

**EL ARTE COMO POSIBILIDAD CATÁRTICA PARA LA EXPRESIÓN DE LA
IDENTIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL DE VILLA SOFIA. COMUNA 7- , MEDELLÍN-COLOMBIA
2023**

Johana Zapata Tamayo

Trabajo de grado presentado para optar por el título de Licenciada en Educación Artes Plásticas

Asesora

Astrid Elena Arrubla Montoya

Dra. en Cultura y Educación en América Latina.

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita

(Zapata Tamayo, 2023)

Referencia

Estilo APA 7 (2020)

Zapata Tamayo, J. (2023). El arte como posibilidad catártica para la expresión de la identidad cultural en la comunidad educativa del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía. Comuna 7, Medellín - Colombia, 2023 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

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.

CONTENIDO

Lista de matrices	5
Lista de gráficas	6
Lista de anexos.....	7
RESUMEN	9
ABSTRACT	10
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	11
INTRODUCCIÓN	14
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
2. OBJETIVOS	20
2.1. Objetivo general	20
2.2. Objetivos específicos	20
3. MARCO REFERENCIAL	21
3.1. Estado de la cuestión	21
3.1.1. Contexto institucional.....	23
3.1.2. Contexto educativo.....	26
3.1.3. Contexto humano	29
3.2. Marco conceptual	30
3.2.1. Psicoanálisis y arte	30
3.2.2. Psicología, arte y educación.....	36
3.2.3. La pedagogía popular y crítica de Pablo Freire	41
3.2.4. Catarsis	44
3.2.5. Arteterapia: Una estrategia pedagógica para la enseñanza de las artes plásticas.....	46

3.2.6. La expresión artística como medio de comunicación y liberación.	50
3.3. Diseño metodológico	52
3.3.1. Momento de reconstrucción.....	58
3.3.2. Momento analítico.....	61
3.3.3. Momento interpretativo	63
3.2.4. Momento de potenciación.....	64
3.3.5. Cronograma.....	65
4. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA.....	70
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN	74
6. APRENDIZAJES Y POTENCIACIÓN.....	90
7. PLAN DE REALIZACIÓN.....	97
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y CIBERGRÁFICOS	109
ANEXOS	113

Lista de matrices

Matriz 1. Análisis de datos.	61
Matriz 2. Cronograma de actividades.	66
Matriz 3. Plan de realización.	97

Lista de gráficas

Gráfica 1. Asistencia por edades primera sesión.	74
Gráfica 2. Asistencia por género primera sesión.	75
Gráfica 3. Asistencia por edades segunda sesión.	76
Gráfica 4. Asistencia por género segunda sesión.	76
Gráfica 5. Asistencia por edades tercera sesión.....	78
Gráfica 6. Asistencia por género tercera sesión.....	78
Gráfica 7. Asistencia por edades cuarta sesión.....	79
Gráfica 8. Asistencia por género cuarta sesión.....	80
Gráfica 9. Asistencia por edades quinta sesión.	81
Gráfica 10. Asistencia por género quinta sesión.	82
Gráfica 11. Asistencia por edades sexta sesión.	84
Gráfica 12. Asistencia por género sexta sesión.	84
Gráfica 13. Asistencia por edades séptima sesión.	85
Gráfica 14. Asistencia por género séptima sesión.	86
Gráfica 15. Asistencia por edades octava sesión.	87
Gráfica 16. Asistencia por género octava sesión.	87
Gráfica 17. Asistencia por edades novena sesión.	88
Gráfica 18. Asistencia por género novena sesión.	88

Lista de anexos

Anexo A 1. Diario de campo primer taller.....	113
Anexo A 2. Diario de campo segundo taller.	116
Anexo A 3. Diario de campo tercer taller.	120
Anexo A 4. Diario de campo cuarto taller.....	123
Anexo A 5. Diario de campo quinto taller.	125
Anexo A 6. Diario de campo sexto taller.	127
Anexo A 7. Diario de campo séptimo taller.	129
Anexo A 8. Diario de campo octavo taller.....	132
Anexo A 9. Diario de campo noveno taller.....	134
Anexo B 1. Guía de planeación primer taller.	136
Anexo B 2. Guía de planeación segundo taller.....	139
Anexo B 3. Guía de planeación tercer taller.....	142
Anexo B 4. Guía de planeación cuarto taller.....	147
Anexo B 5. Guía de planeación quinto taller.....	149
Anexo B 6. Guía de planeación sexto taller.	152
Anexo B 7. Guía de planeación séptimo taller.	154
Anexo B 8. Guía de planeación octavo taller.	157
Anexo B 9. Guía de planeación noveno taller.	159
Anexo C 1. Fotografías primer taller.	160
Anexo C 2. Fotografías segundo taller.....	162
Anexo C 3. Fotografías tercer taller.....	163
Anexo C 4. Fotografías cuarto taller.	164
Anexo C 5. Fotografías quinto taller.....	165
Anexo C 6. Fotografías sexto taller.	148
Anexo C 7. Fotografías séptimo taller.	149
Anexo C 8. Fotografías octavo taller.	150

Anexo C 9. Fotografías noveno taller.	151
Anexo D 1. Fotografías obras artísticas.	153
Anexo E 1. Fotografías de la experiencia en la socialización de prácticas docente II.....	160

RESUMEN

Esta investigación fue aplicada por medio de una serie de talleres artísticos enfocados al dibujo y a la pintura, permitió a la comunidad de Villa Sofía y sus alrededores un lugar para el encuentro, el compartir y el aprendizaje; a través del uso de diferentes técnicas artísticas y el desarrollo de diversos ejercicios escritos, las personas se apoderaron del arte como recurso para la comunicación de sus sentires y experiencias; mediante el proceso de creación y la evolución de los talleres los participantes materializaron sus pensamientos, identidades e historias en obras de arte. Como principal logro del proyecto se resalta la posibilidad de crear espacios en los barrios que permitan a la comunidad conocerse, integrarse y compartir sus diferentes realidades, talentos y cotidianidades dando como resultado la visión del arte como instrumento de expresión, transformación y liberación.

Palabras clave: arte terapia, expresión, catarsis, educación.

ABSTRACT

This research was applied through a series of artistic workshops focused on drawing and painting, allowing the community of Villa Sofía and its surroundings a place to meet, share and learn; Through the use of different artistic techniques and the development of various written exercises, people took advantage of art as a resource for communicating their feelings and experiences; Through the creation process and the evolution of the workshops, the participants materialized their thoughts, identities and stories into works of art. The main achievement of the project is the possibility of creating spaces in the neighborhoods that allow the community to meet, integrate and share their different realities, talents and daily lives, resulting in the vision of art as an instrument of expression, transformation and liberation.

Keywords: art therapy, expression, catharsis, education.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Un lugar para el encuentro, el compartir, el aprendizaje y el disfrute de las artes plásticas, el principal objetivo de este proyecto investigativo consistió en entregar a la comunidad del barrio Robledo Villa Sofía y sus alrededores, una serie de talleres de creación artística, un espacio educativo en torno a la artes plásticas, en el cual, además de brindar conocimientos técnicos y básicos sobre el dibujo y la pintura, se transmitió la idea del arte como un instrumento de comunicación, liberación y transformación. Asimismo, fue la excusa perfecta para promover en el barrio un sitio seguro y tranquilo en el cual pudieron converger las diferentes poblaciones que lo habitan, ello abrió la posibilidad para que las personas pudieran conocerse y compartir sus diversas realidades y cotidianidades entre ellas.

A lo largo de nueve sesiones que se realizaron amén a la Práctica Pedagógica, se exploraron diversos temas y técnicas del dibujo y la pintura, como, por ejemplo, la anatomía y la figura humana, la teoría y el manejo del color. Además de utilizar el recurso de la escritura y la reflexión como centro principal para la creación de las obras artísticas por medio de diversas preguntas enfocadas a la exploración del yo, de la autoestima, de la familia, el barrio, los recuerdos, los miedos, las cualidades y las fortalezas de cada uno de los asistentes. Con dicha práctica, se les proporcionó a los participantes de esta experiencia la oportunidad de analizar, pensar y meditar acerca de sus pensamientos y sentimientos más profundos, con el fin de comunicarlos y transformarlos en arte. Cada taller fue un lugar para la enseñanza y el aprendizaje recíproco entre los participantes y la practicante en el lugar de docente, en dichos talleres se vivieron la expresión de potencialidades artísticas como medio catalizador, catártico y transformador. Esto se posibilitó gracias al vínculo horizontal que se permitió entre docente y asistentes a lo largo de la experiencia, y por medio de algunos aprendizajes obtenidos desde la relación entre el arte y el psicoanálisis. Este nuevo espacio para las artes plásticas que se gestó en el barrio, generó emoción, deseo y curiosidad entre la población, despertó además entre algunos participantes, un interés novedoso por crear y por vivir el arte, además de desplegar pensamiento reflexivo y crítico sobre sí mismos,

su entorno y su contexto

Se considera al final de este trabajo de investigación que, la labor docente debe de estar enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas, y aunque no se pueda cambiar el mundo en su totalidad, sí se cree que se puede transformar a partir de la reflexión de pequeños entornos, lo cual se puede lograr mediante la práctica de la enseñanza de las artes plásticas, las cuales fueron durante el transcurso, un recurso creativo y positivo para conseguir el objetivo de posibilitar cambios en la sociedad de la comuna 7 Robledo. La cual, desde su aparición en Medellín ha estado colmada de problemáticas económicas, políticas y delincuenciales. El generar estos espacios en los cuales los jóvenes pudieron potenciar sus talentos, personalidades e ideas, se constituyó como un generador de cambios significativos y permitió expresar entre los participantes cuáles y cómo eran las dinámicas de su barrio. Por otra parte, este proyecto, espera continuar promoviendo y potenciando espacios artísticos en la comuna, en especial, desde el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, centro que nos abrió sus puertas con gran cariño en aras precisamente de que los talleres de la Práctica Pedagógica, dieran una nueva luz de esperanza y de oportunidades a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores que allí habitan.

Es importante resaltar que, el ser de este espacio territorial de la ciudad, ha sido un aliciente importante para realizar con total entrega, tanto la Práctica Pedagógica como el Trabajo de Grado en modalidad de Sistematización, desde esta pertenencia, se obtuvo sentido, pues, como una persona que ha podido sobrevivir y afrontar la vida gracias al arte y a la creación desde este lado de la ciudad, la mayor motivación como docente y artista plástica en la actualidad, se ha centrado en el compartir esta visión con las demás personas del sector, de esta manera se pueden aprovechar los beneficios educativos que trae la expresión artística y la posibilidad de catarsis mediante la creación y producción de una pieza de arte en comunidad.

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Grado surge a partir de un análisis y reflexión sobre el papel fundamental que ha jugado el arte en la historia de la Comuna 7, Robledo en Medellín, tanto en la vida cotidiana del individuo como en lo social, lo económico, lo político, lo psicológico y lo cultural. De tal manera que, partiendo de la experiencia propia de utilizar el medio artístico como un instrumento catalizador, liberador y transformador de los sentimientos como vía de expresión materializante del inconsciente y de las pasiones humanas, por medio de mi formación como Licenciada en Educación Artes Plásticas, generar procesos educativos y pedagógicos que permitieran a la población encontrar formas de expresión de lo inexpresable o prohibido socialmente por medio de la palabra oral, llevar la catarsis a lo simbólico y a la libertad que permite el arte.

Con muchos ánimos de aportar en lo artístico, llegué a este lugar en donde el espacio estaba principalmente tomado por talleres enfocados en salud y danza para la tercera edad, tecnología, comunicaciones y deporte para personas con discapacidad, estos talleres tenían su principal hacedero dentro del público de la organización, sin embargo, con mi asesora el empeño era decidido y fundante, día a día y hasta por medio del método de voz a voz, se logró equipar un grupo de asistentes al taller de artes plásticas que, aun cuando ni con el papel contaban, el deseo les permitía que por medio de la colaboración de todos el material emergiera, desde allí lo fundamental con el material humano. De esta manera, se pasó de tener de 2 o 3 alumnos (los cuales no contaban con ninguna experiencia artística), a tener 150 personas de todas las edades con el común denominador de estar dispuestos a pintar sus experiencias de vida y a hacer de las artes una alegría. Dicho cometido me procuró llegar a trabajar en una corporación cercana al Centro Cultural a nivel profesional en la actualidad.

Mi investigación parte de las experiencias generadas en el hacer de mi Práctica Pedagógica I en el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía; esta nace de la idea de ampliar el panorama en

torno a las artes y su relación con la posibilidad catártica que tiene el mismo, para expresar la identidad de los territorios en la comuna 7. Una vez ya desde el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, se encontró con que esta comuna posibilitaba un trabajo comunitario que podía brindar un espacio a las artes y conforme a las necesidades de la población. Dicha experiencia llevó a comprender que, en el arte subyace un potencial catártico más allá del color y de las formas, y que, además, la posibilidad de la memoria histórica, de las vivencias y pensamientos que se tienen en esta comunidad en torno a su zona o espacio y a las dinámicas que en ella se han presentado en el transcurso de su historia, permiten formalizar un trabajo de práctica y de investigación como educadora de las artes plásticas.

La importancia sustancial de enfocarme en el tema de investigación del arte como posibilidad catártica para expresar la identidad cultural de la comunidad educativa del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, - Comuna 7 de Medellín, consistió además en, analizar de qué manera un barrio vulnerado, sufrido y olvidado en muchas esferas por el Estado, había pervivido en la ciudad con ímpetu resiliente. Esta experiencia vista desde la educación superior, ya con otro nivel de consciencia, proporcionó nuevas herramientas de comunicación y la libertad de proponer el arte como espacio educativo no formal en el barrio, por medio de estrategias metodológicas artísticas, que también incluyeran espacios de reflexión lúdicas con usuarios con edades comprendidas entre los 2 y hasta los 99 años. Lo obtenido en experiencia humana y educativa abrió un espacio lúcido sobre sí mismos en un territorio determinado, la Comuna 7.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comuna 7 es una de las más grandes y extensas de la ciudad de Medellín, esta cuenta con 24 barrios lo que permite que la población y su cultura se manifieste muy diversa. El hecho de que el territorio abarcado tenga una gran cantidad de población permite ver la existencia de grandes brechas socioeconómicas entre los diferentes sectores, teniendo en cuenta que, la estratificación social varía considerablemente según la cercanía que tengan con el centro de la ciudad o con las periferias, encontrando así población perteneciente a los 6 estratos sociales que se perciben dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Además de esto, los barrios como Aures, Villa Sofía, El paraíso y otros más cercanos a la periferia de la comuna 7, Robledo y, en los cuales se enfocó esta investigación, no son ajenos a la violencia social, política y cultural que han ejercido las bandas criminales al margen de la ley siendo escenario de diversas violencias y víctimas de la lucha de estos grupos por el control territorial. De acuerdo con lo anterior, las consecuencias de los problemas de violencia, la delincuencia y las disputas por el control de las armas y la droga que han venido generando enfrentamientos entre los grupos delincuenciales a los largo de la historia en la comuna 7 y sus alrededores, se ven reflejadas en el hecho de que en Robledo se evidencie un mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes; según cifras de la revista el *Tiempo*, *Semana* y la Personería de Medellín, en el año 2021 en la Comuna 7, Robledo, hubo al menos 192 casos de homicidio en los que la mayoría se involucraba población joven¹.

¹ Esta información fue tomada el 05 de junio de 2022 de los siguientes links:
<https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/balance-de-autoridades-sobre-los-delitos-en-2021-en-ciudad-de-medellin-642747#:~:text=En%202021%20se%20documentaron%20403,por%20ciento%20frente%20a%202020.>
[https://www.semana.com/nacion/articulo/tres-personas-fueron-asesinadas-en-la-comuna-robledo-de-medellin/202255/.](https://www.semana.com/nacion/articulo/tres-personas-fueron-asesinadas-en-la-comuna-robledo-de-medellin/202255/)
<http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/boletines-y-comunicados-antes-del-2021/450-personeria-de-medellin-alerta-por-aumento-de-homicidios-durante-primer-semester-del-2021>

Las vulneraciones a la población civil se comprueban también en la Comuna 7, Robledo, en la falta de oportunidades a nivel educativo, laboral y cultural y, en la existencia de pocos espacios y actividades en las cuales las personas puedan ocupar su tiempo libre de una mejor manera; lo que puede generar una tendencia de los jóvenes a buscar refugio en las diferentes dinámicas delincuenciales y de violencia que existen en sus barrios. Conforme con lo anterior, la comuna presenta espacios insuficientes e inadecuados para la educación, la salud, la recreación y la cultura, por esta razón se consideró aun mayor la pertinencia de abrir un espacio artístico por medio del cual expresar todas estas situaciones culturales y sociales. En algunos sectores del barrio la oferta pública frente a estos temas es deficiente, hay escasez de cupos, recursos y dotaciones para brindar a estos sitios; sumándose a ello, los altos costos de las matrículas del sector educativo y cultural, asimismo, las bajas expectativas frente a la continuidad de los jóvenes dentro del sistema educativo debido a sus precarias condiciones de vida, puesto que, en su mayoría los jóvenes deben de dejar a un lado la educación por cuestiones económicas o laborales.

Otro aspecto relevante que influye en la reproducción de estas dinámicas de afectación social, es el desconocimiento frente al tema de los derechos humanos y las formas de participación política que tienen los habitantes del sector, además de, los problemas de convivencia y las dificultades que se presentan en medio del relacionamiento social. Frente a esto, el Plan de Desarrollo Local (2015) plantea lo siguiente:

El hecho de que la población joven es la que generalmente presenta un mayor riesgo para el tejido social, lo cual indica que es necesario actuar de manera integral sobre ella. Por ejemplo, según datos de la personería más del 50% de la población de la cárcel de Bellavista está entre los 18 y los 29 años. En Robledo la percepción comunitaria frente a la población joven es que la falta de oportunidades reales para el ingreso a la educación superior o al mundo laboral exponen a este grupo a problemáticas sociales como la drogadicción, la prostitución y la violencia.” (2015, p.54).

Por otro lado, encontramos en estas zonas dinámicas de extrema pobreza y bajos ingresos, aparte de problemas de hacinamiento e inestabilidad en torno a las formas de habitar el territorio. Como consecuencia de las violencias mencionadas anteriormente, además de, los procesos de desplazamiento forzado de la ciudad y el constante abandono estatal hacia estos lugares, adicional a estas problemáticas, las secuelas de la reciente pandemia del COVID 19, entre ellas, la recesión económica, el aumento del desempleo y la precarización en los ingresos, las ayudas insuficientes por parte del Estado, el distanciamiento social y los problemas en torno a la salud por causa de tantas muertes, generaron que las personas se vieran envueltas en sentimientos de inseguridad, angustia y estrés, saltando a la vista la creciente problemática de la salud mental que aunque latente desde la creación de estos barrios y comunas, se pudo evidenciar en la dificultad de las personas para realizar sus tareas cotidianas y seguir con su vida personal, social y laboral; consecuencia de la pérdida de su calidad de vida y estabilidad emocional. De acuerdo con esto, la tasa de suicidio entre la población fue yendo cada vez más en aumento y según los datos que brinda la personería de Medellín:

De enero a septiembre de 2021 la cifra asciende a 133 personas de las cuales el 76.69% son hombres y el 23.30% son mujeres. En Medellín se han reportado 1.458 casos de intentos de suicidio entre enero y septiembre del 2021 de los cuales el 41,5% están en un rango de edad entre los 18 y los 28 años. (Morán, 2021, “Boletín de prensa 89”, párrafo 1).

Atendiendo a las anteriormente citadas problemáticas sociales en la comuna, se suma la del uso y abuso de sustancias psicoactivas, la cual ha ido en un incremento bastante alto en las últimas décadas y con consecuencias de actitudes agresivas por su empleo. Las problemáticas de salud encierran también aspectos significativos frente a la falta de espacios para la promoción y prevención de la salud mental, teniendo en cuenta que los casos de depresión, bipolaridad, trastornos de personalidad, estrés postraumático, adicciones y otras afecciones mentales que se han multiplicado dentro de los habitantes de este sector, exponiendo sobre manera el desconocimiento y poco trabajo que se dedica a este tema en particular por parte de las autoridades pertinentes. Sin embargo, pese a las dificultades mencionadas, el barrio Robledo demuestra ser una comuna activa

en cuanto a procesos relacionados con el arte y la cultura; espacios como los teatros y gimnasios al aire libre y los parques lineales se convirtieron en zonas importantes de encuentro y recreación; asimismo, las nuevas corporaciones comunitarias como *Robledo Venga Parchemos* y la *Corporación Arte Viva*, que han estado tomando fuerza últimamente a partir del desarrollo de procesos artísticos y culturales para la zona junto con el aporte de las diferentes bibliotecas del sector y la creación de nuevos festivales como el *Ruido Conciencia*, *La Luna Artística* y *El Circo al Puente*, que han ayudado a la construcción y fortalecimiento del tejido social y comunitario.

