

Expediente N°1

“Reconocer-nos en la escritura”

Propósitos:

“...como cualquier otro lector, o escritor, me busco a mi mismo. Busco encontrarme en páginas, en ideas, en reflexiones, reconocer que somos algo más que esto que se presenta como realidad ése sigue siendo el mayor deslumbramiento”.

– José Saramago

En este viaje desafiante, de letras y palabras, es importante configurar un camino, con pasos de color, sabor y riqueza. En el caso de la literatura, que marca huellas aprendiendo caminos y transformando los deseos de escribir en retos por descubrir; proponemos con antelación un contacto de cuerpo a cuerpo; donde sea posible un acercamiento con la escritura, una escritura creativa y que precise lo más general y fortuito de la vida; el expresar las palabras.

Es por eso, que los invitamos a encontrarnos por medio de una lectura sencilla, de un libro álbum que permita encontrar en el papel el sentido de la palabra, escribir desde sus propios límites y desde lo que reconoce en su escritura. Siendo así, como un antepaso que esta denominado a reconocernos en la palabra, en la escritura como una suerte de vivir experiencias en las letras, las palabras y la escritura.

¿Una carta?

Una carta es la expresión artística por excelencia, donde las palabras y los sentimientos están reunidos de igual manera y en el mismo sentido. Proponemos escribir, con cada palabra y línea de vida algún sentimiento, que dentro del papel y las letras formen la combinación perfecta de la armonía.

Sensibilización

Continuando con el escrito anterior, proponemos la lectura de un libro álbum *Tito Y Pepita* de Amalia Low; en donde las ilustraciones y el texto son la combinación perfecta. Proponemos una lectura en voz alta entre maestra en formación y los PPL.

Conceptualización

Luego de la lectura del libro álbum, planteamos un momento de interacción a través de los siguientes niveles de lectura y su análisis textual.

Lectura literal - Lectura inferencial – lectura crítica

La lectura literal; es el nivel básico de lectura centrado en las ideas que están explícitamente en el texto. Reconoce los detalles básicos del texto como nombres, tiempos, lugar del relato, etc)

¿Por qué los PPL van a elaborar suposiciones del libro álbum?

La lectura inferencial; es una lectura implícita del texto y requiere niveles de mayor interpretación en el lector donde se pueden elaborar conclusiones o detalles adicionales que no estén explícitos en el texto.

¿Por qué los PPL van a identificar datos explicitos del libro album?

La lectura critica; es de aracter evaluativo y aquí intervienen saberes previos del lector, por ejemplo su criterio y reconocimiento de lo leído. Dando juicios de valor que sean validos y adecuados.

¿Por qué los PPL van a aprender ideas relevantes del libro album?

¿Qué es una carta?

Es un medio de comunicación por el que un emisor (remitente) envia a un receptor (destinatario) algunas palabras que desea expresarle.

La carta puede ser un texto distinto para cada ocasiones, es decir; el mensaje puede ser distinto depende de la situacion y de la comunicación.

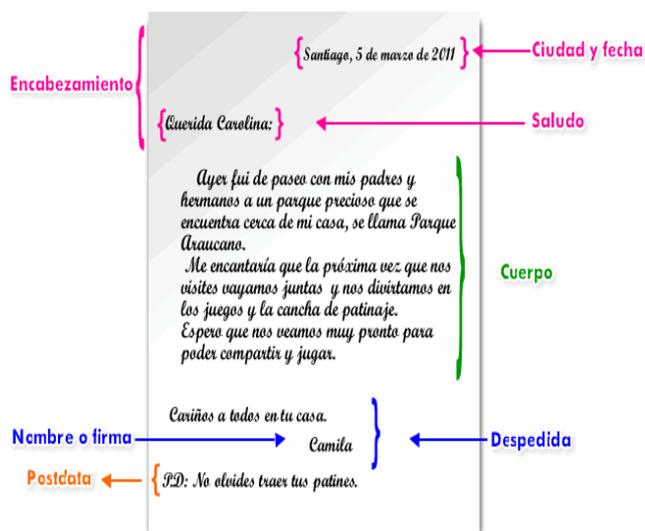
Según esto; la carta tiene varios estilos.

Formal: cuando se trata de asuntos oficiales. Intencion de ser preciso

Informal: cuando se dirige a una persona de confianza, amigo o conocido. En un lenguaje coloquial o comun.

La carta tiene partes. Usualmente: encabezado (lugar y fecha; destinatario), el cuerpo de la carta, despedida y firma. A veces se puede agregar postdata.

La postdata: se agrega cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta.

Recuperada de: <https://sites.google.com/site/carolinahenriquezrecurso/la-carta/partes-de-la-carta>

La creación

“Somos lo que leemos y escribimos”

Se hacen reflexiones, que se desprenden de la relación de los libros álbum con la literatura, y se enmarca la historia para propiciar momentos en los que los PPL, van a aprender a elaborar, narraciones escritas

A partir de los conceptos anteriores, finalmente proponemos que despues de la lectura realizada en conjunto. Se lea una carta que sirve de ejemplo; por parte de las maestras en formación.

Luego se propone, construir a partir del ejemplo una carta, sea de bienvenida, para algún familiar, una carta de despedida, etc. Donde tus manos escriban lo que sienten y quieren expresar en memoria de lo que tienes para dar.

