

Cartografías de la imaginación

Luz Andrea López Castaño
Diana Lucía Valdivieso Ramírez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Artes Plásticas

Asesora

María Isabel Bedoya Agudelo, Especialista (Esp) en Literatura: Producción de textos e
hipertextos

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Artes Plásticas
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Cita	(López Castaño & Valdivieso Ramírez, 2023)
Referencia	López Castaño, L. A., & Valdivieso Ramírez, D. L. (2023). <i>Cartografías de la Imaginación</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Centro de Documentación Artes

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

Universidad de Antioquia – www.udea.edu.co

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

Dedicatoria

Este proyecto de grado está dedicado a nuestros hijos:

Luz Andrea López Castaño: a mi hija Sara Zapata López.

Diana Lucía Valdivieso Ramírez: a mi hijo Diego Alejandro Saavedra Valdivieso.

Agradecimientos

Agradecemos a Dios y al esfuerzo realizado.

Tabla de contenido

Resumen	10
Abstract	11
Introducción	12
1. Planteamiento Del Problema.....	15
1.1. Pregunta De Investigación	17
2. Justificación	18
3. Objetivos	21
3.1. Objetivo general	21
3.2. Objetivos específicos:	21
4. Marco Teórico	22
4.1. Estado del arte	22
4.2. Marco Conceptual	29
4.2.1. Educación Artística.....	29
4.2.2. Arte Contemporáneo.....	34
4.2.3. La Creatividad como medio para expresar y tramitar emociones.....	39
4.2.4. Cartografías Artísticas	40
5. Metodología	42
5.1. Paradigma Sociocrítico	42
5.2. Enfoque metodológico	43
A/r/tografía	43
Características de la a/r/tografía.....	43
5.3. Laboratorios artísticos	44
5.4. Las cartografías artísticas	45
5.5. Recolección De La Información	46

5.5.1. Bitácoras de análisis.....	46
5.5.2. Observación directa	47
5.5.3. Observación participante	47
5.5.4. Análisis de los datos e interpretación de los resultados.....	47
5.5.5. Análisis de las narrativas de la población elegida	48
5.5.6. Conversación Relacional	48
5.5.7. Indagación del investigador según la experiencia	49
5.5.8. Criterio evaluativo	49
5.5.9. Investigación audiovisual.....	49
6. Resultados	50
6.1. El Arte como medio posibilitador para la expresión de las emociones	50
6.2. El entendimiento del ser en todas sus dimensiones representado gráfica, simbólica y poéticamente.....	51
6.3. Expresiones simbólicas y representativas para hablar de los territorios sensibles y subjetividades	54
6.4. Expresión plástica	57
6.5. Cartografías artísticas para entender las rutas sensibles del ser y transitar por ellas, reevaluando el pasado y evocando futuros posibles.....	59
6.6. La Narración como posibilitadora del reencuentro emocional	61
6.7. Performance, instalaciones como obras artísticas que llevaron a la reflexión	62
6.7. Cartografía Cromática	65
6.8. El arte contemporáneo como potenciador expresivo del ser.....	69
6.9. El arte como posibilitador para el conocimiento y entendimiento de una comunidad.....	71
6.10. El arte fusionado con la psicología aporta a los cuatro pilares básicos de la educación...	72
6.11. El arte como medio posibilitador indispensable para el desarrollo de las habilidades para la vida, planteadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud).....	74
Conclusiones	76

Referencias	79
Anexos.....	82
Anexo 1. Bitácora audiovisual	82

Lista de figuras

Laboratorio 1 “Origen” Sensibilización de acuerdo con los cuatro elementos de la naturaleza ..	50
Laboratorios 1, 3 y 4 Relato y expresiones plásticas - de los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).....	51
Momentos de sensibilización en los Laboratorios, con los participantes de la Fundación Futuro de Colombia.....	52
Algunos relatos elaborados en los Laboratorios por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia.....	53
Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Expresión sensible realizada con pintura sobre radiografía.	54
Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).	55
Laboratorio 1 “Origen”	56
El Juego también estuvo presente en los laboratorios artísticos para activar e integrar a la comunidad y conectarlos con su infancia.	57
Laboratorio 1 Autorretratos representativos, realizados por los Participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).....	57
Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).	58
Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).	59
Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Expresión de la Rabia con su lenguaje corporal inconsciente.....	60
Laboratorio 2 “Transitando las emociones” Performance realizado por las docentes e interactuando con los participantes del laboratorio y en los espacios del Parque Élidea del Conocimiento - Guarne (miembros Fundación Futuro de Colombia).....	62
Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Instalación realizada por las docentes, artistas e investigadoras	64
Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Intervención de la instalación realizada por las docentes (miembros Fundación Futuro de Colombia).....	65

Laboratorio 2 y 3 Intervención de la marioneta, cabeza y corazón escultóricos instalación realizada por las docentes, artistas e investigadoras.	66
Laboratorio 2 y 3 “Transitando por las emociones” y “Cartografía Cromática "Intervención de la instalación realizada por las docentes (miembros Fundación Futuro de Colombia).	66
Laboratorio 3 “Transitando por las emociones” Expresando simbólicamente sus emociones más sentidas, realizadas por los participantes (miembros Fundación Futuro de Colombia)	67
Laboratorio 6 “Raíz, Búsquedas personales” Exploraciones realizadas por las Artistas - Docentes - Investigadoras.	68
Laboratorio 5 “Reconstruirnos”” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los Participantes de la Fundación Futuro de Colombia.	69
Laboratorio 4 “La Cara de las Emociones” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los Participantes de la Fundación Futuro de Colombia.	71
Laboratorio 5 “Reconstruirnos” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia	73
Laboratorio 5 “Reconstruirnos”” Muñecos escultóricos flexibles para stop motion caracterizados por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia.	74
Laboratorio 5 “Reconstruirnos” Con la participación de 49 adultos y el acompañamiento de 22 niños de la Fundación Futuro de Colombia.	75

Resumen

El proyecto “Cartografías de la Imaginación” logró un vínculo exitoso entre la educación artística y la educación emocional, combinando tres disciplinas fundamentales: el Arte, la Psicología y la Pedagogía. Se trata de un proyecto interdisciplinario que también abarca los campos de la investigación, gracias a su enfoque metodológico a/r/tográfico, donde el docente desempeña un papel crucial como artista e investigador inmerso en todo el proceso.

Este proyecto consistió, en la realización de una serie de laboratorios artísticos que incluyeron momentos de sensibilización. El objetivo principal fue estimular una mirada introspectiva en los participantes, que pertenecían a una población vulnerable, en este caso, la Fundación Futuro de Colombia, ubicada en el municipio de Guarne. Los participantes exploraron y expresaron sus emociones a través del arte contemporáneo, utilizando representaciones y expresiones sensibles y simbólicas. Este enfoque contribuyó a fortalecer sus competencias y habilidades para la vida y la paz, al tiempo que fomentaba el desarrollo del pensamiento crítico y cognitivo.

Los laboratorios artísticos se diseñaron de manera secuencial, comenzando con una fase inicial que buscaba conectar a los participantes con su parte espiritual y su relación con la naturaleza, reconociéndolos como seres únicos y orgánicos. Luego, se adentraron en todo un territorio de exploración sensible que culminó en el laboratorio “Reconstruirnos”, donde se reflexionó sobre cómo se visualizaban a sí mismos en el futuro.

Esta investigación facilitó la generación de pensamientos creativos a partir de la imaginación, alentando a los participantes a embarcarse en una búsqueda interior reflexiva. Las historias de vida y relatos de cada participante sirvieron como punto de partida para diversas exploraciones, tanto en términos de materiales como de expresiones sensibles en los laboratorios artísticos.

Palabras clave: educación artística, educación emocional, cartografías artísticas, laboratorios artísticos, arte contemporáneo, emociones e imaginación.

Abstract

The project “Cartographies of the Imagination” successfully bridged the gap between art education and emotional education, integrating three key disciplines: Art, Psychology, and Pedagogy. This was an interdisciplinary project that also intersected with the field of research due to its cartographic methodology, wherein the teacher played a pivotal role as an artist and researcher deeply engaged in the entire process.

The project involved a series of art laboratories with sensitization moments. Its main goal was to encourage participants, who belonged to a vulnerable population—specifically, the Futuro de Colombia Foundation in the Guarne region—to explore and express their emotions through contemporary art, using sensitive and symbolic representations and expressions. This approach aimed to enhance their life and peace skills while fostering the development of critical and cognitive thinking.

The art laboratories were designed sequentially, commencing with an initial phase aimed at connecting participants with their spiritual selves and their relationship with nature, acknowledging them as unique and organic beings. They then embarked on a journey through a realm of sensitive exploration, culminating in the “Reconstructing Ourselves” laboratory, where they reflected on how they envisioned themselves in the future.

This research facilitated the generation of creative thoughts through imagination, encouraging participants to embark on an introspective inner quest. The life stories of each participant served as a catalyst for diverse explorations, both in terms of materials and sensitive expressions within the art laboratories.

Keywords: art education, emotional education, artistic cartographies, artistic laboratories, contemporary art, emotions, and imagination.

Introducción

Cartografías de la Imaginación proyecto de arte contemporáneo interdisciplinario, dirigido principalmente a la Fundación Futuro de Colombia en el municipio de Guarne, la cual está conformada por familias vulnerables, y de capacidades diversas. Este proyecto orientó a nuestra población a explorar emociones a través de representaciones sensibles y simbólicas. De esta manera, mediante laboratorios artísticos previamente diseñados, se fomentó el desarrollo de habilidades para la vida y el pensamiento crítico. También, a través del método de investigación a/r/tográfico se enriqueció la educación emocional y creativa, creando un espacio donde el arte cataliza la introspección y el empoderamiento. Cartografías de la Imaginación es un proyecto que trasciende los límites académicos, forjando conexiones profundas entre el arte y la psique, influyendo en lo personal y lo comunitario.

El arte no tiene que ver sólo con lo estético, lo técnico o tradicional, sino que puede trascender y dialogar con otras esferas, de manera interdisciplinaria, subjetiva, llevándolo al nivel de su máximo potencial, transversalizando diversas disciplinas desde la metodología investigativa: el Arte, la Psicología y la Pedagogía. Las docentes, artistas e investigadoras inmersas en todo el proceso investigativo interdisciplinario, diseñaron una serie de laboratorios artísticos con un concepto y objetivo específico, secuenciales en cuanto a la temática llevando una ruta de empoderamiento, de transitar de manera introspectiva y a través del reconocimiento del ser y la representación simbólica que potenciaron las habilidades para la vida y la paz a través del arte como medio posibilitador.

Los laboratorios fueron organizados en cuatro momentos: Momento 1 “Introducción y Sensibilización”, Momento 2 “Descripción del tema del laboratorio”, Momento 3 “Proceso de Creación” y Momento 4 “Sentires”.

En la interacción de la comunidad con los territorios sensibles de las emociones, se generaron cartografías que permitieron transitar y gestionar las emociones y expresarlas de forma artística llegando a una obra final colectiva de arte contemporáneo, a través del juego, la exploración de los materiales, y el concepto propuesto en cada laboratorio, teniendo como referentes artistas contemporáneos como soporte teórico, así como también referentes psicológicos y pedagógicos. Se escogió esta población de familias vulnerables considerando que es una comunidad que puede verse beneficiada con el proyecto.

Como resultado estas cartografías artísticas contemporáneas, fueron un aporte de estrategias pedagógicas a través de lenguajes artísticos como son: Relatos, ilustración, pintura, escultura, animación, instalación, performance, entre otras, activando procesos de sensibilidad que permitieron a los participantes expresar sus emociones, contribuyendo así al desarrollo del pensamiento cognitivo y creativo desde la imaginación, potenciando la participación, el relacionamiento, la empatía, el trabajo en equipo, la capacidad de resiliencia y el empoderamiento que habita en el ser, el aprender a vivir juntos, aprender a conocer, el aprender a ser, y el aprender a hacer, siendo estos los cuatro pilares básicos de la educación mencionados por la “Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI”, vinculado a la UNESCO y presidido por Jacques Delors. (Delors, 1996)

Partiendo desde el arte contemporáneo, como reflejo del propio ser, del entorno social, que muestra la sociedad actual con su gran diversidad, y es inherente a lo humano, en medio de su contexto social y cultural, considerando que uno de los objetivos de la educación artística es desarrollar, potencializar y fortalecer la sensibilidad de los seres, y esta es a través de la expresión de las emociones, del reconocimiento propio de ¿cómo me siento?, siendo la Educación Artística un área del conocimiento que estudia la sensibilidad, esto, mediante la experiencia sensible de interacción transformadora y comprensiva del mundo, y que ayuda al entendimiento personal y de los otros. Aprender a relacionarse con los lenguajes artísticos visuales, la naturaleza, la cultura, las vivencias, como estructuras portadoras de múltiples significados y sentidos para materializar las emociones, contribuyendo al desarrollo del pensamiento y de la expresión simbólica en los individuos a través de estas tres disciplinas el arte, la psicología y la pedagogía.

En este orden de ideas, los laboratorios artísticos, previamente planeados en bitácoras, en donde posteriormente se recopiló toda la información, evidencias, análisis y resultados, permitió a los participantes tener un encuentro de conexión con su ser sensible como punto de inicio. En un proceso de creación en donde las habilidades artísticas, procedimientos y métodos académicos de la enseñanza tradicional del arte, no fueron la base de la creación ni de las expresiones simbólicas, finalmente los participantes con el acompañamiento de las docentes artistas e investigadoras materializaron los frutos de su imaginación, de manera libre y espontánea, partiendo de una emoción específica elegida por ellos mismos, y de manera colectiva se creó una cartografía y una obra final de arte contemporáneo, en cada laboratorio, donde el proceso fue más importante que la obra final.

Esta investigación permitió explorar, indagar, equivocarnos, participar individual y colectivamente, recopilando resultados libres y espontáneos valiosos desde el proceso, que desplegaron un sinnúmero de cartografías artísticas. Estos laboratorios fueron itinerantes, ya que las emociones no tienen territorio, sino que lo crean, dejando semillas para que cada participante siga creando y expandiendo el uso del arte como medio de expresión de sus emociones.

La necesidad de investigar el tema de la inteligencia emocional y su importancia en los diferentes ámbitos académicos, culturales, laborales, y de acuerdo con Daniel Goleman, María Acaso y Vygotsky en sus investigaciones proponen que el tema de la educación artística no se puede limitar únicamente a la enseñanza de técnicas y habilidades, sino que el arte tiene mucho más que aportar en el desarrollo del pensamiento humano, por ser una disciplina que permite interiorizar y materializar estados emocionales y subjetivos de las personas. Y esta es la razón principal de esta investigación donde haciendo uso del arte en su máximo potencial como medio posibilitador para expresar emociones, transitar por ellas, gestionarlas y resignificarlas, encontrando nuevas rutas, caminos o cartografías desde la imaginación, que permitieron el conocimiento propio del ser y del otro.

Finalmente, este tipo de procesos permitió que los participantes de los laboratorios artísticos, siendo seres tan diversos, en diferentes contextos multiculturales y sociales, siendo multigeneracionales y sin conocimientos previos de técnicas y habilidades artísticas desarrolladas en el arte tradicional, realizaran representaciones sensibles, simbólicas y artísticas, que surgieron desde su mundo emocional y a través de su imaginación lograron fusionar la realidad de lo cotidiano con la fantasía, proceso bajo la dirección de las docentes, artistas e investigadoras.

1. Planteamiento Del Problema

Durante la trayectoria de las artistas, docentes e investigadoras, y a partir de la observación en sus espacios de acción y diferentes territorios, se evidenció que no existe un vínculo entre la educación emocional y la educación artística, encontrando que no se aplica la experiencia sensible del ser humano en el desarrollo del proceso creativo, por cumplir únicamente con estándares de conocimientos técnicos.