El mantenimiento y la adecuación de las pocas infraestructuras y sitios culturales existentes es precario y se evidencia la falta de presencia y participación del público joven en el sector artístico en cuanto a la toma de decisiones e implementación de nuevas dinámicas, talleres y espacios, ya sea por desinformación o falta de deseo o motivación. Normalmente los actores más activos frente a la toma de decisiones en arte y cultura de la zona son los mismos de siempre, en su mayoría personas de la tercera edad, lo que conlleva a que la población infantil y juvenil sigan apartados de estos procesos, pues, no hay actores nuevos que velen por sus derechos. En la actualidad es necesaria la incorporación de soluciones novedosas, diferentes y creativas para la realización de nuevas demandas culturales. Esto se puede evidenciar en las siguientes dos experiencias vividas a lo largo de esta investigación; la primera que sustenta que los actores artísticos y culturales son en su mayoría personas adultas o de la tercera edad, es la reunión realizada en la Institución Universitaria Esumer el 06 de febrero de 2020 para recolectar las opiniones de la comunidad acerca de la implementación de nuevas acciones y proyectos relacionados con la Comuna 7, en dicha reunión se vivenció un momento en especial desde el cual los diferentes actores del sector artístico de Robledo, reunidos en un salón en donde socializarían las experiencias, problemáticas y novedades frente a las artes en la comuna, se reveló que la mayoría de estas personas eran de edades entre los 30 y los 60 años y que la población joven era escasa, además que, el trabajo de campo en el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, en su mayoría es realizado y dirigidos por una población mucho más adulta y la población joven e infantil, es minoría.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Propiciar un espacio pedagógico que promueva la práctica artística como expresión catártica para el desarrollo de la identidad cultural de la comunidad educativa del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, comuna 7, Medellín, Colombia.

2.2. Objetivos específicos

Generar a través del dibujo y la pintura por medio de la asociación libre, un espacio para el empleo del arte como una expresión catártica de la identidad y la memoria cultural de la comunidad educativa del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, comuna 7, Medellín, Colombia.

Identificar los hechos, acontecimientos, experiencias, pensamientos y opiniones más relevantes y significativos que surgen de la serie de talleres experimentales enfocados en el dibujo y la pintura como estrategia pedagógico-metodológica para la expresión de la catarsis cultural de la comunidad del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, comuna 7, Robledo.

Construir un análisis crítico y reflexivo como devolución a la comunidad educativa del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, comuna 7, Medellín, Colombia.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1. Estado de la cuestión

Uno de los temas fundamentales de esta investigación es la expresión artística como catarsis, como arteterapia, por este motivo se hace importante reconocer los diferentes trabajos realizados al respecto hasta el momento, los programas o proyectos que han trabajado y aplicado este tipo de técnica o disciplina en la ciudad de Medellín, ya que, se considera necesario identificar los antecedentes y hallazgos realizados con anterioridad a este trabajo investigativo. Según García y Mejía (2023), se identificaron los siguientes tres grandes trabajos con relación al uso terapéutico de las artes. La primera tesis mencionada a nivel de Colombia es la de Lorenzo Mendoza del año 2020 llamada: *La arteterapia como una alternativa para los programas de resocialización en el país*, en este caso el arte fue utilizado como un método e instrumento para la reincorporación de reclusos y presidiarios a la esfera social y cultural. Continuando con un enfoque más local, se menciona el texto de *Arte-terapia y juego: Proyecto lúdico pedagógico para el desarrollo de habilidades motrices y sociales en la primera infancia*, de Liliana María del Valle Grisales del año 2018 en la ciudad de Medellín, en el cual se habla de un proyecto realizado con niños en grado de transición donde se hizo uso de ejercicios de arteterapia y juegos de fútbol para realizar un diagnóstico a los participantes para luego trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades tanto motrices como sociales de los participantes. Por otro lado, también se nombra el trabajo de *Sistematización de experiencia de intervención psicosocial en la población con trastorno mental, basada en las artes plásticas y la arteterapia*, realizado por José Caro Cencio en el 2017, el cual cuenta el proyecto de *Artes Plásticas y Arteterapia de la Unidad de Atención a Población de Calle con Trastorno Mental y/o Discapacidad Física [APCD]*, en donde se realizó un proceso de integración entre lo psicosocial y la arteterapia en intervenciones grupales e individuales enfocadas a la creación a partir del dibujo, la pintura y el modelado. Como última experiencia identificada, se encuentra el programa de la Alcaldía de Medellín llamado *La magia de jugar es sanar* de la Unidad de Niñez-Subsecretaría de Grupos Poblacionales–Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la cual se encuentran rastros de actividad desde

el año 2017 hasta el año pasado 2022, con este proyecto se ha buscado brindar un espacio de atención, información y educación para víctimas de violencia sexual integrando las artes como una herramienta de asistencia y apoyo psicosocial y como una metodología integral donde el arte tiene una función sanadora, liberadora y transformadora para estas experiencias traumáticas.

En cuanto a los proyectos de formación artística en la ciudad, sale a relucir la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín la cual hace parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales y que se tiene registro de actividad desde el año 2004 hasta el año 2019. El objetivo primordial de esta red es generar espacios de aprendizaje en torno a las artes como herramienta y vehículo de formación para los niños, niñas y jóvenes acerca de temas relacionados con la convivencia, la participación y la cultura ciudadana, fomentando la creación de sujetos críticos y sensibles frente a sí mismos, su territorio y la sociedad en la que viven. Por otra parte, hablando de los procesos enfocados a las artes plástica en la comuna 7, se identificó solo un antecedente, el cual se trató de una temporada de formación artística en el año 2012 dirigida por la Corporación Ateneo Porfirio en convenio con Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Con estos proyectos de formación gubernamental se buscó fomentar las artes en la comunidad, además, promover el desarrollo social y cultural de los habitantes de este sector por medio de diferentes actividades tales como: reuniones, muestras artísticas y foros enfocados al teatro, la música y las artes plásticas, de este proyecto queda como evidencia una publicación de una revista con fotografías y listados de nombres de los participantes, pero no se tiene realmente mucha información de las temáticas y de las actividades que se utilizaron a lo largo del desarrollo de este trabajo.

Para finalizar, hay que hablar acerca de las experiencias y procesos que se han gestado y realizado en el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía en torno a los temas de importancia en esta investigación, los cuales son: la arteterapia y la enseñanza de las artes plásticas. Por parte de la arteterapia, esta resulta ser un tema o concepto novedoso en el lugar, ya que, aunque se hayan encontrado proyectos como *El escuchadero* que giran en torno al aprendizaje, manejo y cuidado de la salud mental, no se encontró ningún otro proyecto o entidad que genere un vínculo entre la

enseñanza de las artes plásticas y el enfoque psicoterapéutico llevado a cabo en el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía. Por otra parte, en lo referido con la enseñanza de las artes plásticas, en el momento de hacer la observación y el diagnóstico del CDS, se encontró que se han realizado dos proyectos vinculados a este tema, el primero llamado *Eco Artes* realizado por la Asociación Comité Central Dejando Huella en compañía de un habitante de la comuna 7, Robledo, este proyecto tuvo su realización entre los años 2018 y 2019, iniciativa donde hubo un entrelazamiento entre las artes plásticas y el cuidado del medio ambiente, a partir del proceso de creación con componentes reciclables, se le mostró a la comunidad como el arte puede ser un medio de transformación y reutilización para estos materiales, además de generar un entorno de aprendizaje y reflexión sobre el manejo de los recursos, el ecosistema y el medio ambiente; ya que este es un tema importante para este sector, pues, Robledo, en especial en estas zonas de la periferia de la ciudad como los son Aures, Villa Sofía y Pelicanos, se encuentran diversas problemáticas relacionadas con el manejo de las basuras y las quebradas. El segundo proyecto llamado *Pedagogía Vivencial*, se llevó a cabo en el año 2022, por parte de la Alcaldía de Medellín, desde donde enviaron un equipo de trabajo que constó de dos profesores de artes plásticas y una psicóloga, el programa estaba dirigido a los migrantes colombianos y venezolanos y consistía en educar a los niños asistentes a los talleres por medio de las artes plásticas y las audiovisuales acerca de los diferentes derechos que tiene en su situación además de brindarles herramientas para manejar experiencias o problemáticas que conlleva el migrar de un país o ciudad a otra.

3.1.1. Contexto institucional

*Centro de Desarrollo Social Villa Sofía, -
Asociación Comité Central Dejando Huellas*

Un poco de historia:

El inmueble se construyó en 1996 por una entidad que se encontraba en ese momento en liquidación, por esta razón, el edificio queda al servicio de la comunidad. En vista de que en el sector, en específico Aures II, no contaban con un espacio físico, en común para desarrollar actividades culturales o encuentros comunitarios, y que la población mayoritaria de sus alrededores eran personas en condiciones de alta pobreza, marginalidad y violencia, en 2002 varios grupos comunitarios deciden aliarse y apropiarse del lugar, creado una organización social llamada Asociación Comité Centras Dejando Huella la cual solo se constituye legalmente hasta el 2008 y está dedicada a representar a todos los grupos que concurren este lugar además de trabajar en la defensa de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias vulneradas del sector, por el desplazamiento y la guerra.

Entre el 2006 y el 2009 aproximadamente el sitio fue una sede del INDER de Medellín donde se ofrecían una variada oferta de deportes para los niños y adolescentes de la comuna, luego esta deja de funcionar y el sitio pasa a ser de nuevo la sede administrativa de la Asociación Comité Central Dejando Huella. De 2012 a 2015 el lugar se convierte en un centro de integración barrial, lo que le permitió acceder a los presupuestos y apoyos que brinda la secretaria de participación ciudadana. En este mismo año accede a nuevos convenios con entidades como el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, lo que le abre credibilidad con otras universidades, fundaciones públicas y privadas, corporaciones educativas y entidades de salud.

Por último, en 2016 se acoge al Plan de Desarrollo Municipal de Medellín Cuenta con vos y pasa a llamarse Centro de Desarrollo Social Villa Sofía, a partir de este momento el CDS empieza a hacerse cargo de una reflexión mucho más fuerte referente al trabajo social y comunal con las poblaciones vulnerables y marginadas de su sector, ya que es una centralidad urbana que alberga diversos barrios a su alrededor en donde convergen diferentes poblaciones con muchas problemáticas, a partir de este momento el CDS se convierte en más que un coordinador administrativo o auxiliar de apoyo, en un hogar comunitario.

¿Qué es, qué busca y qué se hace en el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía

Este gran edificio, el cual cuenta con distintas instalaciones y salones adecuados para el encuentro de la comunidad, se puede ver como un punto en común para compartir la palabra y la vida. El Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía es un lugar enfocado en facilitar espacios para el desarrollo de procesos culturales, recreativos, de aprendizaje y participación ciudadana. En sus objetivos está garantizar el acceso de la población a un ambiente tranquilo y sano que gire en torno al encuentro e integración comunitaria, donde se traten temas en pro a la convivencia y la defensa, promoción, prevención y respeto de los derechos humanos. El CDS le apuesta al mejoramiento de los espacios y de los equipamientos públicos dedicados a la construcción de un tejido social más dinámico y enriquecedor para las comunidades, una de las grandes motivaciones para seguir en pie, son las diferentes organizaciones sociales que habitan el territorio, que se encuentran y articulan al sitio con la intención de ofrecer nuevas experiencias y conocimientos relacionados con el desarrollo local y personal, la autogestión y el mejoramiento del capital social y estructural de la comunidad.

A continuación, un pequeño acercamiento a los diferentes procesos que se pueden encontrar en el CDS:

- Grupos de gimnasia y baile para adultos de la tercera edad en donde se encuentran las siguientes entidades: Danubio, La amistad, Despertar Alegre, Nuevo Amanecer, Fusión Danza y Sambo.
- Grupos dedicados al deporte en especial Capoeira, Taekwondo, Ajedrez y Acrobacia Aérea.
- Grupo de charla y compartir con madres gestantes y lactantes dirigido e impartido por Buen Comienzo.
- Dos grupos llamados Esto se trata de ti y Pedagogía Vivencial enfocados en la educación y cuidado de los derechos humanos de la población infantil y adolescente y en el arte como medio de enseñanza.

Finalmente, el CDS tiene una línea estratégica dedicada a la cultura, la paz y la convivencia, en la cual le apunta a la creación de oportunidades que aseguren la satisfacción y el disfrute de los

derechos culturales, la convivencia entre los vecinos, la aceptación de uno mismo, del otro y de sus diferencias, ya que considera que la cultura es la mejor y más creativa forma de interpretar y transformar las formas de convivir, actuar y participar.

Algunas problemáticas identificadas en el CDS

En cuanto a la estructura, el lugar cuenta con mucho espacio, a la entrada no encontramos un gran corredor rodeado de una zona verde con muchos árboles, en su interior hay dos salones principales, una antesala, bodega, cocina, 2 baños, una oficina, un telecentro y una zona verde, el problema lo podemos identificar en el estado de estos, hay algunas cosas que necesitan mejora o mantenimiento, como el alumbrado público, los baños, computadores, algunas ventanas, el enmallado que protege el sitio, entre otros. Estas problemáticas mencionadas anteriormente se deben a la falta de recursos, la baja financiación y el poco presupuesto con el que cuenta el Centro de Desarrollo, este solo cuenta con el apoyo de la Secretaría de participación ciudadana, no hay ninguna otra entidad pública o privada que invierta en el sitio, prácticamente todo se mueve en torno a la autogestión y al aporte voluntario de los grupos y organizaciones que hacen uso de él. Por otro lado, el CDS, aunque cuenta con algunas redes sociales como Facebook e Instagram, la difusión de la información no es suficientemente amplia y eficaz para mantener al tanto a toda la comunidad que habita a su alrededor, la información sigue quedando entre los mismo que siempre han estado vinculados al sitio, pero difícilmente nuevas personas acceden a las actividades o proyectos porque no tienen conocimiento de todo lo que se hace allí.

3.1.2. Contexto educativo

En lo educativo, la Comuna 7, Robledo, cuenta con problemáticas en cuanto a la cobertura y accesibilidad a la educación preescolar, básica y superior, aunque es una de las comunas con el mayor número de instituciones de educación superior en su territorio, en algunos sectores la oferta

pública es insuficiente, hay escases de cupos y de recursos. Por una parte, en la educación básica

primaria y secundaria, en sectores más cercanos a la periferia las instituciones educativas cuentan con escasez de cupos e insuficiencia tanto en la dotación de recursos adecuados para una buena educación como en la infraestructura de las instituciones, en muchas de estas se observa aglomeración de estudiantes en la mayoría de las aulas de clase, lo que hace que para el docente su labor sea un poco más complicada ya que debe atender y prestar atención hasta 40 y 50 niños y jóvenes por salón, esto hace que el proceso educativo sea más complejo, además de que la convivencia se torna más complicada, ya que no siempre se puede estar pendiente de tantas personas y al ser una comuna con tantas problemáticas sociales, económicas y culturales esto se ve reflejado en la comunidad educativa. En el caso de la educación superior, se observa un acceso limitado a esta, ya sea por la demanda tan grande que existe y que, aunque haya diversas instituciones de educación superior, no es suficiente para cubrirla, por otro lado, las bajas expectativas de acceso y continuidad en los jóvenes en el sistema educativo, ya sea por factores económicos o factores sociales, puesto que muchos jóvenes deben decidir entre estudiar o trabajar o simplemente ven más factibles otras actividades que el estudiar, como ser parte de bandas criminales y participar de sus actividades ilícitas ya que es una forma fácil de conseguir dinero y tal vez no encuentran otras actividades de disfrute e interés con las cuales aprovechar su tiempo.

Hablando a nivel formal, la educación artística en la comuna, las instituciones educativas cuentan con la oferta académica de la materia artística, en la cual, dependiendo de la institución, sus temas giran en torno al dibujo, la pintura, las manualidades o a la danza y el teatro, cabe aclarar que todos los conocimientos compartidos en esta materia suelen ser muy básicos e incluso esta no es considerada como una de los pilares en el plan de estudios de los colegios y otra de las problemáticas se encuentra en la falta de recursos e infraestructura adecuada para la realización de una adecuada clase de artes. En cuanto a la esfera informal, en donde entran las corporaciones y organizaciones sociales, artísticas y culturales, la oferta de materias o talleres enfocados a las artes plásticas es deficiente, ya que en la comuna se puede observar que las artes circenses, el teatro y la música son las disciplinas o técnicas más experimentadas y divulgadas, otro dato a tener en cuenta es la poca participación del público joven en el sector artístico de la comuna, este en gran parte está dirigido por personas de la tercera edad lo que lleva a que este siempre este en las manos

de las mismas personas y que no haya innovaciones o mejoras para el público joven e infantil que es uno de los más afectados y segregados en la comuna.

3.1.3. Contexto humano

La Comuna 7 es una de las comunas más grandes y extensas de la ciudad de Medellín, cuenta con 24 barrios, lo que hace que la población y su cultura sean muy diversas. Por el hecho de ser un territorio tan extenso, se pueden evidenciar grandes brechas socioeconómicas entre los diferentes barrios, teniendo en cuenta que hay sectores más cercanos al centro de Medellín que se encuentran entre los estratos 4, 5, y 6 y otros sectores de la periferia que se encuentran entre los estratos 1, 2 y 3, el trabajo de campo de esta investigación se enfocó en estos últimos, más que todo Villa Sofía, Aures 1 y 2 y Pelicanos. En cuanto a lo cultural, Robledo es un territorio con una etno-población muy diversa, en él se pueden encontrar afrodescendientes, indígenas, mestizos, entre otros, lo que le aporta particulares modos de ver y vivir el territorio, pues en ella se pueden encontrar diferentes creencias religiosas y manifestaciones artísticas, musicales y dancísticas gracias a la pluralidad de sus habitantes, por este motivo se hace importante construir y compartir en torno a espacios que ayuden a unificar tantas diferencias.

Por otra parte, se puede evidenciar poblaciones vulneradas en la zona, una de estas son los niños y niñas de la primera infancia, en los cuales se encuentran casos de desnutrición y maltrato, la mayoría de estos casos se encuentran en los territorios de la comuna con ingresos más bajos como: Córdoba, Olaya Herrera, San Germán en el sector de Multifamiliares La Iguana, Aures No. 1, Aures No. 2, Santa Margarita y Fuente Clara. Además de esto hay una falta de acompañamiento a la población adolescente de la comuna, lo que hace que esta represente un mayor riesgo para el tejido social, pues por la falta de oportunidades para el ingreso a la educación superior o a la vida laboral y la falta de lugares para la socialización, disfrute y desarrollo de las diferentes personalidades y talentos de esta población hace que estas estén expuestas a las problemáticas

sociales más grandes de la comuna que son la drogadicción y la violencia, pues la comuna cuenta con muchos grupos al margen de la ley, además de diferentes plazas distribuidoras de drogas.

Asimismo, encontramos otras problemáticas en los adultos mayores, una población altamente vulnerada, ya que se encuentran a veces en situaciones de gran pobreza por la dependencia a redes de apoyo y falta de autonomía económica. Además de que Robledo no cuenta con una infraestructura adecuada para la movilización y recreación tanto de esta población como de la población discapacitada que se encuentra en el territorio. En la comuna 7 también se puede notar una gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, además cabe resaltar que los casos de embarazos en adolescentes son una gran problemática que aqueja a la población femenina.

Para finalizar, Robledo demuestra ser una comuna muy activa en cuanto a temas relacionados con la cultura y el arte, el problema radica en la falta de apropiación, pertenencia y responsabilidad de los actores artísticos y culturales de la zona, ya que aunque cuenta con una gran cantidad de estímulos, proyectos y expresiones artísticas estos en su mayoría no son visibilizados o en su ejecución no son lo suficientemente contundentes y organizados, además, a esto se le incluye que la comunidad no cuenta con una red artística integradora, la cual cree un tejido social fuerte que incluya cada sector de la comuna. Por esto hay que trabajar en promover y potencializar una identidad colectiva, en la que cada persona de la comuna se sienta parte de ella y participe activamente en los procesos y actividades para el mejoramiento de esta.

3.2. Marco conceptual

3.2.1. Psicoanálisis y arte

En los seres humanos siempre se ha evidenciado una necesidad y búsqueda constante por comprender tanto el mundo en el que se vive como la propia existencia. Las maneras de ser, actuar y convivir de los individuos han sido estudiadas a lo largo de los años por la ciencia, la literatura, la medicina, la filosofía, entre otras disciplinas. A principios del siglo XX, el trabajo del médico-neurólogo austriaco, Sigmund Freud, revolucionó la manera de ver y entender la psiquis humana con su teoría del psicoanálisis. Además de realizar su entrenamiento en medicina, Freud se interesó por la psiquiatría y la dermatología, pero su principal foco de atención se centró en el estudio del tallo cerebral y la médula espinal, y aunque tuvo que dejar sus estudios por problemas económicos, gracias a su formación como neurólogo e investigador, su interés en la conducta humana y su amistad con Josef Breuer, también médico, fisiólogo y psicólogo, permitió que juntos pudiesen comenzar a desarrollar la teoría psicoanalítica en su propio consultorio privado.

