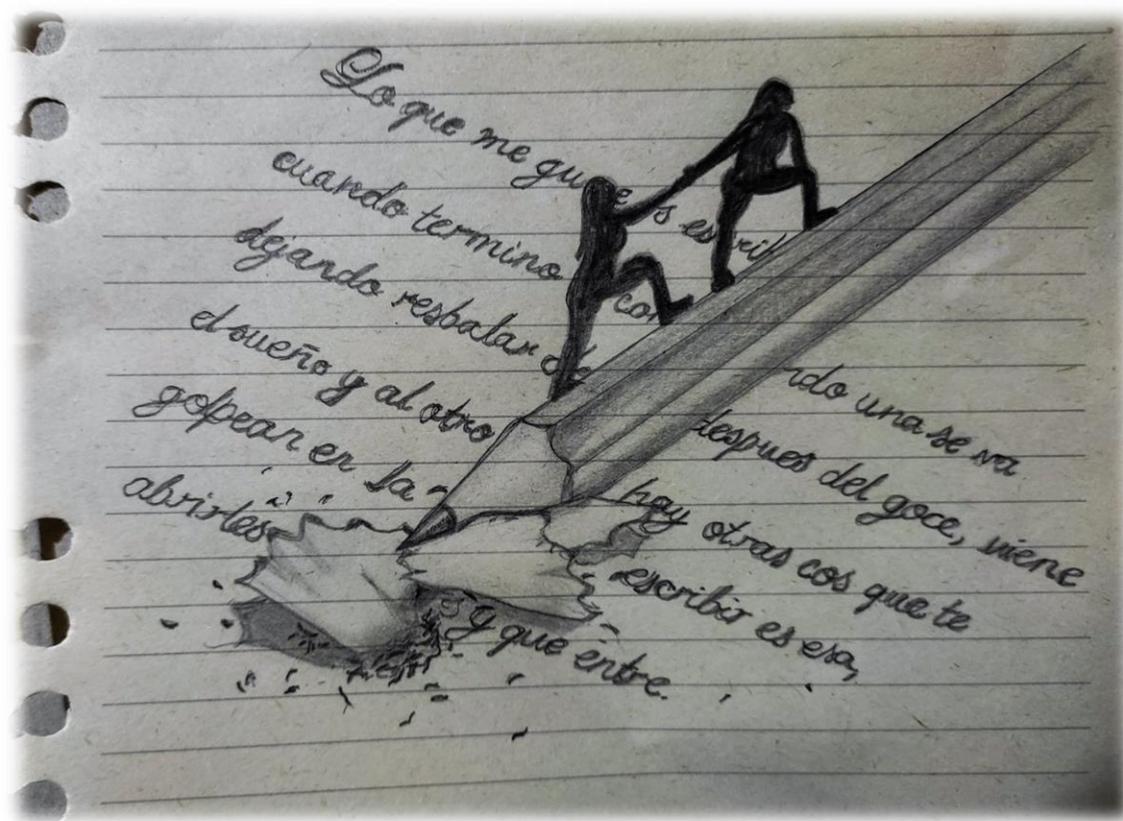

figura 17. Licet Pérez, *Senderos* (2021). Lápiz sobre papel.

"Escribir es un proceso, un viaje en la memoria y el alma"

Isabel Allende

La incertidumbre será pieza clave en el proceso escritural pues como decía Marguerite Duras en su texto escribir "la escritura es lo desconocido. Antes de escribir no sabemos nada de lo que vamos a escribir" (Duras, 1993) lo que escribimos es lo que desconocemos porque al escribir intentamos encontrar lo que podemos ser. Escribimos y seguimos sin saber ni tener la certeza de que lo que estamos plasmando es lo que sabemos, pero así es la escritura, una búsqueda y pregunta constante por ¿qué terminara siendo? Por eso encontrar en el lápiz y el papel un refugio para las

letras que divagan en nuestro pensamiento es un gran remedio para el alma, poder escribir cuando sentimos angustia, dolor, tristeza, felicidad, amor, “escribir a pesar de todo, pese a la desesperación” (Duras, 1993) es poder descubrir en cada trazo una pizca de nuestro interior, además escribir nos permite mover el recuerdo, porque cada página se va convirtiendo en una historia, en una experiencia, en el libro de la vida.

En términos generales podríamos categorizar esta palabra como un verbo infinitivo cuyo significado consiste en representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie, desde nuestros inicios en el mundo de la alfabetización es de los primeros pasos que debíamos seguir para poder acceder y conectar con el mundo culto, en donde la palabra que salía de nuestra boca no era suficiente para comunicarnos, podríamos devolvemos, décadas, siglos, incluso milenios y encontraríamos rastros de esta necesidad, podríamos hablar de alfabetos, letras, tipografías y gramática, o de mensajes de texto, libros, cartas, pergaminos, etc. Una acción tan antigua como necesaria, creada con el propósito de preservar y transmitir, todo esto es indiscutible, sin embargo, nos permitiremos trasladar este concepto y abordarlo desde los tópicos que ahora nos movilizan, por un lado el dibujo, como forma artística de expresión, y que a su vez podemos relacionar con el sentido que la palabra escribir tiene, si se piensa esta como representación de palabras o ideas en un papel, el dibujo no se aleja mucho de este propósito, podemos tomar como referente el arte rupestre, en donde los símbolos fueron los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas, y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva, o los jeroglíficos que no representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino su significado mediante figuras, muy similar a lo que el arte de dibujar se plantea, hablamos de la expresión humana por medio de líneas, en donde se desea mostrar algo, compartir una idea o sentimiento, y en donde se presenta una influencia del otro gran tópico de este trabajo que es el territorio, aquel lugar que habitamos y que nos permea, tanto en ideas, acciones y emociones. Y que, sumando la literatura, no solo como forma de escritura, sino como representación y expresión cultural, se puede escribir desde múltiples perspectivas, escribir con trazos de lápiz, con pinceladas líneas o curvas, difuminar y demarcar, porque cada imagen, representa la necesidad de compartir una historia, aunque no se trate de un pacto lingüístico de símbolos arbitrarios para una comprensión objetiva, la expresión y la recepción se da, solo que de formas muy diferentes.