Materiales

Papel
Lápices
Libro Album.

Bibliografía.

Tito y Pepita. Recuperado de <http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf>

La lectura y sus elementos. Recuperado de <https://www.curn.edu.co/clye/108-portal-palabras/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html>

La carta. Recuperado de <https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/574/La-carta-y-sus-elementos>

Anexos

Tito y Pepita: Amalia Low

<http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf>

Expediente N°2

“Cartografiar el cuerpo mediante las letras y las artes”

Propósitos:

“A menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea”. – Thomas Szasz

Como primer contacto entre ustedes y nosotras en este viaje desafiante, en donde las artes y las letras transforman el camino en un pasaje marcado por el color, la expresión y la literatura que configuran nuestras huellas; proponemos un contacto de cuerpo a cuerpo de una forma poco común y acorde a nuestros tiempos, en donde no es posible un acercamiento físico, y por lo tanto la necesidad de proponer otras formas de encuentro configuran el reto de nuestras pisadas.

Teniendo eso en mente, los invitamos a encontrarnos con el cuerpo (el de nosotras y el de ustedes) en un espacio que no se ve limitado por las nuevas normas de nuestra cotidianidad, sino que al contrario, gracias a las posibilidades que representa su infinito espacio en blanco, somos nosotros los que establecemos sus márgenes y sus limitaciones. Les proponemos encontrarnos en el papel, en la artes, en la escritura y en la literatura en la medida que avanzamos en este viaje ya emprendido... Siendo así, como un primer paso en conjunto encaminado a ese encontrarnos, queremos plantear este primer taller nombrado “Cartografiar el cuerpo mediante las letras y las artes” a partir del reconocimiento del cuerpo como la obra en lienzo por excelencia, en donde cada trazo del pincel, casa muesca, mancha o roto son una representación del paso de la vida y las experiencias sobre el mismo.

¿Por qué una cartografía?

Si hay un elemento importante a la hora de emprender un viaje ese sería el hacerse con un mapa. Una cartografía del cuerpo posibilita el mapear nuestros propios cuerpos, es decir que al igual que un mapa de navegación, la cartografía permite entendernos, establecer nuestro lugar en el camino y ayudarnos a descubrir nuevos lugares en la medida en que podemos vernos a nosotros mismos como una construcción del día a día.

El cartografiar permite una crear una narrativa simbólica, en donde las letras permiten poner con tinta y color nuestras experiencias en el mundo, ya que hay tantas vivencias como personas; todo lo que vivimos deja una huella, sucede a través del cuerpo. Lo que queremos, justamente, es aventurarnos a narrar y pintar nuestro cuerpo tanto dentro como fuera de una hoja de papel en blanco y es ahí en donde las artes nos posibilitan movernos fuera de un margen establecido; la creación como el cuerpo no entiende de marcos y de límites, sólo de caminos sin recorrer y diversas formas de ser y estar en el mundo.

Tener cuerpo y narrar el cuerpo implica leer las sensaciones, percepciones, sentimientos de nuestra parte sensible; somos un reflejo de las significaciones y los simbolismos que dan sentido y forma a nuestra existencia. Plantear al cuerpo como un espacio que puede ser cartografiado es entenderlo como tiempo, como lugar y como un metáfora digna de ser contada.

Sensibilización

Continuando con el escrito anterior, proponemos la lectura de una selección de cuentos y de poemas para empezar a narrar nuestro cuerpo. El primero es el cuento *Continuidad de los parques* (1964) del escritor argentino Julio Cortázar, luego contamos con los cuentos del escritor uruguayo Eduardo Galeano *El mundo* (1989) y *Los nadies* (1989)

Conceptualización

Luego de la lectura de los cuentos y los poemas, planteamos un momento de reflexión a partir de las siguientes preguntas:

Si tú fueras el narrador en el cuento *Continuidad de los parques*, ¿cómo te verías a ti mismo desde una posición exterior? ¿Cómo leerías tu cuerpo sensible desde su devenir hasta este momento?

Luego de haber estado en ese momento de reflexión te retamos a narrar lo que pudiste leer en ti mismo, y para eso te proponemos la poesía visual como una expresión artística propicia para el propósito de este primer encuentro.

Poesía Visual

En la poesía visual el arte plástico, las imágenes o las formas pictóricas definen el poema y viceversa, convirtiéndose en un híbrido curioso y, ante todo, muy visual. Los ejemplos pueden ir desde un collage elaborado a partir de los versos de un escrito hasta una imagen que por sí sola define la intención del poema.

Poesía visual solo tipográfica

En este caso, se caracteriza por usar solo las letras para formar creaciones originales, que capten la atención de los lectores, bien distribuyendo las letras de una manera determinada, bien dándoles color a aquellas que se quieren fomentar, etc.

Aquella que combina letras y dibujos

En este caso, no solo las palabras del poema son importantes, sino las propias imágenes que, en muchos casos, tienen relación con las palabras. Por ejemplo, está la imagen de un imperdible con la palabra separada de tal forma que el alfiler lleva las letras «perdible» y el «Im» se queda en lo

que abrocha el objeto.