El psicoanálisis se podría definir o delimitar en las siguientes dos esferas: en primera instancia el psicoanálisis es un método investigativo de la psique humana, de todo ese conjunto de capacidades, cualidades y procedimientos que suceden en la mente humana con la intención de comprenderlos y utilizarlos en pro del desarrollo de la vida del individuo, tanto en el campo social como individual. Este se centra en especial en los procesos conscientes e inconscientes de un sujeto, dándole prioridad a este último concepto, pues hasta antes de esta teoría, la ciencia, en especial las ciencias naturales incluyendo la medicina y la psiquiatría, se enfocaban en la conciencia como proceso dominante de la mente humana. El autor Samat (2006) habla del psicoanálisis como “un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente a las palabras, actos, producciones imaginarias (sueños, fantasías, delirios) de un individuo.” (p.1). Con el psicoanálisis se intentó explicar la relación e influencia que tenían los sueños, los impulsos, los pensamientos y los imaginarios de los individuos en su conducta y manera de ser, ya que todos estos estaban cargados de significados que tal vez a primera vista no son visibles o entendibles para la persona y que por medio del método psicoanalítico se van develando. Según Freud (1917):

La primera de tales extrañas afirmaciones del psicoanálisis es la de que los procesos psíquicos son en si mismos inconscientes, y que los procesos conscientes no son sino actos

aislados o fracciones de la vida anímica total. Recordad con relación a esto que nos hallamos, por el contrario, acostumbrados a identificar lo psíquico con lo consciente, considerando precisamente la conciencia como la característica esencial de lo psíquico y definiendo la psicología como la ciencia de los contenidos de la conciencia. Esta identificación nos parece tan natural que creemos hallar un absurdo manifiesto en todo aquella que lo contradiga. Sin embargo, el psicoanálisis se ve obligado a oponerse en absoluto a esa identidad de lo psíquico y lo consciente. Para él lo psíquico es un compuesto de procesos de la naturaleza del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad, y afirma que existen un pensamiento inconsciente y una voluntad inconsciente. (Pág.10).

El inconsciente se convierte en un concepto fundamental en la teoría freudiana del psicoanálisis, ya que desempeña un papel importante dentro de la comprensión de la psique humana, además, de que su estudio podía ser un camino para obtener respuestas y tratamientos a enfermedades mentales como la histeria o la depresión. Según Freud, citado en Gallegos (2012) “es verdad que lo “inconsciente” era examinado desde hacía mucho tiempo por filósofos como concepto teórico, pero aquí, en los fenómenos del hipnotismo, se volvió por vez primera algo vivo, palpable y objeto de experimentación.” (p.11). Gracias a la técnica de la hipnosis se pudo hacer evidente y comprobar la existencia de una división entre lo consciente y lo inconsciente en la psique humana, una de las primeras manifestaciones de que había algo más allá de la conciencia fueron síntomas como el sonambulismo, la histeria y la personalidad múltiple, en suma, a esto, el chiste, el olvido, los recuerdos y los sueños también son vivas expresiones del inconsciente identificadas por Freud. Por otra parte, el investigar este nuevo concepto del inconsciente abrió las puertas a la comprensión de las conductas y acciones humanas, puesto que al intentar entender y descifrar los pensamientos e ideas que llevan a los individuos a actuar, se pudo obtener un esquema general de cómo funciona y actúa el individuo en sociedad e intimidad y así proceder frente a estos hallazgos en pro de mejorar, además de que, en el inconsciente humano se pueden encontrar rastros de los recuerdos y emociones de una persona que están ligados a las pasiones ocultas de los individuos y sus manifestaciones o acciones verbales y corporales. Menciona Freud (1917):

El psicoanálisis, se aprende, en primer lugar, por el estudio de la propia personalidad, estudio

que, aunque no es rigurosamente lo que acostumbramos calificar de autoobservación, se aproxima bastante a este concepto. Existe toda una serie de fenómenos anímicos muy frecuentes y generalmente conocidos, que una vez iniciados en los principios de la técnica analítica, podemos convertir en objetos de interesantes autoanálisis, los cuales nos proporcionarían la deseada convicción de la realidad de los procesos descritos por el psicoanálisis y de la verdad de sus afirmaciones. (Pág.7).

El psicoanálisis no solo se enfoca en un ámbito investigativo y teórico, su potencial también radica en que va a la acción, se trata de actuar como su propio nombre lo dice, analizar consta de hacer un estudio profundo y minucioso en este caso, de un sujeto, con el fin de conocer y entender su naturaleza, sus características y su estado, además de identificar algunos factores que influyen en su comportamiento y pensamiento incluyendo las causas de sus problemáticas, miedos, traumas y afecciones para luego de esto buscar soluciones o respuestas a lo que agobia y angustia al sujeto, a partir de esto surge la segunda esfera de definición del psicoanálisis, en donde se puede hablar de este como un método de psicoterapia donde toda esta investigación que se hace sobre una persona se centra en buscar hallazgos o conclusiones que sirvan de solución o mejoramiento a sus problemas psíquicos, además, explorar lo reprimido en el sujeto para hacerlo llegar a la conciencia, puede hacer que la persona logre ser consciente de lo que lo aqueja, incomoda y abruma para así poder manejarlo y resolverlo. Para Freud (1917):

El tratamiento psicoanalítico se limita exteriormente a una conversación entre el sujeto analizado y el médico. El paciente habla, relata los acontecimientos de su vida pasada y sus impresiones presentes, se queja y confiesa sus deseos y emociones. El médico escucha, intenta dirigir los procesos mentales del enfermo, le aconseja, da a su atención determinadas direcciones, le proporciona toda clase de esclarecimientos y observa las reacciones de comprensión o incomprensión que de esta manera provoca en él. (Pág. 4-5).

Además de los métodos verbales y de interpretación que utiliza el psicoanálisis, existen otras técnicas que contribuyen a favorecer y desarrollar este efecto terapéutico que tiene el psicoanálisis en el individuo, estos métodos son el de la terapia catártica y el de la asociación libre.

Por una parte, la terapia catártica es un método que permite que el sujeto despierte, rememore y reviva los acontecimientos o pensamientos traumáticos que tiene dentro de él, anteriormente esto se conseguía por medio de la hipnosis, pero en la actualidad se puede lograr la develación de estos por medio del acto de hablar y reflexionar en torno a preguntas o palabras ofrecidas por parte del psicoanalista al paciente, todo esto con la intención de que el individuo se libere, descargue y purgue estos malos sentimientos y pensamientos. Por otra parte, el método de asociación libre, el cual se basa en expresar todos los sentimientos, pensamientos y recuerdos que vienen a la mente de forma libre, espontánea, aleatoria y sin discriminación, permiten que el sujeto manifieste y exteriorice sus mayores temores, traumas y deseos de una forma más tranquila, sin tener que pensar mucho en ellos o tener que sentirse presionado o juzgado, pues por parte del profesional psicoanalista, este debe tomar una postura neutral frente a la información obtenida de la persona ya que la idea es que esta se sienta cómoda y segura de expresarse, pues, esto logrará que sea algo más sincero. De acuerdo con Freud (1917):

Por medio de las palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarle a la desesperación; por medio de las palabras trasmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra de sí el orador a sus oyentes, determinando su juicio y decisiones. Las palabras provocan afectos emotivos y constituyen el medio general para la influenciación recíproca de los hombres. No podremos, pues, despreciar el valor que el empleo de las mismas pueda tener en la psicoterapia, y asistiríamos con interés, en calidad de oyentes, al dialogo que se desarrolla entre el medico analista y su paciente. (Pág.5).

Después de proporcionar un panorama sobre qué es y cuál es la importancia del psicoanálisis, para este trabajo investigativo, es fundamental hablar sobre la estrecha relación que guarda este con el arte, ya que, es por medio de la expresión artística que se pudo explorar el potencial del psicoanálisis como instrumento de análisis y reflexión para el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el arte se puede encontrar un camino para comprender e investigar la psique humana de una manera creativa, sensible, crítica y terapéutica, abriendo así vías para el sujeto de nuevas posibilidades y respuestas para las preguntas por la existencia y el mundo en el que se

habita. Según Pazzagli, A. y Rossi Monti, M. (2011):

La historia de la relación entre psicoanálisis y arte está dominada por la certeza de que los artistas tienen algo fundamental que decir en el mundo psíquico, y sobre el mundo psíquico, y no menos evidente es la aspiración por parte del psicoanálisis de decir algo fundamental sobre el arte, sobre el artista y la obra de arte. (Psicoanálisis y arte: un mapa provisional, párr.3).

El tema del arte en el psicoanálisis ha sido muy frecuente desde sus inicios, ya que Freud siempre fue un gran coleccionista y admirador del arte clásico, lo que le dio paso a que realizara varios estudios inspirados en obras de arte y obras literarias como *El Edipo* de Sófocles, *Hamlet* de Shakespeare, *Fausto* de Goethe, *La virgen de las rocas* de Leonardo da Vinci y el *Moisés* de Miguel Ángel. El arte ha servido tanto como objeto de estudio, investigación y sustentación para el psicoanálisis, como también un vivo ejemplo del inconsciente y una manera de materializarlo y traerlo a la realidad. Como se mencionó anteriormente, algunas obras de arte, de la pintura y la literatura como lo son *Edipo Rey* de Sófocles o el *Moisés* de Miguel Ángel, sirvieron de estudio y reflexión a Freud y a los pioneros del psicoanálisis, puesto que dichas obras ayudaban a realizar ejercicios teóricos y reflexivos en torno a la disciplina del saber, dichas obras además de ilustrar y sustentar conceptos de su propia disciplina, también pudieron ser vistas o entendidas como esa herramienta que utiliza el hombre para intentar explicar al creador y a su obra. Mediante el estudio de cada parte que compone la obra, sus colores, formas, técnicas y contenidos, la sociedad en la que se realizó y cultura del artista, Freud estableció relaciones asociativas entre la obra y el autor.

Adicionalmente, el psicoanálisis ha sido una gran fuente de inspiración para el arte, esto se ha visto reflejado por ejemplo en la técnica del cadáver exquisito que utilizaban los surrealistas para crear obras de arte el cual se puede relacionar con el método psicoanalítico de la asociación libre, de esta técnica resultaban textos aleatorios llenos de significados escondidos y nuevas conexiones entre las ideas, los conceptos y las palabras o cuando los artistas hacían de los sueños una musa para sus creaciones, ya que estos eran expresiones naturales del inconsciente y

funcionaban como materia prima para sus pinturas o poemas, muchos pintores como Salvador Dalí, Remedios Varo o Luis Buñuel, entre otros, hacían uso de este medio para sus producciones artísticas, ya que creían que la creación artística se asemejaba a los sueños, pues, en ella se encontraba una parte compuesta por la realidad y otra parte de fantasía. Freud (1913) citado por Bunster (2018) comenta lo siguiente:

Sobre la aplicación del **psicoanálisis en el arte**, Freud dice lo siguiente: “Discierne también en el ejercicio del arte una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados, y ello en primer término, desde luego, en el propio artista creador y, en segundo, en su lector espectador. Las fuerzas pulsionales del arte son los mismos conflictos que empujan a la neurosis a otros individuos y han movido a la sociedad a edificar sus instituciones” (Párr.1).

Dado lo anterior, diversos psicoanalistas, empezaron a comprender que el arte era un tipo de vehículo, que facilitaba el movimiento de lo que se lleva dentro hacia el exterior. El artista fue visto como una persona que puede transformar sus instintos y más profundos sentires en realidades a través del arte, logrando darle una nueva forma, más digerible, llevadera y tranquila al sufrimiento, a las angustias, los impulsos y demás formas del inconsciente, por esta razón el arte comenzó a verse como un método de terapia en el psicoanálisis para pacientes que poseían algún trastorno mental, ya que este es una manera de manifestar lo que se lleva adentro, lo que duele, lo que inquieta, lo que es un individuo, de una forma más creativa, sin restricciones, lo cual es de gran ayuda a la hora de comprender los problemas de la psique humana y al momento de tratarlos y darles nuevas soluciones. De esta manera, el espacio artístico se convierte en un lugar seguro para develar los más terribles estados de angustia y opresión del ser humano, para hacer catarsis.

3.2.2. Psicología, arte y educación.

Lev Semiónovich Vygotsky fue un psicólogo y docente ruso que generó grandes aportes en el ámbito de la psicología y la educación, a lo largo de su vida se dedicó a investigar y comprender la conducta y el actuar del ser humano, sus procesos emocionales y las formas en las que este aprende, vive, se comunica y se relaciona. En su teoría resalta el gran potencial que tiene el arte como un medio que ayuda a entender y desarrollar los procesos cognitivos y emocionales de los humanos, además de albergar en él un gran componente formativo que puede potencializar el aprendizaje y entendimiento del mundo en el que vivimos, ya que según Vygotsky el ser humano es el resultado del entorno social y cultural en el que crece y convive y por esto es importante enfocar la educación hacia el contexto y el arte puede ser ese lenguaje o medio de expresión que comunica y refleja lo que son y lo que piensan los individuos y lo que es en su totalidad la sociedad en general.

En una de sus obras más relevantes, *Psicología del arte*, Vygotsky habla sobre la importancia de comprender cómo la psique humana se ve materializada y reflejada en el arte, la creación artística se convierte en una vía de expresión, representación y entendimiento del hombre y de su mundo, permitiendo evidenciar la relación dialéctica que hay en la psique humana entre el consciente y el inconsciente, una relación que no se remite directamente a las concepciones del psicoanálisis sino que más bien, posibilita la comprensión a cerca de la subjetividad y el funcionamiento del individuo y de la sociedad, en suma a lo anterior, el arte se convierte en un componente importante para conservar y estudiar la cultura, pues en este se encarna y refleja todas las representaciones y producciones subjetivas que genera el hombre sobre su alrededor y diario vivir además, de ser una forma de hablar mediante signos, símbolos y significados del mundo. Según Barco (2006)

El pensamiento de Vygotsky frente al arte es recogido recientemente por Juan Jové Peres (2002), quien se refiere a las reflexiones encontradas en uno de sus primeros libros, escrito hacia la década de los años veinte: *La Psicología del arte* (Vygotsky, 1970). Sostiene cómo en uno de sus capítulos sobre “el arte y la vida” se advierte que el arte surge desde la vida pero no se limita a plasmarla, ya que los contenidos abordados en la experiencia artística

son: "...una función de la mente del hombre social y varía junto con ésta" (p.61); por lo tanto, el arte se opone a lo real, apunta a otras realidades, completa la vida y amplía sus posibilidades, revela las contradicciones, surge de la insatisfacción en el vislumbre de otras alternativas y ayuda a la toma de conciencia de lo realmente sustantivo de la vida. La experiencia artística contribuye al enriquecimiento de la mente humana en tanto sus posibilidades de acción y representación, pero principalmente puede aportar al enriquecimiento de los sentimientos, pues el arte, según Vygotsky, es una técnica social de los sentimientos y por tanto de gran valor educativo en la formación de un hombre nuevo, poseedor de una vida más plena y humanizada. (p.6).

Dado lo anterior, el arte aparece en la vida del ser humano como una forma de representación de cómo ve y siente su entorno, pero no solo se limita a esto, va más allá, es una herramienta para crear nuevas alternativas y realidades, para encontrar nuevas soluciones, es una forma de crear nuevas posibilidades de ver, sentir y experimentar la cotidianidad y la sociedad que puede ayudar al mejoramiento y formación de su creatividad y su sensibilidad. Por otra parte, Vygotsky relaciona el arte con el pensamiento emocional, como un medio de orientación y exteriorización de los pensamientos, sentimientos, emociones, memorias y fantasías del ser humano, asimismo, el arte permite realizar disociaciones y darle nuevos significados a este conjunto de elementos que constituyen al individuo. Por este motivo también se vuelve importante el pensar no solo en hacer conscientes y comprensibles estas emociones sino en utilizar conceptos y aprendizajes relativos al arte, a la producción, creación, observación y disfrute de la obra de arte como lo son la investigación, la creatividad, la memoria, la fantasía y la percepción como habilidades aplicadas a la vida cotidiana. Barco (2006) aporta lo siguiente: "Las "ondas emocionales" que genera la expresión y apreciación artística, por cuanto se refieren a los problemas esenciales de la condición humana, logran penetrar en la sensibilidad para generar una catarsis, la fusión integradora de las emociones y los significados". (p.7). Aquí el arte recibe un gran potencial como medio de comunicación, liberación y transformación de los sentimientos, pensamientos y emociones humanas, se convierte en un conducto de canalización y conversión, ayudando al individuo en el manejo de sus sentires. Por otra parte, otro aspecto importante de resaltar en la Psicología del arte de Vygotsky es el apartado que dedica en su libro a la educación artística. La

educación debe de ser un pilar fundamental para construir una sociedad, más consiente, crítica, reflexiva y sensible y por este motivo la educación artística cumple un papel esencial en la conformación de esta nueva sociedad. Ya que el arte, como dice Peres (2001) puede:

Ocupar un papel importante en la vida cotidiana futura de los escolares. La interiorización debe contribuir, en definitiva, a la mejora de la vida emocional, de la imaginación, de la inteligencia, de la sensibilidad, ... Es decir, según aspiración de Vygotsky, debe contribuir a la emergencia del hombre nuevo, capaz de mejorar en profundidad la vida. (p.7).

Por ende, la comprensión, canalización y orientación de las emociones es de suprema importancia en la educación de los niños, ya que estas influyen directamente en el accionar, en la toma de decisiones, en el aprendizaje y en la forma de ver el mundo del individuo, por este motivo es importante pensar en actividades que motiven y afecten lo suficiente al estudiante, que dejen huella y que generen interés, deseo y emoción. En suma, a esto, la imaginación ligada a la experiencia son otros dos conceptos que deben ser incluidos y considerados en la educación, ya que para poder desarrollar y alimentar la fantasía esta debe en primera instancia apoyarse en la realidad, en la cotidianidad y el contexto pues es a partir de esto que las personas pueden adquirir una visión del mundo más crítica, sensible y creativa, en consiguiente entre más amplias y diversas sean las vivencias que acumula una persona más rica será su actividad creadora. Vygotsky citado en Peres (2001) escribe:

Tolstoi no hizo otra cosa con los niños campesinos que darles educación literaria. Despertó en ellos formas de expresar sus vivencias y su enfoque del mundo que no conocían en modo alguno hasta entonces, y junto con los niños inventaba, construía, combinaba, les inspiraba, les planteaba temas, es decir, canalizaba en lo principal todo el proceso de su actividad creadora, les mostraba modos literarios, etc. Y todo eso es educar, en el sentido más genuino de la palabra (Vygotsky, 1982, citado en Peres, 2001, p. 3).

Por lo anterior, el educador debe promover y potencializar el uso de herramientas creativas como lo es el dibujo y la escritura en el proceso de aprendizaje, para así motivar y despertar interés en el estudiante por el mundo en el que habita, ya que este debe de ser el principal enfoque de todo acto educativo, puesto que los estudiantes se están formando para aprender a vivir en el mundo de una forma analítica, creativa y sensible. Finalmente, uno de los aportes más importante que mantener presente como tema angular de la teoría de Vygotsky es el del concepto de la zona de desarrollo próximo, el cual se define como la distancia que hay entre el nivel de desarrollo cognitivo que la persona, en este caso el niño, puede lograr independientemente en comparación con el nivel o el potencial que puede alcanzar en colaboración o guía de un adulto o un compañero. En este punto se le da un gran reconocimiento y relevancia a la relación con el otro, ya que, lo que el estudiante logra hacer hoy en conjunto o ayuda con el profesor u otro estudiante, más adelante podrá hacerlo por sí mismo, pues el apoyo, guía y el compartir con el otro, potencia el crecimiento del desarrollo personal, por todo esto el aprendizaje se convierte en un proceso de participación, interacción, colaboración y comunicación. González, Rodríguez y Hernández (2011) menciona lo siguiente:

Se coincide con D'Angelo¹⁰ en que cuando las personas construyen el conocimiento con otros, escuchándolos, haciendo autocorrecciones, y reconociendo lo valioso de los puntos de vista ajenos, están creando una nueva realidad. Este aprendizaje desarrollador los está capacitando para ejercer sus roles sociales de manera más integral, constructiva y solidaria. Asimismo, se conoce que un alumno de bajo rendimiento, al trabajar en pareja con otro de alto rendimiento, eleva de forma significativa la calidad de su aprendizaje, pues entre otras cosas, utiliza el fondo de la memoria de su compañero. (El papel de la zona de desarrollo próximo en los principios didácticos, párr.4).

Para concluir, el educador tiene que ser consciente de que su papel debe ser activo, participativo y crítico en el proceso educativo, ya que su compañía y guía son fundamentales para potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, pues este se convierte en un mediador entre la

realidad nueva a conocer y el estudiante, el cual debe promover y facilitar la asimilación de la vida y de las estructuras sociales, políticas y culturales que en ella se dan. Por otra parte, la acción de socializar y convivir con el otro enriquece y potencializa las capacidades intelectuales, cognitivas y sociales de los sujetos, expandiendo su pensamiento y visión a nuevas posibilidades y realidades, ayudando a crear personas más empáticas, sensibles y solidarias, que es lo que en realidad este mundo lleno de guerra, violencia, desigualdad y tristeza necesita.