Cuarta acción: Crear

Figura 18. Licet Pérez, Rastros en rostros (2021). Crayola sobre papel.

"El deseo de dejar una huella de lo efímero de la vida es lo que provoca la creación artística"

Brassai

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de ir evolucionando con el paso del tiempo, cada trayecto ha sido sinónimo de creación, desde el fuego y la rueda, hasta la energía y la industria. Han existido miles y miles de nuevas ideas, y acciones materializadas que han aportado a que la humanidad siga avanzando en sus diferentes dimensiones, ideas que quizá no hubiesen sido desarrolladas sin la capacidad de imaginación que tiene el ser humano, porque "la imaginación le da la posibilidad al creador de proyectar o vivenciar mundos fantásticos para finalmente crear" (Daza, S, pag 90). Por eso si hablamos del arte, es preciso decir que es uno de los mayores terrenos, en donde la imaginación, la creatividad, y la proyección han acompañado al ser humano, el deseo

del deleite y la estética, han logrado que, desde muchas facetas, se busque un ideal, que en muchos casos deja de ser común, y se vuelve un fin personal y subjetivo. Es por esto, que ahora nos atrevemos a mencionar esta palabra, como algo imprescindible. Crear, no por la necesidad, sino por el deseo.

Un deseo que parte de la experiencia, la motivación y el contacto, no solo con otro, sino también con un territorio que, desde diversas prácticas influyen en la proyección de las personas ya sea desde un plano social o personal, y que hace que la palabra crear, tenga un sin número de posibilidades de materializarse, pasando de vagos pensamientos, ideas o sensaciones, a formas tangibles de visualizar, como lo es el dibujo. La creación en este caso nace de la necesidad de expresión, pero con una particularidad que queremos resaltar en esta investigación, que es la sensibilidad que cada persona pone a sus composiciones.

El paso por el Instituto de Cultura Sixto Arango Gallo nos brindó la posibilidad de encontrar un espacio diferente al que frecuentemente nos enfrentábamos en las diversas prácticas (la escuela) este tema de la variedad de lugares permitió una fluidez en el desarrollo de los talleres porque cada ambiente se convertía en parte de lo que leíamos y dibujábamos. Además, el hecho de que el ingreso al taller era voluntario, para quienes quisieran aprender de la literatura y el territorio a través del dibujo, para quienes sintieran un interés y un gusto en particular, posibilitó que los encuentros se disfrutaran, que hubiera reflexiones profundas y que la experiencia fuera la compañera clave de este trayecto. El instituto de cultura y los cooperadores que allí nos apoyaron y brindaron herramientas fueron indispensables en ese transitar por esos otros modos de ver, de aprender y reconocer.

Conclusiones en términos del recoger y recomendar

Aunque este sea el capítulo final de este trabajo de grado estamos seguras de que no es el desenlace de nuestro recorrido, ni mucho menos el momento para dar conclusiones absolutas y correctas porque el cuestionamiento por lo ya escrito será una constante que abrirá nuevos procesos de creación, es por esto que la imaginación y la creatividad son posibilidades de transformación que invitan a trazar nuevos modos de ver el mundo.

Escribir cada palabra, cada oración, cada página de nuestro trabajo de grado, se convirtió en algo más que una acción, fue un encuentro con nosotras mismas, con el otro, frustraciones y aprendizajes, en resumidas palabras una experiencia porque nos pasó, nos tocó y nos transformó : como decía Jorge Larrosa en su texto *Experiencia (y alteridad) en educación* "la experiencia es eso que me pasa" (pág. 2) eso algo que está fuera de nosotras pero que nos causa algo y cambia de cualquier manera la manera en que comprendemos y vemos la vida.

Y luego de esta experiencia podríamos hablar de que hay una fuerte conexión entre la literatura y otros lenguajes estéticos, en este caso el dibujo, y estas relaciones se pueden crear y desarrollar gracias a la presencia de un otro, donde la subjetividad es creadora, pero al mismo tiempo, es gracias a las conexiones con los otros, las puestas en común, y las socializaciones que el pensamiento no se queda estático, por lo que se ha podido ver la literatura en el dibujo y el reconocimiento del territorio desde la posibilidad de un encuentro que a su vez ha movilizado, no solo las ideas individuales, sino las construcciones colectivas.

La mirada relacional ha permitido que la literatura y las demás formas de expresión artísticas no se queden en conceptos aislados, que se juntan pero que no se empalman, por el contrario, da un reconocimiento a la autonomía de cada proceso, pero a su vez conecta uno con otro y camina de la mano con estas relaciones para crear un proceso heterogéneo, porque el dibujo más allá de ser la representación visual de lo realizado en una actividad o instrucción específica, pasa a ser una voz que nos cuenta las experiencias y los sentires de quienes lo hacen, dejando en cada trazo un poco de lo que son ellos y el modo en que habitan el mundo.