Teniendo el arte un potencial que conecta al individuo con sus emociones, para expresarlas, exteriorizarlas y compartirlas, desarrollando de esta forma una gestión emocional, y esto, a través de diversos lenguajes artísticos, logrando provocar impactos emocionales profundos, que propician el autoconocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, potenciando la imaginación y generando momentos inolvidables de magia, plenitud y fantasía, hacen del arte, la psicología y la pedagogía una interdisciplinariedad que posibilita la reflexión, la experiencia visual y la comunicación, desarrollando el pensamiento cognitivo.

También se evidenció que el arte contemporáneo, no está haciendo presencia inminente en el proceso creativo dentro de las instituciones educativas, culturales y diversas comunidades, ya que existe poco conocimiento en el tema de movilizar procesos artísticos en esta modalidad de arte contemporáneo. Otra de las dificultades detectadas son las emociones negativas presentes y no gestionadas, que podrían afectar el sano desarrollo del individuo, y desencadenar un sinnúmero de enfermedades físicas, mentales y psicológicas, como también trastornos emocionales, todo esto afectando las diferentes comunidades tanto fuera como dentro de las aulas educativas y culturales.

La falta de educación emocional, incide directamente en la motivación del individuo, en cuanto a emprender proyectos de vida en esferas académicas, laborales, y de desarrollo personal, ya que una inadecuada gestión de las emociones genera desmotivación y una actitud negativa frente a la vida, incapacidad frente a la resolución de conflictos, o situaciones difíciles, degradando al ser humano como persona, y llevándolo a situaciones de drogadicción, baja autoestima, delincuencia, y en algunos casos suicidio, entre otros.

Partiendo desde el arte contemporáneo como un reflejo del propio ser, y de su entorno social que muestra la sociedad actual con su gran diversidad, y es inherente a lo humano en medio de su contexto social y cultural, y considerando que uno de los objetivos de la educación artística es desarrollar, potencializar y fortalecer la sensibilidad de los seres, y esta es a través del desarrollo de las emociones, del reconocimiento propio, de cómo me siento.

La educación artística es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad, esto, mediante la experiencia sensible de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el proceso en el cual la persona se transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma a través de lenguajes artísticos. (Mineducación, 2010, p.14)

Desde el arte contemporáneo existe una gran oportunidad para que estos lineamientos de la educación artística puedan cumplirse de manera integral, diversa, generacional, interdisciplinaria, de arte relacional, de trabajo en equipo, de interacción transformadora y comprensiva del mundo del propio ser y del otro.

A través de esta investigación se evidenció que pensar creativamente es la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conductas habituales. Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad una obra artística. Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas. Pensar y actuar creativamente en la vida cotidiana es aprender a estrenar ideas, costumbres, maneras de ser y hacer la vida. Una persona requiere creatividad para pensar distinto sobre sí misma, para refrescar las relaciones que mantiene, para intervenir de maneras nuevas y distintas en su contexto vital. La creatividad permite y enseña a llenarse de “primeras veces” para recuperar la curiosidad y el asombro, que se opacan cuando recorremos una ruta única, cuando nos dejamos llevar por la rutina. (Fundación Edex, s/f)

En este orden de ideas, se pensó que abordar el arte contemporáneo en un relacionamiento con comunidades, espacios educativos y culturales, de una manera interdisciplinaria en donde se fusionaran tres disciplinas: El arte, la psicología y la pedagogía, siendo tres campos profesionales que pueden interactuar y aportar beneficios recíprocamente con el fin de lograr, lo planteado en los lineamientos curriculares del MEN.

Desde los espacios donde se aborda el tema del arte, no se están desarrollando directamente las habilidades para la vida del ser humano como las emocionales donde se habla de la empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés. También las que conciernen a las que desarrollamos dentro de la sociedad, teniendo una comunicación asertiva, buenas relaciones interpersonales y un manejo adecuado de problemas y conflictos. De esta misma

manera las habilidades cognitivas, pueden ser potencializadas, partiendo desde el autoconocimiento, la toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico.

La Organización Mundial de la Salud, aún no contempla el arte como medio posibilitador para desarrollar estas habilidades para la vida, ya que no se visibiliza dentro de su propuesta para el desarrollo de estas. Considerando que son una Organización flexible, y que el Arte también tiene una aplicabilidad universal, sería un importante aporte para incluir en esta clasificación.

1.1. Pregunta De Investigación

A partir de lo expuesto en el planteamiento del problema, surge la siguiente pregunta de investigación, la cual guiará el presente proyecto: ¿Cómo vincular la educación artística con la educación emocional, en espacios educativos, culturales y comunitarios que logren aportar estrategias pedagógicas desde el arte contemporáneo como medio?

2. Justificación

Las últimas décadas han brindado un panorama diferente sobre el desarrollo integral del ser humano, convirtiéndolo en parte fundamental del proceso de crecimiento. En este sentido y para el desarrollo del aprendizaje en la sociedad actual y en pleno siglo XXI, en los diferentes contextos: académicos, culturales y comunitarios, es crucial que exista la vinculación de la educación emocional con la educación artística, generando una interdisciplinariedad que aporte beneficios a las demás disciplinas inmersas: el arte, la psicología y la pedagogía. Siendo un proyecto multicultural, incluyente, diverso, flexible y que consideramos necesario para el desarrollo y expresión de la sensibilidad y el conocimiento del ser, vinculando así el pensamiento cognitivo, en el cual están inmersos el pensamiento crítico y creativo como también la imaginación. Por esta razón, esto es de vital importancia en el sano desarrollo del individuo, ya que impacta directamente a la sociedad, desde sus diferentes entornos: familiar, económico, cultural, y los diversos espacios de relacionamiento, potencializando las capacidades y habilidades para la vida y la paz, así como también fortaleciendo y desarrollando el ser sensible desde lo cotidiano, a través del pensamiento creativo y la expresión simbólica, en contextos interculturales, desde lo sonoro, lo visual, con obras performáticas, plásticas y audiovisuales, desde las narrativas literarias de las propias vivencias, considerando los modos de interactuar con el arte, la cultura y el territorio.

En este orden de ideas, como artistas, docentes e investigadoras, y por medio de una metodología A/R/tográfica, estos roles estuvieron inmersos en el proceso, en cada uno de los cuatro momentos de los laboratorios artísticos, los cuales fueron diseñados a través de una serie secuencial que llevó a los participantes a transitar por diversas cartografías aprendiendo, desaprendiendo, explorando materiales y desarrollando la sensibilidad que permitieron la creación de diversas expresiones simbólicas, siendo las emociones y el arte disciplinas que despiertan fibras sensibles, llevando a nuevas exploraciones, nuevas preguntas y nuevos hallazgos que repercutieron positivamente en la pedagogía y en el ser humano.

Dentro del contexto de las propias vivencias de la población escogida caracterizada por familias vulnerables, de la Fundación Futuro de Colombia, con quienes se realizaron los laboratorios artísticos desde el inicio hasta el final del proyecto, además de dos “laboratorios satélites” en dos poblaciones diferentes y una de ellas en otro territorio, se logró expresar las realidades emocionales e imaginarios desde el relato de las historias de vida de quienes

participaron en estos laboratorios artísticos, y se construyeron diversas cartografías artísticas de territorios sensibles que iban surgiendo en cada uno de los laboratorios, con base en las diversas expresiones artísticas, relatos, historias, memorias, e imaginarios de cada participante, navegando en aguas profundas de subjetividades a través de imágenes, símbolos, movimiento, música, sonidos, videos, palabras, pintura, luces, colores, y diversas creaciones.

A partir de estas exploraciones, se generaron nuevas preguntas y surgieron hallazgos que posibilitaron la creación de estrategias pedagógicas a través del arte contemporáneo, para luego replicarlas en otros espacios y comunidades educativas, culturales y empresariales.

La multiculturalidad, la interacción activa y diversa, acciones cargadas de significado, el enriquecimiento cultural mediado por el docente, y la interdisciplinariedad, aportaron crecimiento y desarrollo al modelo pedagógico actual, en cuanto a la expresividad artística y la parte emocional del individuo que compete a las disciplinas del Arte, la Psicología, y la Pedagogía, en donde cada una de ellas aporta desde un diálogo de saberes al proceso investigativo, apoyados en los diversos referentes que llevan implícita y explícitamente la interdisciplinariedad que surge en el diálogo de estos tres campos ya que en la educación tradicional no son visibles ni activamente participativas dentro de las aulas, siendo vitales en el desarrollo íntegro del ser humano, llevando a la educación artística vinculada con la educación emocional a ser una asignatura principal dentro del currículo ya que aporta a los cuatro pilares de la educación.

Cada expresión artística de los participantes obedece a una propia germinación y no a un producto de un recetario de procedimientos o técnicas, sino que surgen como respuesta a varios puntos: al proceso de sensibilización y a la mirada introspectiva de cada individuo con base a su estado emocional que emerge durante los momentos del laboratorio, al concepto propuesto para la obra final de cada laboratorio artístico, llevando a la cúspide una creación de arte contemporáneo realizada de manera colectiva entre las docentes, artistas e investigadoras y la comunidad.

De esta 19onocía, este proyecto buscó trascender el modelo pedagógico actual para estimular el potencial expresivo que existe en cada ser humano, con base en procesos emocionales, creativos y culturales más allá de un taller o clase de enseñanza de alguna técnica en particular, generando un gran sentido de responsabilidad social y protagonismo en la mediación cultural e interdisciplinar, con respecto al desarrollo del pensamiento a través del arte, siendo procesual, interactivo, participativo y diverso, con un desarrollo dinámico inmerso en la acción y expresión llena de símbolos y significados, que sólo tienen existencia en cuanto a las consciencias que

interactúan, y comparten actividades encaminadas a potenciar el desarrollo de las funciones psíquicas y la asimilación cultural. Aprendiendo a leernos como seres complejos, creativos, sensibles, con capacidad de resiliencia, con imaginación y únicos dentro de un sistema social, desde una perspectiva crítica e innovadora, emocional y artística de sí mismos.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Vincular la educación artística con la educación emocional, a través de una investigación metodológica A/r/tográfica, para generar estrategias pedagógicas y creativas a través del arte contemporáneo, que materialicen el territorio sensible de las emociones, y que, a su vez, contribuyan al desarrollo del pensamiento creativo, crítico y cognitivo.

3.2. Objetivos específicos:

- Aportar estrategias pedagógicas desde el arte contemporáneo como medio posibilitador, generando procesos de sensibilidad que permitan al individuo expresar su sentir, por medio de lenguajes artísticos como: relatos, pintura, escultura, luces, animación, performance, instalaciones, animación, entre otros.
- Generar cartografías desde la imaginación para materializar territorios sensibles y emocionales.
- Contribuir al desarrollo del pensamiento cognitivo, creativo y crítico, a partir de las vivencias y narraciones de los participantes dentro de sus contextos personales y su cotidianidad, para resignificar y gestionar las emociones obteniendo expresiones sensibles, profundas y simbólicas.

4. Marco Teórico

4.1. Estado del arte

Para descubrir las funciones cognitivas de otras formas visuales de representación, consideremos el uso de los mapas. ¿Por qué los dibujamos? ¿Por qué los usamos? Trazamos y usamos mapas porque nos ayudan a captar relaciones que sería más difícil captar, por ejemplo, en una forma narrativa o numérica. Usamos mapas porque muestran, mediante una analogía estructural, unas relaciones en el espacio que ofrecen una imagen útil del mundo por el que deseamos transitar. Los mapas la despliegan ante nosotros. Lo mismo hacen los histogramas, los gráficos, los diagramas y los bocetos. Las inscripciones de imágenes visuales hacen vívidas ciertas relaciones. Nos ayudan a advertir y a comprender un entorno concreto y nuestro lugar en él. Pero también ocultan y confunden. Esta es la paradoja: una manera de ver también es, al mismo tiempo, una manera de no ver. Las relaciones que se hacen visibles por medio de los mapas ocultan lo que ningún mapa puede mostrar: la sensación de un lugar, su aspecto y sus colores, lo que tiene de idiosincrásico, su aroma, la manera de vivir de las personas que lo habitan. Los mapas, en el fondo, simplifican. Queremos que lo hagan, pero no debemos olvidar que el mapa no es el territorio. (Eisner, 2020, p.28)

Con base a este pensamiento del educador estadounidense Elliot Eisner, el proyecto *Cartografías de la Imaginación*, muestra lo que un mapa convencional no: la sensación del ser, su aspecto emocional, sus colores, orígenes, procesos, voces, relatos, sensibilidades, a través de representaciones sensibles, simbólicas, para culminar con una obra artística contemporánea colectiva, también proporcionó nuevas lecturas de la comunidad y del territorio.

El arte contemporáneo, es uno de los instrumentos más poderosos para explorar las emociones, sentires, sensibilidades y sentimientos, ya que, para abordarlo desde todo su significado implícito, es necesario el autoconocimiento, la aceptación y confianza, desde una mirada introspectiva que permita también abordar los propios conflictos, nuevas preguntas, y gestionar así las emociones, permitiendo explorar materiales, diferentes lenguajes artísticos y la mezclas entre estos, así como también ponerlos en diálogo, siendo esta una forma de desarrollar el pensamiento creativo, crítico y cognitivo y de ir potenciando la inteligencia emocional. Goleman (1998) plantea que es vital en estos tiempos en las diferentes esferas sociales, educativas, empresariales, laborales entre otras, que la inteligencia emocional la cual tiene mayor relevancia que el coeficiente intelectual o la destreza técnica, esté presente a la hora de determinar quién

destacará finalmente en su profesión, constituyendo, asimismo, un componente insoslayable de toda actividad de liderazgo. Y el argumento es importante porque las empresas que promueven estas capacidades aumentan sus beneficios.

Existen habilidades específicas relacionadas con el mundo del trabajo, todas ellas basadas en el autocontrol —entre las que podemos citar la iniciativa, la responsabilidad, la confianza en uno mismo y la motivación de logro— y explica la contribución de cada una de ellas a la actividad profesional ejemplar. Además de las trece habilidades clave de la relación —entre las que cabe citar la empatía, la conciencia social, el aprovechamiento de la diversidad, la capacidad de trabajar en equipo y el liderazgo—, habilidades que pueden permitirnos sortear los escollos de cualquier organización donde otros naufragan. (Goleman, 1998)

En los laboratorios artísticos de este proyecto, se abordaron diversos temas de manera investigativa, exploratoria y creativa, se plantearon preguntas y conceptos previamente diseñados enfocados en la conciencia emocional del ser, y se desarrolló un trabajo colectivo con comunidades diversas, en donde se articuló el arte con la vida.

Piaget (1954) investigó que, en las relaciones entre inteligencia y afectividad dentro del desarrollo del niño, se aprecian comprensiones sorprendentes acerca de la indisoluble relación entre inteligencia y emoción. En la Psicología del Arte, Vygotsky (como se citó en Barco 2006) se refiere a la educación de la conducta emocional, para lo cual intenta primeramente una explicación de la naturaleza biológica de las emociones. Estas son concebidas como emociones primarias instintivas que cumplieron el papel de posibilitar la adaptación en términos de supervivencia.

Según Barco (2006) Vygotsky desde las emociones pudo reafirmar lo que como docentes de arte hemos sostenido, que, en las prácticas pedagógicas el ser humano debe ser considerado en sus dimensiones: racional, ética y estética, en donde exista un diálogo entre pensamiento y sentimiento.

El proyecto Cartografías de la Imaginación, va de acuerdo con la visión de Vygotsky también en cuanto a que la imaginación se apoya en la experiencia por cuanto la fantasía extrae de la realidad, como de los cuentos y los mitos, añadiendo a esto la poesía y la música, ya que la actividad creadora de la imaginación se encuentra directamente relacionada con la riqueza y variedad de las experiencias vividas.