La que dibuja con letras (es la poesía visual más pura, ya que se basa en los caligramas)

Son realmente los caligramas que dieron origen a la poesía visual. De hecho, no hay tantos que se animen a hacerla por las dificultades que entraña, pero sigue estando en auge, sobre todo usando la de poetas y autores antiguos.

Caligrama: Es un poema visual, frase, o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual.

Para crear un caligrama debes elegir un verso, poema, palabra, o frase que te interese para realizar un caligrama. Puede ser algo que hayas escrito, leído en algún cartel, en un grafiti o en alguna publicación.

- Considera la extensión del texto elegido: si es largo, lo podrás transcribir una vez; si es corto, lo repetirás dos o tres veces; si fuera muy corto, lo repetirás muchas veces.
- Selecciona la calidad del papel y su textura (grueso, rugoso, liso, de calcar, de color, etc.) y cortalo del tamaño que necesites.
- Delimita con lápiz negro el contorno de la figura, esto lo utilizarás como guía para escribir el texto.
- Utiliza los materiales que consideres más adecuados para escribir: marcadores trazo fino y grueso, lápices, pintura, entre otros.

Combina letras y pintura

Podríamos decir que es un tipo de poema visual entre imagen y palabras, pero en lugar de usar una fotografía, es una pintura la que entra en juego, bien creada específicamente para el conjunto visual, o bien utilizando alguna otra y dándole ese toque poético.

La creación

"Poesía visual es el arte de ver poesía en las cosas y saberlo expresar plásticamente." Isabel Jover

A partir de los conceptos anteriores, finalmente te proponemos que realices un poema visual en donde cartografíes tu cuerpo desde las letras y las artes. Para ello puede construir un poema libre con el cual puedas construir tu poema visual mediante el uso de elementos como pintura, lápices, recortes e imágenes. Puede hacerlo siguiendo las instrucciones de un caligrama o puede ser tan libre como quieran tus manos. Luego de ello, puedes mapear tu cuerpo en el Cuerpo "0", el cual es un muñeco en blanco pensado específicamente para poder expresarse en él. Para ello, se puede rayar, pintar y escribir sobre él, pues el objetivo es que simbolice el lienzo de tu cuerpo.

Materiales

Papel
Lápices
Pinturas
Cuerpo "0"

Bibliografía.

Julio Cortázar, Continuidad de los parques, recuperado de: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Cortazar.ContinuidadDeLosParques.pdf>

Cuentos El mundo y Los nadies, recuperado de: http://resistir.info/livros/galeano_el_libro_de_los_abrazos.pdf

Fragmentos poemas recuperados de: <https://bcn.gob.ar/uploads/Boletin-128.pdf> Poesía Visual:
<https://www.actualidadliteratura.com/la-poesia-visual/>
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_artes_poesia_visual_-_actividades.pdf

Expediente N°3

“Te construyo letra a letra, palabra por palabra”

Sensibilización

A partir de las actividades anteriores, te proponemos otra forma de expresarse con las manos a partir de las letras y las imágenes. Para eso te presentamos un pequeño bosquejo de poesía visual o caligramas de diferentes temáticas y diseños, para que este nuevo encuentro entre nosotros se dé desde nuestros ojos y oídos.

Después de la presentación, preguntas como ¿Qué te parecen estos dibujos? ¿Ya habías visto creaciones así antes? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Qué sabes sobre la poesía, qué características tiene? Con tus respuestas vamos a crear una lluvia de ideas para empezar a entrar en el mundo de la poesía visual, y para ello también te proponemos la lectura introductoria de ¿Por qué leer poesía? Y ¿Por qué escribir poesía?

Por último, se propone una breve conceptualización sobre el género de la poesía.

¿Qué es la poesía?

La poesía es un género literario escrito en verso o prosa que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje.

Se reconocen las dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles elecciones de palabras y el uso de metáforas y rimas que brindan musicalidad a las obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo, y las tradiciones de un pueblo. Las grandes culturas antiguas desarrollaron estilos poéticos distintos y particulares, como los haikus en Japón o la oda en Grecia, que solían estar escritos en verso y daban importancia al uso de la métrica o la rima. A principios del siglo XX se desarrolló una corriente vanguardista que amplió las dimensiones de la poesía, con la incorporación del verso libre y de nuevos mecanismos y formas de relacionarse con el lenguaje.

Características de la poesía

- Es un género literario.
- Se puede escribir en verso o en prosa.
- Se vale de recursos poéticos.
- Trata sobre cualquier tema.
- Puede prestarse a múltiples interpretaciones.
- Se manifiesta en el poema.
- Puede tener una métrica y rima.
- Fue variando a lo largo del tiempo.
- Se vale de descripciones subjetivas.

Diferencia entre poema y poesía

Existe una distinción fundamental entre el término poema y el término poesía, aunque en muchos casos se usan como sinónimos.

El sustantivo “poesía” hace alusión al género literario y también a las composiciones poéticas. Es correcto su uso de ambas formas.

Por ejemplo: *La poesía era el género preferido de mi abuelo o He escrito una poesía, pero no me animo a mostrarla.*

Por otro lado, el término “poema” siempre se refiere a la composición poética. Por ejemplo: Debemos escribir un poema para la clase de literatura del jueves.