Es por esto que desde nuestra mirada investigadora nos hemos dejado tocar por las experiencias, los aprendizajes y los encuentros, como diría Cyntia Farina (2014) "una experiencia que altera la formación estética del investigador mismo en su campo de trabajo" porque cada proceso creador parte historias, ideas y sentires y la diversidad de representaciones visuales en

cuanto a forma y significado son la muestra de todas las perspectivas del contexto y de las experiencias de vida, por lo que a continuación compartiremos algunos de los sentires que nos envolvieron en este proceso en un momento en el que nos encontrábamos con dificultades, donde las conexiones tanto a nivel físico eran difíciles de establecer, tanto en el lugar de encuentro que era la sala de lectura, como entre nosotras mismas, por el difícil acceso a conexiones de internet y por aparatos tecnológicos con los que no contábamos, situación que hizo que nuestra relación con el trabajo de investigación se viera afectada:

Sobre lo que sentimos

Ya lo mencionaron antes Deleuze y Guattari en su texto *Mil mesetas* (traducción 2004) “Un campo social está constantemente animado por todo tipo de movimientos de descodificación y de desterritorialización que afectan a “masas”, según velocidades y ritmos distintos. No son contradicciones, son fugas.” Nos es indispensable pues, tratar este suceso con miras a los acontecimientos que están alterando las estructuras a las que estábamos habituados, a esa ruptura que nos desubicó en la línea que teníamos trazada y fraccio el camino en múltiples senderos, este movimiento en un principio, desestabilizó no solo nuestra forma física de estar en el territorio, sino también las ideas que nos permeaban y que generó el cambio que es el que hoy nos tiene aquí, con nuevas perspectivas y del que creemos es relevante reconocer las sensaciones que en mayor o menos medida, nos acontecieron.

Primeros Sentires, Natalia: Presiona la tecla inicio

Y me encuentro de nuevo pensando una y otra vez si esto que está sucediendo es un sueño o mejor dicho una pesadilla, abro y cierro mis ojos repetidamente para lograr despertar, me pellizco para saber si duele y rápidamente siento el dolor, duele, duele, duele mucho más allá de lo superficial, duele mi alma porque aunque sea duro de aceptar no es un mal sueño del que puedo despertar y volver a la normalidad, es mi realidad, una fuerte y triste realidad, ese enemigo que se esconde entre diminutas partículas invisibles, llego a sacudirnos más que cualquier huracán, a la mala quiere que abramos los ojos, que reflexionemos y nos transformemos, sé que no soy la única que ha logrado comprender que estamos en un tiempo que nos pide cambiar y remodelar esa vida

a la que estábamos acostumbrados y ha sido duro porque no es un enemigo indefenso todo lo contrario es poderoso y trajo consigo crisis y muerte.

después de preguntarme lo que pasa con la vida en estos instantes inevitablemente se me vienen a la mente dudas, preguntas, reflexiones y sin un porque mi pensamiento se marca con la palabra escuela, pienso en mi ámbito académico en mi papel de estudiante y maestra en formación, en ese espacio de saberes y relaciones que es indispensable para muchos y que ahora está mediado por un montón de ondas, logaritmos, códigos, virtualidad, una pantalla, ya lo que nos invita a ingresar a clase no es un timbre ni una campana, es un correo, una notificación, ahora el lápiz y el papel están un poco olvidados, las notas en el celular o cualquier otro tipo de aplicación son la herramienta mágica, ya no alzamos la mano para ser escuchados, encender y apagar el micrófono es la opción, ya no nos piden silencio para continuar la clase, porque parece que la virtualidad lo trajo consigo y los profesores por el contrario esperan con ansias que alguien hable, vemos pocos rostros y estamos empezando a reconocer con más agilidad las voces de nuestros compañeros, ahora nos comunicamos por chats y llamadas ya no hay abrazos, ya no hay descansos llenos de comida, conversaciones y risas.

Mi pecho es invadido por la melancolía, sin embargo considero que esta situación no es una burbuja llena de cosas negativas sino un reto, nuevos aprendizajes, una oportunidad para entender que los maestros somos seres bastante capaces que nos transformamos y nos adaptamos al contexto, que siempre tenemos un as bajo la manga y estamos dispuestos a descubrir nuevos mundos para compartirlos con aquellos que nos quieran escuchar, y he asumido ese reto y me he sorprendido bastante con lo que se puede lograr aquella chica que estaba bastante temerosa y dudosa al principio, ahora se siente motivada cada día para aprender de ese país de las maravillas lleno de locuras que es su oficio y preparada para apretar la tecla inicio.

Primeros sentires, Licet: Calles Solas

*...Algo le duele al aire, entre las altas frondas de los árboles altos.
Cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana,
de cuanto él se duele algo me duele a mí,
algo me duele.*

"Algo le duele al aire", Dolores Castro

En las horas de la mañana por las calles del Carmen, es muy común ver gente, se ven los adultos que caminan rápido; afanados por llegar al trabajo, los comerciantes abriendo sus locales, y el olor a pan recién horneado inundando los rincones de las pequeñas calles y abriendo el apetito de forma repentina, los niños pequeños que van a la escuela tomados de la mano de sus madres saltan por las aceras, en lo que parece ser una juego de no tocar las grietas del cemento, los jóvenes por otro lado, caminan despreocupados; como si hicieran todo el tiempo posible antes de llegar a su destino, el colegio. Esta misma historia se ha repetido durante los últimos años, casi desde que tengo memoria, me recuerdo haciendo esos mismos juegos mientras mi papá me llevaba a la escuela, también recuerdo caminar con mis compañeras hablando de muchas cosas sin importancia, mientras el viaje se hacía más y más corto y claro, la neblina en la madrugada congelando mi cuerpo mientras cuento mentalmente los minutos para poder llegar al transporte público deseando no llegar tarde a la Universidad y por ahí derecho, un tinto que le diera un poco de calor al estómago.