Esta experiencia a su vez se apoya en la fantasía, basándose en relatos de experiencias históricas o sociales, ajenas, que no ha experimentado personalmente. También el enlace emocional que existe cuando un sentimiento es expresado a través de los colores, según el ánimo y su connotación simbólica en la representación de emociones. La imaginación también influye en los sentimientos cuando el ser se sumerge en una poesía, un libro, o cuando visualiza una obra de teatro o una película. Así mismo, la imaginación también puede crear algo completamente nuevo, de acuerdo con su contexto social, personal y a lo cotidiano, es así como de un sentimiento y pensamiento articulado, con una necesidad o deseo, puede surgir una creación artística (Barco Rodríguez, 2006)

Creación es darle forma a lo que surge de la imaginación y abarca todo el mundo interior del ser, sentimientos y pensamientos que conciernen al problema existencial tomando el coeficiente social del ser humano en cuanto a adaptabilidad, perspectiva amplia, colaboración, conexión, creatividad y honestidad como parte de todo proceso creativo en donde la parte psíquica y espiritual del individuo, en otras palabras, su conciencia, son parte fundamental de la creación. Como lo menciona Vygotsky, la educación a través del arte debe ser un pilar básico y en lo referente a la educación emocional, orientándola hacia un mundo de sensibilidad en donde los individuos aprenden a vivir de manera artística (Barco Rodríguez, 2006)

Cartografías de la imaginación fusiona la educación artística con la educación emocional, y esto a través de lenguajes artísticos, desde el arte contemporáneo, por medio de cartografías que surgieron de la imaginación de los participantes de los laboratorios artísticos, de una forma dinámica, abierta, integradora, incluyente y transdisciplinar, mediante actividades compartidas, próximas a las propias vivencias o experiencias de naturaleza artística, dando una lectura del mundo de manera crítica e innovadora a través del arte como medio.

De igual manera, la investigación evidenció que, el ser humano en cada etapa de la vida necesita cambios, sobre el pasado y sobre el futuro, resignificándolos y de manera resiliente. El arte posibilita que esto suceda, porque ubica al participante en el presente durante el proceso de creación de sus propias expresiones sensibles, así como también de sus propios relatos, y en el momento final de apreciar sus propias representaciones y las de sus compañeros, de igual manera contemplar la obra de arte contemporáneo realizada de manera colectiva entre las docentes, artistas e investigadoras y la comunidad. Se considera muy importante el papel relevante que tiene el arte

en una sociedad contemporánea, cambiante, competitiva y materialista, en donde la sensibilidad es cada vez menos desarrollada, mutilando de cierta forma la integridad del ser humano.

En todo este proceso del tema emocional, cabe reconocer que la resignificación de las emociones es vital para el sano desarrollo del individuo, al no estar exentos de experimentar situaciones dolorosas, o fuertemente impactantes en la vida. Una forma es como lo plantea Gines (2018), en su especialización en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad “*Siempre estaré: Duelo, dibujo y resiliencia*”, en cuanto a elaborar una serie de dibujos como forma de expresión resiliente, con el fin de promover la resignificación de experiencias relacionadas con el duelo y la pérdida.

Los resultados obtenidos en su proyecto investigativo son un referente importante para esta investigación, debido a que resignificar y liberar esas cargas emocionales, a través de una mirada introspectiva, de una rememoración de las pérdidas o ausencias, por medio de expresiones simbólicas y artísticas, logrando experiencias de aprendizaje por medio del arte, contando con estrategias pedagógicas, didácticas y lúdicas, pueden hacer esto posible. Impactando de manera directa el desarrollo integral del individuo, incidiendo en su comportamiento y desarrollo psicosocial, relaciones interpersonales, rendimiento académico, trabajos en grupo y el inminente desarrollo de la creatividad, proceso que incluye: evocación de recuerdos, imaginación y fantasía, mínimas habilidades de psicomotricidad fina.

Gines Martínez (2018) investigó y evidenció el proceso creativo realizado de manera referencial, tomando como punto de partida el duelo. Elementos clave del proyecto creativo: las nociones del duelo, la autopoiesis, el arte y la resiliencia como capacidad para soportar y construir desde la adversidad. La conjugación de estos elementos genera un análisis reflexivo de las propias aptitudes, y a través del proceso creativo del dibujo y la introspección, resignificar la experiencia de la pérdida, permitiendo que por medio de la creación de imágenes se promueva y se manifieste la capacidad resiliente que se ha desarrollado en el duelo, asumir la ausencia de un ser querido, resignificar las emociones de dolor, tristeza y angustia para finalmente reevaluar el sentido de la propia vida.

Según Jiménez Lama, (2015)

Pensamos que el hecho de crear puede ser una herramienta eficaz en el abordaje del fenómeno de la salud, puesto que la creación artística permite despertar formas de pensamiento que habilitan para imaginar otras posibilidades. Imaginar, lleva implícito, la capacidad de

reflexionar, adquirir nuevos conocimientos y actitudes y concebir nuevas posibilidades de cambio. La creación permite exteriorizar de forma tangible lo íntimo, lo interno, lo oculto, lo consciente y lo inconsciente, introducirse en el territorio de lo informe y ante todo puede dar vida a algo nuevo. Además de posibilitar un espacio de libertad, donde poder experimentar, indagar y equivocarse. (p.30)

Como expresión artística se plasma en imágenes acontecimientos y afectos, y como expresión de la resiliencia, permite la introspección, el análisis, el uso de elementos internos, de habilidades, destrezas e imaginación para transformar una adversidad en una experiencia de aprendizaje, de autoconocimiento y evolución; porque logra metamorfosear el dolor en consuelo, la tristeza en entusiasmo, el miedo en tranquilidad y la pena en bienestar. (Gines, 2018, p.32)

A través del arte se puede transformar una realidad dolorosa en una experiencia de aprendizaje, tener una comprensión como seres emocionales, llenos de subjetividades, únicos y valiosos con autoconocimiento y evolución de sí mismos, expresando lo que se siente, generando un proceso de gestión emocional.

El arte vinculado al desarrollo humano ofrece posibilidades para canalizar emociones sobre todo las de tipo destructivo (ira, odio, venganza, dolor, rabia, tristeza, etc.) de forma integral a lo largo de la vida, impulsado desde las instituciones educativas, culturales y comunitarias, sea por actividades expresivas o apreciativas. Propiciar acciones constructoras que transformen nuestra sociedad desde el interior de cada ciudadano, se reflejará en sus grupos familiares, escolares, laborales y comunitarios (Gines, 2018).

Según Acaso & Megías, (2017) las artes tienen que ver con cuatro elementos clave: un tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico, que visualizaremos bajo la etiqueta general de “Pensamiento Divergente”; un tipo de experiencia estética basada en el placer; una re-concepción del estatus de la pedagogía para empezar a entenderla como una producción cultural, y una forma de trabajo donde lo proyectual y lo cooperativo trascienden el simulacro pedagógico. (p.32)

María Acaso justifica la necesidad de desarrollar la expresión plástica en el niño: un proceso de simbolización, un proceso de desarrollo expresivo y un proceso de desarrollo creativo. (Acaso López Bosch, 2000)

Según Piaget, Herbert, Read y Lowenfeld, afirman que dibujar impulsa el crecimiento del proceso de simbolización general (desarrollo intelectual), dibujar desarrolla su capacidad de expresión (desarrollo emocional) y, por último, dibujar impulsa su creatividad. Simbolizar, expresar y crear forman parte del desarrollo cognitivo del infante por lo que impulsar su expresión plástica es fundamental para su crecimiento integral. (Acaso López Bosch, 2000, p.42)

Pesttolozzi, (como se citó en Acaso López Bosch, 2000, p.42), reconoce ante todo las capacidades del dibujo como método de desarrollo intelectual.

Piaget, (como se citó en Acaso López Bosch, 2000) plantea que el desarrollo de la expresión plástica constituye un proceso de simbolización imprescindible para el desarrollo intelectual del niño. Dentro de la metodología implementada en *la formación del símbolo en el niño* Piaget plantea que el juego es el principal proceso de simbolización que se realiza en la vida e incluye la expresión plástica como un juego más. (p.43)

“Un niño o una niña deben de desarrollar su expresión plástica puesto que esta activa de forma integral procesos de simbolización, expresión y creatividad los cuales impulsan su avance intelectual, emotivo y creativo” (Acaso López Bosch, 2000, p.56).

Las manifestaciones plásticas infantiles según Acaso López Bosch, (2000): como proceso de desarrollo emocional, como necesidad expresiva del niño y que consolidan este aspecto es la teoría más extendida si tenemos en cuenta los términos acuñados para denominar arte infantil o expresión plástica infantil. En ambos nombres lo relacionado con la expresividad cobra una especial importancia. Son pocos los casos en los que se habla de las manifestaciones plásticas infantiles como de: • Lenguaje plástico infantil. • Representaciones plásticas infantiles. • Simbolización plástica infantil etc. (p.47)

En la investigación con la Fundación Futuro de Colombia, se realizó esto con los adultos, madres y padres cabeza de familia, y padres de hijos con capacidades diversas, partiendo del supuesto que si una persona no ha tenido contacto con las artes plásticas y visuales, o algún tipo de lenguaje artístico, podría iniciar con símbolos, exploración de materiales entre otros, suplir su necesidad expresiva, de todo aquello que alberga en su imaginación y en su pensamiento creativo, como medio no sólo para expresar sus emociones sino también como medio para gestionarlas.

El conocimiento científico de nuestra conciencia y nuestros procesos perceptuales puede estimular la creatividad y la producción artística; si el artista es consciente de sus procesos creativos, los puede repetir, aunque modificándolos constantemente, según sus satisfacciones o

insatisfacciones, para crear obras que proporcionen conocimientos o experiencias nuevas. (Adame & Wright-Carr, 2014)

De acuerdo con Zeki (2008) uno de los factores que determinan la creatividad es la intención de satisfacer el concepto cerebral insatisfecho. Una permanente insatisfacción es uno de los ingredientes más poderosos para la creatividad. Una vez que se satisface el concepto cerebral, la creatividad disminuye rápidamente, pues no necesita lo que ya tiene. (p. 57)

Semir Zeki, ha abordado temas sobre experiencias subjetivas como seres humanos, el arte en todas sus facetas, las relaciones amorosas, la búsqueda de la perfección personal y colectiva, la belleza, el sufrimiento, en general la visión del mundo que nos rodea y afirma que el motor del arte es la amargura, por no alcanzar el ideal personal y sentir la necesidad de expresarlo a través de una obra artística. ((Asmat, 2014)

Es interesante la visión de este neuro científico sobre la relación que existe entre lo bello con los centros del placer. En las representaciones artísticas realizadas en los laboratorios, el cerebro de los participantes podría tener unas respuestas positivas a la interacción con los colores, materiales diversos, obras artísticas realizadas por la metodología a/r/tográfica empleada, generando una respuesta de recompensa y de placer.

Según Barco Rodríguez, (2016), Al respecto, Vygotsky aporta una interesante claridad acerca del desarrollo de la imaginación, al refutar las creencias sobre la superioridad de la capacidad imaginativa del niño por encima de la del adulto, dado el cúmulo y complejidad de las experiencias con que cuenta el segundo para ejercer su capacidad combinatoria. Por esta razón, la imaginación requiere ser potenciada y desarrollada tempranamente, siempre que se proporcionen al niño los múltiples estímulos y materiales que favorezcan su fantasía. (p.74)

Los procesos artísticos brindan procesos de interiorización de las emociones. Generando ondas emocionales por la experiencia psíquica y espiritual inmersas en la expresión y apreciación artística, penetrando en la sensibilidad, fusionando emociones y significados (Barco Rodríguez, 2006).

Según Mandoky (2008), los estudios estéticos –tradicionalmente restringidos al arte y lo bello hacia la riqueza y complejidad de la vida social en sus diferentes manifestaciones. Esto es la Prosaica: sencillamente, la estética cotidiana. Esta pervivencia de la estética se expresa de mil maneras desde nuestra forma de vivir, en el lenguaje y el porte, el modo de ataviarse y de comer,

de rendir culto a deidades o a personalidades, de legitimar el poder, ostentar el triunfo o recordar a los muertos; pero el papel primordial que la estética tiene en nuestra vida cotidiana se ejerce en la construcción y presentación de las identidades sociales. (p.9)

Según Mandoky (2008), los teóricos en estética siguen aislando el arte en un museo, por temor a que se pierda la sensibilidad artística, cuando el arte es uno con la realidad de lo cotidiano.

Mandoky, (como se citó en Alvarenga, 2008), plantea que ya no es posible hablar de Sensibilidad con mayúscula y en singular como patrimonio privilegiado de genios y artistas, críticos, sino de sensibilidades en plural, expuestas y vulnerables a la vida, que se revisten de diferentes maneras dependiendo del contexto cultural. Esta noción de sensibilidad ha tenido que trabajarse desde una perspectiva fenomenológica y epistemológica.

El concepto elitista de la estética reduce y delimita lo estético que es algo tan amplio como la sensibilidad humana, a la contemplación desinteresada, sin profundidad, sin abordar al ser humano desde todo su territorio, cuerpo y alma, incluyendo sus emociones y el cómo percibe la vida desde lo cotidiano, siendo aún nuestro propio cuerpo el territorio físico y nuestras emociones el territorio sensible. Mandoky (2008) devela lo escurridizo del tema de la estética “¿Es la estética una disciplina cuyo objeto es el arte y lo bello u otros posibles (forma significativa, expresión simbólica, experiencia sensible) o es la estética un objeto de varias disciplinas como la psicología, la sociología, la historia del arte?” (Alvarenga, 2008)

Reducir la estética, al ámbito de “lo bello” o al “arte” es confinar el ámbito de la sensibilidad humana. Mandoky defiende la postura del “Arte comprometido” “El arte y la realidad como la estética y lo cotidiano” por el compromiso social de los artistas, y porque no hay estética que no surja y esté rotundamente inmersa en la realidad de lo cotidiano, y esto no significa que todo sea estético, “Al contrario -afirma la autora- se asume que ninguna cosa es estética, ni siquiera las obras de arte o las cosas bellas. La única estética está en los sujetos, no en las cosas. (Alvarenga, 2008)

4.2. Marco Conceptual

4.2.1. Educación Artística

Según el documento 16 de Orientaciones pedagógicas para la educación artística del Ministerio de Educación Nacional, esta tiene varias definiciones:

La educación artística como Campo

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes los modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (Mineducación, 2010, p.13)

La concepción de “campo”, aplicada a las artes, amplía el concepto de Educación Artística como área de conocimiento y la vincula con el ámbito de la cultura(,,) En consecuencia, el campo de la Educación Artística abarca un número plural de personas e instituciones que intervienen desde lugares diversos en las artes, en la Educación Artística y en la cultura. Por lo tanto, incluye a las comunidades de docentes, estudiantes, directivos y familiares de instituciones educativas formales y a aquellas que prestan el servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano; a los artistas; a las instituciones y públicos oferentes y receptores de bienes y servicios artísticos y culturales; a las industrias culturales y al sector laboral de las artes y la cultura. (Mineducación, 2010, p.14)

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (...) la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma. (Mineducación, 2010, p.14)

“Aprender a relacionarse con los objetos artísticos, la naturaleza, la cultura como estructuras portadoras de múltiples significados y sentidos, contribuye al desarrollo del pensamiento creativo y de la expresión simbólica en los estudiantes” (Mineducación, 2010, p.15)

La expansión de las capacidades de apreciación y creación, el gusto por las artes, la apertura de los alumnos a ser espectadores activos que reciben y aprecian la vida cultural y artística de su comunidad, siendo sus maestros personas capacitadas para este tipo de formación escolar, es la finalidad de la Educación Artística (Mineducación, 2010)

Para una educación con equidad, calidad y pertinencia, se necesita reconfigurar el diseño curricular, que dé respuesta a las diferentes necesidades particulares que enfrenta la población escolar (desplazamiento forzado, reinserción, grupos étnicos, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, credo, reclusión, etc.) en todas las instituciones de educación formal oficial y privado del país. (Mineducación, 2010)

La rEDUvolution no consiste en una macroevolución, sino más bien en una sucesión de micro revoluciones, no consiste en el cambio absoluto y total de nuestras prácticas, sino más bien en mirar la educación desde una óptica diferente, más reflexiva, analítica y autocrítica, lo que nos llevará a la transformación de aquello que no funciona de manera no violenta, de forma gradual, poco a poco. (Acaso, 2013, p.8)

Ruiz y Mota, 2009 (Como citó Marchesi, 2009), plantea que “Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación escolar han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de ciudadanía” (p. 126).