Generalmente, y es recomendable para no incurrir en malentendidos, se usa el término “poesía” para referirse al arte o género literario y “poema” para la composición resultante.

Conceptualización

Luego de lo anterior, te presentamos una de las formas de vivir y representar la poesía mediante las artes:

Poesía Visual

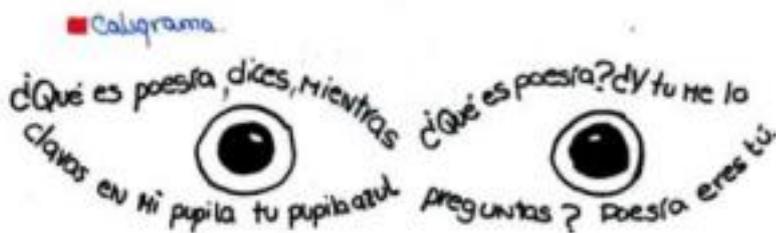
En la poesía visual el arte plástico, las imágenes o las formas pictóricas definen el poema y viceversa, convirtiéndose en un híbrido curioso y, ante todo, muy visual. Los ejemplos pueden ir desde un collage elaborado a partir de los versos de un escrito hasta una imagen que por sí sola define la intención del poema.

Poesía visual solo tipográfica

En este caso, se caracteriza por usar solo las letras para formar creaciones originales, que capten la atención de los lectores, bien distribuyendo las letras de una manera determinada, bien dándoles color a aquellas que se quieren fomentar, etc.

Aquella que combina letras y dibujos

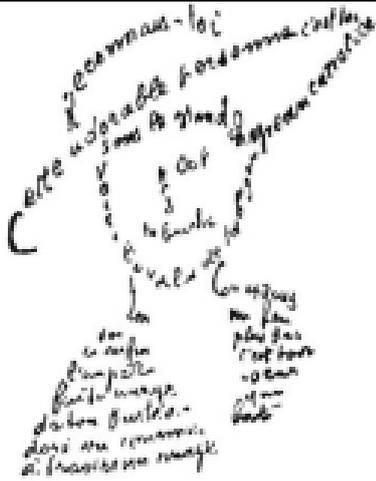
En este caso, no solo las palabras del poema son importantes, sino las propias imágenes que, en muchos casos, tienen relación con las palabras. Por ejemplo:

La que dibuja con letras (es la poesía visual más pura, ya que se basa en los caligramas) Son realmente los caligramas que dieron origen a la poesía visual.

Caligrama: Es un poema visual, frase, o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual.

El caligrama es un poema, frase o palabra cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen, de ahí que se llame poesía visual.

Caligrama. Guillaume Apollinaire 1

Combina letras y pintura

Podríamos decir que es un tipo de poema visual entre imagen y palabras, pero en lugar de usar una fotografía, es una pintura la que entra en juego, bien creada específicamente para el conjunto visual, o bien utilizando alguna otra y dándole ese toque poético.

La creación

"Poesía visual es el arte de ver poesía en las cosas y saberlo expresar plásticamente." Isabel Jover
A partir de los conceptos anteriores, finalmente te proponemos que realices un poema visual en donde cartografíes tu cuerpo desde las letras y las artes. Para ello primero, debes tu un momento para construir un poema libre en el cual puedas narrar y cartografiar tu cuerpo sensible, así como lo hemos venido realizando en los anteriores encuentros. De igual forma, si tienes un poema favorito o especial con el también puedes realizar tu caligrama.

Es importante realizar primero el poema para poder saber con exactitud la extensión de tu caligrama. Para la construcción de tu poema visual puedes usar elementos como pintura, lápices, recortes e imágenes. Puede hacerlo siguiendo las instrucciones de un caligrama o puede ser tan libre como quieran tus manos.

Primeramente se partirá de una idea : una palabra, una expresión , un objeto que tendremos que transformar primero en imagen y luego en poesía. Obviamente, podremos utilizar poemas de autores conocidos para realizarlos en caligramas pero se valorará, especialmente, la creación de sus propios poemas.

Materiales

Papel
Lápices
Pinturas

Bibliografía.

Que es la poesía: <https://concepto.de/poesia/>

Cómo construir caligramas: <http://blogdebegogimenez.blogspot.com/2019/03/taller-de-caligramas.html>

Lectura introductoria: ¿Por qué leer poesía? ¿Por qué escribir poesía?, recuperado del libro Exploración literaria (2011).

Expediente N°4

“Todavía no es escritura, pero contiene miles de historias” Carmen Conde

El lenguaje es lo más humano que existe. Es un privilegio del hombre... cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento. Desde la antigüedad, el ser humano ha contado con un impulso y una necesidad de narrar y plasmar todo aquello que lo rodeaba. Los bosques, el cielo, los animales y la forma en la que interactuaban el ser humano prehistórico con la naturaleza en su día a día, se convirtió en la fuente de inspiración y creación artística que plasmaron en roca y que conserva todavía hoy en día. Este impulso de pintar dibujos en las cuevas donde habitaban sin saberlo dio paso a la construcción histórica de lo que hoy conocemos como la escritura, y hace parte de ese gran esquema histórico que nos cuenta la forma en la que el ser humano creó sistemas y prácticas que le permitieran ser y desarrollarse como es- como somos- en la actualidad.