No es un camino nuevo, conozco cada esquina de memoria, y suelo ver rostros conocidos, que no se detienen en su andar pero que por unos segundos curvan sus labios, indicando con cortesía que notaron mi presencia. Nada es nuevo, y, sin embargo, está vez se siente diferente, nadie va caminando a mi lado como fue la costumbre. Lo que antes fueron pasos lentos y cortos, ahora son largos, un poco apresurados, la paranoia obliga a mirar cada dos metros hacia atrás como si fuera culpable de un crimen y tuviera que escapar a toda costa, y lo más importante, está vez no hay personas a mi alrededor, algunos negocios abiertos albergan uno que otro trabajador separados por un cordón, que con un poco de frío toman su tinto antes de partir. Pero estoy sola, las calles están solas, mi pueblo está solo.

Las palabras de mi mamá resuenan en mi cabeza, y las trato de repetir en forma de canción para no olvidarlas como suelo hacer, "comprar un quesito, arepas y plátanos" es fácil, creo que sí compré lo que me ordenaron. Solo faltan dos calles para lograrlo, aforo el paso para no llegar tarde, la clase empieza a las siete en punto, solo una calle más, pasa un policía y me tensó, no he hecho nada malo, agacho la cabeza y paso de largo sin mirar a nadie, solo unos metros más, por fin toco la puerta y mi abuela me recibe diciendo que pensaba que no iba a llegar hoy, confieso que me quedé unos minutos de más durmiendo, le entrego las compras para hacer el desayuno mientras tomo asiento apresurada, sacando y abriendo el computador; maldiciendo que las actualizaciones estuvieran en el 70%, son diez minutos más que he perdido, 80%, 90%, 100%, ya entró, el internet está un poco lento, parece que hoy todo está en mi contra, la página carga pero no encuentro el link para la clase, sacó mi celular para preguntar y el mensaje del profesor diciendo que la clase del día se cancelaba me deja estática, cierro lentamente la pantalla, tomo el aire que no había podido recibir desde que entré, le sonrío a mi abuela que entra con el desayuno y en silencio comemos.

Son las ocho de la mañana, en mi casa posiblemente estén acostados, me despido de mi abuela informándole que el día de mañana regresaré, la misma calle desierta me recibe nuevamente y los pasos otra vez largos, me exigen regresar a mi casa lo más rápido que pueda.

Narración a dos voces: Desesperación doble

Figura 19. Licet Pérez, Agonía (2021). Lápiz sobre papel.

En este proceso, los sentimientos salen a flote, las caídas se aumentan y las ganas de multiplican. Todo es lento, nada parece empezar y lo peor es que ni siquiera termina. Estamos detenidas, estancadas en el mismo punto de partida, sin una dirección clara, con muchas posibles rutas de salida, pero sin un pie fuera de la línea inicial. ¿Por qué? Acabar, continuar, desertar. El desespero de seguir, sin avanzar, continuar sin esperar.

¿A caso el que espera, no gana? Parece que no, lo hemos hecho, tomamos aire y replanteamos nuestros propósitos, pero el pensamiento continuo sin expresión también se convierte en una tortura, retrocedemos y callamos, intentamos tomar impulso y alzar la voz, sin medida la rechazan, sin palabras la silencian. Dando vueltas en el mismo lugar, estancadas y frustradas. No

podemos estar ni ser, no nos dejan entrar, ni seguir. Desde afuera todo se ve mejor pero adentro todo parece peor. Queremos entrar, lo necesitamos, pero no nos lo permiten. Hay demasiadas rejas sin desplomar.

Entonces ¿Qué queda? ¡dibujar! Tal vez donde nuestra voz no llega, las líneas pasen debajo de las puertas cerradas, o por medio de esas cerraduras a las que no encontramos llaves, si hay una pequeña rendija, nuestros trazos abrirán el camino y ellos mismos crearan nuevas rutas que podremos seguir, caminos que nos alejen de la sombra en la que estamos y genere nuevas posibilidades, nuevos horizontes.

Debido a estos momentos, una de las experiencias que podemos recoger de este trabajo, es precisamente el cómo las transformaciones se dan a partir de las situaciones cotidianas Cynthia Farina (2014) lo menciona cuando nos dice que "la estética concierne a la experiencia de percibir, saber y sentir como percibimos, sabemos y sentimos, en cada pequeño acto de nuestra cotidianidad" (p.144), por lo que hemos intentado transformar estos sentires, re-pensarlos y expresarlos por distintos medios, con la intención de no dejarlos acumulados en nuestro cuerpo, ni hacerlo visibles como una queja, sino más bien como un modo de soltar y a partir de ello volver a construir.