El Ministerio de Educación Nacional entiende las competencias socioemocionales como un conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que permiten a las personas reconocer y generar respuestas en la interacción consigo mismo con los demás y con el entorno, actuar de manera constructiva, democrática e inclusiva en la sociedad y ejercer derechos.

“La competencia socioemocional incluye la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas socioemocionales, integrando valores, conocimientos y habilidades sociales y emocionales que se movilizan en la actuación en la realidad” (Rendón, 2011, p.110). Estas actitudes se pueden sintetizar en tres grandes habilidades: manejo de las emociones, empatía y la resolución de conflictos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las competencias socioemocionales abonan la construcción del estado de bienestar dado que posibilitan a los sujetos ser conscientes de sus propias capacidades y con ello afrontar de mejor modo las tensiones de la vida. Específicamente en los contextos educativos, estas competencias promueven mejores rendimientos académicos y proveen a los estudiantes de herramientas más eficaces para alejarse de conductas de riesgo tanto individuales como grupales. (Banco Mundial, 2016)

Según Barco, (2016), el pensamiento de Vygotski sobre el arte como educador de las emociones, desde una visión holística, resulta sumamente promisorio; significa el hallazgo de un pensamiento que por ser clásico no pierde vigencia, resultando hoy más actual que nunca; razones por las que se hace necesario integrarlo a las comprensiones recientes que han logrado que la Educación Artística hoy sea reconocida como un área fundamental del currículo escolar. En educación artística y desarrollo humano Gardner (1944) destaca la contribución de Piaget a la comprensión del pensamiento, pero le reclama no haber tenido en cuenta los valores culturales y las diferencias individuales (...) Y, sin embargo, Vygotski a pesar de que no se le pueda seguir su rastro por su muerte prematura, en su valoración de la experiencia artística contiene al igual que Gardner, el valor cognitivo, rebasándolo en cuanto a su articulación con las emociones e interacción con la cultura, de ahí su gran aporte a la Educación Artística como potencial formativo. (p.77)

La educación artística es considerada como un método de enseñanza, es idóneo para desarrollar capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos en los estudiantes, potenciando las habilidades y destrezas, y, además, es un buen medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones permitiendo una formación integral para todos los individuos, ya que también el valor cultural e individual de cada ser y su experiencia estética además de potenciar la sensibilidad, contribuye al desarrollo del pensamiento creativo y del pensamiento crítico, así como al desarrollo de la imaginación.

Sobre el valor educativo de la experiencia artística:

- La educación a través del arte debe ser un pilar básico de la educación, en cuanto el arte educa para un mayor dominio de las capacidades vinculadas a la atribución de sentidos; aunque promueve el distanciamiento no ahuyenta lo emocional, pero aquí las emociones son de orden cortical y no meramente visceral.

- El arte tiene amplias posibilidades frente a la educación de la vida emocional, orientándola hacia el mundo de la sensibilidad inspirada por potenciadores sistemas de valores. – El arte es una manera de pensar y de sentir dialécticamente, entonces ¿cómo no posibilitar que contribuya a la toma de conciencia en la reestructuración de las funciones psíquicas?

- Aunque lo más sustantivo del arte no puede ser enseñado de manera directa, sí las formas de vida artística y los procesos y modos de activación de la mente, mientras se produce arte o se disfruta de él. Por ello, los educadores pueden contribuir notablemente a que el arte tome vida en

la mente de los escolares. El desafío estriba en ayudarlos a descubrir que su mente puede dar lugar a cierto tipo de significados, sentidos y emociones. En sentido estricto, los escolares pueden, mediante la Educación Artística, aprender a vivir momentos y circunstancias de manera artística. Naturalmente, estos sistemas de actividad deberán ser ajustados en función de sus niveles de desarrollo y aprendizaje.

-El aprendizaje del arte no puede ser mecanicista pero tampoco academicista. El arte sólo existe en las formas de vida insertas en el arte y, por tanto, irreductibles a mero concepto; por otro lado, cada obra obedece a su propia germinación y no es producto de un recetario. Así los procedimientos, técnicas y materiales deben surgir de las exigencias de identidad de la obra.

Si bien el pensamiento pedagógico de Vygotsky mira con simpatía el modelo pedagógico de la Escuela Activa, va más allá al trascender las propuestas de la auto expresividad y del juego espontaneista de la educación progresista, cuando advierte cómo el potencial de la expresividad se agota, de no estar mediado por ricos procesos de culturización. Lo anterior implica que, más allá del cultivo de la expresión, se concede al docente gran protagonismo en la mediación cultural. Sus planteamientos sobre la zona de desarrollo próximo, con respecto al aprendizaje, tienen que ver con lo procesual de la interacción educativa y con las negociaciones continuas que se establecen en la mente de los participantes.

Este desarrollo es dinámico y debe estar inmerso en la acción cargada de significados; sólo tiene existencia en cuanto las conciencias que interactúan comparten cierta actividad encaminada a potenciar el desarrollo de las funciones psíquicas y la asimilación cultural. (Barco Rodríguez, 2006).

A juicio de Jové (2002), esta zona se constituye en un área de construcción del conocimiento. Por ello, la zona que se construya desde la Educación Artística ha de ser móvil y abierta, conllevar a actividades compartidas, próximas a las propias de las formas de vida de naturaleza artística y, en la pretensión de Vygotsky, potenciar la vida mental y el enriquecimiento de todas las funciones psíquicas. La conciencia distanciada que opera a nivel metacognitivo aprende a leer el mundo de manera crítica e innovadora, y por ello, en la experiencia artística, posibilita desplegar. (Barco Rodríguez, 2006, p.76)

En este proyecto se investigaron diversas formas disruptivas desde la pedagogía, abordando el Arte y la educación artística desde la parte emocional del individuo, siendo un proyecto interdisciplinario. Se concibió la educación artística potenciando el arte como catalizador

de la creatividad personal, como medio que permite expresar la imaginación, la singularidad de cada ser, y como un recurso extraordinario para la vivencia y el desarrollo de inteligencias múltiples.

Desde la pedagogía, en el proyecto investigativo, el arte participó de manera activa en la psiquis de los participantes, en el proceso de sensibilización se conectaron a sus emociones, a sus recuerdos y durante el proceso de creación pudieron explorar materiales, y con base en el concepto de cada laboratorio, se pudo potenciar la materialización de su imaginación en expresiones artísticas sin intervención de enseñanzas técnicas académicas, si no, más bien, orientadas a potenciar valores y reestructuración emocional, de manera exploratoria, autónoma y ayudándoles a comprender cómo sus emociones tienen significado y sentido y son dignas de ser representadas artísticamente.

El docente debe tener consciencia como mediador cultural entre los participantes de los laboratorios y el territorio, en cuanto al sentido comunitario, su idiosincrasia y diversos elementos culturales que los identifican, y desplegar un desarrollo procesual de esta interacción. También debe establecer puentes de interacción en cuanto a actividades cargadas de significados profundos y símbolos con preguntas como: ¿Quién soy yo? ¿Cómo me represento?, ¿Cómo me quiero ver?, ¿Cómo me sueño? ¿Cómo me ven los otros? Entre otras, donde interactúa el participante consigo mismo, con su territorio, su contexto social, los materiales y las creaciones artísticas.

4.2.2. Arte Contemporáneo

El presente proyecto investigativo *Cartografías de la Imaginación* se opone al encierro disciplinario del Arte como disciplina que concierne únicamente a lo estético y lo bello, concepto que ha tenido lugar a través de la historia, y en cuanto a que la educación artística, es una clase donde se enseñan conceptos artísticos y diversas técnicas. Con el arte contemporáneo se logró desmitificar esto y es un medio que posibilita y trasciende todas las dimensiones del ser humano, articulando su parte física y psíquica, creando nuevos esquemas y conceptos vitales a través de una interdisciplinariedad que engloba al arte y la vida y aporta beneficios para el desarrollo cognitivo del pensamiento.

Esta investigación se abrió desde un contexto socio cultural actual, de los estudios estéticos tradicionales, restringidos al arte y lo bello, a la “prosaica” como lo denomina Mandoky, (2008), la estética en la vida cotidiana. Los participantes de los laboratorios de este proyecto tomaron la

postura de la mirada de un artista, y desde esa actitud estética a partir de una mirada introspectiva, activaron su sensibilidad y descubrieron lo bellos que son, únicos y auténticos, llenos de emociones y sentimientos los cuales pudieron expresar a través del arte contemporáneo.

En los laboratorios artísticos, en acciones introspectivas personales y también colaborativas, se crearon mundos propios con historias que se concibieron en relatos que marcaron el trayecto para que se materializaran y se hicieran posibles gracias al arte contemporáneo, entendiendo que la subjetividad de cada ser es un mundo abstracto, filosófico, complejo, es una cartografía imaginaria.

Como lo afirma Heidegger (2006): Un mundo no es una mera agrupación de cosas presentes contables o incontables, conocidas o desconocidas. Un mundo tampoco es un marco únicamente imaginario y supuesto para englobar la suma de las cosas dadas. Un mundo hace mundo y tiene más ser que todo lo aprensible y perceptible que consideramos nuestro hogar. Un mundo no es un objeto que se encuentre frente a nosotros y pueda ser contemplado. Un mundo es lo inobjetivo a lo que estamos sometidos mientras las vías del nacimiento y la muerte, la bendición y la maldición nos mantengan arrobados en el ser. (p.12)

Desde el arte contemporáneo se crearon cartografías, rutas y métodos para gestionar emociones del diario vivir de cada participante, y desde el proceso creativo desarrollado en los laboratorios artísticos. Estos procesos también se lograron mediante la proyección de obras audiovisuales en piezas como documentales, videos de YouTube, bitácoras, página web y exposiciones.

En el arte contemporáneo y la educación en contextos de salud, desde su experiencia en el hospital, expone Cano, M (2011), el arte ya no es como antes, un objeto que tenía una energía inmanente y ahí ya acaba y pasaba todo. Lo que me interesa, es constatar que estamos en el mundo de la complejidad y ese mundo de la complejidad cada uno tiene que interpretarlo y hay que volver a crear nuevos valores. El arte tiene que ver con el conocimiento, el conocimiento no sólo tiene que ver con lo racional sino con la experiencia acumulada, que los artistas manifiestan en forma de intuición. La intuición nos lleva a una primera pregunta que queremos responder y lo que hacemos es investigar sobre ese tema para intentar responder a esa pregunta y eso lo hacemos de manera muy diversa. Cada vez que investigamos con relación a esa pregunta, que es algo que nos tira, nos vamos moviendo en dirección a ese lugar, el de la posible respuesta, pero hay un momento, si profundizas mucho, en el que encuentras un límite, porque ya no sabemos más sobre eso. En esa

tensión, que sería encontrar el borde, el límite, el artista lo que tiene que hacer es saltar y cuando saltas hacia eso que parece el abismo es cuando el conocimiento se hace más grande. (p.269)

El arte profundiza en todos los contextos y según Aldaya (2017) el arte contemporáneo, de una manera u otra, intenta reconectar el mundo del arte con el mundo de la vida, aunque ciertamente lo hace sin abandonar del todo el legado de autonomía —seriamente opuesto a esta relación— que le ha dado fuerza y valor al arte como esfera de creación “espiritual”. He ahí una contradicción que se evidencia sin mayor problema. (p.21)

Afirma Aldaya (2017), “El tipo de percepción al que las obras del arte contemporáneo convocan a los públicos desde un criterio amplio se ampara mayormente en el efecto sensible (sensaciones, afectos y conmoción emocional), con lo cual se recrea el disfrute sensorial” (p28).

El arte contemporáneo y su gran diversidad y sus múltiples expresiones son un reflejo de la sociedad de este tiempo, se manifiesta en el ahora respondiendo a la conciencia cultural, a las necesidades conjuntas y al espíritu de la época. En el entendimiento de este, se logra comprender los conflictos, realidades y sociedades, conocer el arte lleva indefectiblemente a conocer al ser humano.

Dentro de algunos de los representantes del arte contemporáneo se referenciaron diferentes figuras y expresiones como las de Nikita Van Chagov, Frida Kahlo, Marina Abramović, Yoan Sorin, Jackson Pollock, y Wasili Kandinsky, James Ensor, Romuald Hazoumé, Patricia Esquivias, Anna Mantzaris, Pablo Friedlander Daniel Canogar, Hayao Miyasaki y Salvador Dalí.

Las obras de arte contemporáneo muestran una ruptura en la unidad artística, surgiendo como reacción a la situación y el contexto histórico social en el que está el artista. Se utilizan nuevos materiales, técnicas y métodos tecnológicos e industriales para crear. La fusión de corrientes artísticas, la búsqueda de la originalidad, el valor de la experimentación y los procesos, y la creación de nuevos discursos dentro del arte conceptual, son características que vemos presentes en la gran mayoría de las obras de arte contemporáneo. (Pazos, 2018)

En el diseño y en el desarrollo de los laboratorios artísticos, del proyecto Cartografías de la Imaginación, se abordaron las expresiones de las experiencias sensibles, a través del arte contemporáneo, poniendo en diálogo los conceptos propuestos, con los materiales y las experiencias emocionales de los participantes, donde aparecen sus conflictos y realidades expresadas a través de un lenguaje artístico, jugando con diversas técnicas, explorando en procesos

de experimentación, respondiendo a indagaciones subjetivas y generando nuevas preguntas, que posibilitan nuevos hallazgos, y permiten profundizar en la investigación.

Es por esta razón, que se eligió el arte contemporáneo, ya que este es clave para el desarrollo del proyecto investigativo, siendo más importante el proceso creativo, el discurso que lo sostiene, y la intensidad de esa expresión artística que la obra final. Interrogando los materiales, eligiendo el tipo de obra artística, involucrando los relatos, traduciendo estos hallazgos de manera metafórica, construyendo de forma colectiva la obra artística en un diálogo de saberes, en una creación rizomática, que habla de la multiculturalidad, contexto social, emocional e individual de los participantes, creando una obra final, que arroja unos hallazgos no sólo de la realidad actual, sino de estrategias pedagógicas que lleva al desarrollo de la psiquis.

Para comprender qué es lo contemporáneo en el arte, no es suficiente tomar el arte como una disciplina por su historia, sino que el papel de la filosofía es vital en este, ya que permite reflexionar sobre el ser humano, sus emociones y sentimientos, sobre las causas y efectos de sus acciones.

En la actualidad no predomina el dominio de las narrativas maestras, sobre la producción artística, y es lo que estudiosos denominan el fin del arte. A través de la historia del arte, se ha buscado el objetivo primordial de unir el arte y la vida, y este objetivo no fue logrado tampoco por las vanguardias, ya que el arte seguía siendo básicamente expresión de nuevas formas artísticas y estéticas.

La escultora Martín, (2013), afirma que la creación es su razón de ser. Vive para crear y crea para vivir en conjunción absoluta con la naturaleza. “Cuando creo me siento llena de entusiasmo, de vida, de alegría y de pasión”. (p.1)

También reflexiona: “Me conmueve pensar que esa creación me comunica con mi subconsciente, con mi yo más profundo; él me expresa qué es lo que me mueve y conmueve, lo que me preocupa o inquieta, lo que deseo transmitir al mundo, me muestra un poco más quién soy yo”. (p.2)

Considerando que la exploración constante de los materiales, el hacer, el fabricar, es algo que está intrínseco en el arte contemporáneo, y dialogando con el concepto, la idea y el proceso resultan ser más valiosos que la obra final. Es entonces cuando el arte contemporáneo conecta el Arte con la Vida, porque son obras artísticas reflexivas, que pueden dialogar con otras disciplinas como en el caso del proyecto “Cartografías de la imaginación” el Arte con la Psicología y la

Pedagogía. En donde el Arte tiene su supremacía en cuanto a su protagonismo autónomo como medio posibilitador para expresar las emociones que reposan en la psiquis del ser humano, y donde el papel de las artistas, docentes e investigadoras pasa a un plano participativo y analítico de esta conexión entre Arte, Vida y Educación.