Este pequeño pedazo de historia nos invita a mirar un poco más atrás en el tiempo para echemos un vistazo al devenir de las palabras y las letras que nos acompañan hasta ahora en este camino. El lenguaje, la palabra son elementos inseparables que conforman la moneda de cambio con la cual nos comunicamos con el otro. El lenguaje es, en últimas, la cualidad fundamental que nos hace humanos y de igual forma nosotros damos vida al lenguaje. Es una relación en donde se necesitan de el uno al otro como un círculo sin fin. Con esto en mente, queremos en este momento introducir en nuestro caminar un poco de historia sobre las hermosas palabras que han dado vida a este caminar con ustedes, y de igual forma queremos a modo de invitación a que volvamos la mirada al pasado para recordar el arte y la casi- escritura que permean la propuesta que aquí les traemos.

PD: Las pinturas en las cuevas no eran escritura todavía y sin embargo, en su simpleza y detalle, contaban el diario vivir de generaciones de seres humanos que habitaron entre paredes rocosas hace millones de años atrás.

Sensibilización

Para dar comienzo a esta visita histórica, proponemos visualizar una serie de videos que nos permitan plantear los conceptos y palabras claves de este encuentro.

1° Como primer paso, se sugiere ver el video La Historia de la Escritura

(<https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE>) para que de forma concreta podamos ver un poco sobre el origen de la escritura en la historia.

2° Como segundo video se propone ver- un poco- Pinturas rupestres

(<https://youtu.be/78UhLKSEctU>) para poder conocer ejemplos de aquellas pinturas rupestres que dieron vida a los pictogramas.

3° y por último se propone ver un corto de La importancia de la escritura

(<https://www.youtube.com/watch?v=f5QltTUvkHo&t=741s>) para así ahondar con más claridad sobre la función de los pictogramas.

Conceptualización

Luego de haber visto los anteriores videos, proponemos un momento para compartir un poco más de información sobre las pinturas rupestres y los pictogramas.

Historia del pictograma

En la antigüedad, el hombre que habitaba desde tiempos prehistóricos, tuvo la necesidad de tener y documentar registros de información con respecto a las situaciones que lo rodeaban, y utilizaron pictogramas dibujados en cuevas donde generalmente habitaban. Tenía implicaciones religiosas, de caza e información. A partir de estos dibujos que tenían como finalidad representar la realidad del momento, se formaron o inventaron grupos de símbolos con mayor complejidad. Era común también encontrarlos en templos y tumbas faraónicas, pues los utilizaban como medio de narración de batallas e historias. En algunos lugares aún son utilizados como medio de comunicación en algunos lugares, principalmente en lugares donde la alfabetización aún no ha logrado llegar.

Estas manifestaciones artísticas se denominan Pinturas rupestres y fueron desarrolladas por el hombre prehistórico para representar escenas de su vida cotidiana sobre superficies rocosas. De allí que se las clasifique como rupestres, palabra que proviene del vocablo latín *rupes*, que significa "roca".

El pictograma como tal, nace de estas pinturas rupestres pues Los pictogramas son signos que, a través de una figura o de un símbolo, permiten desarrollar la representación de algo. Ciertos alfabetos antiguos se crearon en torno a pictogramas.

En la prehistoria, el hombre registraba diversos acontecimientos a través de pictogramas. Las figuras que aparecen en las pinturas rupestres, por ejemplo, pueden considerarse como pictogramas. En el desarrollo de la escritura, los pictogramas fueron esenciales.

En la actualidad, los pictogramas se emplean para transmitir un mensaje de comprensión inmediata. Estos símbolos deben ser claros y precisos, para que la persona pueda comprenderlos apenas los mira. Los pictogramas, de este modo, prescinden de detalles u ornamentaciones en pos del mensaje.

Los pictogramas ayudan a eliminar las barreras de los idiomas, ya que son comprensibles a nivel universal. Por eso suelen emplearse como señales, brindando información de utilidad o realizando advertencias.

La creación

Para este momento, queremos presentar una narración muy conocida que justamente nos transporta a ese momento en el que la vida cotidiana de los seres humanos, sus vivencias y experiencias eran retratados en las paredes de las cavernas.

Es así, que proponemos un espacio para realizar la lectura del Mito de la Caverna de Platón, con la cual planeamos la resolución de las siguientes preguntas:

¿Qué te pareció interesante o que te llamó la atención sobre el mito de la caverna? ¿Cuál es tu interpretación del mito de la caverna?

¿Qué significan las sombras y la luz dentro del mito de la caverna?

¿A qué corresponden en nuestras vidas las sombras en el fondo de la caverna? En el caso de los seres humanos, ¿Qué sería para ti la caverna?

¿Qué representan las cadenas?

Luego de tomarse un momento para responder las anteriores preguntas, te invitamos a que no pierdas la imagen de estar dentro de una caverna, así como lo cuenta el mito de la Caverna, y tal como si todavía habitáramos en un mundo prehistórico y antiguo en el que no existe la escritura como la conocemos hoy en día, te proponemos que retrates con pinturas y con tus dedos aquella representación sobre cómo ves el mundo desde tu caverna o afuera de ella.

Materiales

Papel
Lápices
Pinturas

Bibliografía.