3.2.3. La pedagogía popular y crítica de Pablo Freire

La historia de Latinoamérica ha estado marcada por muchos momentos de represión, explotación y violencia, en cuanto a los proyectos nuevos que se enfocan en la construcción de seres humanos más reflexivos y sensibles o que no entran en los parámetros e ideologías de la hegemonía eurocentrista son censurados y menospreciados, con la implantación del modelo neoliberal, se ha evidenciado un deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población de América Latina, además de negársele derechos básicos a la población como la alimentación, la salud y la educación. La guerra, la pobreza, el desempleo y la informalidad empiezan a ser rasgos dominantes en la sociedad contemporánea, los cuales han sido impuestos por medio del silenciamiento, la represión violenta, la alienación y los regímenes capitalistas que promueven las desigualdades sociales, el militarismo, el individualismo y el consumismo. Colombia no es ajena a esta realidad, ya que en su historia y en la actualidad es una sociedad que por una parte está dominada y controlada por personas en el poder que no actúan de una forma justa ni coherente con su pueblo, un pueblo lleno de desigualdad, pobreza y miedo, además de esto, es una población con un sistema educativo con bastantes problemáticas, en especial para las personas de menos recursos, los cuales cuentan con menos oportunidades de acceso a unas condiciones de vida y de educación de calidad, lo que influencia directamente al sistema económico, laboral y social que hacen que la población se convierta en un conjunto de personas que luchan más por sobrevivir en este mundo de escasez, que por vivir de una manera amena, tranquila y crítica.

Dado esta problemática, se hace necesario repensar en una pedagogía y educación que inciten a aprendizajes más creativos, transformadores e innovadores, que eduquen sujetos más humanos y consientes para lograr un cambio en la sociedad y en la realidad. La pedagogía crítica y popular, herencia del pensamiento del pedagogo Paulo Freire, se convierte en un punto de partida para problematizar y repensarse la educación como una herramienta de cambio y transformación para las sociedades latinoamericanas. Según Zaylín (2008):

La pedagogía propuesta por Paulo Freire se sitúa como pionera para América Latina, al heredarnos el camino de la educación popular. Su obra redimensiona una nueva concepción de la realidad social, por medio de la cual se hace posible reinterpretar la sociedad y la historia a la luz de los nuevos cambios sociales, culturales, económicos y políticos de la región. Un camino posible para repensar el andar y proyectar las nuevas utopías del cambio y la transformación educativa y social que urgen en la región latinoamericana.” (p.5).

Por lo anterior, la pedagogía debería estar enfocada a entender el contexto social, las formas de vivir y ser de una comunidad para así educar en pro al mejoramiento y fortalecimientos del tejido social y de las capacidades y talentos que se encuentran en el territorio. La educación popular es una idea revolucionaria que vino a renovar los modelos que ya existían, en esta, se asumió la pedagogía desde una visión crítica y liberadora, como un proceso donde la participación ciudadana, lo popular, la cultura, la identidad y la realidad social se vuelven indispensables a lo hora de problematizar y repensarse el ámbito educativo y social. La memoria y la experiencia se convierten en ejes fundamentales para el proceso educativo, en el cual debe ofrecerse tanto a los educadores como a los educandos un aprendizaje basado en la comprensión crítica de su propia realidad y del mundo que los rodea a través de la reflexión y el diálogo, con la intención de general una transformación en la sociedad. Para Zaylín (2008):

Cuanto más articulada esté la práctica pedagógica con la experiencia y la vivencia de los ámbitos en los que los sujetos se forman –es decir, familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios y grupos humanos formales e informales, etc.–, mayores posibilidades encontrará el reconocimiento de la identidad popular y cultural de cada

individuo, grupo social o comunidad. (p.13).

En esta nueva concepción de la educación, el contexto, la vida cotidiana y la construcción de una tejido e identidad social se vuelven parte fundamental del proceso educativo, este debe de integrar tanto lo cognoscitivo como lo cultural, lo político, lo estético y lo ético, además de generar un espacio donde confluyan la experiencia, la memoria, la vivencia y lo cotidiano con el aprendizaje y la pedagogía. La educación popular incita al ser humano a tomar un papel activo en la construcción y análisis de su realidad social y cultural, lo sumerge en una búsqueda hacia la aceptación de las diferencias y la transformación crítica de su realidad más inmediata. En esta nueva forma de ver la pedagogía, es sumamente importante educar a los sujetos en los valores morales, políticos y espirituales ya que esto es lo que dará pasó a una concientización de las nuevas generaciones sobre su responsabilidad en los diferentes aspectos sociales, económicos y políticos del mundo actual. Zaylín (2008) nombra lo siguiente:

Esta concepción de Freire acerca de la biografía del sujeto y de su lugar constituye una propuesta pedagógica que incorpora al sujeto, su historia personal, sus tradiciones culturales y populares en función de un aprendizaje apropiado desde la vivencia de los sujetos participantes en los procesos educacionales. Se convierte así el sujeto en protagonista de su educación. (p.9).

Por lo anterior, se hace importante despertar el deseo por aprender en el sujeto y mantenerlo motivado en su proceso ya que el mismo juega un papel muy importante en su educación, además de tomar como centro del proceso educativo el contexto social y cultural en conjunto con las vivencias y experiencias de los sujetos para que este sea coherente con su cotidianidad, sus necesidades y problemáticas, ya que la educación debería apuntar a formar sujetos consientes que puedan actuar en beneficio y mejora de la sociedad y realidad inmediata en la que viven.

3.2.4. Catarsis

La etimología de la palabra catarsis proviene del griego *κάθαρσις* (kátharsis), que significa “purga” o “purificación” y a la cual se le podrían asociar las palabras liberación o limpieza como sinónimos, el concepto de catarsis fue mencionado por primera vez en la tragedia del filósofo Aristóteles (384-322 A.C.) llamada la *Poética*. Aristóteles, reconocía que el espectador, al vivir una experiencia estética por medio de la representación teatral, en especial una tragedia, lograba liberar sus más profundas pasiones, este era el objetivo de la razón trágica (Katharsis) la purga, la purificación y el alivio mediante la compasión o el temor que llegaba a sentir el espectador al verse reflejado e identificado en las acciones o situaciones que los personajes representaban y vivían en la obra de teatro.

Aristóteles consideraba la catarsis como un proceso purificador para el alma humana, donde a través de la experimentación de emociones como el miedo o la compasión, se producía en el sujeto un remolino de emociones que lo afectaba y transformaba a nivel espiritual, por esta razón, se puede ver también a la catarsis como un método de desahogo para las emociones humanas, ya que al experimentar o manifestar las emociones o sentimientos que se encuentran reprimidos o guardados en el individuo este puede entrar en catarsis y disfrutar de una sensación de plenitud y liberación. Desde la antigüedad la catarsis ha sido un tema intensamente estudiado, pero no fue hasta el Renacimiento, cuando las corrientes estética y moral cobraron mayor importancia que se rectificó o afirmó que la catarsis conducía al sujeto a desarrollar una actitud de fortaleza y resistencia frente a los sucesos o acontecimientos de la vida diaria, además de ser un agente depurador y sanador, que ayuda a modificar y corregir al individuo. Para Bernays la catarsis no solo servía como un método de expiación o purificación de la culpa y lo malo, también tenía un sentido médico y terapéutico, lo consideraba como una forma de aliviar tanto lo físico como lo mental, la persona mediante un purgante, elimina del cuerpo todo lo que no es propio de su naturaleza, se libera de las sustancias nocivas que contiene, aliviando sus dolores, se purga al cuerpo de todo lo malo que conlleva una enfermedad. Dado lo anterior para lograr la catarsis se hace necesario también impulsar a la persona a expulsar y hablar sobre sus miedos, temores y

tristezas, pues mediante la acción de expresar es que se logra purificar o transformar todo esto malo en algo más llevadero, menos traumático generando así una sensación de descanso y consuelo. Para Martínez (2021):

La catarsis es la eliminación o expulsión de sentimientos, pensamientos y emociones tóxicas que se encuentran dentro de la persona y puede realizarlo consciente o inconscientemente mediante rituales, acciones, palabras o reflejos automáticos, lo cual resulta en una suerte de depuración mental, alímica y hasta física. (Qué es catarsis, párrafo 1).

Por consiguiente, la catarsis también puede ser vista como un método curativo o rehabilitador, desde el área de la psicología, más específico del psicoanálisis, autores como Josef Breuer y Sigmund Freud retoman el concepto de catarsis con una visión terapéutica, ya que notaban que en sus pacientes habían ciertos afectos, sentimientos y pensamientos que estaban encapsulados, escondidos o reprimidos y no encontraban una vía adecuada para descargarse, por esto utilizaban la conversación, la hipnosis y el método de asociación libre para traer al ahora, al presente estos malos sentires y aflicciones, y al reconocerlos, revivirlos, nombrarlos y afrontarlos se podía lograr su expulsión y transformación en el algo menos doloroso, menos intenso y más llevadero, la posibilidad de comunicar una emoción reprimida sirve para que el individuo haga catarsis y se libere del trauma.

En la teoría de la catarsis se hace importante la búsqueda de la emoción dolorosa o traumática, el intento por revivir estas experiencias tensas que quedaron inconclusas o que están reprimidas por diversos factores, además de propiciar un lugar seguro y no amenazante para la persona con el fin de que pueda hablar o expresar sus temores para así poder reconocerlos, entenderlos y empezar a hacer algo para resolverlos, en este proceso se busca superar el problema afrontándolo, pues la catarsis es una cura mediante la exaltación, se trata de dejar ser, de no reprimirse, de aceptar el movimiento y el cambio constante de la vida. Por otra parte, el filósofo Nietzsche defiende la idea de que es inevitable el dolor, el existir y vivir conlleva muchas

situaciones y momentos que nos traen tristezas y sufrimientos y por esto hay que aprender a aceptar estas aristas de la vida, reconocer su esencia trágica, reafirmando y diciendo sí a vivirla a pesar de sus complejidades pues afrontar el dolor nos puede llevar al conocimiento, a la solución y a la tranquilidad.

Para finalizar, es relevante mencionar que la expresión artística juega un papel muy importante como medio o vehículo posibilitador de la catarsis, en el ser humano siempre ha existido una necesidad por encontrar formas para expresar su identidad, su cotidianidad, sus experiencias y sus sentires, el arte ha sido ese medio creativo e innovador que ha encontrado para hablar de forma simbólica y sensible sobre sí mismo y su entorno, por otra parte, a veces las palabras se quedan cortas o no son suficientes para hablar o sacar a flote los pensamientos más profundos que existen en el interior de un individuo, por esto, la expresión artística se convierte en un instrumento que además de posibilitar la comunicación es un medio transformador y liberador, de esto se hablará con más amplitud en los siguientes apartados de este trabajo investigativo.

3.2.5. Arteterapia: Una estrategia pedagógica para la enseñanza de las artes plásticas.

La arteterapia comenzó a utilizarse a finales de la Segunda Guerra Mundial con los soldados, como una forma de terapia para sanar y afrontar toda la violencia, tristeza y traumas con los que terminaban después de la guerra. Por otra parte, en la década de los 20 con el auge del psicoanálisis se empezó a fomentar el uso de la producción artística y simbólica como proceso terapéutico, ya que este material servía para un análisis y evaluación posterior de los sujetos. Después, con las vanguardias artísticas la arteterapia empezó a consolidarse como teoría y disciplina, viéndose más allá de sus fines meramente terapéuticos, comenzó a verse como una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. La arteterapia también es considerada como una profesión del área de la salud mental, donde se usa el proceso artístico y creativo para aliviar, mejorar y educar el bienestar físico, emocional y mental de cualquier individuo sin importar su edad. Mediante este proceso de expresión artística y creativa,

se ayuda a las personas a desarrollar habilidades interpersonales, brindándoles herramientas para solucionar conflictos y problemas, ya que al trabajar sobre sí mismos, lo que se siente y se ha vivido se puede identificar quién y cómo es la persona, lo que lo ayuda a tomar mejores decisiones y manejar su comportamiento y acciones, logrando a su vez reducir el estrés y la ansiedad al lograr hacer consciente al sujeto de lo que es y lo que siente mediante la expresión e identificación de sus emociones y pensamientos, causando así una liberación de lo que se lleva dentro y tiene reprimido o no sabe cómo decirlo y lo atormenta o como lo expresa Bassols (2006): "La arteterapia es una manera de hablar de sí sin decir "yo". (p.24). Es una forma de que la persona pueda hablar de sí misma mediante la proyección, el reflejo o la creación de un personaje, de una tercera persona, mediante una obra artística, un objeto, dibujo o pintura, pero sin la necesidad o la presión de confirmar o revelar que se trata de sí mismo.

Pensando en la situación actual de la sociedad, las guerras, enfermedades y todo tipo de problemas que hay que enfrentar diariamente, se debería empezar a considerar una relación de colaboración entre la educación, la psicología (terapia) y el arte, como un apoyo y ayuda para la salud mental, debido a que la creatividad, la expresión y el arte podrían ser recursos muy valiosos para la intervención, identificación y manejo de las emociones, ya que la terapia artística puede ser un elemento favorecedor para el desarrollo integral de las personas, pues ayuda a crear una sociedad más humanista, de personas más sanas, conscientes, creativas, felices y libres, puesto que es un método de transformación, de convertir la enfermedad física y mental, el malestar, angustias y malos pensamientos en conocimiento y enriquecimiento personal. De acuerdo con Klein (2006), "El dolor, el mal, el trauma, se convierten en pruebas que la persona debe superar, ir más allá de ellas para convertirlas en una etapa en su caminar." (p.13). Por esto, en la arteterapia se busca que el sujeto trabaje sobre sí mismo, como una especie de auto terapia en compañía, en la cual este reflexiona a través de su proceso creativo y producciones artísticas sobre sus dificultades psicológicas, físicas, sociales o existenciales, tomando las propias, tristezas, problemas y vulnerabilidades como material de análisis y estudio. Este es un proceso de hablar, de percibir, de sentir, de identificar, de proyectarse, expresarse en una obra de arte tomándola como un proyecto en constante movimiento, y al trabajar en este, indirectamente se trabaja en ellos mismos, sobre sus sentires y problemáticas. La arteterapia es un medio para entender y enfrentar las situaciones de la existencia humana, una posibilidad de crear diversas representaciones imaginarias de sí

mismo, de la identidad, de los problemas, alegrías y locuras a través de diferentes formas artísticas. Producir arte para sobrevivir al horror de la vida cotidiana, del mundo, de la sociedad, para transformarse, cultivarse y sanarse. Para Espinosa (2006):

El viaje de Arte Terapia es ese recorrido que hay entre el pensamiento y el lenguaje, entre la emoción y la consciencia, entre el deseo y la tensión de desear, entre el placer y el displacer, entre el yo y el otro, entre la escritura y el hecho de escribir, entre la obra creada y el proceso de creación y todo ello sostenido por la presencia del arte terapeuta desde su necesidad de construir en la sesión. (p.3).

En este viaje de creación, los sujetos se topan con nuevos modos de ver y ser, de redimensionar el tiempo y la vida, nuevos ritmos y cambios en la sensibilidad y percepción de los recuerdos y la memoria, además de una capacidad y orden diferente en el lenguaje y la comunicación. Este viaje por la arteterapia propicia una percepción diferente de sí mismos a las personas que lo transitan. Cabe resaltar que este es un proceso en compañía, por esta razón, también se vuelve importante el papel del arte terapeuta, como ente que guía y aconseja, ya que este orientar busca el bienestar, felicidad y la evitación del malestar en las demás personas, además de que, a partir de esto, quiere también que en cada individuo haya un desarrollo de lo propio que le permita construirse desde el malestar. Según Polo (2000) citando a Dalley (1987):

Simbolizar sentimientos y experiencias a través de imágenes puede constituir un medio de expresión y de comunicación más poderoso que la descripción verbal, y al mismo tiempo, es capaz de hacer que tales sentimientos y experiencias se vuelvan menos amenazadores. (p.3)

Por lo anterior, el arte se puede constituir como un método terapéutico ya que, es un vehículo que permite comunicar y expresar los más profundos deseos, sueños, memorias,

sentimientos y angustias que habitan una persona para transformarlos y materializarlos en un objeto, ya sea una pintura, una escultura, un dibujo, un video o una fotografía. El arte le permite al ser humano hablar de su identidad, su cultura y su vida de una forma más creativa, simbólica y tranquila; posibilita que éste realice reflexiones y análisis sobre quién y que es, sobre su entorno y sobre los demás con los que habita en el mundo; le brinda una forma de manifestar su manera de ver y percibir el mundo, sus ideales, creencias y sentires; además, de que el arte se convierte en un lugar seguro en el cual el sujeto puede ser quien quiera ser y, puede afrontar de manera calmada y sin presiones sus mayores temores y dolores, pues es el artista es quien decide qué hacer y qué comunicar ya que cada persona puede hacer uso del arte con la finalidad o intención que quiera darle. Es seguro que el arte es un instrumento que relaja, conmueve, libera y da nuevas significaciones a la vida, los problemas y los pensamientos; es una buena manera de pasar el tiempo, se convierte en una forma de vida y en una razón para seguir existiendo, lo que puede sustentarse en experiencias propias vividas en el proceso de creación artística.

Después de la pandemia del COVID 19, el arte se convirtió en un refugio propio, en una manera de hablar y expresar lo que sentía y me agobiaba pero que no podía decir en palabras; el arte fue la manera de visualizar una nueva vida, con más color, más diversión y con más emoción, gracias al arte, en especial al dibujo, la pintura y el maquillaje, la tristeza que producía la soledad y la enfermedad se convirtieron en motivos para crear, un impulso para transformar lo malo en algo bello, en algo nuevo y algo de lo cual sentirse orgulloso. Por este motivo es de vital importancia el considerar el arte y el proceso de creación como una forma de afrontar la vida y habitar el mundo, ya que en un mundo tan lleno de violencia, desigualdad y caos el arte puede ser una forma diferente de ver y habitar el mundo de una manera más creativa, sensible y terapéutica.

Para finalizar, es importante mencionar que el ver el arte de una forma terapéutica libera al sujeto de la idea de que el arte solo es para genios o para seres prodigios, muchas personas se sienten asustadas a la hora de afrontar el proceso de creación porque piensan que deben producir piezas con un gran desarrollo técnico y conceptual y aunque en el arte sean de valor estos dos aspectos, no necesariamente el crear debe de ser un proceso riguroso, también se puede ver como un medio de relajación y liberación con el cual se puede hablar de cualquier tema de interés, ya

que cada idea, pensamiento, opinión o gusto que hay en una persona es valiosa y puede ser considerada como un buen concepto a la hora de crear, pues el arte como terapia se enfoca en construir y transformar a partir de lo cotidiano, de los sentires y experiencias que habitan las personas diariamente y cada uno de estos se convierten en un tema relevante a la hora de hacer arte.

3.2.6. La expresión artística como medio de comunicación y liberación.

A lo largo de toda esta investigación se ha hablado de la expresión, en especial de la expresión artística por esto se hace importante dar una definición más minuciosa y amplia de esta palabra para tratar de entender el potencial que tiene el expresar nuestros gustos, sentires y opiniones de una manera libre y consciente. Cuando nos referimos a la expresión, por lo general, pensamos en todas esas señales visuales o auditivas que demuestran una emoción, es la forma en que una persona saca a fuera lo que siente y piensa, por esto, se vuelve una necesidad fundamental para el ser humano, ya que, mediante palabras, signos, gestos o actitudes, él intenta darse a entender y conocer, pues es la forma que encuentra para vincularse con el mundo y con los demás. La expresión viene del latín *expressio*, que significa sacar afuera y de donde también proviene el verbo “exprimir”, en este sentido una expresión es todo aquello que sale de algo cuando se exprime, lo que “sale” de un cuerpo, es una declaración de algo para hacerlo comprensible, para darlo a entender, puede tratarse de un gesto, una palabra o un movimiento corporal.

Una expresión es todo acto comunicativo del ser humano, que a través de algún medio o lenguaje (verbal o no verbal) se hacen manifiestos. Esta palabra adquiere su significado más concreto en cada uno de los distintos ámbitos de la vida y del saber, como veremos más adelante, pero siempre conserva el mismo sentido original: el de una información que se pone en manifiesto, que se hace legible o reconocible, es decir, que se expresa. (Equipo editorial, Etecé, 2020).

Por consiguiente, una expresión es la forma de representar o materializar una idea, un sentimiento o una opinión y esto se hace mediante el uso de infinidad de recursos, como el habla, la escritura, el dibujo, el cuerpo, el baile, el maquillaje, etc. Estas manifestaciones nos permiten sacar de nuestro cuerpo o exteriorizar tanto nuestra identidad, como nuestros sentimientos, emociones, posiciones u opiniones, generando a su vez que la persona pueda reconocer y ser consciente de sí mismo y de lo que lo rodea, además se vuelve una forma de liberación, depuración y catarsis, de lo cual hablaremos más adelante. No siempre y no a todas las personas les resulta fácil exteriorizar o transmitir sus ideas, expresar sus sentimientos y generar vínculos o relaciones con las personas, para ello, en el arte, en la creación y en la expresión artísticas podemos encontrar un medio ideal o alternativo para poder hablar de lo que tanto se nos dificulta. Para este tipo de personas, la danza, la música, la literatura, entre otras artes, se pueden convertir en un medio ideal para expresar, plasmar o transmitir sus ideas y sentimientos, además de que por medio de las expresiones artísticas también fortalecen sus relaciones sociales y la relación consigo mismo ya que, el expresar el propio pensamiento, opiniones o ideas causa una gran satisfacción, liberación y tranquilidad en la persona.