A través del arte contemporáneo se visibiliza la ruptura de la autonomía estética, y a su vez busca nuevas conexiones con el ambiente social y cultural, que en otras palabras es la vinculación de la “Vida y el Arte” visión integrada conocida también como “Arte en Contexto”. El Arte contemporáneo permite al artista expresarse a través de formas variadas; con el uso de materiales cotidianos de arte se interactúa con la gente, dejando museos y va a la población, con el fin de hacer pensar y hacer que la gente reflexione sobre arte y vida.

Este tipo de arte posibilita una lectura a lo que actualmente estamos viviendo, saber, entender, pensar y repensar lo que vemos a nuestro alrededor y aún dentro de nosotros mismos, haciendo una lectura crítica del mundo en el que estamos inmersos, para dejar huellas y contribuir a la historia, permitiendo ver el mundo diferente y desde una nueva perspectiva (Seidel, 2016)

Las emociones en esta época contemporánea se hacen más presentes que nunca y surgen preguntas como: ¿Es posible crear sin emociones? ¿es posible saber manejar las emociones y buscar estrategias y habilidades para gestionarlas? ¿Por qué es importante trabajar el arte contemporáneo dentro del aula de Infantil? Es posible crear arte contemporáneo a partir de materiales de desecho y objetos cotidianos para realizar obras, instalaciones, esculturas y piezas audiovisuales entre otras y de esta manera expresar el sentir para provocar experiencias emocionales poniendo de manifiesto la creatividad de una forma lúdica, analítica y con capacidad crítica en el momento de observar la obra de arte. Por esto es importante trabajar el arte contemporáneo en las aulas, y en diferentes contextos culturales y comunitarios. (Cabo Rodríguez, 2016)

Cartografías de la Imaginación buscó desarrollar la expresión de las ideas con diferentes materiales, permitió viajar en el mundo de los colores, formas, texturas, sonidos y abordó diferentes contextos humanos, sociales, territoriales, sensoriales entre otros.

La época actual solicita nuevas formas de expresión como la audiovisual para interactuar de otras maneras abordando nuevas realidades virtuales, siendo el Stop Motion una valiosa herramienta de expresión contemporánea que involucra la escultura, la pintura, la tecnología, el

trabajo colectivo, la apropiación de medios digitales y difusión masiva de un mensaje que cuestione y permita replantear la posición del ser humano en la sociedad actual y su autoimagen.

4.2.3. La Creatividad como medio para expresar y tramitar emociones

Educación Emocional: Según Goleman (1995), (Como se citó en Bisquerra, 2012, plantea y se produce una gran difusión en el concepto de inteligencia emocional. Según Salovey y Mayer (1990) y la revisión posterior de ellos mismos (1997), la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Su modelo se estructura en cuatro bloques:

Percepción emocional: Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Se refiere a las emociones en uno mismo y en los demás, expresadas a través del lenguaje, la conducta, obras de arte, música, etc. Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente, así como la capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o deshonestas.

Facilitación emocional del pensamiento: Las emociones sentidas se hacen conscientes y dirigen la atención hacia la información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita la creatividad.

Comprensión emocional: Consiste en comprender y analizar las emociones. Incluye la capacidad para dar nombre a las emociones, reconocer las relaciones entre estas y las palabras. Por ejemplo, la tristeza se debe a una pérdida. También incluye la habilidad para reconocer las transiciones entre emociones, por ejemplo, cómo se pasa de la frustración a la ira, o del amor al odio.

Regulación emocional: Control de las emociones que incluye la habilidad para distanciarse de una emoción, la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros, la capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten, etc. Para Goleman la inteligencia emocional consiste en: Conocer

y manejar las propias emociones, en la automotivación, el reconocimiento de las emociones con los demás y de esta manera establecer relaciones positivas con otra persona. (p.24)

Según Barco, (2016): El pensamiento visionario de Vygotsky y su aporte a la comprensión y fortalecimiento de la Educación Artística, destacan sus pronunciamientos con relación al arte como educador de las emociones desde una visión holística, y, asimismo, sobre el desarrollo de la imaginación, su cristalización en la creatividad y la expresión artística como actividades que integran pensamiento y emoción.

Al confrontar muchos de sus pronunciamientos con las comprensiones actuales de la psicología cognitiva, a favor del papel formativo del arte como operación de construcción de símbolos y por tanto como forma de conocimiento interpretativo donde operan intuición y razón, es cuando la obra del gran pensador resulta más actual que nunca. (Barco Rodríguez, 2006, p.71)

En los laboratorios artísticos se generaron actividades que integraron pensamiento, arte y emoción, para obtener expresiones artísticas únicas, (individuales y colectivas), creación de símbolos y significados que permitieron la expresión e interpretación del sentir de una comunidad en específico.

4.2.4. Cartografías Artísticas

Cuando se habla de cartografía del arte o de una cartografía artística no se refiere a la representación de un paisaje que se toma como dado. Una cartografía artística, como lo dicen los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari, no es solamente un mapa de geografía. Por el contrario, una cartografía artística es un mapa de relaciones, relaciones que constituyen una topografía de las fuerzas invisibles que lo animan y que el arte expresa en una sensación. La cartografía artística, por lo tanto, es activa en cuanto va abriendo y cerrando relaciones en la medida en que va conteniendo y liberando las fuerzas y sus sensaciones. De esta manera una cartografía artística crea un cuerpo de sensación, un cuerpo que, hablando estrictamente, no es ni un objeto (obra de arte) ni un sujeto (su experiencia), sino una actualización de fuerza que acompaña obra y espectador, emergiendo de acuerdo con sus condiciones locales.

Explorar este cuerpo de sensación es una tarea contemporánea, a la vez política, filosófica y estética, pues exige que el pensamiento y el arte aporten algo nuevo al mundo y transformen nuestro ser y nuestro devenir. Una cartografía artística, por lo tanto, es una topografía del futuro,

un diagrama para la producción de lo nuevo, una que podamos seguir, cada cual a su manera. (Zepke, 2008, p.295)

Cartografías subjetivas - prácticas artísticas actuales de resistencia: “En el marco de esta disputa actual por el «signo», las «cartografías subjetivas» cobran un rol protagónico. Se trata de unidades originales que actualizan al dispositivo cartográfico desde una dimensión sensible” (Massariol, 2016, p.149). Como una referente se menciona a la artista Paola Monzillo, con su serie de cartografías imaginarias “Colecciones de lo Imaginario”. Desde las cartografías se resignifican y se transforman los recorridos de la memoria, de esos momentos vividos que impactaron emocionalmente de manera positiva o negativa, en la psiquis de cada ser, y en su propia percepción, relatos que involucran desamor, violencia, desplazamiento obligado y de dolor, dialogando con el contexto sociocultural del territorio. Un ejemplo de esto en la obra de Libia Posada, “Signos Cardinales” (2008).

El proyecto Cartografías de la Imaginación, abordó este concepto desde el punto de vista de expresiones artísticas que surgieron de los relatos personales de los participantes, como un mapa de relaciones con su interior y su territorio y que constituyen un pilar de recorridos imaginarios creados por una comunidad diversa y multicultural, que tiene mucho que contar y se expresó artísticamente, dejando una evidencia de sus imaginarios simbólicos, por medio de los cuales expresaron sus emociones.

5. Metodología

5.1. Paradigma Sociocrítico

Para efecto de la presente investigación, tomamos postura desde el paradigma sociocrítico, ya que este “sustenta la investigación basada en la crítica social con tendencia al pensamiento reflexivo y a la introspección de cada individuo, entendiendo que los conocimientos se construyen con base a inquietudes que surgen de las necesidades de determinados grupos sociales”. (Alvarado & García, 2008, p.47)

Así mismo, de las inferencias realizadas se desprende que es posible conocer y comprender la realidad como praxis; orientar el conocimiento hacia la liberación y el empoderamiento social e implicar a los participantes en la adopción de decisiones consensuadas para la transformación desde el interior, todas estas características relevantes del paradigma estudiado Habermas (1994).

Las investigaciones en educación ambiental y en enseñanza de la ciencia que se han sustentado en este paradigma dan evidencia del mejoramiento de la calidad de vida mediante el empoderamiento social, y han hecho posible la transformación de los estilos de enseñanza. (Alvarado & García, 2008, p.187)

Aprender desde dentro, materializar las emociones a través del arte, del diálogo de saberes, aprender, desaprender y crear es un tema que remueve fibras profundas como artistas, investigadoras y docentes. Considerando que el paradigma socio- crítico, al conocer y comprender la realidad, permite liberarse, es desde esta postura que se construyen diversas estrategias artísticas a través del arte contemporáneo, y en los laboratorios artísticos de esta investigación, se propiciaron encuentros, en donde se diseñaron cartografías desde la imaginación en la búsqueda de los territorios sensibles, historias de vida narradas de manera escrita o verbal, navegando en aguas profundas de subjetividades, imágenes, movimiento, esculturas, luces, sonidos y relatos que como creadores propiciaron un conocimiento y aprendizaje del universo de las emociones. Fue un viaje a través del ser, que develó formas de identidades, problemáticas, situaciones emocionales, y llevó a la construcción de los sujetos dentro de las subjetividades y su caminar.

5.2. Enfoque metodológico

A/r/tografía

El enfoque metodológico del proyecto fue la A/r/tografía, como una metodología de investigación basada en artes. La a/r/tografía es una forma de investigación basada en la práctica, estrechamente relacionada con las artes y la educación. Junto con otras metodologías que se fundamentan en las artes, la a/r/tografía es una de las novedosas formas de investigación referidas a las artes como una manera de indagar en el mundo para mejorar nuestro conocimiento de él. (Irwin, 2013, p.106)

Apareció en 2003 impulsada por Rita Irwin, como unificación coherente y equilibrada de los propósitos artísticos, educativos e investigadores. Sus conceptos metodológicos fundamentales son la indagación vital, las metáforas y metonimias, las reverberaciones y la búsqueda de sentido en la combinación de textos e imágenes. (Marín & Roldán, 2019, p.881)

Tres palabras inglesas “artist” (artista), “researcher” (investigador) y “teacher” (profesor). Este acróstico funciona también para ‘arte’ [art], ‘investigación’ [research] y ‘enseñanza’ [teaching] y de hecho se utiliza indistintamente en uno y otro sentido, o bien para referirse a la persona que hace a/r/tografía o bien para la acción a/r/tográfica. Pero el énfasis en la indagación personal (artista+investigador/a+profesor/a) es importante debido a que conecta con los conceptos de ‘pensamiento encarnado y de ‘actividad situada’ o ‘pensamiento situado’ que afirman que el pensamiento es inseparable de la acción y de los contextos sociales y culturales. (Marín-Viadel & Roldán, 2019, p.887)

Características de la a/r/tografía

A partir de esta metodología el proyecto investigativo hace uso de los conocimientos profesionales, de las diferentes especialidades artísticas de quienes lo dirigen desde el planteamiento del problema hasta la presentación de resultados finales y conclusiones a través de la inmersión e interacción del trabajo colectivo con la comunidad, siendo interdisciplinario y dialogando con otras disciplinas como la psicología y la educación.

La A/r/tografía aporta una indagación cualitativa, poniendo en relación y en el mismo nivel, al artista, investigador y docente, con el público, colaboradores y alumnado. El proyecto investigativo logró dar un buen uso a los espacios vacíos (ausencia de conocimientos previos del arte por parte de la comunidad), permitiendo desplegar toda la potencialidad del arte que fluye desde lo subjetivo del ser humano, dando origen a nuevas indagaciones.

También la a/r/tografía permitió nuevos esquemas rizomáticos del conocimiento, lejos del conocimiento tradicional. Al abordar la investigación desde este enfoque se abre una perspectiva más amplia desde el arte a lo nuevo y a la exploración de materiales y una apertura a la imaginación para luego materializarla. Desde la A/r/tografía se desarrolla el pensamiento creativo, a través de actividades relacionales con enfoque científico desde la exploración.

Rita Irwin s.f. (como se citó en Marín & Roldán, 2019) “A/r/tografía significa indagar en el mundo a través de un proceso continuo de creación artística, en cualquier especialidad artística, y escribir no separada o ilustrativamente, sino de forma interconectada y tejida con lo anterior para crear nuevos o más amplios significados”. Este concepto metodológico, hace referencia a lo rizomático de la investigación, por las múltiples posibilidades de relacionamiento, aplicabilidad, interconexiones, interdisciplinariedad y universalidad que potencia enormemente la relación del Arte, la Vida y la Educación.

5.3. Laboratorios artísticos

Se estudia y reflexiona sobre los alcances y significación de los laboratorios arte-ciencia e iniciativas similares, que son proyectos culturales que poseen una estructura organizativa social y que realizan prácticas interdisciplinarias colaborativas. Se indaga sobre algunos laboratorios y su incidencia, especialmente en la educación artística, también en sus relaciones e inserción con el sistema del arte de los nuevos medios y del arte contemporáneo. Principalmente circunscrito al caso de los Medialabs, Labs Artscience o Living Labs, como fenómenos acaecidos masivamente en la última década y que han proliferado en todos los continentes. (Villar Alé, 2013, p.1)

Shanken, 2010, (como se citó en Villar Alé 2013), plantea que la idea generalizada de laboratorio arte-ciencia y mass media que se maneja en la divulgación es de connotaciones positivas, ya sea por su aspecto experimental, de innovación del conocimiento, o por ser un espacio de intercambio, aprendizaje y pruebas de hipótesis. Por tanto, se buscó, en este trabajo indagatorio,

ahondar y precisar la relación contextual teórica de emancipación o hegemónica, por un lado. Por otro lado, el conocimiento simbólico como un bien comunitario, del “procomún” o cultura libre y de no-competitividad que profesan. Además de analizar los alcances de complejidad de las redes de colaboración transversal, de supuesta independencia, o de libre explotación, que se producirían en estos laboratorios. También revisar su relación con una educación artística identificada con la tolerancia y confianza en el trabajo colectivo e inmerso en la contemporaneidad. Aunque según algunos analistas ligados al arte de los nuevos medios y arte-ciencia, los criterios convencionales serían inadecuados para traducir qué son los laboratorios actuales. (pp.11,12)

Los laboratorios artísticos se pueden desarrollar en ámbitos culturales, educativos, sociales y en la producción artística emergente. Todo esto incluye también, evaluar la experiencia como observador participante en la generación de contenidos e intercambio de las experiencias allí producidas. (Villar Alé, 2013)

Al observar las dinámicas del arte en la actualidad y desde una perspectiva analítica y de estudio crítico, los laboratorios artísticos son una herramienta fructífera de análisis. Esto facilita que exista un espacio de hegemonías del pensar, incentivando modos de producción y prácticas innovadoras e interdisciplinarias, para obtener resultados que aporten de manera más significativa a la investigación. (Villar Alé, 2013)

La competencia racional, permite situar los aspectos cognitivos, estilísticos, culturales, sociales, políticos e históricos. Ambos aspectos, la competencia y la performance artística, permiten vislumbrar los componentes epistemológicos y ontológicos de las artes visuales. Abordar también a este sistema como una estructura social en la que diversos actores cumplen roles que en la realidad de la práctica son intercambiables, en los cuales no es tan claro dónde comenzó y terminó la función y los productos de arte. (Villar Alé, 2013, p.19) El concepto “laboratorio artístico” es importante en el proyecto investigativo, porque por medio de este se logra dar una mirada más profunda a las experiencias que puedan generar intercambio de saberes, ya que aportan sentires y experiencias recíprocas.