Así mismo, la práctica a/r/tográfica ha posibilitado generar un vínculo entre las actividades humanas y su expresión a través de las artes, esta forma de indagación incluye en la práctica a diversas personas, visibilizando las creaciones, ideas y pensamientos, de diversos grupos, sin limitar a un determinado tipo de personas, permitiendo la pluralidad, pues cada proceso creador parte de una misma historia, idea o actividad y la diversidad de representaciones visuales, en cuanto a forma y significado son la muestra de todas las perspectivas del contexto y de las experiencias de vida, que a su vez, han posibilitado un acercamiento a la literatura desde miradas subjetivas, conectando la escritura formal y no formal con la interacción particular y colectiva a través de los dibujos, haciendo posible las conexiones entre unos y otros.

Esos otros modos de ver la literatura y el territorio a través del dibujo se han logrado propiciar desde la experiencia, brindar en un espacio educativo lugares para que lo que nos pasa y nos transforma cobre sentido, es encontrar eso otro y diferente, porque la experiencia es única y cada persona la atraviesa, la siente y la representa; en este caso a partir de los dibujos de diversas maneras. No fueron actividades planteadas con únicas rutas y una sola meta de llegada dado que la intención nuestra no era obtener lo mismo, ni mucho menos que fuera una competencia, por el

contrario, la subjetividad y el sentir individual fueron los protagonistas del recorrido para hallar en la multitud de perspectivas y creaciones una reflexión y aprendizaje amplio.

La cultura, por otra parte, no se ha generado sistemáticamente como una cátedra que se imparte y se aprende desde la repetición discursiva, desde diversas actividades y sin hablar directamente de esta, se logró evidenciar las conexiones que cada persona iba tejiendo sobre el territorio, relaciones y sentires que gracias al dibujo y la literatura fueron tema de diálogo y reflexión, por lo que consideramos que cada encuentro, desde los intereses particulares que los talleres proponían, fueron una oportunidad y una especie de línea de fuga en estas construcciones rizomáticas en las que la cultura y el re-conocimiento del territorio fueron protagonistas presentes en todos los encuentros.

Una demostración clara de esa diversidad de experiencias e historias fue la creación final del libro de artistas en el que se recopilaban todos los temas tratados en el taller. Con este libro la intención era encontrar en la multiplicidad de experiencias acerca de temas como la violencia, la cultura, la mujer, las tradiciones y los mitos una conexión que fuera la representación de una sola historia de sentires, de diversos pensamientos que brindaran una muestra de lo que se puede crear entre todos.

Anexos

Taller pictolectura:

Unidad 1: Patrimonio Cultural

Pensar en el lugar que habitamos de manera reflexiva, crítica y consciente es una tarea que pocas veces se pone en marcha, cada espacio, cada camino, cada recuerdo y cada cambio hace parte de una identidad y de un significado de vida, por eso es importante no ignorar nuestros contextos, encontrar en lo que nos rodea un sentido, recordar ese pasado lleno de anécdotas que permitirán en gran medida entender el porqué del presente. Por eso la intención con esta unidad es lograr un reconocimiento a las creencias, la cultura, las costumbres, la historia, etc, de nuestro territorio Carmelitano a través de la literatura y el dibujo, con diversas actividades que permitirán la reflexión, la interacción, la observación y la experiencia de cada persona.

Actividades:

Una mirada a la narrativa de la violencia: ¿Qué mejor manera de conocer la historia del dolor, de la impotencia, de la tristeza, que a través de las voces de los que lo vivieron? A partir de los testimonios de los habitantes del Carmen de Viboral que hayan sido víctimas de la violencia en cualquiera de sus presentaciones, se pretende crear unos dibujos que den cuenta de esas voces, de esas experiencias, para así con todos ellos hacer un mural en forma de collage en honor al dolor y el recuerdo. Es una actividad basada en la escucha, en la sensibilización y por supuesto en la creatividad para hacer de la narrativa, un mundo diverso de dibujos.

Un encuentro con nuestros mitos y leyendas: Es imposible no recordar alguna de todas esas historias que nuestros abuelos o ancestros crearon para causar en nosotros temor, intriga o curiosidad. Alrededor del mundo cientos de mitos y leyendas han sido parte esencial de la historia dándole a esta ese tinte mágico y fantástico que nos mantiene en el vaivén de lo real y lo que no. Cada municipio tiene sus propias narraciones bajo la manga y la intención con esta actividad es poder conocer algunos de esos mitos y leyendas locales para poner la imaginación en juego y crear esos espeluznantes personajes que por años han estado de voz en voz en el territorio. Con estos

personajes y la transcripción de las historias realizaremos una presentación tipo museo en el que podrán descubrir las criaturas extrañas de la perla azulina.

Interacción entre líneas: Para conocer la cultura, las creencias y las costumbres de un pueblo no siempre se es necesario partir de lo conocido, por ello el propósito de esta actividad es lograr una creación de un dibujo por varios habitantes del territorio a partir de la premisa Guayabo negro, ¿qué es eso?, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo representarías? Para ello se hará un recorrido por algunos sectores del municipio, interactuando con las personas y haciendo un arte en conjunto, de este modo podremos evidenciar si las percepciones expresadas en los dibujos se relacionan de alguna manera con el cuento Guayabo negro de Efe Gómez que se leerá posterior a la actividad.

Relaciones gráficas: Los participantes de los dos grupos, crearán unos dibujos que representen una costumbre o creencia del municipio luego estos serán compartidos con los participantes del otro grupo, para que ellos puedan ver las imágenes y dar posibles ideas de lo que el autor trató de retratar. Será un trabajo de interpretación bastante interesante donde podremos evidenciar que tanto conocen de la cultura carmelitana.