Cuando hablamos de la expresión en el arte, hasta mediados del siglo XVIII, prevaleció la teoría de que el arte tenía una función simbólica, por esto se le sugería al artista que estudiara la expresión de las emociones, para que pudiera imitarlas o representarlas de una manera fiel y apegada a la realidad a la hora de estar en el escenario, o en sus pinturas o canciones. Pero no es hasta el Romanticismo, que esta teoría toma un giro y evoluciona, ya la expresión no es solo entendida como un símbolo sino como un síntoma o manifestación de una emoción, por consiguiente, se empieza a hablar de que la expresión artística se vuelve un reflejo de los sentimientos más íntimos y personales del artista, asimismo, se le otorga un carácter comunicativo convirtiéndola en una manera de lenguaje entre el artista y el espectador. Por lo anterior, se podría entender la expresión artística como ese vehículo que permite la búsqueda creativa y exteriorización de lo que se encuentra dentro de un sujeto, sus emociones, pensamientos y sentimientos, permitiendo exteriorizar y materializar la parte interna y psicológica de una persona

a través de la producción y creación de una obra de arte, un objeto, un movimiento corporal, un video, una imagen, un dibujo o una pintura. “La expresión artística es la utilización del arte y los procedimientos artísticos como una vía hacia la exploración, comunicación y manifestación del contenido psíquico de un individuo, es decir, de su mundo emocional, psicológico y cultural.” (Equipo editorial, Etecé, 2020).

En definitiva, la expresión artística es una actividad muy propia del ser humano, ya que desde la prehistoria el hombre ha visto la necesidad de expresar sus vivencias objetivas y subjetivas plasmando con pigmentos naturales en las cuevas que habitaba dibujos o pinturas sobre sus experiencias o decorando su cuerpo con diferentes objetos como huesos, piedras o pedazos de madera, además de diferentes formas musicales que usaba para rituales, por esto, se puede decir que la expresión artística está al alcance de cualquier persona, pues cualquier sujeto puede hacer uso de diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, la música o el baile para indagar sobre su mundo interior sin la necesidad de enfocarlo a producir una gran obra de arte y ser reconocido por esto, sino con la intención de conocerse y entenderse a sí mismo y liberarse de todo lo que tiene dentro además de permitirle crear diferentes contenidos que puede compartir con los demás y donde ellos se pueden ver reflejados, sentirse identificados o apreciar lo que quiere decir o expresar, pues la expresión artística también es un vehículo para generar vínculos entre las personas y dar a conocer lo que es una persona, sus pensamientos, opiniones, sentimientos y emociones ya que es una manera de liberar y materializar de una forma tranquila y creativa todo lo que un sujeto lleva en su interior.

3.3. Diseño metodológico

El presente trabajo de grado se realizó bajo el paradigma cualitativo, debido a que, desde esta perspectiva, el enfoque investigativo se centró en la observación del objeto o sujeto de estudio en su contexto real y en su territorio, con el investigador siendo participante activo del proceso, permitiendo así describir, analizar, traducir o sintetizar los hechos que ocurren de manera natural

y espontánea. El objetivo de la investigación cualitativa consta en estudiar a la gente a partir de lo que dicen y lo que hacen en su propio escenario social y cultural, ya que busca entender como las personas experimentan, habitan y viven su mundo. Comprender y explicar los comportamientos, motivaciones y características de un grupo poblacional en específico se vuelve la base para investigar y analizar en el paradigma cualitativo. Este tipo de investigación está centrada en estudiar de manera íntegra y amplia el complejo mundo de las experiencias vividas por las propias personas, este proceso de indagación intenta buscar respuestas a las preguntas sobre la experiencia social, qué es, cómo se crea y qué es lo que le da un significado a la vida humana.

Con este método investigativo se le da una particular prioridad a las sentimientos, emociones y representación que elaboran las personas sobre su cotidianidad, se concentra sobre todo en el análisis de los procesos sociales y culturales y en el sentido que le dan los individuos a las acciones, vivencias o situaciones de su vida cotidiana las cuales construyen su realidad social, su identidad. Además de esto, esta metodología tiene una perspectiva o enfoque interpretativo ya que su objeto de estudio se basa en explicar, describir y explorar el tema de interés mediante la observación y el análisis de la información en su ámbito cotidiano, los datos que proporciona este tipo de investigación no son de carácter estadístico sino que son interpretaciones subjetivas por parte del investigador las cuales se apoyan en las interpretaciones, experiencias y significados que le dan las personas involucradas en el proceso a su realidad o contexto natural y por medio de estas se intenta comprender los problemas y responder las preguntas planteadas para la investigación. Según Ramírez y Arbesú (2019):

La investigación cualitativa es particularmente apropiada cuando se desea comprender u obtener una perspectiva personal de un evento o experiencia humana. Esta implica el uso y la recolección con una variedad de técnicas de recopilación de información como: entrevistas en profundidad, observación participante, diarios de campo, revisión de fotografías, de bitácoras, y demás técnicas que proporcionan al investigador diversos materiales empíricos que dan cuenta del por qué y para qué las personas llevan a cabo determinados actos. Cada una de estas técnicas describe minuciosamente la vida cotidiana

de las personas a quienes se estudia. (Introducción, párrafo 7).

Por lo anteriormente descrito, la metodología cualitativa como investigación proporciona datos descriptivos como lo son las propias palabras de las personas, habladas o escritas, las experiencias vividas y conductas observables durante el proceso in situ de investigación, datos de los cuales se parte para realizar un análisis y entendimiento de la realidad que está siendo estudiada. Adicionalmente en la investigación cualitativa es importante tener en cuenta tanto las experiencias y observaciones propias del investigador como los significados y las visiones que los sujetos le dan a su cotidianidad para así poder dar paso a la fundamentación de la teoría, idea global o temática de este trabajo investigativo. La investigación de paradigma cualitativo consiste en, según Pérez Serrano 1994 citado por Ceballos et. al (2018): “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos.” (p.5). Es decir, en este proceso de investigación cualitativa es posible recolectar datos obtenidos del propio sujeto con el cual se está trabajando y al cual se está analizando, datos reales que pueden contribuir a realizar un análisis y reflexión más significativa y acorde al contexto y a la realidad estudiada, ya que en este método investigativo se le da mucha importancia a los sentimientos, emociones, representaciones, pensamientos u opiniones que generan las personas sobre ciertas situaciones, experiencias o eventos que viven, además de que este permite una mayor libertad de expresión, pues los individuos no están influenciados o predisuestos a algo en específico lo que permite que sus respuestas sean auténticas y reales.

Adicionalmente, también se aplicó el enfoque investigativo de acción-participación, ya que el objetivo principal de este método es darle valor la praxis, a todas esas acciones, experiencias e intervenciones realizadas in situ, en conjunto con la comunidad, relacionándolos directamente con la investigación, su construcción, su proceso y sus resultados, buscando que el conocimiento sea una construcción colectiva y un proceso más democrático y colaborativo el cual sirva a la comunidad para transformar y mejorar su realidad. En vez de imponer proyectos investigativos o soluciones a la comunidad, la IAP entrega a la comunidad herramientas o habilidades para que

ellos mismos puedan transformar su contexto, ya que esta funciona como un mediador para el cambio, busca el cambio, ayudar a los participantes a que hagan este cambio, además de que promueve y se involucra en este cambio. En este método investigativo el accionar e involucrase supone un puesto importante a la hora de transformar la realidad inmediata, la acción es entendida no solo como simplemente actuar, sino que esta es la manera para construir un cambio social, esta acción es llamada praxis y se trata del proceso en el cual hay una relación y síntesis entre la teoría y la práctica, ya que esto permite mantener un continuo proceso de reflexión-investigación sobre la realidad o contexto en el que se está trabajando, no solo para conocerlo y entenderlo sino para transformarlo y mejorarlo. Según Pérez (s.f.):

La investigación Acción Participativa, es una metodología de investigación que en la actualidad está generando en la sociedad una mayor capacidad de respuestas a los problemas de dicha sociedad, ya que el estudio se realiza en la comunidad no solamente por medio de un investigador que estudie la problemática desde afuera, sino que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros de la comunidad, para estudiar los problemas y las posibles soluciones. (Introducción, párr.1).

Por lo tanto, la fuerza de la IAP reside en que es un proceso de carácter participativo, la investigación se realiza con la participación de la comunidad involucrada en ella, no solo por expertos, estudiosos o investigadores, pues esta quiere superar la idea de que la investigación solo está a servicio de unos pocos o solo es para clases privilegiadas, teóricos, universidades o bibliotecas. La IAP funciona desde dentro y desde abajo, ya que posibilita la participación de quienes no han podido estudiar, de gente del común, de gente real que ha sido excluida de los procesos de construcción del conocimiento. Las problemáticas o conceptos a investigar y estudiar son definidos, analizados y resueltos por los propios sujetos afectados, esto brinda la posibilidad de que la comunidad en general pueda ser partícipe del proceso, propiciando el derecho a que todos pueden ser sujetos generadores de historia, memoria y conocimiento, para Pérez (s.f.) el método de IAP:

Combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. (Método de la investigación-acción participación (IAP), párr.2).

Por lo anterior, la IAP es la metodología indicada para realizar un trabajo investigativo con una mayor posibilidad de impacto y acogida, ya que el plan de análisis e intervención está diseñado en especial para accionar frente a las problemáticas y fortalezas que tiene la comunidad, lo que posibilita que las personas que hacen parte de esta investigación puedan tener un papel crítico, consciente, activo y presente en el proceso, además de que el investigador docente puede aplicar instrumentos, herramientas o soluciones más valiosas y elocuentes al contexto de la población. Lo importante de la IAP es la relación entre el concepto y la acción, como investigador no solo debe estar la teoría y el conocimiento como centro fundamental del trabajo, sino que la intervención, la acción in situ, el vivir a través del cuerpo y compartir con el otro, el trabajo en equipo y en territorio son ideas fundamentales a la hora de pensar el que hacer pedagógico y artístico en comunidad. La finalidad de la IAP es llegar a transformar la realidad y hacer frente a las problemáticas que tiene una población en específico haciendo uso de sus propios recursos y su participación activa y crítica en el proceso, ya que, en sus objetivos, según Pérez (s.f.), se encuentran los siguientes:

A) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando herramientas metodológicas. B) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un

proceso de empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio. C) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social. (Finalidad, párrafo 1).

En consecuencia con lo anterior, la meta con la aplicación de la IAP es que la comunidad se convierta en autogestora de sus propios procesos, que se apropien de él, de su territorio y de su contexto para así poder tener un control y entendimiento crítico y consciente de su realidad, por este motivo y todo lo anteriormente mencionado, el empleo del paradigma cualitativo junto a la metodología IAP son los adecuados para realizar este trabajo investigativo y artístico junto a la población que habita a los alrededores del Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía en la comuna 7, Robledo, ya que al ser residente del sector desde los cuatro años, el interés de este trabajo ha estado puesto en mejorar y promover los espacios artísticos y culturales, dado que se ha identificado una falencia a lo largo de los años en este aspecto y la experiencia con los procesos de aprendizaje y educación sobre las artes plásticas han sido pocos y limitados, la intención es generar y construir más espacios que vean el arte, en especial las artes plásticas como es vehículo para generar conciencia en la población sobre ellos mismos y su territorio además de posibilitar lugares que sean tranquilos y amables, en los cuales las personas puedan compartir, disfrutar, crear y liberarse de las problemáticas cotidianas que enfrentan en el sector, como problemas económicos, de violencia e inseguridad.

Al crecer en el barrio Villa Sofía y convertirme en docente de artes plásticas, el principal objetivo es poder entregar a la comunidad que me ha visto crecer y que me ha apoyado, diferentes herramientas, conocimientos y espacios artísticos para mejorar y transformar su realidad, para convertirla en algo más bonito, tranquilo y feliz, por último, el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía aparte de ser la entidad colaboradora y posibilitadora de este trabajo investigativo ha sido un lugar que desde niña he habitado, por esta razón, también se vuelve importante impulsar y promover actividades que favorezcan el flujo de personas que habitan y disfrutan de él, puesto que es un sitio en el cual se puede cumplir el mayor objetivo que tiene un docente, el cual es generar y fortalecer

el tejido social de una comunidad, para que poco a poco se pueda ir logrando un cambio en el mundo y en las personas.

3.3.1. Momento de reconstrucción

En la presente investigación se hizo uso de los siguientes instrumentos de recolección y análisis de información, los cuales son característicos de la metodología de investigación acción participación, además de apoyarse en el uso de la observación crítica y participativa.

Búsqueda, recolección y análisis de datos (artículos y tesis)

Al empezar este camino, se hizo necesario emprender una búsqueda e investigación acerca de estos intereses en cuanto al arteterapia y la catarsis, ya que, para poder ejecutar un plan de intervención, es necesario primero estar informado y tener un conocimiento acerca de los temas a tratar y aplicar, por este motivo, al comenzar se hizo importante tomarse un tiempo para hacer un rastreo de documentos, tesis, artículos, videos, entre otros para obtener un panorama amplio sobre estos conceptos y temáticas con los cuales se iba a trabajar posteriormente. La recopilación de datos es el paso más relevante y principal de la investigación, ya que a partir de estos el investigador puede evaluar, validar y construir su hipótesis, además de que es importante obtener datos confiables para a la hora de analizar y contrastar los resultados de la investigación, estos puedan sustentarse en información verificada y comprobable.

La búsqueda e investigación en las diferentes bases de datos, repositorios universitarios, páginas web, diccionarios y prensa online se enfocó principalmente en obtener y recopilar información sobre los siguientes temas, por un lado, con el objetivo de construir un marco teórico, se indago sobre textos, tesis o artículos relacionados con los siguientes teóricos, primero acerca del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en especial textos en los que se hablara e indagara

sobre la relación que existe entre el psicoanálisis, el inconsciente, las emociones, pasiones, traumas y el arte, otro autor importante fue el psicólogo Lev Vygotsky, aquí la información recopilada gira entorno a escritos en los cuales se analizara el vínculo que hay entre la psicología, el arte y la educación y como estas tres disciplinas se complementan y ayudan a la construcción de una sociedad más crítica y sensible, por último, haciendo énfasis en este concepto de una sociedad libre, reflexiva y empoderada, se ahondo en el concepto de pedagogía popular propuesto por el pedagogo y filósofo Paulo Freire, lo cual ayudó a darle un enfoque más social al presente trabajo de grado. Por otro lado, para reforzar y ampliar las teorías propuestas por los anteriores autores, se hizo necesario construir un marco conceptual orientado a los siguientes conceptos principales, arteterapia, catarsis y expresión artística, aquí la compilación de información se basó en encontrar diferentes autores, teóricos, filósofos, artistas, entre otros, que ayudarán a entender cada concepto, su etimología, historia, significado y aplicación, ya que posteriormente se utilizarían en los diferentes ejercicios y actividades propuestas en la práctica pedagógica.

Entrevistas no estructuradas

Pensando en una manera tranquila y amena de conocer y entender el contexto y las dinámicas de la población habitante del centro de práctica, el uso del diálogo y las conversaciones espontaneas, cotidianas y aleatorias con diferentes usuarios del CDS, fue un instrumento que posibilitó el reconocimiento de las perspectivas y la recolección de las opiniones entorno a experiencias, deseos y necesidades tanto de la comunidad como del propio centro y a partir de esto se obtuvo un amplio panorama sobre la situación actual para así poder intervenir en pro del mejoramiento del sitio y como forma de aportar cosas nuevas y diferentes a la población de sus alrededores.

Por otra parte, este instrumento del diálogo también fue utilizado en cada una de las sesiones de los talleres, pues para esta investigación también se hace relevante saber sobre las experiencias que los participantes del taller tenían entorno al arte y a su barrio, además de conocer

sus pensamientos y opiniones que tienen sobre sí mismos y su entorno. La entrevista no estructurada fue el mejor método para recolectar datos de la población, ya que este es un instrumento que mantiene o crea una mayor cercanía entre el investigador y el participante, pues en esta no hay un número de preguntas preestablecidas, sino que es una conversación más normal y cotidiana, aunque obviamente con un tema implícito en ella.

Registro audiovisual (fotografía y video)

El registro audiovisual es una de los instrumentos con mayor importancia en las investigaciones con énfasis etnográfico, ya que sirve como evidencia y validación de la investigación, como referencia para futuros trabajos o proyectos y como un vehículo para la difusión de los resultados. Este instrumento posibilitó la obtención de un registro visual detallado de cada una de las visitas y experiencias vividas en cada momento de la investigación, gracias a este, se creó y recolectó un inventario de fotografías y videos de los cuales posteriormente al finalizar la etapa de intervención y acción, sirvieron como objeto de estudio y análisis para el presente trabajo, gracias a estas evidencias se hizo más sencillo el recordar detalles de cada sesión y visita para incluirlos y hablar de ellos en los resultados y conclusiones de la investigación.

El registro fotográfico individual de cada una de las obras artísticas que resultaron de cada taller, se convirtió en el instrumento de mayor relevancia a la hora de corroborar y comprobar la hipótesis inicial de esta investigación, la cual se basaba en el uso del arte como método terapéutico, catártico y liberador. Al concluir este proceso, el registro de estas obras se convirtió en el sustento de esta investigación, ya que, proporcionaron diferentes perspectivas y puntos de vista tanto del contexto y dinámicas de la población participante como de las formas de utilizar el dibujo y la pintura como medio de expresión y comunicación.

Por último, estas obras también dieron paso al reconocimiento y visibilización del talento artístico que hay en la comunidad y el deseo por aprender e involucrarse en el mundo del arte, asimismo reafirma la importancia de propiciar estos lugares o espacios para compartir entorno al

arte, la amistad, la música y la diversión.

Diario de campo

El diario de campo es una herramienta de investigación que contiene las observaciones y pensamientos del investigador, registrando en él, quién, qué, cómo, por qué, dónde, cuándo y cómo suceden los procesos y las experiencias que hacen parte de la pregunta o el problema investigativo, permitiendo así sistematizar los datos de forma organizada para un posterior análisis. Cabe resaltar que este es uno de los instrumentos de recolección de información de más importancia y valor en esta investigación, ya que, gracias al registro, escritura y análisis de cada sesión y visita en el diario de campo, fue posible consignar este gran panorama de ideas, experiencias, reflexiones y memorias que fueron surgiendo a lo largo de cada una de las sesiones y visitas, además de posibilitar una reflexión crítica por medio de la escritura acerca de los aciertos y dificultades que resultaron en cada taller, agregándole a esto, la oportunidad de poder consignar todos esos hallazgos y opiniones que resultaron en el proceso, permitiendo así, un registro amplio de la experiencia y facilitando el análisis de los resultados obtenidos.

3.3.2. Momento analítico

Para realizar el análisis de la información recolectada a través de las técnicas mencionadas anteriormente, se estudiará a través de las siguientes categorías arte terapia, catarsis, expresión artística e identidad, la concurrencia con la que se mencionan o aparecen durante las sesiones de talleres realizadas. En el curso de las sesiones, se aplicaron a la vez las distintas técnicas de recolección de información propuestas, por lo tanto, el análisis se realizará por sesión.

Matriz 1. Análisis de datos.

Momentos	Actividades	Interpretación

Recolección de la información	Realización de los talleres	-Sesiones de enseñanza enfocados en el tema de dibujo y pintura. -Preguntas enfocadas a la reflexión del entorno y su cotidianidad; el autoconocimiento e identificación de las emociones. -Diligenciar en el diario de campo los momentos, opiniones y expresiones claves durante la sesión que se podían evidenciar a través de la observación participante. -Análisis de las obras a través de la paleta de colores y los elementos que constituían la obra que realizaban los participantes además de los adjetivos que otorgaban a su obra.
Disposición y organización de los datos	Agrupar la información recolectada durante cada sesión, compilada en las entrevistas no estructuradas realizadas a los participantes, el diario de campo diligenciado día a	Se organizarán las sesiones realizadas, seleccionando la información recogida por medio de cada una de las técnicas de recolección; a través de gráficas estadísticas que den cuenta de los grupos

	día en el cual se incluía todas las características, momentos, emociones, discursos, entre otros; y el registro audiovisual.	poblacionales, grupos etarios y de género que se evidencian dentro del estudio y que podrían mostrar tendencias, características o relación con las categorías de análisis.
Obtención de los resultados, análisis y conclusiones	Proceso de análisis de los datos a través de las categorías propuestas.	Utilización de datos numéricos: gráficas estadísticas y análisis de evidencias. Utilización de datos textuales: aplicación del marco teórico, uso de hipótesis, intercambio de resultados con los demás autores referentes del proyecto de investigación, realización de conclusiones.