5.4. Las cartografías artísticas

Para desarrollar cartografías de la imaginación, es importante el concepto del arte contemporáneo, porque es el medio que permite realizar de manera libre, las actividades de expresión sensible de las emociones que surjan en los laboratorios artísticos, con la población

elegida, partiendo de una exploración consciente de su interior, y de esta manera materializar cartográficamente, con base en la imaginación representar esas emociones sentidas, utilizando el pensamiento creativo y diferentes lenguajes artísticos como el relato, la ilustración, la pintura, la animación, el performance, instalación, entre otros, para construir cartografías que nos arrojen información sobre emociones, sentimientos, territorios, dentro del contexto socio cultural de cada individuo, y permitan transitar y gestionarlas.

El rol del cartógrafo artístico es de vital importancia, ya que tiene en cuenta el entretrejo de las diversas expresiones emocionales, y cómo estas recorren el cuerpo, siendo un observador participante y el puente para que ese territorio sensible pueda ser materializado, sin embargo, para que esta labor del cartógrafo sea más completa, se apoya en el acompañamiento psicológico, por tratarse temas de la psiquis como lo son las emociones.

5.5. Recolección De La Información

5.5.1. Bitácoras de análisis

Para el investigador cualitativo, la reflexión es indispensable, por esto es tan importante esta herramienta. Según Hernández y otros (2006: 447) (como se citó en Uisrael, 2021), la bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador a través de un proceso y contiene fundamentalmente las notaciones sobre el método utilizado, donde se describe el proceso y cada actividad realizada, las ideas, conceptos, significados y categorías que van surgiendo, la credibilidad y verificación del estudio, para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo. Esta técnica sirve de apoyo cuando se realiza la codificación o categorización, donde surgen interrogantes, ideas y conceptos, que ilustran lo planteado en el estudio, por lo que resulta indispensable escribirlos para que no se olvide, ayudando a identificar unidades y categorías de significado, por lo que es importante registrar la fecha de la anotación, incluir la referencia o fuente, marcar las ideas en los encabezados, identificar el código, usar diagramas, esquemas y matrices si es necesario y registrar las reflexiones. (Uisrael, 2021, p.122)

5.5.2. Observación directa

En pocas palabras, el trabajo de los a/r/tógrafos es reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo. Reflexivo, dado que repiensen y revisan lo que ha pasado antes y lo que puede llegar suceder; recursivo, ya que les permiten a sus prácticas un movimiento en espiral para desarrollar sus ideas; introspectivo, en tanto interrogan sus propios prejuicios, suposiciones y creencias, y receptivo en la medida en la que asumen la responsabilidad de actuar éticamente con sus participantes y colegas. Con estas ideas en mente, desarrollan sus propias actividades artísticas y educativas como una forma de recopilar información, analizar ideas y crear nuevas formas de conocimiento. (Irwin, 2013, p. 109)

5.5.3. Observación participante

Técnica de recogida de información en la cual el observador participa en la vida del grupo u organización que estudia, es decir el investigador se sumerge en el escenario y en la vida de los sujetos, objeto de estudio para oír, ver y desarrollar como los sujetos que la viven, que implica la intervención directa del observador de forma que el investigador puede intervenir en la vida del grupo. (Sánchez Bracho et al., 2021)

5.5.4. Análisis de los datos e interpretación de los resultados

No hay recetas para que el investigador lleve a cabo diferentes formas de investigación cualitativa, este es lo más cercano a un artista, y ese arte científico es promovido en la universidad caso de estudio, como una premisa. Sin embargo, lo anteriormente mencionado no puede servir para justificar el caos en una investigación, esas formas no pueden ser anárquicas, del tipo vale todo, porque terminan siendo confusas, lo que va en detrimento de la validez y credibilidad del mismo estudio. Razón suficiente para encarar la tarea de analizar e interpretar la información significa asumir posturas, tanto académicas, como ideológicas y nos enfrenta a constantes desafíos y dificultades propias de su naturaleza. (Uisrael, 2021, p.121)

5.5.5. Análisis de las narrativas de la población elegida

La investigación narrativa tiene como eje de su análisis a la experiencia humana, más específicamente el análisis de relatos de las historias de vida de los participantes de los laboratorios artísticos, estuvo dirigida al entendimiento y al *hacer sentido* de la experiencia de buscar la conexión con el pasado y la emoción que cada participante libremente escogería para representar artísticamente.

Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de relatos sobre quiénes son ellos y los otros conforme interpretan su pasado en función de esas historias. El relato, en el lenguaje actual, es una puerta de entrada a través de la cual una persona se introduce al mundo y por medio de la cual su experiencia del mundo es interpretada y se transforma en personalmente significativa. Vista de esta manera, la narrativa es el fenómeno que se estudia en este tipo de investigación. La investigación narrativa, el estudio de la experiencia como un relato, entonces, es primero que nada y sobre todo una forma de pensar sobre la experiencia. (Blanco, 2011, p.139)

5.5.6. Conversación Relacional

De esta manera, así como los a/r/tógrafos pueden utilizar modos de recolección y análisis de datos propios de las ciencias sociales, también cuentan con sus propias formas de investigación artística y de investigación educativa. Los a/r/tógrafos están constantemente ocupados con ideas, datos y procesos artísticos como una forma de crear nuevas comprensiones mediante la creación de conocimiento. Explorar ideas, problemas y temas desde una perspectiva artística ofrece maneras de construir significados personal y colectivamente. Por tanto, utilizar el arte y los textos, la práctica y la teoría, permite generar interconexiones —una forma de conversación relacional—. De esta manera, así como los a/r/tógrafos pueden utilizar modos de recolección y análisis de datos propios de las ciencias sociales, también cuentan con sus propias formas de investigación artística y de investigación educativa. Por otra parte, la a/r/tografía se resiste a estancarse en determinadas formas de recolección y análisis de datos, o en ciertos procesos y productos artísticos, con el fin de ser receptiva a las prácticas contemporáneas. Es esencial que los a/r/tógrafos estén familiarizados con el trabajo de artistas y educadores contemporáneos, y que consideren de qué

manera las prácticas de estos pueden influir en sus percepciones, sus formas de investigar y sus modos de crear conocimiento. (Irwin, 2013, p. 109)

5.5.7. Indagación del investigador según la experiencia

El informe de una investigación a/r/tográfica se distingue porque en él hay más evocaciones que afirmaciones, más resonancias que insonoridades y constantes reverberaciones entre la teoría, la práctica y la poética. No se busca llegar a respuestas cerradas sino a un cuestionamiento continuo de los supuestos desde los que se indaga, y por eso se prefiere hablar de ‘comprensiones’ en lugar de resultados y de ‘provocaciones’ mejor que de conclusiones. (Marín & Roldán, 2019, p.889)

5.5.8. Criterio evaluativo

El principal criterio de evaluación de una acción a/r/tográfica es su irresistible y convincente capacidad para facilitar una nueva y emocionada comprensión de una situación o de un problema particular. ¿Ha conseguido provocar o inducir nuevas comprensiones y sentidos sobre el tema que trata? ¿Ha conseguido que comprendamos de una forma nueva y diferente, de tal manera que ya no sea posible ignorar lo que hemos comprendido sobre el tema? Si las dos respuestas son afirmativas, entonces se trata de una investigación a/r/tográfica de calidad. (Marín & Roldán, 2019, p.889)

Estas técnicas de recolección de datos permitieron al proyecto, tener de primera mano y de forma organizada la información, permitiendo un estudio y análisis más claro acorde a las necesidades de la investigación. Instrumento: Bitácora Momento 4 “Sentires”.

5.5.9. Investigación audiovisual

La investigación audiovisual está basada en la práctica y se puede considerar de carácter interdisciplinario, pues utiliza procesos de producción audiovisuales para indagar problemas que no son revelados a través de otros métodos de investigación. (Cristina Ortega, s/f)

6. Resultados

6.1. El Arte como medio posibilitador para la expresión de las emociones

Figura 1.

Laboratorio 1 “Origen” Sensibilización de acuerdo con los cuatro elementos de la naturaleza

Fuente: Archivo personal

De acuerdo con los resultados obtenidos luego de finalizar los laboratorios artísticos, se observó que la comunidad tuvo libertad para expresar sus emociones siendo participativo el rol del docente, artista e investigador inmerso en el proceso, creando los espacios de sensibilización que generaron una apertura y disposición por parte de los participantes a hacer una mirada introspectiva y utilizar el relato, los materiales como pintura sobre radiografías (simbolizando lo que está dentro de cada uno), tiza pastel sobre diversos formatos, collage, máscaras, instalaciones artísticas y performativas que llevaron a la reflexión sobre cómo transitan las emociones en el cuerpo, en qué órganos y partes del mismo se sienten más, el entendimiento filosófico del efecto espejo de cómo me veo yo reflejado en el otro, ya que las emociones, se contagian, la identificación de la expresión facial y corporal de las emociones en el momento en que se sintieron y se trajeron a la memoria a través de los procesos de sensibilización, y cómo se pueden resignificar desde la imaginación.

Se pretende esbozar la relación estrecha entre el arte, educación y resiliencia como agentes movilizantes de experiencias que resignifican los problemas y proponen acciones encaminadas a la construcción del tejido social, vínculos afectivos de conexión social, de extender puentes solidarios en los que los individuos, que lo disfrutan o lo realizan, puedan contar sus experiencias de vida o hacerlas visibles.

Figura 2.

Laboratorios 1, 3 y 4 Relato y expresiones plásticas - de los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: archivo personal

6.2. El entendimiento del ser en todas sus dimensiones representado gráfica, simbólica y poéticamente

El arte contemporáneo permitió que el proceso de creación, y el discurso, que en este caso fueron los relatos, fruto de la reevaluación del pasado para traer al presente emociones sentidas que vinieron a la memoria en el momento de la sensibilización, y la evocación de múltiples posibilidades en el futuro, permitió llevar a cabo el concepto propuesto en cada laboratorio, generando de esta manera un entendimiento de sí mismos y de sus circunstancias vividas.

Figura 3.

Momentos de sensibilización en los Laboratorios, con los participantes de la Fundación Futuro de Colombia

Fuente: Archivo personal

La poética emergió en la narración de la gratitud, en donde en su mayoría expresaron:

“Gracias Padre Santo,

Gracias por la vida principalmente

Gracias por este universo y esta naturaleza
que creaste para que fuéramos felices.

Gracias Dios por este día que nos regalaste
y que pudimos estar aquí en este lugar
para compartir con nuestros compañeros
y hermanos nuestros.

Gracias Dios porque hay personas a nuestro
alrededor preocupándose por nosotros y, por tanto
ayudándonos.

Gracias a la doctora Liliana, gracias por este personal
que viene a dar estos laboratorios que son tan de ayuda para

nuestro diario vivir.

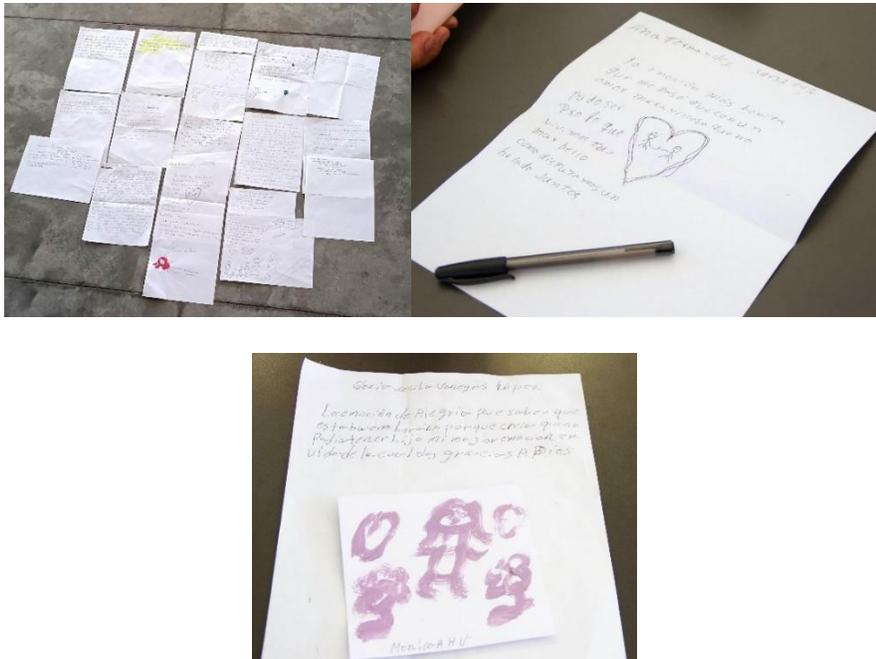
Gracias por mi familia, por tantas bendiciones diarias”.

Gilma Medina, participante de los laboratorios.

La poesía es una forma de comunicarnos de manera artística y en los laboratorios se observó en la mayoría de los relatos de la gratitud cómo se inspiraron en darle gracias a Dios por cada detalle y de manera poética. Se pudo concluir que la mayoría de los usuarios de la Fundación Futuro de Colombia son personas espirituales.

Figura 4.

Algunos relatos elaborados en los Laboratorios por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia

Fuente: Archivo personal

Estas búsquedas en los laboratorios, acercó a las investigadoras al conocimiento y análisis de la comunidad guarneña de la Fundación Futuro de Colombia, como, por ejemplo: Mujeres entre los 60 y 70 años con un dolor en su interior debido a una experiencia de su infancia, que, en el momento de relatarlo, su voz y gestos se conectaban a esa emoción.

De este análisis se concluyó, que los niños, son muy vulnerables en su parte emocional, los adultos y sobre todo la figura paterna, materna y figuras de autoridad, tienen una incidencia muy fuerte en esas experiencias, ya que aun en su edad adulta esas emociones se mantienen vívidas en su recuerdo y han mutilado en un niño su capacidad de afrontar ciertas situaciones de la vida.

6.3. Expresiones simbólicas y representativas para hablar de los territorios sensibles y subjetividades

Figura 5.

Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Expresión sensible realizada con pintura sobre radiografía.

Fuente: Archivo personal

La imaginación del participante está activa en todos los laboratorios, y la relación de esta con el concepto propuesto, permitió que surgieran representaciones simbólicas, en donde el símbolo está cargado de una gama de significados posibles que tienen que ver con las vivencias de cada uno de ellos en su parte emocional y subjetiva, sirviendo como referencia a una realidad o experiencias vividas, siendo ideas y representaciones de conceptos personales con diferentes niveles de significación, es decir que su sentido no se agota en un solo significado literal.

Cada imaginario es un mundo en particular, y los momentos de sensibilización y el Arte contemporáneo como medio posibilitador, permitieron que las ideas, sueños, imaginaciones, y

creaciones de cada participante de los laboratorios, fusionado con las emociones detectadas en estos momentos, fueran materializadas a través de un proceso y una mirada introspectiva en particular, en donde se evidenció que esto primó en importancia más que las representaciones sensibles y simbólicas finales.

Ego, personalidad, y “rostro social” son a grandes rasgos la misma cosa: mecanismos que nos permiten satisfacer una de nuestras necesidades básicas como humanos: crear vínculos y sentir que pertenecemos a un grupo. Según el principio de realidad de Freud, este ego es el encargado de mediar las necesidades del ello (nuestras pulsiones y deseos) de forma realista y socialmente adecuada.

La teoría sobre la formación de las máscaras la podemos encontrar en la técnica del Eneagrama, la cual investiga además sus características y las clasifica en nueve Eneatipos, que a su vez se dividen cada uno en tres. Los Eneatipos están basados en distintos estudios psicológicos y parten de nuestros patrones de conducta, pautas infantiles, apegos, traumas, y otros componentes personales que conforman el avatar con que nos presentamos al mundo. El perfeccionista, el orgulloso, el diferente, el dominante y el indolente son cinco de los nueve egos principales descritos por el Eneagrama. Estos disfraces se convierten en nuestra identidad, autoimagen y máscara social.

Figura 6.

Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

Permitiendo el propio reconocimiento de sí mismos y del otro, y en ese comprender lo que sucedió, se generaron procesos de gestión emocional. Existen otras maneras de contar o de imaginar mezclando arte, fantasía, realidad y expresiones simbólicas, para que esas historias sean releídas de manera diferente y cargadas de significados y emociones.