Sensibilidad en los cuerpos: Lectura del cuento Altagracia, de Triunfo Arciniegas, con esta narrativa lo que se pretende es permitir un reconocimiento del cuerpo dentro de ese patrimonio, los cuerpos han tenido cambios, los modos de verlos han pasado por transformaciones. Para ello, por parejas dibujaran la silueta de dos cuerpos para hacer una comparación de esos deseos, placeres, restricciones, formas físicas del cuerpo en el pasado y en el presente.

Unidad 2: Espacios que hablan, lugares que habitamos y que nos habitan

Hablar del municipio del Carmen de Viboral, nos remite sin lugar a duda a pensar en su cultura, en las personas y las tradiciones que este pueblo ofrece no solo a sus habitantes sino también a los visitantes. Si bien esto es indiscutible, existen otros elementos que configuran y dan una identidad al territorio Carmelitano, en esta oportunidad la mirada estará puesta en aquellos espacios que uno a uno, forman parte de nuestro diario vivir y que muchas veces pasan desapercibidos, nos referimos a espacios que pueden ir desde estructuras arquitectónicas, hasta espacios abiertos que albergan flora y fauna, desde monumentos hasta sedes y espacios deportivos, de educación, de entretenimiento, de integración. La intención con esta unidad es generar un reconocimiento de los diversos espacios dentro del municipio y tal como el nombre lo expone,

entablar un diálogo con estos lugares, reconocer que no son solo metros cuadrados utilizados para un fin determinado, sino que han sido parte de la historia y la construcción del pueblo, que han estado en los procesos de formación de los habitantes, que traen recuerdos y hacen parte de un patrimonio que no puede ser desconocido.

Actividades:

Siguiendo las pistas: introducción y saberes previos Uso de las narraciones orales para describir espacios representativos del Carmen de Viboral, algunos reconocidos y característicos, otros desde el olvido, buscando entrelazar la historia escrita con la imagen que cada participante tiene sobre el lugar y finalmente la expresión gráfica de estos, por medio de dibujos, con el fin de propiciar no solo el recuerdo, sino también la imaginación y asociación de la oralidad con los espacios materiales.

Mi territorio: Creación de un dibujo por parte de los participantes en donde se represente su casa ideal, En donde cada persona, desde sus intereses particulares y deseos, ilustrará su idea de casa perfecta, luego cada uno, pedirá a un niño no mayor de 8 años, que realice el mismo ejercicio, que dibuje cómo sería su casa soñada, para finalmente relacionar ambos ejercicios y reflexionar sobre el concepto que se tiene ahora sobre los hogares en el municipio, la forma de las construcciones y la participación de las zonas verdes y ecológicas.

Cuéntame un cuento: Realización de cartas o fichas ilustradas en donde serán protagonistas los lugares y las historias características de estos espacios del municipio, creando historias creativas que se propone ser contadas por medio de dibujos, para luego ser compartidas e interpretadas por los demás participantes.

Literatura en mi territorio: Lectura de cuentos clásicos en donde cada participante elegirá una historia para luego modificarla, según las costumbres, las actividades, los personajes, y los lugares que dentro del municipio se puedan encontrar, conservando la generalidad de los cuentos, pero adecuarla a un contexto más cercano y generando una apropiación de más narrativas en relación con el territorio Carmelitano.

Denuncia ilustrativa: Lectura de la primera narración de voces de Chernóbil (Svetlana Aleksíevich, 1997), donde a partir de esta se conversará sobre cómo por medio de diversos relatos se pueden visualizar denuncias, para seguidamente visibilizar diversas problemáticas del contexto

local en espacios característicos donde se vulneren los derechos o, por el contrario, espacios que sean vulnerables y atacados, todo esto siendo denunciado de forma no verbal por medio de dibujos.

Libro de artistas

A continuación, se muestran algunos dibujos realizados con jóvenes en los talleres del instituto de cultura Sixto Arango Gallo como producto final del libro de artistas del taller pictolectura

Figura 20. *Árbol de artistas, historias dibujadas (2021). Fotografías*

Figura 21. Juliana Buriticá, Paseos (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 22. Luciana Betancur, Miedo (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 23. Juan Martín Osorio, *Huaca* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 24. Santiago Orozco, *Caminos largos* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 25. Camila López, Tinta (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 26. Salomé Alzate, El paso en el cuerpo (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 27. Yeferson Ramírez, *Manchas* (2021). Lápiz y colores sobre papel.

Figura 28. Mariana Muñoz, *Guerra y Dolor* (2021). Lápiz sobre papel.