3.3.3. Momento interpretativo

A partir de la aplicación de una metodología enfocada en la enseñanza de las artes de una forma terapéutica, reflexiva y transformadora se evidenció la influencia e impacto que tienen los procesos artísticos en la vida social e individual de los miembros de una comunidad, el uso de medios como el dibujo y la pintura se convierten en herramientas fundamentales para brindarle a las personas una manera de expresar y comunicar sus diversos sentires acerca de temas importantes como lo son la salud mental, el autoestima y las emociones, además de ser una manera amable y relajante de acercarse y hablar de las problemáticas que se tienen en la vida diaria. En esta investigación se

confirmó el valioso potencial que tiene el arte como método eficaz y dinámico para generar un acercamiento y vínculo más natural y consciente entre el ser humano, su contexto y territorio, la producción artística que se realizó a lo largo de este proyecto fue una expresión viva de la memoria visual histórica y de los huellas y rasgos que componen la identidad social y cultural de esta comunidad, ya que, se hace importante que el proceso educativo esté enfocado en cultivar en el ser un reconocimiento y sentimiento de apropiación hacia su entorno para que así pueda actuar de una manera que influya positivamente en el mundo en el que vive.

Por otra parte, la vinculación del psicoanálisis al proceso de enseñanza y aprendizaje posibilitó que fuera una experiencia liberadora y mediada por lo sensible, convirtiendo al estudiante en el centro de este, pues son sus vivencias, problemáticas, comportamientos y pensamientos la materia prima para alimentar y construir un plan o sistema educativo que realmente aporte al mejoramiento de la sociedad a la cual pertenece. Por este motivo, es primordial mantener vivo el interés por crear y brindar espacios donde el arte, en este caso las artes plásticas sea un camino para estudiar, entender y transformar la humanidad.

3.2.4. Momento de potenciación

Como anteriormente se ha mencionado, la comuna 7, Robledo, está compuesta por una gran diversidad poblacional, en la cual convergen diferentes estructuras sociales, económicas, políticas y culturales además de que se evidencia variedad de problemáticas relacionadas con el manejo y mantenimiento del territorio, con la calidad de vida de las personas, con la violencia, las drogas, la pobreza, la falta de oportunidades y cabe también mencionar la brecha económica y de estratos que hay entre las diferentes zonas que componen esta comuna. Por otra parte, en el sector se evidencia una falta de construcción y desarrollo en torno a planes y proyectos enfocados en las artes plásticas, aunque en la comuna se cuenta con muchas y diferentes entidades y espacios que promueven y utilizan el arte en beneficio de la comunidad aún se queda corto en cuanto al tema de las artes plásticas. Por estos motivos, con el presente trabajo de investigación e intervención, se tuvo como mayor objetivo, generar un sentimiento de apropiación en la comunidad por su territorio

para así fomentar y potencializar el talento artístico que hay en la comuna y visibilizarlo, con la intención de generar por una parte espacios de aprendizaje que utilicen el arte como medio reflexivo, crítico y transformador, donde las personas obtengan una nueva visión del mundo, de sí mismos y de su entorno además de demostrar el potencial que tiene el proceso artístico como método terapéutico, liberador y emancipador.

Con la intervención en la comunidad, se espera que las personas que se vean influenciadas por la experiencia comiencen a ver el proceso artístico como algo más cotidiano, como algo más cercano a sus vidas, no como algo solo para genios o superdotados sino como una actividad de la que cualquier persona puede ser parte, el proceso creativo es para todos y no mostro y entrego como un proceso que puede ayudar a entender y conocer el mundo, a mejorar el aprendizaje y a comunicar y expresar los diferentes sentimientos que se tienen acerca de la vida. Asimismo, con la creación de este nuevo espacio se brindó a la comunidad zonas seguras y cómodas para compartir y crear en comunidad, para conocer el territorio, quienes habitan en él y generar vínculos de amistad y amor entre las personas del sector, ya que con tantos factores de distanciamiento y división que hay, estos lugares son la forma de brindar una nueva realidad, nuevas alternativas para vivir y construir una sociedad más sana, crítica y sensible.

Por último, como forma de retribución a la entidad que abrió sus puertas para desarrollar y hacer posible este proyecto, otro gran propósito de este proyecto fue visibilizar al Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía como un organismo social, artístico y cultural, ya que en este confluyen diferentes grupos poblacionales además de que este proyecto buscó generar espacios integradores donde se promueva la participación activa de la comunidad en los diferentes procesos y actividades artísticas que se realizan en el barrio en pro al mejoramiento del tejido social y la calidad de vida.

3.3.5. Cronograma

Matriz 2. Cronograma de actividades.

Actividades	2022															
	Febrero			Marzo				Abril				Mayo				
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Primera fase																
Visita, recorrido y presentación.	X	X														
Observación y acercamiento a los diferentes grupos, poblaciones y actividades que se realizan en el CDS.		X	X													
Participación y apoyo en los talleres dictados por los docentes del programa Pedagogía Vivencial.				X	X											
Segunda fase																

Investigación sobre arteterapia y elección de ejercicios apropiados para cada una de las sesiones.						X	X									
Construcción de una metodología y plan de trabajo.									X	X						
Creación de los talleres, escritura y descripción de cada taller, sus momentos de desarrollo, sus objetivos, horarios y recursos necesarios para ser dictado.											X	X	X			
Tercera fase																
Primer taller															X	
Segundo taller																X

Actividades	2022

	Junio				Julio				Agosto				Septiembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tercer taller	X															
Cuarto taller		X														
Quinto taller			X													
Sexto taller				X												
Séptimo taller				X												
Octavo taller					X											
Noveno taller						X										
Cuarta fase																
Recolección de información (fotografías, videos y evidencias de las obras y de la experiencia resultantes de cada uno de los talleres)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Actividades	2022												2023			
	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Análisis y reflexión de los resultados obtenidos, según la teoría investigada y según la experiencia vivida.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Escritura de las conclusiones y terminación del trabajo escrito.													X	X	X	X
Actividades	2023															
	Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Escritura de las conclusiones, revisión, correcciones y terminación del trabajo escrito.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Actividades	2023							
	Junio				Julio			
	1	2	3	4	1	2	3	4

Escritura de las conclusiones, revisión, correcciones y terminación del trabajo escrito.	X	X	X	X	X	X	X	X

4. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA

De acuerdo a las herramientas e instrumentos brindados por el enfoque metodológico de la IAP, esta investigación se dividió en las siguientes cuatro fases: fase 1: observación y diagnóstico inicial, fase 2: construcción del plan de acción, fase 3: ejecución del plan de acción y fase 4: cierre de la investigación, recolección de resultados, análisis, reflexión y conclusiones, cabe enfatizar que todas estas etapas fueron realizadas en la presencialidad, junto el apoyo de un asesor docente que guio y aportó al proceso.

Fase 1: Observación y diagnóstico inicial

Esta fase tuvo una duración de aproximadamente 2 meses, inicialmente se conocieron las instalaciones del CDS de Villa Sofía y se entabló una relación con el administrador, reconociendo primeramente su punto de vista acerca de las dinámicas y contextos del centro, después de esto se procedió a recolectar y leer textos, en este caso el plan estratégico del CDS para obtener una visión general de qué es el lugar, qué pretende, sus objetivos, debilidades y aciertos, además de un breve reconocimiento de la población que habita y conforma el centro. En estos dos meses, a partir de variadas visitas se tuvo un acercamiento a los diferentes grupos y actividades que se realizan en el CDS, reconociendo las poblaciones predominantes que frecuentan el centro, además de participar en algunas actividades enfocadas en las artes plásticas con un grupo llamado Pedagogía Vivencial, lo que permitió empezar a relacionarse con la población y darme a conocer como futura docente del centro.

Por último, se hace relevante mencionar que, a partir de las entrevistas y charlas esporádicas con diferentes personas visitantes del centro, fue posible construir un panorama de la situación actual del CDS, identificando puntos de vista, opiniones y apreciaciones de las diferentes poblaciones que se reúnen en él, reconociendo así las problemáticas y fortalezas para así poder dar paso a la creación de un plan de acción e intervención.

Fase 2: Construcción del plan de acción.

Después de haber convivido con la población del CDS y haber identificado las diferentes dinámicas y actividades que sucedían y se realizaban en él, el enfoque del plan de acción giró en torno a la generación y fortalecimiento de programas o actividades relacionadas con el sector artístico y cultural, ya que después de la fase de observación se pudo evidenciar que en el CDS era un tema con poco desarrollo y casi inexistente, por otra parte, otro de los objetivos de esta intervención se centró en propiciar espacios para atraer un público más juvenil, ya que en el centro la población predominante era de adultos mayores o de la tercera edad.

Esta fase duró aproximadamente dos meses, en los cuales, a partir de investigación,

recolección y lectura de textos sobre arteterapia y catarsis, se dio paso a la construcción de una serie de 9 talleres experimentales enfocados en el uso del dibujo y la pintura como medios de comunicación y expresión, en estos talleres se trataron temas sobre la identidad, las emociones, los miedos, la autoestima, entre otros. Estas sesiones estuvieron enfocadas en especial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las poblaciones más ausentes en relación a las actividades y talleres que brinda el CDS de Villa Sofía.

Fase 3: Ejecución del plan de acción

Esta fase tuvo una duración aproximada de dos meses, los talleres fueron planeados para realizarse cada jueves, dos sesiones en un mismo día, una para niños, niñas y adolescentes y después de esta, una para jóvenes y adultos, se decidió que fueran los jueves ya que era un día en el cual no había mucho movimiento en el CDS y la intención de estos era justamente atraer estos nuevos públicos, incluirlos en las actividades y promover el encuentro y la visita al centro.

Los talleres se dieron en tres momentos, los primeros cuatro talleres fueron enfocados en el dibujo, donde primeramente se dio una sesión muy técnica, donde se enseñaron conceptos básicos del dibujo anatómico para luego, en las demás sesiones hacer uso de estos conocimientos, en las otras tres clases de este primer momento se utilizaron preguntas detonantes y ejercicios de escritura para luego pasar a hacer un dibujo de acuerdo a las respuestas obtenidas.

En un segundo momento, los siguientes cuatro talleres giraron en torno a la pintura, las dos primeras sesiones estuvieron conformadas tanto por explicaciones sobre qué es la pintura y sobre teoría del color, para poder aplicar estos conocimientos a los ejercicios, que, igual que las primeras sesiones, fueron creaciones de obras a partir de preguntas detonantes, las cuales tenían que ver con cómo se veían las personas, cómo se sentían y cómo percibían su entorno.

El último momento, la sesión nueve, fue dedicada a la socialización y el compartir, se

realizó una empapelatón con todas las obras que fueron resultados de cada taller, esto con la intención de mostrar el proceso a la comunidad y dar reconocimiento a los diferentes talentos que habían surgido de estas sesiones, además de compartir una última vez con las personas que asistieron y hablar sobre la experiencia de haber participado en estas clases.

Fase 4: Cierre de la investigación, recolección de resultados, análisis, reflexión y conclusiones.

La última sesión de los talleres, la sesión N°8, estuvo diseñada para que cada persona dejará un pequeño mensaje en su dibujo, donde con sus palabras contara como sintió y percibió los talleres, además de dejarle un escrito a la profesora o al centro, esto con la intención de que quedará por escrito todos estos sentires acerca de las experiencias vividas en estos últimos dos meses de talleres. Además de esto se obtuvo un registro de cada uno de las obras realizadas por cada persona en cada taller y se contó con el diario de campo, una herramienta que sirvió para documentar clase por clase, lo vivido.

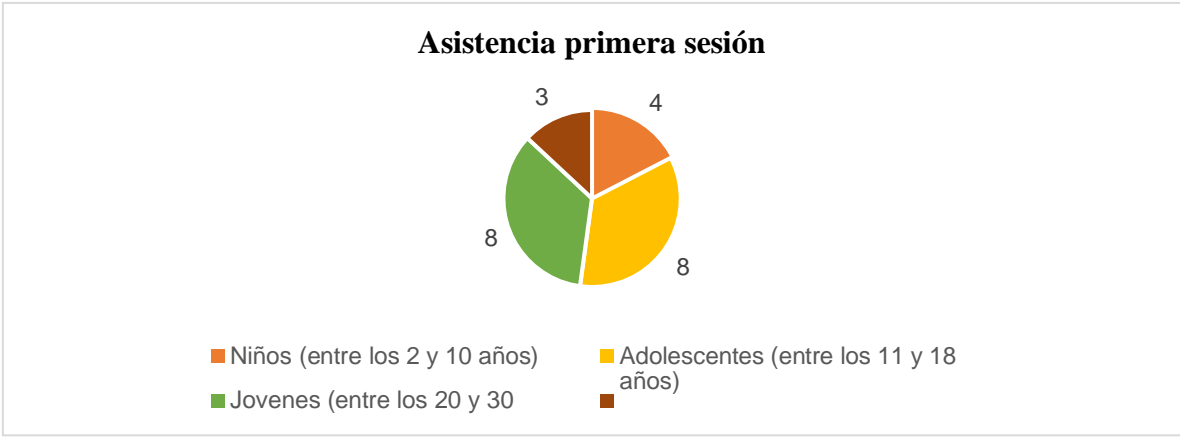
En esta última etapa de la investigación se procedió a revisar de una forma crítica y reflexiva cada taller y cada uno de los resultados obtenidos, se tuvo en cuenta cada una de las obras realizadas por los usuarios, además de releer los diferentes diarios de campos para así identificar las fortalezas y falencias de estos mismos, además de comparar los resultados u objetivos planteados anteriormente en las planeaciones con los resultados obtenidos al finalizar el proceso.

Esta etapa fue un proceso de análisis, en el cual se buscó afirmar o negar el potencial del arte como herramienta catártica y terapéutica, donde se evaluó, por una parte, si la experiencia tuvo o no éxito en alcanzar sus objetivos de promoción y creación de espacios artísticos en el CDS, además de valorar la experiencia vivida como docente y el proceso pedagógico y didáctico que sea realizó como futura licenciada en artes plásticas.

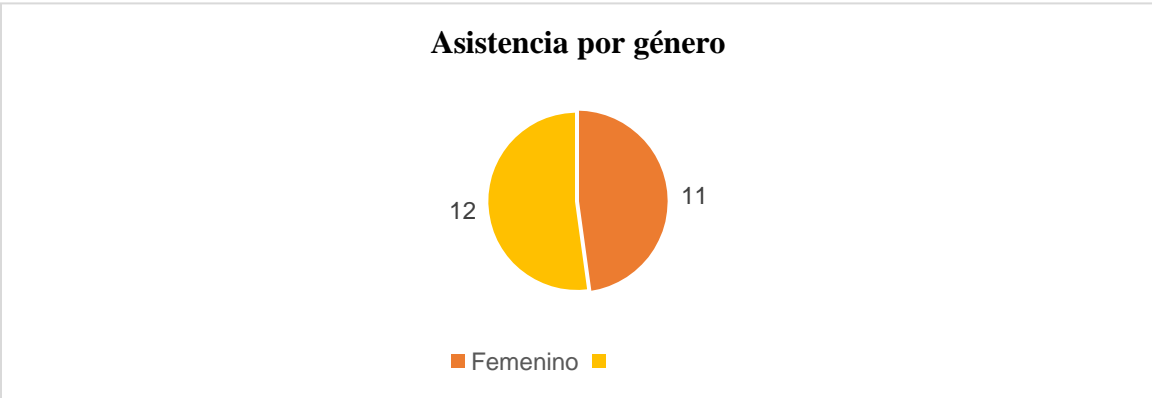
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Primera sesión:

Gráfica 1. Asistencia por edades primera sesión.

Gráfica 2. Asistencia por género primera sesión.

En esta primera sesión asistieron aproximadamente 23 personas, de las cuales 4 eran niños entre los 2 y 10, 8 adolescentes entre 12 y 16 años, 8 jóvenes entre los 20 y por último 3 madres y padres que fueron a acompañar a sus hijos en el proceso y terminaron siendo parte del taller.

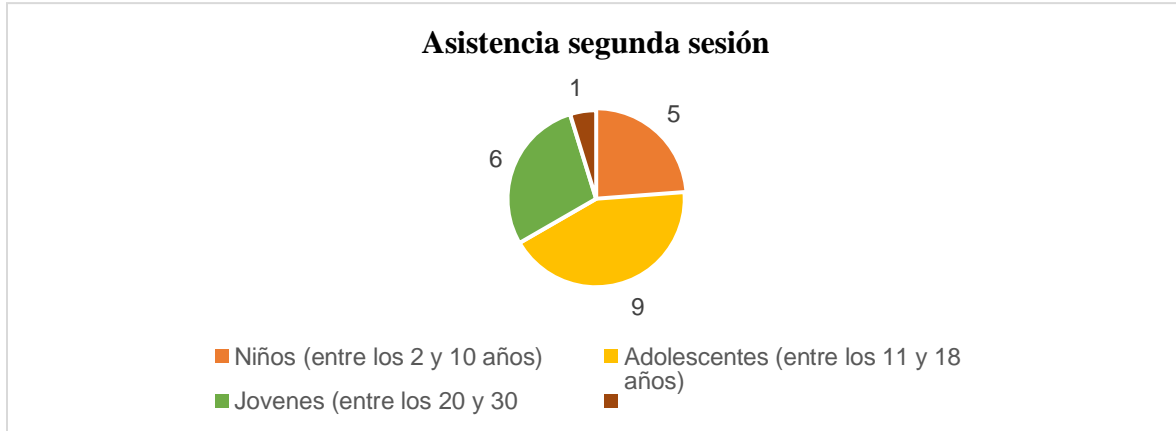
A lo largo de la sesión los participantes realizaron entre 4 y 5 dibujos o ejercicios diferentes cada uno, de tamaño carta con lápices y colores, estos tenían que ver con figura básica humana, retrato y objetos cotidianos. Se evidencia que los niños pequeños, de entre 6 y 10 años son más rápidos a la hora del accionar, de dibujar y pintar, por este motivo dos de los chicos que están en el taller pudieron hacer hasta 8 y 10 dibujos en la sesión, por este motivo también en lo referente a recursos los niños más pequeños suelen necesitar y utilizar más elementos que las personas de

más edad. Por otra parte, los adolescentes, jóvenes y adultos se tomaban más tiempo para iniciar a rayar, eran más metódicos y pensaban muy bien cada trazo que iban a realizar, por esto, algunos participantes ni siquiera alcanzaron a realizar todos los ejercicios o los dejaron sin terminar, en consecuencia, se tomó esta experiencia en cuenta para el próximo taller y se decidió no realizar tantos ejercicios, sino pocos y con buen tiempo de desarrollo y análisis.

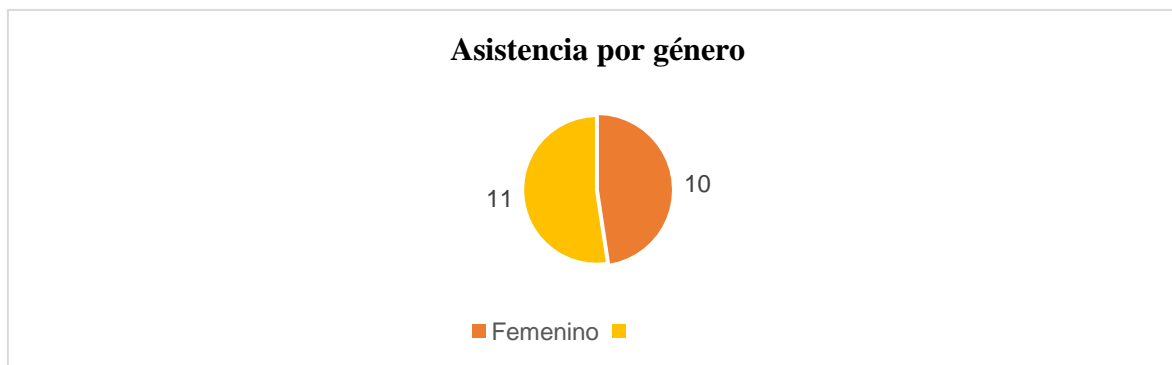
Por último, al ser la primera sesión, a la hora de finalizar y socializar sobre la experiencia y el proceso, la mayoría de los adolescentes, jóvenes y adultos se notaron un poco tímidos a la hora de hablar y compartir sus sentires, por otro lado, los niños si fueron más expresivos y habladores sobre sus opiniones.

Segunda sesión:

Gráfica 3. Asistencia por edades segunda sesión.

Gráfica 4. Asistencia por género segunda sesión.

Ha esta sesión asistieron aproximadamente 21 personas, 5 niños y niñas, 9 adolescentes, 6 jóvenes y 1 adulto. En este taller se decidió solo realizar un dibujo de un cuarto de pliego por cada persona, en total fueron 21 obras, uno de los grandes logros de esta sesión fue que varios participantes del taller anterior estaban aplicando los conocimientos adquiridos sobre figura humana y retrato en la sesión pasada para poder realizar el ejercicio de la presente clase. Por otra parte, se pudo notar que ya se empezaban a relacionar más las personas que asistían al taller, en esta sesión hablaron más entre todos, respetaron y compartieron sus ideas y los materiales que en este caso eran crayolas, ya que no eran las suficientes para que les tocara de a una de cada color a cada persona.