Utilizando el arte como medio posibilitador de expresión de las emociones puede generarse un proceso terapéutico que, mediante la utilización de imágenes, sonidos, luces, metáforas, máscaras, gestos, tonos de voz, poesía, se activa una comunicación con el ser y con el otro de manera rizomática, permitiendo encontrarnos en comunidad y reconocernos como seres sensibles. Todo esto ayuda a mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, fomentar el equilibrio emocional, ayudar a expresar sentimientos difíciles de verbalizar, ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad y estimular la capacidad para imaginar.

El trazo espontáneo, la selección de colores y la representación, incluidos los símbolos con múltiples significados, como cartografía para identificar emociones escondidas y que, al expresarlas por medio de la pintura, evidenciaron lo que hay en el subconsciente de cada participante.

Figura 7.

Laboratorio 1 “Origen”

Fuente: Archivo personal

Figura 8.

El Juego también estuvo presente en los laboratorios artísticos para activar e integrar a la comunidad y conectarlos con su infancia.

Fuente: Archivo personal

6.4. Expresión plástica

Emergió la subjetividad del ser; en donde la espiritualidad fue una base común en toda la población.

Figura 9.

Laboratorio 1 Autorretratos representativos, realizados por los Participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

El arte tiene la capacidad para expresar emociones, y las emociones son subjetivas y únicas para el ser que las está sintiendo. Por esta razón, la expresión plástica, por ser libre y simbólica ofrece infinitas posibilidades, permitiendo que el concepto y las ideas sensibles sean manifestadas de manera personal e intuitiva y también en diálogo con los demás, que también pueden en muchas ocasiones verse reflejados y comprendidos.

La expresión plástica puede ser placentera y provocarnos desde el subconsciente para manifestar todo aquello que tenemos dentro, favoreciendo el diálogo personal, la regulación emocional y la resolución de problemas. Se evidenció que la expresión plástica es una experiencia creativa y visual y una valiosa herramienta de comunicación, y aún en el pleno desconocimiento de técnicas artísticas, todo r humano pensante, tiene la capacidad imaginativa y creativa para expresarse plásticamente, en donde lo más importante es el momento de introducción y de sensibilización que las docentes, artistas e investigadoras inmersas en el proceso propiciaron al inicio de los laboratorios, a través de caldeamientos, juegos lúdicos, meditaciones, muestra de referentes artísticos y psicológicos, entre otros.

Figura 10

Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

Figura 11

Laboratorio 4 “La cara de las emociones” Máscaras realizadas por los participantes del laboratorio (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

Al ser arte contemporáneo, se les presentó la posibilidad de crear collage en las representaciones que realizaron, y esto permitió ir más allá del pensamiento y fusionarlo con la fantasía desde la imaginación, con la mezcla de materiales, rasgados, cortados, pintados, pegados, y con diversos accesorios, siendo en ese momento “artistas libres que decidieron qué iba en cada una de sus expresiones plásticas”. El collage es Arte, es Juego, es Terapia y ofrece Libertad.

6.5. Cartografías artísticas para entender las rutas sensibles del ser y transitar por ellas, reevaluando el pasado y evocando futuros posibles

Como todo territorio requiere de un mapa para transitarlo y conocerlo, el territorio sensible de las emociones también requiere una cartografía artística que permita transitar en él, conocerlo y comprenderlo, ya que el cuerpo es el centro de la realidad de los seres humanos, es el espacio de salida y llegada de todos, y es quien refleja las emociones que habitan dentro y que se exteriorizan a través de la gestualidad, lenguaje verbal, corporal, y las acciones en el entorno que nos rodea, por lo tanto el cuerpo es el territorio en el cual habita el ser humano.

Según Pérez (2004): La fenomenología de esta pasión posee rasgos que la individualizan respecto a otras pasiones: Gran descarga de energía que la persona airada manifiesta en sus gestos y movimientos corporales: la contracción de los labios, la presión de las mandíbulas; la dilatación

de las aletas de la nariz; el cierre de los puños; la persona airada no adopta una conducta de evitación sino todo lo contrario: para hacer frente a aquel que le es hostil, intenta acceder a una percepción completa de la escena —ojos muy abiertos y fulgurantes-, un fruncimiento muy marcado de la frente, causado por algo o alguien que representa una fuerza que se le opone y cierta concentración a nivel mental; en el plano cinético, el cuerpo se halla ligeramente inclinado hacia el contrincante, en actitud agresiva. (p.144)

Figura 12.

Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Expresión de la Rabia con su lenguaje corporal inconsciente.

Fuente: Archivo personal

A través de la interacción con el arte, los participantes de los laboratorios pudieron entender este concepto de cartografías artísticas, y que el cuerpo es el territorio donde habitan y transitan las emociones, las cuales son importantes y no son negativas, sino que protegen el ser y al cuerpo. En los relatos se evidenció la comprensión de esto, ya que agradecieron ciertas emociones: Gracias a la tristeza, gracias al dolor, gracias a la alegría...y como cada una de estas son parte natural del ser viviente.

Las cartografías artísticas surgieron en los laboratorios, como mapa de relaciones de esta comunidad que a través del arte se expresó en sensaciones, representaciones sensibles, simbólicas además de instalaciones, obras performáticas y audiovisuales. Las cartografías fueron activas en cuanto abrieron relaciones en la medida en que liberaban sus fuerzas y sensaciones. De esta manera la cartografía artística creó un cuerpo de sensación, un cuerpo que, hablando estrictamente, no es ni un objeto (obra de arte) ni un sujeto (su experiencia), sino una actualización de fuerza que acompaña obra y espectador, emergiendo de acuerdo con sus condiciones locales y en armonía al concepto propuesto.

Los laboratorios artísticos, se diseñaron de manera secuencial, en donde hubo un orden y una ruta por la cual transitar, llevándolos desde el “Origen” hasta la obra final de “Reconstruirnos” desde una mirada resiliente y esto hace honor al nombre del proyecto “Cartografías de la Imaginación”, en donde todos los participantes se involucran en cada uno de los procesos de cada laboratorio, incluyendo en la obra contemporánea final, creada por las docentes, artistas e investigadoras inmersas en el proceso con la comunidad.

6.6. La Narración como posibilitadora del reencuentro emocional

En todos los laboratorios el relato estuvo presente, marcando el inicio de la ruta para transitar a través del arte y la imaginación, y como conector con el pasado, el presente y el futuro, la narración permitió traer las emociones sentidas del pasado al presente para materializarlas artísticamente y resignificarlas.

La valoración o lectura del suceso percibido y relatado por los participantes, podría variar por un pequeño número de componentes, y aún se podría extraer una serie de hallazgos, a través del análisis que se realizó de estos relatos, que condujo a poder sentir las emociones expresadas por ellos y luego contrastarlas con sus representaciones simbólicas y sensibles.

Crear un relato con lenguaje propio para explorar el tránsito por la vida desde el reconocimiento del ser, el recuerdo del pasado, el cuestionamiento de la propia narrativa presente planteando alternativas que pueden abrir nuevas vías para una relectura creando un lenguaje nuevo, contarse otra historia con resiliencia y perspectiva y pensar para relatar con honestidad la historia que cada uno se cuenta a sí mismo en un momento de la vida, la que se está creyendo hasta el momento, va muy relacionado con la realidad exterior actual que viven.

Por esto, es de suma importancia el seleccionar cuidadosamente los sucesos y pensamientos que formarán parte de la nueva narrativa personal, de cómo me "**quiero ver**" o "**cómo me sueño**" y ver en un futuro a corto y mediano plazo el cumplimiento de sueños, representados inicialmente a través de una obra plástica.

La construcción de una narrativa de la propia historia de vida de manera constructiva puede ayudar a comprender mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Al reflexionar sobre las experiencias vividas desde la gratitud, se logró encontrar un significado en ellas, esto llevó a construir una narrativa enriquecedora que empoderó y enriqueció el crecimiento personal.

6.7. Performance, instalaciones como obras artísticas que llevaron a la reflexión

Figura 13.

Laboratorio 2 "Transitando las emociones" Performance realizado por las docentes e interactuando con los participantes del laboratorio y en los espacios del Parque Élide del Conocimiento - Guarne (miembros Fundación Futuro de Colombia)

Fuente: Archivo personal

Figura 14

Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Instalación realizada por las docentes, artistas e investigadoras

Analizando los resultados en la Instalación artística, de los laboratorios 2 y 3, “Transitando por las emociones”, “Cartografía cromática” se observó que al identificar en qué parte del cuerpo sintieron la emoción, fue el punto de inicio para entender que las emociones transitan por todo nuestro cuerpo, aun por nuestros órganos internos afectando la salud y el estado de ánimo, repercutiendo a su vez en las labores diarias, y en su relacionamiento a nivel, familiar, laboral y social.

Dentro de los hallazgos se evidenció la participación activa de las personas, generando reflexión acerca de su entendimiento como seres sintientes y de qué maneras están proyectando sus emociones hacia los demás y principalmente a los de su entorno más cercano. (Evidencias audiovisuales).

Fuente: Archivo personal

6.7. Cartografía Cromática

Los colores elegidos dan una lectura de las emociones sentidas y expresadas.

Figura 15

Laboratorio 3 “Cartografía Cromática” Intervención de la instalación realizada por las docentes (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

Los hallazgos encontrados mostraron que existe evidentemente la psicología del color y que su vibración es emocional, ya que los participantes al seleccionar los colores para expresar sus emociones lo hicieron sintiendo esos colores, los cuales iban en coherencia con el relato que escribieron.

La cartografía cromática artística se utilizó como medio de reflexión para entender realidades y subjetividades como proceso de comunicación creativo y terapéutico para reflexionar y mirarse de manera individual y colectiva, con expresiones desde, la pintura, la tiza pastel, y diversos materiales como fomi, escarchas, botones, cintas, telas, papel globo, porcelanicrón, alambres y gran variedad de formatos como radiografías, papel Kraft, entre otros.

Los símbolos representados fueron cargados de significados diversos y también literales y ocultos que invitaron a aprender y comprender desde la observación e interacción las connotaciones simbólicas con un fuerte contenido reflexivo y crítico mediados por el color.

Figura 16.

Laboratorio 2 y 3 Intervención de la marioneta, cabeza y corazón escultóricos instalación realizada por las docentes, artistas e investigadoras.

Fuente: Archivo personal

También se observó, que las personas lograron identificar el lugar donde sentían sus emociones. Por ejemplo: la ira la sintieron en la cabeza y en el hígado. El amor en el corazón, el placer en la zona pélvica y en el corazón, la tristeza en la cabeza y en el estómago.

Figura 17.

Laboratorio 2 y 3 “Transitando por las emociones” y “Cartografía Cromática” Intervención de la instalación realizada por las docentes (miembros Fundación Futuro de Colombia).

Fuente: Archivo personal

En estas cartografías hay historias de vida, emociones, recuerdos, sentimientos y comprensión del territorio sensible.

Figura 18

Laboratorio 3 “Transitando por las emociones” Expresando simbólicamente sus emociones más sentidas, realizadas por los participantes (miembros Fundación Futuro de Colombia)

Fuente: Archivo personal

Se evidenció que los mapas calóricos desatados por las emociones y que recorren el cuerpo, son representados con colores, y estos a su vez expresan emociones que lo llevan a una quietud, como lo es el azul que puede vibrar con la tranquilidad, la paz y con la emoción de la tristeza, en donde todo el cuerpo está en un reposo y en donde existen pocas motivaciones para realizar las labores cotidianas y en casos extremos mengua el deseo de prosperar en la vida, de ser exitosos y lograr las metas que se habían propuesto.

Lo contrario son los colores cálidos, como el rojo, el amarillo, el naranja, que hablan de emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, y que activan al cuerpo a expresar corporalmente a través de movimientos, brincos, baile, estos mapas calóricos que recorren el cuerpo y que van de acuerdo con la cartografía cromática que recorre nuestro territorio sensible.

Figura 19

Laboratorio 6 “Raíz, Búsquedas personales” Exploraciones realizadas por las Artistas - Docentes - Investigadoras.

6.8. El arte contemporáneo como potenciador expresivo del ser

Figura 20

Laboratorio 5 “Reconstruirnos” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los Participantes de la Fundación Futuro de Colombia.

Fuente: Archivo personal

Dentro de los hallazgos, se observó que los participantes a través del arte contemporáneo exploraron materiales para la mayoría completamente nuevos y aún materiales reciclables, que les permitieron crear una expresión sensible y artística. En esta exploración se mostraron recursivos, optimistas y felices frente a un mundo lleno de múltiples oportunidades para expresar su sentir, disfrutando todo el proceso de creación y gestionando sus emociones. Una de las ventajas que ofrece el arte contemporáneo, es la multidiversidad que incluye, no sólo en técnicas, sino también en los materiales que se escogen, permitiendo un collage de oportunidades cargadas de significados.

En los laboratorios estuvo muy presente, que cada participante tuviera la plena libertad de escoger sus propias representaciones de su autorretrato, de las emociones más sentidas por ellos, de su estilo de narraciones o relatos, en donde sólo se dejaban llevar por el momento, así como también de sus cartas de gratitud que hicieron a Dios, a su familia, a la Fundación Futuro de Colombia y al proyecto “Cartografías de la Imaginación”. De igual manera, sus relatos en cuanto a ¿cómo se sueñan?, y todo era cargado de emoción, fantasía y alegría, para luego caracterizar su propio personaje y animarlo con el Stop motion, viéndose cada uno de ellos representados en esos personajes caracterizados por ellos mismos, con movimiento y en un video donde como comunidad todos llegaron a ser uno.

Fueron muy participativos en la instalación artística que se realizó, y con consciencia colocaban su expresión simbólica en el lugar del cuerpo u órgano donde la sintieron, y también en el performance del espejo, participaron y reflexionaron sobre ¿Cómo se ven en el otro? y sobre cómo las emociones son contagiosas. Esto precisa el arte contemporáneo, llevar a la reflexión, la introspección, el sentirse cada uno como un ser único e irrepetible que está inmerso en la naturaleza y en un sociedad, que ha ido mutilando lo más valioso del ser humano, “la identidad”, y va transformando todo de manera materialista y superficial, es por esto, que es indispensable la expresión particular de cada ser humano, sin quien lo pueda cuestionar, en la plena libertad de sentirse bien consigo mismo y de ir en contra a las corrientes de este mundo, y a través del arte contemporáneo esto se logró alcanzar.

La interacción con los materiales y el concepto propuesto con las condiciones psíquicas que permiten que los personajes realicen creaciones simbólicas a partir de sus emociones a través de la estimulación del hacer, el sentir y la introspección. Esta integración de arte, expresión y

exploración favorece la autoestima como la identidad grupal y de esta manera se genera bienestar y convivencia.

La creatividad, la motivación, presentes en la creación en los laboratorios artísticos que hace que los participantes se emocionen al ver sus creaciones cargadas de significados ya que son representaciones que surgen de su mundo interior y que los llena de alegría, en este sentido prima el proceso, la espontaneidad, la exploración, la creatividad y la materialización de la imaginación donde está la realidad cotidiana de cada uno de ellos fusionada con la fantasía.

El arte es la gente, es la comunidad expresándose desde sus imaginarios y territorios sensibles, es allí y no en los museos, donde el arte puede desarrollar su potencial y estar vivo.

La muestra de estas representaciones artísticas, que surgieron del territorio sensible de la población elegida, siendo vulnerable y de capacidades diversas como lo fue la Fundación Futuro de Colombia en el Municipio de Guarne van a estar expuestas en el Palacio de Cultura - Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para que puedan ser apreciadas por otro público que tendrá la oportunidad de presenciar las cartografías de la imaginación representadas por la población elegida.

6.9. El arte como posibilitador para el conocimiento y entendimiento de una comunidad.

Figura 21

Laboratorio 4 “La Cara de las Emociones” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los Participantes de la Fundación Futuro de Colombia.