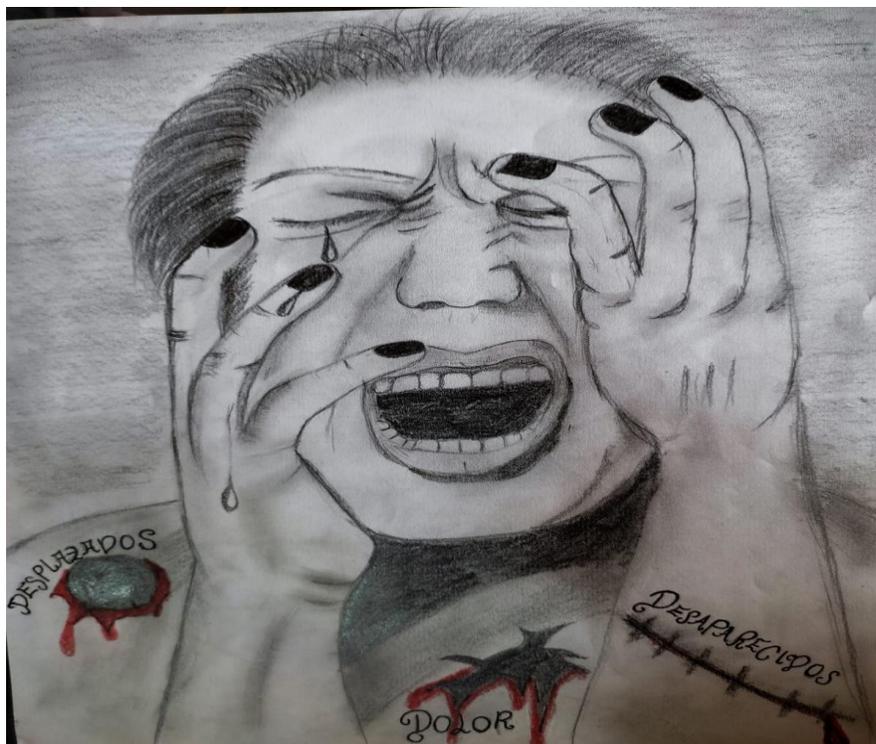

Figura 29. Simón García , *Lamentos* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 30. Mariana Muñoz, *Historias espeluznantes* (2021). Lápiz sobre papel.

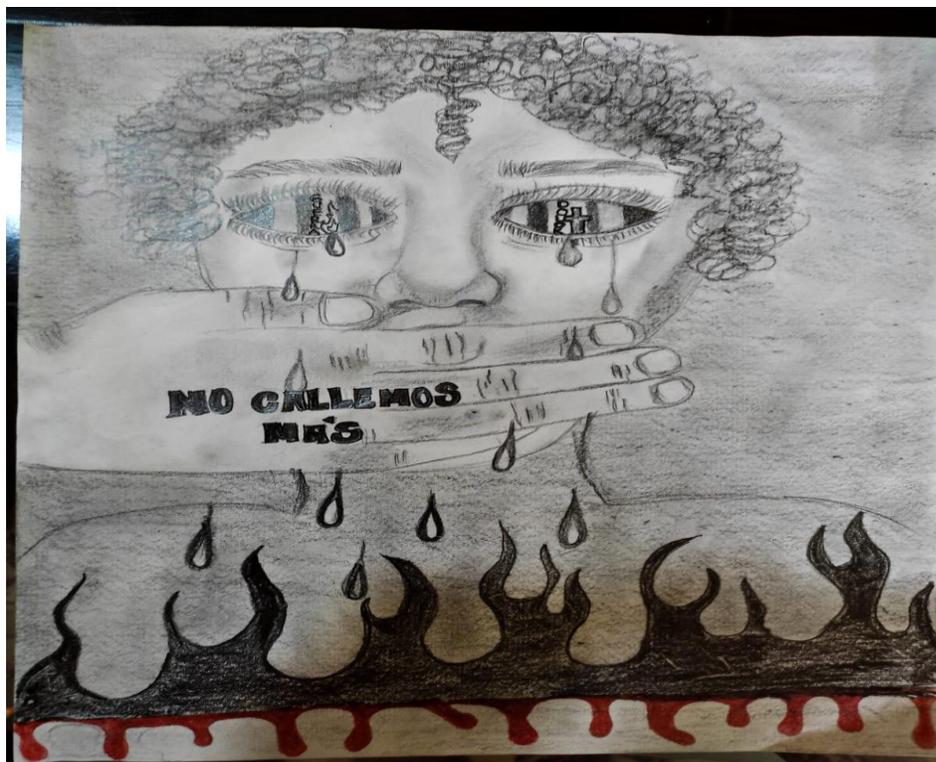

Figura 31. Laura Álzate, *El silencio del miedo* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 32. Matías Giraldo, *Ayuda* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 33. Karol Valencia, *Una esperanza* (2021). Lápiz sobre papel.