La Historia de la Escritura, recuperado de:
(<https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE>)

Pinturas rupestres, recuperado de: (<https://youtu.be/78UhLKSEctU>)

La importancia de la escritura, recuperado de:

(<https://www.youtube.com/watch?v=f5QlftUvkHo&t=741s>)

Historia del pictograma, recuperado

de:<https://sites.google.com/site/linguisticaveronicahdez/evolucion-de-la>

escritura?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

<https://www.euston96.com/pictograma/>

El mito de la caverna, recuperado de::

https://arditiesp.files.wordpress.com/2012/10/platon_caverna.pdf

Expediente N°5

“Entre las manos y los pinceles, encontré mi Libro de artista”

Enamórate de un artista, escritor, poeta y prepárate para ser su musa, sus palabras, su tema, su página, su lienzo, su obsesión, su locura... Ron Israel

Y estamos de nuevo aquí, entre los párpados y los sueños, entre lo simple y complejo, entre el pasado y el presente, entre el ayer y el hoy. Estamos mirando el pasado y facilitando al futuro un toque de magia. Que entre las paredes masacradas de signos se distingue lo que por naturaleza fue la comunicación exquisita para los partidarios del buen arte.

Ahora en su máxima expresión y evolución, avanzaron a lo que hoy conocemos como el código escritural, y lo que antes era una roca, pergamino o simplemente una pared, hoy se volvió un teclado, una hoja o simplemente una pantalla... de lo simple a lo complejo, de lo grande a lo pequeño, de lo que creamos a lo que hacemos, de lo que hacemos a lo que intentamos; somos una muestra de intentos de vida, que entre la escritura y el arte. nos dibuja, nos colorea, nos toca. por eso entre las manos y los pinceles, encontré mi libro de artista, mi tesoro máspreciado y mejor guardado, aquel que me acompaña cuando las noches son muy solitarias. Aquel que, con las ideas, las letras y los dibujos estimula la forma de crear.

Entre el caminar que hemos transitado, es momento de dar un paso hacia adelante de solo mirar hacia el pasado para acomodar el proceso y terminarlo. Es necesario invitar el proceso de creación a lo más íntimo de nuestro espíritu, a rebobinar el encuentro de nuestro artista con la razón de ser de un artista; su naturaleza; su obra y su creación.

Y es el momento de encontrarnos más allá y visitar nuestras propias habilidades, de imaginar, pensar y crear lo que somos y lo que hacemos. Se trata hacer para el arte y ser en el arte.

Vamos a caminar y comenzar a vislumbrar nuestra propia creación.

Sensibilización

Al igual que nuestro encuentro anterior, como un primer contacto queremos compartirte dos cortometrajes que hacen alusión a dos elementos muy importantes en nuestro caminar en conjunto: el arte de las manos desde las letras y la creación.

En ese sentido, en primer lugar tenemos el cortometraje Dripped, (<https://www.youtube.com/watch?v=bfY00UYyHMc&t=74s>) el cual es un trabajo del destacado y multigalardonado director creativo de cortometrajes Léo Verrier. Se trata de un tributo al pintor Jackson Pollok.

Y en segundo lugar, queremos compartirte el cortometraje Los fantásticos libros voladores del Mr. Morris (https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w), con el cual queremos traer a colación una de las cualidades de la lectura y la escritura,

Con estos dos cortometrajes como preámbulo, tenemos la intención de presentarles este nuevo expediente en la medida que queremos retomar dos grandes elementos que hemos compartido desde el inicio de este proceso, tales como la lectura, la escritura y la creación, los cuales se unen como uno solo en la propuesta que aquí les atraemos.

Para ello, es importante que respondamos a las preguntas sobre cómo a partir de los cortometrajes podemos ver el arte, la escritura y la lectura.

¿Qué interpretaciones puedes rescatar de los videos sobre el arte y la lectura? ¿Qué es para ti el arte y la lectura?

Aunque un poco tarde pero certero, venimos a proponerles la construcción de un Libro de artista como una creación llena de creaciones en donde ustedes puedan plasmar los talleres que ya realizamos y lo que quedan por venir, al igual que pueden intervenir en él de forma libre desde sus letras y su arte ya que es completamente una construcción de cada persona.

Para ello entonces es necesario empezar a resolver la gran pregunta de ¿Qué es un libro de artista? ¿Y eso cómo se come?

Conceptualización

El Book-Art o Libro de Artista

El Libro de Artista no es un libro de arte.

El Libro de Artista no es un libro sobre arte.

El Libro de Artista es una obra de arte.

Libro de Artista 1. Es en sí mismo una obra de arte. 2. Es una forma-libro ligada indisolublemente a la expresión y al significado. 3. Es una creación y construcción realizada por un artista. 4. Es un lenguaje de las artes visuales. Las ideas artísticas se expresan por medios o lenguajes diferentes; algunos lenguajes: pintura, escultura, instalación, dibujo, Libro de Artista, video..., el Libro de Artista, como medio creativo ofrece unas posibilidades muy especiales por su estructura y su secuencia visual de espacio – tiempo.

Los libros de artistas se inspiran en la estructura tradicional del libro y pueden combinar palabras e ilustraciones, utilizando diversas técnicas pictóricas, de impresión, entre otras. Además de papel, estas obras pueden ser desarrolladas con materiales tales como madera, cartón, lata o materiales reciclados.