El segundo taller también estuvo compuesto por dos diferentes poblaciones, una de niños y otra de adolescentes, jóvenes y adultos, esta primera población fue un poco más difícil ya que no seguían bien las órdenes ni los lineamientos del ejercicio, era más inquietos y distraídos, además de que querían terminar rápido el ejercicio, por otra parte, las personas de la segunda población estuvieron más tranquilos y concentrados, realizando el ejercicio con más seriedad, compromiso, tiempo y detalle. Los dibujos que se realizaron fueron en torno a pensar en tres momentos, personas u objetos significativos en los últimos dos años, gracias a esta premisa en los trabajos se hablaron sobre temas relacionados con la familia, los animales, los recuerdos, la pandemia, la naturaleza, entre otros. Por último, en la socialización, gracias al incentivo de un dulce, la mayoría de personas se animaron a socializar y hablar sobre sus trabajos y resultados finales, aunque en este momento muchos chicos estaban dispersos y fue notorio un poco el desinterés de los compañeros para

escuchar y prestar atención a los demás.

Tercera sesión:

Gráfica 5. Asistencia por edades tercera sesión.

Gráfica 6. Asistencia por género tercera sesión.

En esta tercera sesión se realizó un dibujo por cada persona del cuerpo de cada uno de tamaño real, en total fueron 13 obras, sale a relucir un avance notorio en 3 o 4 personas que han sido constantes desde la primera clase, analizan más el ejercicio que se les propone, tienen trazos más sueltos y fluidos, se notan más creativos y entusiasmados por el proyecto, esto se evidencia a la hora de la socialización, donde, además de mostrar piezas con más experimentación en cuanto al trazo, las formas y el color; al hablar de su obra tienen ideas más concretas y escogen un tema

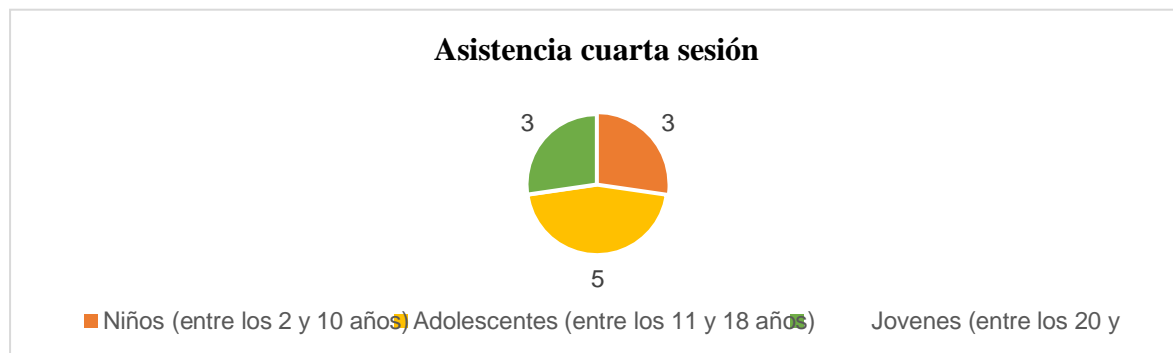
central el cual abordar a partir de la técnica en este caso el dibujo.

Al taller este día asistieron aproximadamente 13 personas, de las cuales 1 era un niño de 6 años, 8 eran adolescentes entre 12 y 17 años, 2 jóvenes en sus 20's y dos adultos entre 30 y 40 años. Un aspecto importante a mencionar es la poca disposición y esfuerzo de las participantes en el ejercicio de escritura, un 80 % de la clase no se tomaba el suficiente tiempo para pensar las preguntas y escribir, eran facilistas y daban respuestas cortas, regulares y a medias.

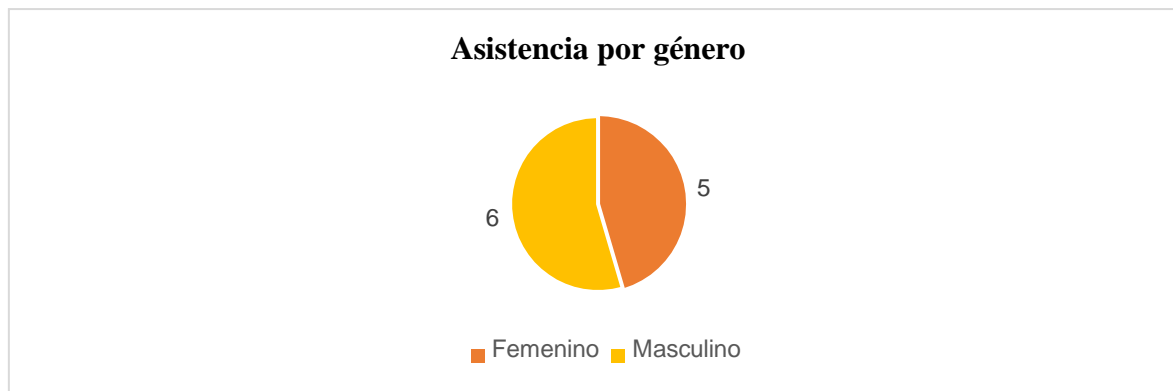
Finalmente, el momento de la socialización fue una de los mejores del taller, se evidencia que el ejercicio fue realizado con más atención, seriedad y conciencia, ya que al hablar de estos se mencionaron temas importantes relacionados con el quien soy, el amor propio, los miedos, y el autoestima, además de dar argumentos y explicaciones racionales sobre lo que hicieron, esto también demuestra la reflexión y el análisis que las personas que participaron del taller, le hicieron a las preguntas detonantes que la maestra entregó antes del ejercicio; en este punto también se empieza a ver como las personas comienzan a utilizar el dibujo como herramienta para comunicar y expresar lo que sienten y piensan sobre ellos mismos.

Cuarta sesión:

Gráfica 7. Asistencia por edades cuarta sesión.

Gráfica 8. Asistencia por género cuarta sesión.

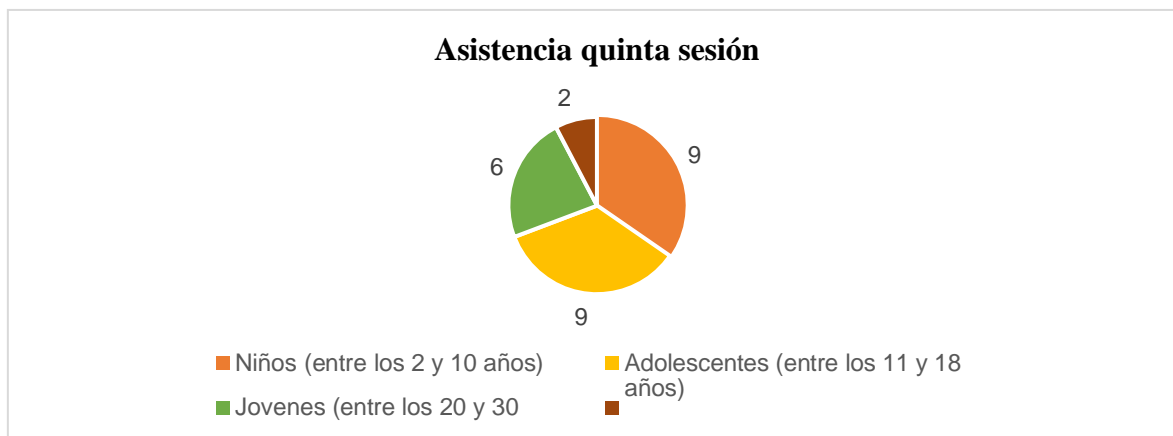

Por el mal clima, solo asistieron 11 personas al taller este día, 3 niños, 5 adolescentes y 3 jóvenes. En esta clase cada persona realizó un retrato de tamaño carta, algo significativo de esta sesión fue que las preguntas resultaron algo complicadas de entender y resolver por parte de los niños y adolescentes, las preguntas cómo quién eres o qué te hace diferente a los demás causó dificultad en algunas personas a la hora de responder, ya que no sabían que escribir sobre esto.

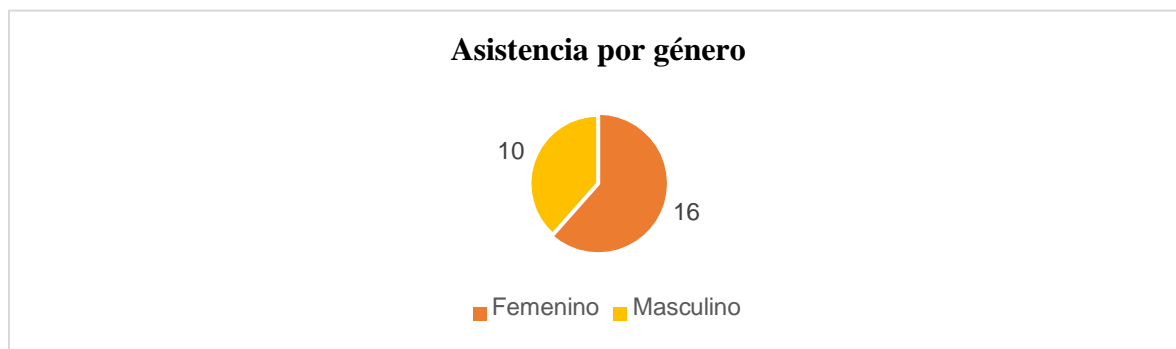
En el resultado del ejercicio de autorretrato se puede decir que solo 2 o 3 personas lo hicieron con seriedad y consiguieron trabajos más profundos, reales y creativos, los cuales si hablaban de lo que eran o querían ser y de lo que veían en ellos mismos, pero, por otra parte, la mayoría de chicas adolescentes este día llegaron dispersas a la clase y dedicaron el tiempo poco a dibujar y más a conversar y reírse entre ellas. Por último, se reconoce un chico en especial de 19 años, el cual lleva asistiendo constantemente a cada taller y ha desarrollado a lo largo de estas cuatro sesiones más fluidez en el trazo, experimentación con más colores y formas de pintar, además de una notable mejoría en el dibujo del rostro humano.

Quinta sesión:

Gráfica 9. Asistencia por edades quinta sesión.

Gráfica 10. Asistencia por género quinta sesión.

Este día asistieron aproximadamente 26 personas, esta sesión fue todo un reto, el taller era de iniciación a la pintura, donde se aprendió un poco sobre teoría de color, la mayoría de las asistentes fueron niños entre los 4 y 10 años y adolescentes entre los 12 y los 16 años. Aunque el ejercicio, el cual era pintar cómo se sentían ese día, fue todo un éxito, ya que la pintura resultó ser una técnica más llamativa para las personas, los niños, en especial, fueron muy caóticos y enérgicos, al estar tan entusiasmados con la pintura se dedicaron más que todo a manchar y explorar en vez de seguir las instrucciones del ejercicio planteado, no tuvieron cuidado con el espacio ni con sus compañeros, además de que usaron demasiado material de una forma innecesaria.

Por último, el ejercicio de socialización al final de la clase sigue siendo una de los más

enriquecedores e importantes de la sesión, en este punto muchas personas han logrado dejar la

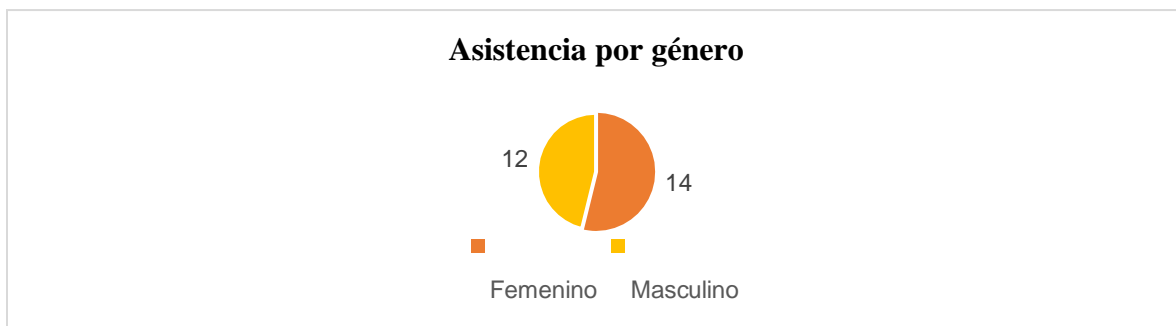
pena, timidez e inseguridad a un lado y han decidido empezar a compartir más abiertamente sus ideas, opiniones y resultados, por otra parte, se nota que en sus pinturas empiezan a depositar partes de lo que son y lo que sienten, aunque, cabe aclarar que hay participantes que tocan temas muy personales en sus ejercicios, por este motivo el ejercicio de socialización tampoco es obligatorio o no se les exigió compartir todo lo que pensaban, solo lo que se sintieran cómodos de mencionar, sin embargo, mientras se desarrollaba el ejercicio se dio la oportunidad de hablar personalmente con cada persona sobre sus ejercicios lo cual permitió tener un conocimiento más detallado del contenido de la obra de cada uno.

Sexta sesión:

Gráfica 11. Asistencia por edades sexta sesión.

Gráfica 12. Asistencia por género sexta sesión.

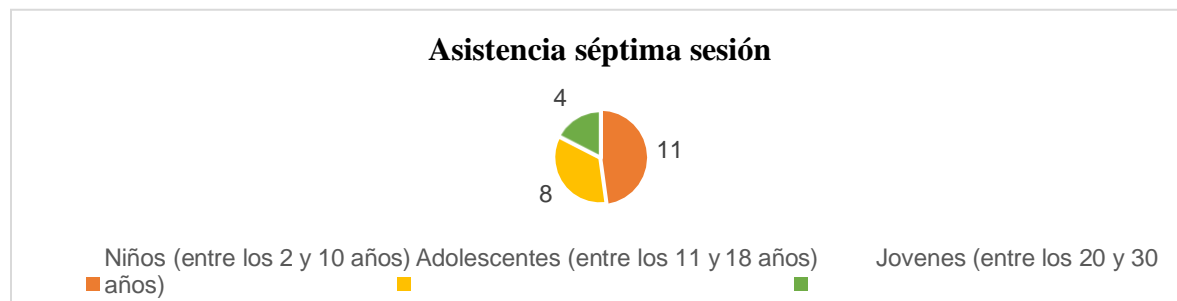
En estas sesiones de pintura se evidencia una mayor asistencia por parte de los niños, ya que en estos días se encontraban en vacaciones e ir a pintar era una buena forma de pasar su tiempo libre, este día asistieron aproximadamente 26 personas, 12 niños, 7 adolescentes y 7 jóvenes.

El ejercicio de este taller se centró en hablar de los miedos, las personas que se tomaron más en serio el ejercicio, reflexionaron y fueron más allá de lo simple o de lo primero que se le vino a la mente, lograron realizar pinturas muy expresivas en sus trazos y colores, llenas de muchos símbolos y significados, en este punto de los talleres se nota que varias personas empiezan a utilizar el arte, en este caso la pintura como un medio de comunicación, expresión y liberación.

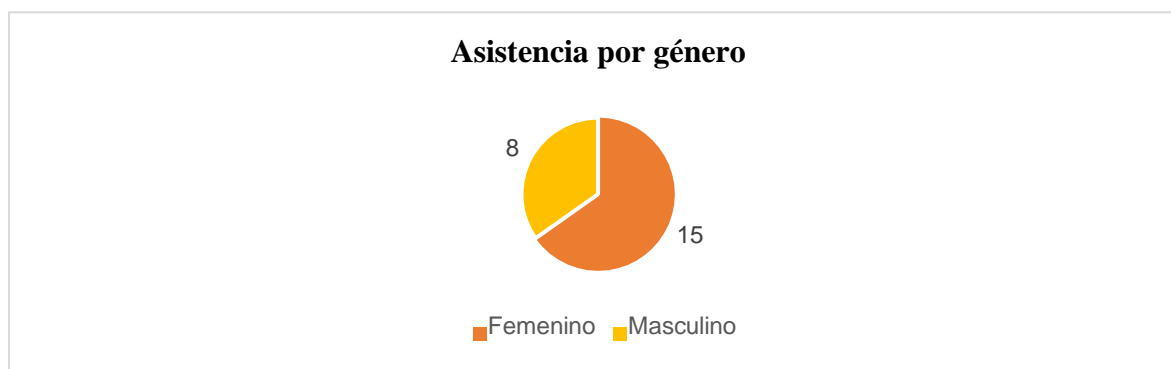
A la hora de la socialización, al finalizar la clase salieron temas muy importantes como la presión social, el miedo a la soledad, la pedofilia, el temor a sí mismos, entre otros. Aunque muchos de los asistentes no fueron más allá con su pintura, solo pintaron cosas simples, miedos básicos como personajes de películas o animales, no se dieron el tiempo de pensar bien a qué le temían, sino que con el afán de terminar rápido pintaron lo primero que se le vino a la mente, incluso algunos chicos le copiaron a otros sus ideas y resultaron pinturas muy similares. Por último, en la socialización, la mayoría de las personas estuvieron muy dispersas y prestaron poca atención a los compañeros cuando hablaban de sus obras.

Séptima sesión:

Gráfica 13. Asistencia por edades séptima sesión.

Gráfica 14. Asistencia por género séptima sesión.

Bajo la premisa de pensarse como superhéroes o guerreros se desarrolló la pintura de esta sesión, algunos de los chicos, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que si hicieron el ejercicio de una manera seria y pensada lograron crear personajes muy bonitos con poderes significativos como el buen autoestima, la fuerza, la valentía, entre otros, logrando así relacionar su personaje ficticio con ellos mismos, creándolo a partir de experiencias propias y valores que cada uno reconoció en sí mismo, por otra parte también fue una manera para crear un héroe que luchaba contra sus miedos, que los vencía y los transformaba en algo fuerte y algo bonito. Uno de los logros de esta clase fue que muchos de los chicos comprendieron más los conceptos de fondo y figura, lograron aplicarlos a sus obras, creando una pintura con mucho más detalle, más creativa y colorida, con diferentes planos y perspectivas.

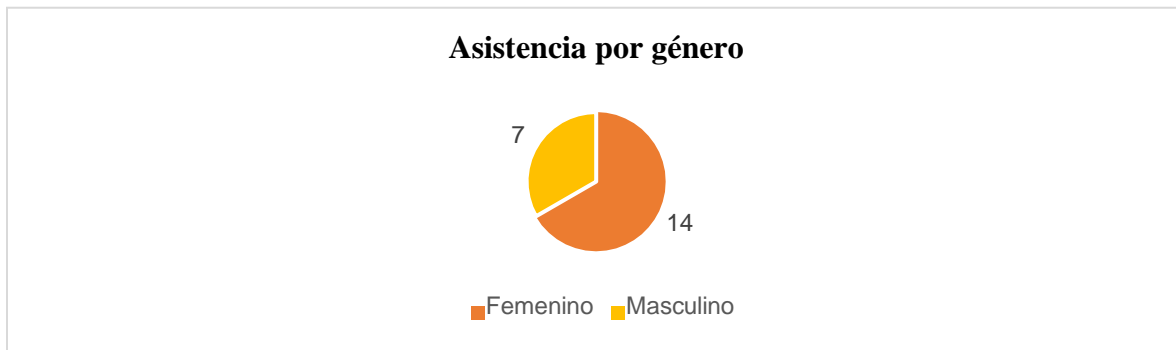
Asistieron aproximadamente 23 personas, 11 niños, 8 adolescentes y 4 jóvenes, en esta sesión hubieron varios distractores que dificultaron el desarrollo de la clase, al ser en su mayoría niños los que asistieron a este, fue difícil mantener su atención en el ejercicio por la música y las demás personas que se encontraban alrededor, casi todos los niños solo hicieron el ejercicio por pintar y pasar el rato, no lo hicieron de una manera muy reflexiva, esto se evidencia en que varias pinturas de los chicos eran copias de otras o eran similares a las de los compañeros porque no querían pensar en la construcción de su personaje de una manera profunda.

Octava sesión:

Gráfica 15. Asistencia por edades octava sesión.

Gráfica 16. Asistencia por género octava sesión.