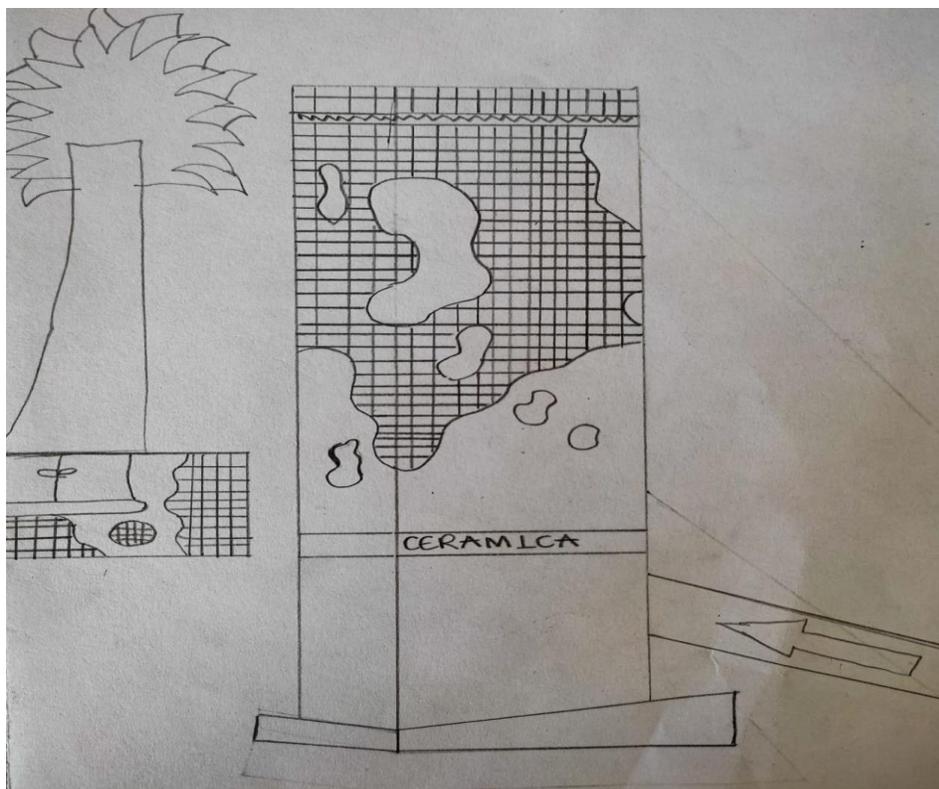

Figura 34. Melany Buriticá, *Lugar feliz* (2021). Lápiz sobre papel.

Figura 35. Carolina García, Sabrosura en la mujer (2021). Lápiz y color sobre papel.

Figura 36. María José Hurtado, Un estereotipo (2021) lápiz sobre papel.

Bibliografía

- Andrade, M (2013). Arte y la literatura: bifurcación y enlace con la filosofía. Universidad de los Andes, Venezuela.
- Barcena, F., Larrosa, J & Melich, J. (2006). La educación y el regreso a la experiencia.
- Berger, J (1972). Modos de ver, publicado originalmente por Penguin Books Ltd, london, England.
- Botero, D. (2018). Sanclimberth y la Dibujografía: una manera de acontecer desde el arte y la literatura (Trabajo de Grado). Universidad de Antioquia, Medellín.
- Cabrera, M (2017-2018). Literatura gráfica. Exploración de la imagen ilustrativa a través del dibujo expresivo (Trabajo de grado). Universitat Politècnica de Valencia.
- Crespo, B (2015). El dibujo, un cuerpo de doctrina, líneas y trazos revisionistas del concepto de dibujo. Universidad de Barcelona.
- Daza, S (2009). Investigación creación: un acercamiento a la investigación en las artes. Iberoamericana, Institución Universitaria. Recuperado a partir de <https://horizontespedagogicos.iberu.edu.co/article/view/339>
- Deleuze, G. Guattari, F (2002). Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (T. Vázquez, J). (obra original publicada en 1980)
- Duras, M. (1993). Escribir (A.M, Moix trad).(Primera edición en español 1994). Barcelona.
- Farina, Cynthia, & Villela Pereira, Marcos (2014). El tropiezo del investigador y la imagen que ve. Percepción y saber. EccoS Revista Científica, (33),143-156.[fecha de Consulta 6 de Octubre de 2021]. ISSN: 1517-1949. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71531141009>
- Furth, G (2005). El secreto mundo de los dibujos. Sanar a través del arte (T. Gottlieb, trad), (obra original publicada en 1988)
- Gallo, L (2014) Expresiones de lo sensible, Medellín, Colombia.
- Hernández, F. Revelles, B (2019) La perspectiva post-cualitativa en la investigación educativa: genealogía, movimientos, posibilidades y tensiones. edición web (<http://revistas.um.es/educatio>): 1989-466X.
- Irwin, Rita L., “La práctica de la a/r/tografía”, traducido del inglés por Diego García Sierra, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65, enero-abril, 2013, pp. 106-113.

- Jaspers, K. (1958): Filosofía. Rev. de Occidente. Madrid, Vol L.
- Jodar, A (2006). Capítulo 1. Dibujar hoy: entre lo vivo y lo pintado (libro) Granada.
- Larrosa, J. (2000). Dar a leer, dar a pensar... quizá... entre Literatura y Filosofía. En Filosofía para niños: discusiones y propuestas. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
- Larrosa, J. (2003). Literatura, Experiencia y Formación en La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. México: Fondo de Cultura Económica.
- Larrosa, J. (2006). Una invitación a la escritura. Recuperado de: eie.udistrital.edu.co/pdf/Una%20invitación%20a%20la%20escritura.pdf (p. 3)
- López, I., Rendón, M. & Usme, M. (2018). El encuentro con el otro, la literatura y otras artes: un acontecimiento en la formación de maestros (Trabajo de Grado). Universidad de Antioquia, Medellín.
- Manning, E. (2019, enero-diciembre). Propositiones para la Investigación-Creación. Revista Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos, 6(6), 79-87 / ISSN 2390-0288.
- Martínez, M. (2017) "Andar, narrar" ex-periencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos. Sophia, 13(1):122-131.
- Masschelein, Jan, 2006, "E-ducuar la mirada. La necesidad de una pedagogía pobre"
- Parnet, C. & Deleuze, G. (1998). Diálogos. São Paulo: Editora Escuta.
- Ramos Muñoz. – Guatemala: URL; Editorial Cara Parens, 2012.
- Redondo, E. (1959). Educación y comunicación. C.S.LC. Madrid.
- Sosa Velásquez, Mario ¿Cómo entender el territorio?. – Mario Sosa Velásquez; ed. Belinda.