La característica principal y particular de este tipo de obra es que requiere ser manipulado para su observación y lectura.

Por otra parte, el proceso íntimo de descubrimiento es fundamental para la experiencia del Libro Arte como forma. Desde sus muchas funciones diarias hasta su existencia metafórica, el libro tiene un potencial que ofrece un espacio privado para la comunicación e intercambio a través de vastos espacios de tiempo y geografía, para entrever o vislumbrar la expresión de experiencias reveladas o comunicadas, a través del espacio y del tiempo.

La creación

El porqué de esta creación

El libro del artista es una creación que consolida un amor propio y un amor por el arte, este está encaminado a las situaciones del día a día y dan paso a esas hordas imaginativas que nos caracterizan y que a la vez van a permitir conocernos más a fondo, es por esta razón que no debe crearse bajo presión,

es un asunto de paciencia, reconocimiento y entendimiento del mundo que me rodea, para esto la creación del libro del artista es una construcción muy importante y de mucho reconocimiento, que va a ser un puente entre la vida misma y el arte.

No debemos sentir que es una tarea, pues es más bien, un destino al que estamos transitando en el caminar nómada que desde el inicio nos ha caracterizado, por esto te pido atención: Haz tu libro del artista permitiendo que la imaginación de paso a todos tus sentimientos, así permitirás que un mundo de creación se abra para ti.

Luego busca un buen espacio, con tus compañeros o en solitario, compartan ideas y por qué no, materiales, el libro del artista debe ser una creación que se encuentre en linealidad con tus pensamientos, con tus manos y con todo lo que quieres plasmar en él.

Es este libro, creado por ti, el que de ahora en adelante te acompañará, será tu amigo incondicional, uno de aventuras, de malos ratos, y para eso será creado para dejar en él, todo el devenir que nos deja la vida misma.

Materiales

Todos los materiales disponibles y al alcance de la(s) mano(s)
Cuaderno

Bibliografía.

Cortometraje Dripped, recuperado de (<https://www.youtube.com/watch?v=bfYO0UYyHMc&t=74s>)

Cortometraje Los fantásticos libros voladores del Mr. Morris, recuperado de (https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w)

Libro de artista. Definición. Recuperado de: <https://www.artedos.com/libros-de-artista>
<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54881.html>

Expediente N°6

“Las otras huellas en el camino”

“Si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna parte –dijo Dorothy”. - El maravilloso Mago de Oz

En el corto viaje que hemos recorrido en donde los cuerpos han forjado un camino a través de un lienzo en blanco, en el cual aparecen destellos de color, de expresiones y de letras ; queremos marcar una huella diferente, propia de cualquier caminante, en donde devolverse nunca es el principio, pero en este caso vale la pena. Proponemos que en el viaje demos la vuelta, una vuelta hacia la mirada, aquella que no es de nosotras hacia ustedes sino de ustedes hacia nosotras. Nuestra intención nunca ha sido caminar solas, por eso nos atrevemos a invitarlos a ustedes a transitar con nosotras en esta experiencia, artística y literaria; que entre caminos nómades posibilita el aprender de todos los que pisen este suelo inexplorado junto a nosotras, pues cada persona es un artista en este mundo y es para nosotras un grato placer ser mercedoras de recibir aquella experiencia que fundamenta el arte que nace de sus manos.

Teniendo la certeza de este camino juntos, queremos propiciar un espacio donde ambas partes quieran compartir experiencias artísticas y, por eso, el concertar un encuentro de ustedes hacia nosotras como parte de este viaje es un paso encaminado a acercarnos mediante las manos y para las manos; más que un estrecharse las palmas, queremos que

sus hilos artesanos guíen nuestros inexpertos dedos para palpar y sentir desde los nuevos retos que pueden brindarnos ustedes. Queremos, ansiamos y deseamos muchas cosas, pero en últimas, lo aquí escrito no es más que una invitación y una tentativa hacia la creación de un espacio en donde nosotras escuchemos, leamos y aprendamos de sus manos artesanas, aquellas manos que no solo están para presionar y empujar, sino que más allá de eso, también pueden entregar y recibir para el otro y del otro. Al igual que el punto final que frena el descarriar de estas letras, la última puntada de este escrito y el posible callar de nuestros deseos e ideas sobre este asunto se encuentra a una respuesta de distancia, en lugar que todavía se ve lejos, pero a veces cerca a nuestros inquietos ojos; nos unimos en este viaje libre de expectativas y pretensiones, solo el querer compartir impulsa el siguiente paso que daremos. Siendo así, la última palabra está toda en sus manos.

Expediente N°7

“A través de la ventana”

“Toda la vida ya está enmarcada, y está justo ahí”.

– Maudie Lewis

Cuando empezamos el camino, jamás imaginamos desandar lo andado, ni tampoco abandonar sin llegar a la meta. Esta es la viva esencia de que la meta ha culminado pero que no es el final del camino. Es un nuevo comienzo, aprendiendo de lo nuevo y recordando lo aprendido.

Nos vamos, en esa separación de pasos que siguen otros caminos, que enfrentan otras metas y cumplen otras promesas. No es una despedida, en el camino largo hay algún desquite, y esperamos que este camino que ya se ando, tenga la responsabilidad y el aprendizaje de seguir aprendiendo y en especial de enseñar lo aprendido.