La máscara es un signo fuerte de amor, de magia, de religión y de vida; denota el misticismo de los pueblos, los une, los fortalece, los reanima, los impulsa con tal fuerza que creen en ella, en su poder y en el espíritu que la envuelve. En la actualidad vemos esos grupos por ejemplo, donde las chicas pretenden un estereotipo de belleza único, en donde ya todas se ven iguales: labios voluptuosos, ojos grandes, cintura pequeña, pechos de silicona, nalgas artificiales, pelo negro y largo, todo influenciado por los medios de la moda, la estética plástica, los medios de comunicación, (máscaras para ocultar la verdadera esencia de cada mujer) quedando todas iguales, con el fin de ser aceptadas en un grupo materialista, de belleza estética, de vanalidad y superficialidad.

Fuente: Archivo personal

A través de esta investigación interdisciplinar, desde el arte, la psicología y la pedagogía, proporcionó una lectura social de una comunidad vulnerable, que deja una serie de cartografías que dan cuenta de un proceso a/r/tográfico exitoso, porque al estar inmersas en el proceso, se pudo leer de cerca los sentires de esta comunidad, ver que es gente con calidad humana, dispuesta y participativa, pese a sus diferentes problemáticas como: desplazamiento, abuso sexuales por parte de los padres, dificultades económicas complejas, pérdidas de seres queridos como el caso del hijo de 22 años, baja escolaridad, falta de vivienda propia y alimentación saludable, dificultades de aprendizaje, y un sinnúmero de factores que inciden en el desarrollo psico social de esta población. Se logró promover espacios artísticos, abiertos, incluyentes, flexibles, para el desarrollo psico afectivo y creativo de la población vinculada al proyecto.

6.10. El arte fusionado con la psicología aporta a los cuatro pilares básicos de la educación

El proyecto Cartografías de la Imaginación atraviesa al ser humano en todas sus dimensiones, y en el desarrollo de los laboratorios, se aborda desde: el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir, siendo los cuatro pilares básicos de la educación.

Iniciando con el laboratorio 1 “Origen” donde por procesos de sensibilización se llevó a los participantes a tener un espacio de encontrarse consigo mismos desde sus orígenes, su espiritualidad, en conexión con la naturaleza y con su infancia, para reflexionar en el amor y a aceptación propios, permitiendo que fluyeran emociones que les llevó a representar artísticamente su autorretrato, ya sea, desde una metáfora con algún elemento de la naturaleza o alguna expresión simbólica, para luego ir transitando por diversas cartografías que permitieron su libre expresión emocional.

Desde la investigación se aportaron estrategias que potenciaron el aprender con una postura crítica orientado desde el pensamiento y los valores trascendentes porque los seres humanos necesitan de una educación integral e incluyente y no solo la enseñanza de habilidades técnicas y conceptos académicos.

Figura 22

Laboratorio 5 “Reconstruirnos” Muñecos escultóricos flexibles caracterizados por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia

Fuente: Archivo personal

6.11. El arte como medio posibilitador indispensable para el desarrollo de las habilidades para la vida, planteadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud)

Siendo las habilidades para la vida, o competencias psicosociales, para que el ser humano logre enfrentarse a las exigencias y desafíos diarios de manera exitosa, la fusión que se logró en este proyecto interdisciplinario, aporta estrategias pedagógicas útiles para el desarrollo de estas competencias, no sólo en espacios educativos y culturales sino también comunitarios y empresariales en donde todo lo que tiene que ver con el relacionamiento puede ser mediado a través del arte que es un medio de comunicación y expresión sensible.

Se encontró dentro de los hallazgos, que no necesariamente se debe ser un artista para gestionar emociones desde el arte, el conocer la historia del otro, el dolor del otro crea empatía y empodera el buen relacionamiento.

Dentro de las 10 habilidades para la vida, como son: la creatividad, la iniciativa y aprendizaje activo, el pensamiento analítico, liderazgo, resolución de problemas, empatía e inteligencia emocional entre otras, se vieron potencializadas en el desarrollo de los cinco laboratorios secuenciales.

Figura 23

Laboratorio 5 “Reconstruirnos”” Muñecos escultóricos flexibles para stop motion caracterizados por los participantes de la Fundación Futuro de Colombia.

Fuente: Archivo personal

La creación artística y el intercambio de saberes también ayudaron a desarrollar habilidades como la fortaleza emocional expresando sus sentimientos y emociones, también a comunicar ideas complejas y al desarrollo del pensamiento analítico.

Se fortaleció la confianza en sí mismo a la hora de comunicar las ideas y respetar las de los otros, y al compartir sus sentires y creaciones con sus compañeros se fortaleció el reconocimiento propio como miembro de una comunidad.

Figura 24

Laboratorio 5 “Reconstruirnos” Con la participación de 49 adultos y el acompañamiento de 22 niños de la Fundación Futuro de Colombia.

Fuente: Archivo personal

Conclusiones

Luego de realizar el anterior análisis de los resultados, se llega a la conclusión, que al investigar de una manera interdisciplinar y con una metodología a/r/tográfica en donde las docentes, artistas e investigadoras estuvieron inmersas en el proceso, se logró exitosamente la vinculación entre la educación artística y la educación emocional, cumpliendo con uno de los lineamientos planteados en el MEN (Ministerio de Educación Nacional) que se refiere al desarrollo del ser en todas sus dimensiones, a través de la educación artística, y en cuanto a que su principal finalidad es fortalecer y potencializar la sensibilidad de los seres, algo que no es posible concebir sin involucrar la parte psíquica del individuo, concluyendo que al poner en diálogo el arte, la psicología y la pedagogía, en un proyecto transdisciplinar por la metodología investigativa elegida, se logró el objetivo general de la investigación.

Se considera pertinente tener en cuenta al Arte Contemporáneo dentro de la educación artística, como medio posibilitador idóneo para procesos que evocan la psiquis en cuanto a la parte emocional del ser, ya que este permite de manera muy flexible y participativa, de relacionamiento, reflexión y trabajo en equipo, dar una mirada introspectiva para recorrer los territorios sensibles que habitan al ser humano. De esta manera mediante la interiorización, confrontación y búsquedas personales, por medio de momentos de sensibilización durante el proceso de creación, se potencia, desarrolla y fortalece el pensamiento del individuo inmerso en la naturaleza que permite comprender que todos somos uno y toda acción que realice la persona va a incidir positiva o negativamente en la otra, y que cada ser se puede ver reflejado en el otro y esto aborda el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir juntos y el aprender a hacer, siendo los cuatro pilares básicos de la educación.

Estos laboratorios realizados en este proyecto investigativo confirman que toda persona independientemente de su edad, estrato social, género, nacionalidad y cultura, es capaz a través del arte, de expresar su sensibilidad, aportando así, al desarrollo de las habilidades para la vida y la paz, que son fundamentales en el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones.

El arte contemporáneo permitió la expresión de las emociones, activó de la resiliencia que habita en todo ser humano, ya que la actividad artística expresiva provoca el desarrollo del pensamiento cognitivo, creativo y crítico, luego de evocar recuerdos de emociones y acontecimientos positivos y negativos que han persistido en una persona desde una mirada

introspectiva para ser expresadas de manera simbólica y de representaciones artísticas, que pudieron aportar para la resignificación de dicho acontecimiento, así como también para la gestión de emociones negativas y empoderamiento de las emociones positivas.

Un encuentro significativo con el arte desde la imaginación y con una emoción expresada, y materializada artísticamente, fue suficiente para dar otros sentidos y reconstrucciones mentales de imaginarios, todo esto a través de la exploración de los materiales, combinado con los relatos de las historias cotidianas de vida, acorde con el concepto propuesto en cada laboratorio, en diálogo con las instalaciones artísticas creadas por las docentes y obras performáticas que se realizaron, todo esto, a través de laboratorios artísticos previamente diseñados de manera secuencial, fueron el escenario perfecto para lograr el objetivo general del proyecto.

Se llegó a la conclusión de que el arte no puede seguir posicionado en el pensamiento de las personas como una forma de brindar esparcimiento o que el arte es exclusivo a lo estético y lo bello, enseñando el arte de manera tradicional basado en conceptos y técnicas únicamente además del desarrollo de competencias en los diferentes programas educativos, que apuntan al cumplimiento de indicadores curriculares.

Porque el arte trasciende mucho más allá de la estética y la belleza, si se toma en cuenta desde su enorme potencial que tiene como medio posibilitador para la expresión integral del ser, la identidad, la aceptación y reconocimiento propio y del otro, aportando al desarrollo de la autoestima, al trabajo en equipo, al desarrollo del pensamiento crítico, obteniendo como resultados representaciones simbólicas cargadas de significados, expresiones sensibles y artísticas que emergen de la imaginación de los participantes de los laboratorios y que aportaron al conocimiento por parte de las investigadoras, de la comunidad de Guarne, la población elegida La Fundación Futuro de Colombia y que puede ser adaptable a cualquier espacio educativo, cultural y comunitario de diferentes poblaciones y territorios, empoderando el proyecto de manera universal.

El arte ayuda a la transformación individual y colectiva, y en este proyecto mostró a través de cartografías invisibles que se materializaron desde el relato en expresiones sensibles y simbólicas, hablando de realidades de cada individuo, de su entorno social, idiosincrasia, cultura, historias de vida, además, permitieron gestionar las propias emociones y transformar la realidad de quien transita por estas cartografías.

Se encontró dentro de la caracterización de esta población elegida, por medio de la observación participante, los relatos de sus historias de vida compartidos, conversación relacional,

que es una población multicultural, multigeneracional, con capacidades diversas, de diferentes ciudades y países, en donde la vulnerabilidad fue un factor común, ninguna de estas diferencias llegó a ser un obstáculo para la realización de estas cartografías sensibles.

Esta investigación puede continuar aportando hallazgos, preguntas, subjetividades, complejidades, diálogo de saberes, encontrando maneras que aporten al crecimiento y desarrollo del ser, trabajando en comunidad y en diversos espacios educativos y culturales, promoviendo el arte como potenciador y conector para fusionar fantasías con lo cotidiano, desde el imaginario de cada persona, llevándolos a soñar con una mejor versión de sí mismos y a reconstruirse de manera resiliente, donde el arte en esta época contemporánea ya no es el objeto ni el sujeto, sino que es el proceso y el concepto que se desarrolle y que aporte al conocimiento propio y del otro, de la gente, el territorio y su cultura así como también de la época actual.

Referencias

- Acaso López Bosch, M. (2000). Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil. *Arte, individuo y sociedad*, ISSN 1131-5598, N° 12, 2000, págs. 41-60, 12, 41-60. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=158055&info=resumen&idioma=SPA>
- Acaso, M., & Megías, C. (2017). *Art Thinking*. www.conlicencia.com
- Adame, F., & Wright-Carr, D. (2014). *La neuroestética y las artes visuales: un acercamiento preliminar*.
- Alvarado, L., & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación. Vista de La práctica de la a/r/tografía*. (n.d.). Retrieved October 5,
- Alvarenga, L. (2017). Katy Mandoki. Prosaica uno. Estética cotidiana y juegos de la cultura. *Realidad: Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, (118), 697-699. <https://doi.org/10.5377/realidad.v0i118.3366>
- Asmat, M. del S. M. de. (2014). Reflexiones sobre Neuroestética, Arte e Investigación. *Illapa Mana Tukukuq*, 11. <https://doi.org/10.31381/ILLAPA.V0I11.528>
- Banco Mundial (2016), Oficina Lima, Perú Av. Álvarez Calderón 185, piso 7, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +51 1 622 2300 Página web: www.bancomundial.org.pe
- Barco Rodríguez, J. M. (2006). Vygotsky, las emociones y el arte. Aportes para la educación artística. *Praxis Pedagógica*, ISSN 0124-1494, ISSN-e 2590-8200, Vol. 6, N°. 7, 2006 (Ejemplar dedicado a: enero-diciembre), págs. 70-77, 6(7), 70-77. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7530630&info=resumen&idioma=ENG>
- Bisquerra, R., Punset, E., Mora, F., García Navarro, E., López-Cassà, È., Pérez-González, J. C., Lantieri, L., Nambiar, M., Aguilera, P., Segovia, N., & Planells, O. (2012). ¿Cómo educar las emociones?: la inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia: Vol. Cuadernos FAROS; 6. Hospital Sant Joan de Déu. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3483
- Blanco, M. (2011). Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. *Argumentos (México, DF)*, 24(67), 135-156.

- Cabo Rodríguez, M. Isabel. (2016). Las emociones a través del arte contemporáneo. *Davalia: revista del CEP Norte de Tenerife*. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/157744>
- Cano, M., (2011). Una conversación sobre arte contemporáneo y educación en contextos de salud con Josep María-Martín. Prototipo de espacio para la gestión de las emociones. *Arte, Individuo y sociedad*, 23(), 267-248.
- Cristina Ortega. (s/f). *Inicio Investigación de mercado Investigación audiovisual: Qué es y cómo realizarla*. <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-audiovisual/>
- Delors, J. (1996). *La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio)*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Editorial Planeta, S. A. www.planetadelibros.com
- Fundación Edex. (s/f). *Habilidades para la Vida*. Recuperado el 1 de agosto de 2023, de <https://habilidadesparalavida.net/pensamiento-creativo.php>
- Gines Martínez, L. C. (2018). *Siempre Estaré: Duelo, Dibujo y Resiliencia*.
- Goleman, D. (1998). *La práctica de la inteligencia emocional*. Editorial Kairós. S.A.
- Heidegger, M. (2006). Del origen de la obra de arte. Primera vez.». *Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana)*, 115, 11-34.
- Jiménez Lama, M. R. (2015). *Transformar y reconstruir a través de los procesos creadores*. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/41676>
- L. Irwin, R., & García Sierra, D. (2017). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación Y Pedagogía*, 25(65-66), 106–113. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771>
- Marchesi, Álvaro. (2009). Las Metas Educativas 2021: Un proyecto iberoamericano para transformar la educación en la década de los bicentenarios. *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 4(12), 87-157. Recuperado en 12 de septiembre de 2023, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132009000100007&lng=es&tlng=en
- Marín Viadel, R., & Roldán Ramírez, J. J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística.

- Martin (2013) Diario La Palma Ahora.
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/hay/arte/estrecha-union-arte-vida_1_5595739.html
- Massariol, D. N. (2016). Operaciones enunciativas de subjetivación en el discurso de la cartografía artística actual como estrategia de dialogicidad y contra-conducta. *AdVersus: Revista de Semiótica*, (31), 141-165.
- Mineducación. (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Preescolar, Básica y Media*.
- Rendón Uribe, M. A. (2011). Incidencia de un programa de intervención pedagógica basado en habilidades de pensamiento crítico-reflexivo y aprendizaje cooperativo en la competencia socioemocional de estudiantes de la básica de la ciudad de Medellín. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte*, 1(32), 104–128. Recuperado a partir de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/28>
- Romeu Aldaya, V. (2017). La disputa por el valor simbólico en el arte contemporáneo: ¿nueva configuración en el campo del arte? *Andamios*, 14(34), 13-33.
- Sánchez Bracho, M., Fernández, M., & Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.35290/RCUI.V8N1.2021.400>
- Seidel, M. F. (2016). Arte contemporáneo: arte y vida. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 7, 55–62.
- Villar Alé, R. E. (2013). Procesos artísticos en laboratorios: ¿los medialabs un nuevo espacio para la educación artística?
- Zepke, S. (2008). La cartografía artística de la sensación: tres obras recientes de Rosario López. *Antípoda. Revista De Antropología Y Arqueología*, 1(7), 295–305.
- Zeki, S. (2008). *Splendors and miseries of the brain : love, creativity, and the quest for human happiness*.

Anexos

Los siguientes anexos corresponden a las herramientas que se diseñaron para la recolección de datos del proyecto investigativo “Cartografías de la Imaginación.

Anexo 1. Bitácora audiovisual

En el siguiente link se podrá indagar sobre aquellas bitácoras que sirvieron de insumo para el presente proyecto de grado https://drive.google.com/drive/folders/1T3yRk-3EKkyc678iUK9MGHD_0VO99Ys?usp=drive_link