Los caminos dejan caminantes, y en los caminantes siempre hay un camino, por eso seguimos caminando y dejando huellas, y esperando que las huellas sean enseñadas y transmitidas a todos aquellos que quieran aprenderlas.

No es el final de la historia, es la continuación de otra: en otra dirección, hacia otro camino, pero siempre bajo el recuerdo de que los caminos hay que recorrerlos.

Sensibilización

Maudie: El color de la vida

Nos saludamos de nuevo.

Luego de haber compartido un espacio en el cual pudimos vislumbrar la película Maudie: El color de la vida (2016), proponemos como punto de partida observar nuestros videos de saludo, en donde contamos un poco sobre la vida y creación de la pintora canadiense Maudie Lewis.

Posteriormente, y teniendo en cuenta los datos compartido, te invitamos a pasar al tablero para que escribas en el pliego de papel bom alguna frase o palabra con la cual rescates lo que más te llamó la atención de la película. Queremos que en este espacio se pueda crear un conversatorio en donde se dé un compartir sobre los sentimientos o las reflexiones que surgieron a partir de la película.

Conceptualización

Para continuar, en este espacio como preguntar mediadora de la palabra queremos preguntarte ¿Qué es para usted el arte?

Desde la y historia de Maudie ¿cómo podemos comprender la creación artística?

¿Qué significado tienen para usted las manos y las creaciones que se pueden hacer por medio de ellas?

Para resolver estos interrogantes, sugerimos hacer uso del Libro de Artista, en donde puedes plasmar tus respuestas desde la palabra, el dibujo o la pintura.

Luego de ello, traemos a colación las dos corrientes artísticas en las cuales se enmarca la obra de Maudie Lewis, para que nos sumerjamos un poco más en los aspectos de las pinturas y creaciones tan particular de la pintura.

El arte naif.

La denominación naïf, naif o naïf (del francés naïf, 'ingenuo') se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados y la interpretación libre de la perspectiva o incluso la ausencia de ella.

El arte Naif es aquel que desarrollaron un grupo de artistas al que denominaron naïfs o aficionados por el hecho de no dedicarse la pintura como actividad principal, sino al margen de sus respectivas ocupaciones profesionales. No tuvieron formación académica, en todos los casos fueron creadores autodidactas.

Desde los comienzos del arte moderno hay una fascinación por lo primitivo, la frescura, lo ingenuo. Es que se empieza a advertir que la simplicidad y la espontaneidad son “lo que no se puede aprender”. Cualquier otro recurso se puede adquirir. Se le ha calificado también de ingenuo, pero esta ingenuidad no debe ser considerada de forma peyorativa, sino que está ligada a la búsqueda de la simplicidad para ofrecer así una visión del mundo sincera y exenta de artificios.

Arte folclórico

Arte realizado por personas que no han tenido entrenamiento formal académico, pero cuyos trabajos forman parte de una tradición y técnica bien establecida.

Término que se utiliza, en líneas generales, para describir los estilos artísticos que se desarrollan sin encuadrarse en los cánones estéticos establecidos por los líderes de una sociedad determinada o en representación de estos. Esta definición lleva implícita la existencia de una sociedad con un nivel de complejidad tal que posibilita el desarrollo de varios niveles de actividad cultural.

A partir de lo anterior, los queremos invitar a que nos enseñen un poco, cómo desde sus manos y sus conocimientos se puede crear el arte naif y el arte folclórico propio de cada uno de ustedes.

(Se propone a que individualmente construyen un minitaller sobre alguna manualidad o artesanía que sea su arte, para que nosotras lo realicemos.)

La creación

Llegados a esta última instancia, queremos detenernos un momento para reflexionar sobre la metáfora de la ventana. Para ello, proponemos que dibujen una ventana en el tablero para que como grupo puedan establecer relaciones a partir del video Actividad ventana, ya que él podemos ver un poco cómo era la ventana con la que miraba la vida la pintora Maudie Lewis.

Luego de observar la película Maudie y de mirar lo importante que es la ventana para la pintora, queremos preguntar ¿qué simboliza para ti una ventana?

Hay tantas ventanas como personas. Todas son diferentes, Unas son oscuras, claras, de color azul o rosado. Otras reflejan y no dejan ver lo que hay al otro lado, pero también están aquellas transparentes y claras como la superficie del agua.

Hay redondas, cuadradas, pequeñas y grandes, Y están aquellas donde caben dos o solo cabe una persona. Empañadas o mojadas... ¿cómo es tu ventana?

Y ¿cómo ves al mundo a través de esa ventana?

Por último, te invitamos a plasmar tus respuestas en un ventana hecha de materiales reciclables, como el aluminio y el cartón, haciendo uso de pinturas y de tus dedos, de letras y de palabras, que permitan enmarcar como vez el mundo más allá de un cuadro.

Materiales

Papel

Lápices

Pinturas

Aluminio

Cartón

Colbón

Bibliografía.

Arte naif: <https://www.artespana.com/artenaif.htm>

Arte folklórico: https://artsandculture.google.com/entity/arte-folcl%C3%B3rico/m04dft_?hl=es