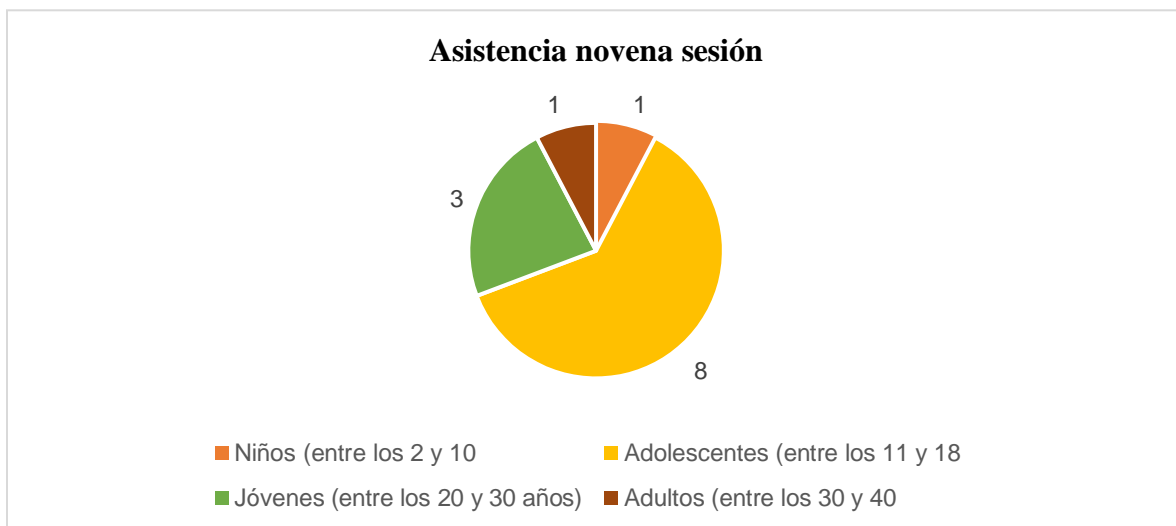

Gracias a este taller se recolecto información escrita acerca de las experiencias, opiniones y pensamientos de las personas que asistieron al taller, el ejercicio consistió en pintar el CDS desde la perspectiva que más les gustara, además de agregar un pequeño mensaje con palabras que la persona considerara oportunas para contar o expresar sus sentimientos sobre la profesora, el centro y el proceso en general. Asistieron 21 personas, 8 niños, 10 adolescentes, 2 jóvenes y 1 adulto. Algo positivo del taller fue la solidaridad y colaboración que tuvieron los asistentes a la hora de finalizar, recoger y organizar el espacio, en los demás talleres solo una o dos personas ayudaban a ordenar y limpiar al final de la clase, este día casi todos ayudaron.

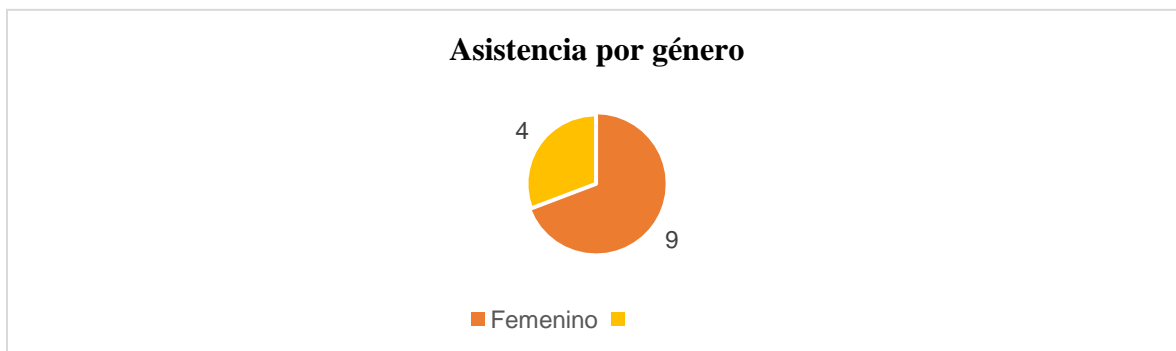
La socialización, como en sesiones anteriores fue de los momentos más lindos, ya que muchas personas expresaron que iba a extrañar las clases, que habían aprendido mucho y que esperaban próximos encuentros.

Novena sesión:

Gráfica 17. Asistencia por edades novena sesión.

Gráfica 18. Asistencia por género novena sesión.

De las anteriores 8 sesiones se recolectaron diferentes dibujos y pinturas con las cuales, en este último encuentro se intervinieron 6 paredes de 4 diferentes espacios del CDS a manera de un mural collage con las diferentes obras, con la intención de visibilizar los resultados de los talleres que se habían dictado y que las demás personas que visitarán los próximos días el centro pudieran observar lo que se había hecho a lo largo de esos dos meses, además fue una forma de compartir una última vez con los chicos y que se ellos se visualizaran como artistas y reconocieran la importancia de sus creaciones. Este día asistieron 13 personas, un niño, 8 adolescentes, 3 jóvenes y un adulto.

6. APRENDIZAJES Y POTENCIACIÓN

Una de las primeras cosas que sale a relucir de esta experiencia tiene que ver con la forma en que hemos sido educados como personas, el sistema educativo, a lo largo del tiempo se ha dedicado a generar personas productivas pero para una vida laboral, dejando a un lado la importancia que es educar en lo sensible y en el autoconocimiento, esto para mencionar, que a lo largo del desarrollo de los talleres se evidencio que la parte que más tensa solía ser el momento de sentarse a escribir y reflexionar en torno a las preguntas planteadas para la sesión, para gran parte de los asistentes de los talleres se hacía un poco complicado identificar y expresar sus propios gustos, cualidades, temores u opiniones frente a temas y experiencias personales, pocas personas cuentan con espacios seguros, cómodos y tranquilos para comunicar y mostrar quienes son en realidad, muchas veces ni en el hogar, ni en el colegio, ni en el barrio encuentran lugares en los cuales puedan permitirse sentir, hablar y compartir de una manera sincera sin miedo a ser juzgados por sus pensamientos u acciones, por esto, crear y compartir estos espacios se vuelven fundamentales para construir una comunidad de personas reflexivas, críticas, libres y felices. Por otra parte, otro punto a considerar es la cultura de la inmediatez en la que habitamos, esto se ve reflejado a la hora de querer terminar todo de una manera rápida, muchos de los asistentes aunque contaban con el espacio y el tiempo para realizar sus ejercicios mostraban un poco de afán para terminar sus obras, querían completarlas rápido y a veces en este afán surgían frustraciones o distracciones lo cual los llevaba a dejar a un lado ciertos ejercicios y empezar con otros, por esto también se hace importante el acompañamiento del docente a los estudiantes, fomentando la tranquilidad, la paciencia y la constancia para que estos sentimientos de angustia que surgen en el proceso creativo no sean un impedimento para seguir disfrutando y desarrollando el arte, además de esto, el mantener motivado el deseo y el interés en los participantes es una herramienta fundamental para que no desistan del proceso a pesar de que en el puedan resultar complicaciones o resultados diferentes a los esperados, por esto, cuando se toma cada proceso como una ganancia y un aprendizaje es más fácil que las personas mantengan las ganas y el enfoque en seguir creando y mejorando cada día.

Según la experiencia vivida en cada sesión, sale a relucir un aspecto importante el cual es la edad, en cada taller hubo una mezcla de personas de diferentes edades, de allí que, se haya podido concluir que dependiendo el rango de edad de la persona esta tiene diferentes capacidades cognitivas, comunicativas y creativas, además de que el ritmo de comprensión y el desarrollo de cada uno de los ejercicios y conceptos propuestos en cada uno de los talleres es diferente. Por ejemplo: los estudiantes entre los 3 y 8 años suelen tener un ritmo más acelerado e impulsivo, son más del hacer y no del pensar, su pensamiento e interés se centra en el producto final, para ellos suele ser más atrayente vaciar la mente de forma apresurada y distraída. Por otra parte, los adolescentes entre 12 y 16, los jóvenes entre 18 y 25 y los adultos de entre 30 y 40 años, son más reflexivos y analíticos, les prestan atención a las instrucciones y realizan los ejercicios de una manera organizada. Estas dos formas de proceder o actuar hacen que el resultado final sea diferente, en los más pequeños se puede evidenciar un trabajo artístico más energético, pinceladas fuertes, mucho color y figuras muy abstractas pero piezas sin mucho significado en cambio en los más grandes el resultado final, la obra artística suele estar más cargado de significados y símbolos, de experiencias y pensamientos propios aunque a la hora de ver la imagen que producen esta suele ser un poco más tímida, meticulosa, pinceladas precisas y combinaciones de colores menos arriesgadas.

Al finalizar este trabajo investigativo, algunos momentos destacables de las sesiones eran los últimos 20 o 15 minutos destinados a la socialización, en donde se dieron los procesos de autoevaluación y coevaluación, este espacio permitió por un lado ofrecer un lugar seguro y tranquilo para compartir y comunicar las ideas, opiniones y pensamientos que cada persona tenía acerca de los ejercicios y del desarrollo de los talleres, gracias a este momento muchas personas pudieron darle fuerza y valor a su voz, a su creación y producción artística. Por otra parte, propiciar un espacio para el habla y el compartir permitió que las personas empezaran a desarrollar sentimientos de empatía frente a los demás, a verse identificados con los sentimientos de las otras personas, además de fomentar valores como el respeto, la escucha, el compartir y la amistad, gracias a esto, aunque muchos de los temas tratados en clases eran muy personales y a veces

difíciles de compartir, se evidenció que conforme iban avanzando los talleres y las personas empezaban poco a poco a conocerse y reconocerse, se sentían más cómodos hablando de sus trabajos, del por qué detrás de su obra artística y del por qué crearon esas piezas, por este motivo se hace importante promover estos espacios educativos en torno al arte y al estudio del ser, pues permite que la comunidad exprese su identidad y su cultura además de que refuerza el tejido social y el sentimiento unidad en la comunidad. Por último, estos espacios visibilizan el talento y la creatividad que tienen las personas del sector, además de que los motiva a ser parte de este tipo de iniciativas y experimentar entorno al mundo del arte, de la pintura y del dibujo.

Uno de los grandes aciertos de esta investigación, fue la vinculación entre el arte y el psicoanálisis, hacer uso de la creación artística como vehículo o herramienta para expresar y develar lo pensamientos y sentimientos de los individuos, posibilitó la obtención de información acerca de los modos de ser, ver y vivir de las personas de esta comunidad además de que ayudó a visibilizar las diferentes dinámicas sociales y culturales que se dan en el territorio, ya que a partir de los ejercicios y preguntas propuestas en las sesiones los participantes pudieron crear obras artísticas en las cuales hablaron de la percepción que tienen sobre si mismos, su vida y su entorno. A parte de esto, las preguntas que se hace el psicoanálisis sobre el individuo, sobre sus formas de ser, pensar y actuar, son cuestionamientos que también deben de ser incluidos y considerados en el proceso educativo, además de que los resultados de estudios del psicoanálisis nos brindar luces de cómo funcionan los sujetos para así utilizar esta información en pro de crear planes de trabajo educativos que sean más acordes a las necesidades que tienen las personas. En suma, a esto, se apoya la idea de que el papel del docente debe de ser interdisciplinar, ya que apoyarse en otras disciplinas en este caso en el psicoanálisis, contribuye a enriquecer la práctica docente y a ejercerla desde un enfoque sensible y reflexivo, para poder entregar a la comunidad un espacio de aprendizaje en el cual el objetivo primordial sea educar sujetos consientes, activos y apropiados de sus territorios.

Al concluir esta investigación, se mantiene y se defiende la idea de una educación popular, en una comuna con tantas diversidades y problemáticas como lo es Robledo, en especial en estos

barrios más cercanos a la periferia como Aures, Villa Sofía y Pelicanos; propiciar y brindar estos espacios de formación y aprendizaje a través de las artes se convierte en una estrategia y gran herramienta a la hora de crear comunidad y fortalecer el tejido social, esto se puede evidenciar en la diversidad de la población que asistió a cada sesión y como entre ellos se desarrollaron relaciones amistosas, en las cuales hablaban entre ellos y compartían tanto su experiencia en el taller, como sus vivencias en su vida diaria, además de apoyarse y motivarse mutuamente en el proceso. Hablar y reflexionar sobre lo cotidiano, los sentimientos propios, el otro y el entorno, ayudó a generar lazos y conexiones tanto entre los mismos participantes de los talleres como con la profesora e investigadora y con la comunidad en general, ya que el proceso y la experiencia no solo influyó en los asistentes sino también en sus familias y amistades cercanas. Por otra parte, al hacer reflexionar al sujeto sobre su entorno y realidad, se logra convertirlo en el protagonista de su propia educación y hacerlo consciente del papel tan importante que juega a la hora de poder intervenir o generar un cambio en su realidad inmediata, en su casa, en su barrio, en sí mismo. Utilizar el arte, en este caso, el dibujo y la pintura como medio de comunicación y liberación ayuda a conseguir este objetivo tan importante de la pedagogía popular el cual busca repensarse una educación más creativa, transformadora y sensible, para poder educar sujetos más humanos y lograr verdaderos cambios en la sociedad. En las últimas sesiones se empezó a develar un cambio en los participantes, las personas, tanto niños como adultos, mostraron más seguridad al hablar y compartir sus ideas y sus creaciones, la atención y el respeto hacia los demás, compañeros y profesora aumentó, además del interés por seguir participando en procesos artísticos del barrio y seguir creando y haciendo uso del arte en su día a día.

Otro aspecto sobresaliente de esta experiencia es la importancia de la creación de lugares entorno al arte para socializar y convivir con los demás y para aplicar el trabajo en equipo, en este caso en relación a las artes plásticas, como anteriormente se mencionó, esto se sustenta en la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky donde el proceso de relacionarse con el otro y con el entorno potencia el crecimiento del desarrollo personal en el estudiante, ya que al compartir, guiarse y apoyarse con los demás genera que su conocimiento y pensamiento se expanda a nuevas posibilidades y maneras de ser y de ver el mundo, por este motivo fue valiosa la convergencia de tan diferentes poblaciones en cada una de las sesiones, ya que esto aportó diversidad de miradas,

pensamientos y opiniones en torno a los temas tratados en las sesiones, además de que en compañía y en conjunto unos iban aprendiendo de los otros y viceversa, afirmando la idea de que el aprendizaje debe de ser un proceso de participación, colaboración e interacción. Adicionalmente, se reafirma la idea del profesor guía, activo y presente en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, la compañía del maestro es fundamental a la hora de potenciar el desarrollo cognitivo, artístico y personal del estudiante ya que en la experiencia vivida en los talleres se pudo observar que habían algunos chicos que sobresalían con sus talentos y capacidades artísticas y al acompañar y estimular estos aciertos se obtuvieron obras, dibujos y pinturas, bastante detallados, cargados de mucho significado, llenas de color, armonía, sensibilidad y reflexión, además de lograr generar o despertar el interés en los participantes por ser más constantes con el arte y hacerlo una actividad más presente en sus vidas al ver lo que podían lograr y crear con sus manos, esto se notó en la asistencia persistente de la mayoría de los participantes, su buena disposición a la hora de realizar los ejercicios y la curiosidad que mostraban por aprender y crear más, después de finalizar la temporada de los talleres, muchas personas comenzaron a preguntar por el cuándo se daría continuidad a estos ya que había sido una experiencia grata, divertida y enriquecedora.

Para finalizar, las obras artísticas resultantes de cada uno de los talleres, son la prueba de que el arte ayuda a entender y materializar la identidad de una comunidad, gracias a estas se adquirió expresiones visuales y escritas de cómo son y piensan los individuos de la comunidad de los alrededores del CDS, por medio del dibujo y la pintura los habitantes de esta comunidad expusieron y presentaron la forma en que ven y sienten su entorno, reflexionaron sobre sí mismos y sobre su contexto y utilizaron el arte como ese medio de comunicación, liberación y transformación de pensamientos, opiniones, emociones y sentimientos. Por otra parte, los talleres se convirtieron en un lugar seguro y de tranquilidad para las personas, algunos expresaron sentirse cómodos y relajados, que la pintura les ayudaba a despejar su mente de los problemas o que ir a los talleres era algo que esperaban con ansias en la semana porque los hacía sentir bien y aprovechaban su tiempo de otras formas, este espacio propicio crear vínculos de confianza entre los participantes y el docente, para así poder hablar y expresar sus más profundos sentimientos e ideas, por último, todos estos resultados permitieron recoger abundante información acerca de la memoria y cultura de los habitantes del territorio, lo cual a futuro puede ser la base para continuar

con estos procesos de aprendizaje en torno al arte, ya que se puede constatar que son de suprema importancia para generar nuevas maneras de ver , sentir y experimentar la realidad de una manera más consiente, crítica y sensible.

Estrategias de socialización y divulgación

La mayor y más importante estrategia de socialización fue la empapelatón que se realizó en la sesión número nueve, ya que gracias a ella se pudo tanto compartir una última vez con los asistentes de los talleres, como exhibir las obras artísticas de cada uno de ellos a la comunidad, estas obras estuvieron aproximadamente una semana habitando el CDS y fueron la evidencia de las experiencias y aprendizajes que tuvieron los participantes en el transcurso de todas las sesiones, además todos estos murales hechos con las obras fueron la muestra viviente del talento y la creatividad de la comunidad.

Por otra parte, se aprovechó el inicio de un nuevo proyecto, la Galería Itinerante de Artes Plásticas de la Comuna 7, el día de la inauguración de la primera semana de exposiciones, se utilizó el espacio para compartir las experiencias vividas en torno a la temporada de talleres previo, se habló con la comunidad acerca de la importancia de construir y fomentar estos espacios para el aprendizaje de las artes y para convivir en comunidad, conocerse y crear lazos más fuertes. Se mostró tanto el trabajo realizado por las personas en los talleres como el trabajo artístico de la persona que los llevo a cabo, se compartieron los objetivos de toda esta investigación y se invitó a seguir habitando el CDS por parte de la comunidad cercana.

Otro de los medios valiosos de socialización fue la presentación de Prácticas Docente II, realizada en la Universidad de Antioquia en conjunto con los demás compañeros y colegas que desarrollaron su práctica en los mismos tiempos, en este espacio se pudo compartir todas las experiencias y evidencias del proceso de una manera artística y estéticamente llamativa, diferentes personas de la comunidad académica pudieron acercarse y conocer el proceso que se realizó, esto posibilitó un

encuentro de análisis sobre el proceso con personas relacionadas a la docencia y las artes y enriquecer las reflexiones acerca de los resultados y de los conceptos trabajados en la investigación.

Por último, otra herramienta para divulgar la información fueron las redes sociales en especial Facebook , tanto en las redes de la estudiante a cargo de los talleres como en las del Centro de Desarrollo Social, se realizaron diferentes y constantes publicaciones para darle publicidad a los talleres para que asistieran, tales como fotografías de las experiencias que se iban viviendo día a día en los talleres para mantener a la comunidad informada sobre los procesos artísticos y sociales que se estaban llevando a cada en el CDS.

7. PLAN DE REALIZACIÓN

Matriz 3. Plan de realización.

Plan de Realización			
<i>Planes</i>	<i>Requerimientos</i>	<i>Estrategias</i>	<i>Fecha</i>
<i>Parte 1</i>			
Observación y diagnóstico Acercamiento al centro de práctica (Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía.) Acercamiento a la población (Diferentes grupos de personas que habitan el CDS.)	*Atención, disciplina y constancia. *Buena actitud y amabilidad. *Dispositivos de recolección de información, diarios de campo y registro audiovisual.	*Presentación sobre quien soy y que vengo a hacer al sitio. *Presentación de la Asesora de Práctica Docente con el agente cooperante. *Reuniones con la chica encargada de la sede para socializar los horarios de los diferentes grupos que habitan la sede y las diferentes actividades que aquí se realizan. *Registro fotográfico del lugar. *Darle a conocer en el lugar de prácticas, presentarme y hablar sobre mis intereses y mis	10 de febrero a 22 de marzo de 2022.

		objetivos en cuanto a la práctica académica. *Reconocer quienes dirigen el lugar y quienes permanece en él, para así tener una buena vía de comunicación y apoyo para realizar mejor las prácticas. *Crear vínculos con algunos representantes de los grupos que ofrecen talleres o actividades en el centro. *Presenciar y apoyar estos talleres.	
<i>Parte 2</i>			
Construcción del plan de acción.	*Investigar sobre los conceptos de interés en mi investigación, en este caso arteterapia, psicoanálisis, catarsis y expresión artística. *Investigar sobre arteterapia y elección de ejercicios apropiados para	*Lectura del Plan estratégico del CDS. *Lectura e investigación de la historia y el contexto del CDS. *Creación una serie de 9 talleres o encuentros, haciendo uso de la arteterapia como metodología y contenido educativo y del dibujo y la pintura como medios de expresión, comunicación, liberación y transformación.	23 de marzo a 15 de mayo de 2022.

	cada una de las sesiones. *Construir de una metodología y plan de trabajo. *Creación de los talleres, escritura y descripción de cada taller, sus momentos de desarrollo, sus objetivos, horarios y recursos necesarios para ser dictado.	*Redacción de una guía o plan de trabajo a seguir para cada una de las sesiones.	
<i>Parte 3</i>			
Ejecución del plan de acción. Realización de los talleres.	Papel tamaño carta Cartulina Papel periódico Lápices Lápices de colores Crayolas Marcadores Borradores Sacapuntas	Primera sesión: *Brindar un primer acercamiento al dibujo, en especial el dibujo del cuerpo humano ya que en próximos talleres trabajaremos con el retrato y autorretrato. *Aportar unos lineamientos teóricos y prácticos básicos del dibujo para que los	19 de mayo a 14 de julio de 2022.

	Tablero o papel para explicar los ejercicios Cinta Material visual de apoyo (Cartelera dibujo básico de anatomía humana y rostro). Bafle. Pinturas acrílicas color amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Cubetas de hielo para preparar la pintura. Pinceles. Trapos. Recipientes con agua. Material visual de apoyo (Círculo cromático,	participantes se sientan más cómodos con el uso de este. *Generar confianza y afinidad con los participantes del taller, darles a conocer y mostrarles que el aula de clase es un lugar tranquilo y de diversión. Segunda sesión: *Fomentar el ejercicio de la escritura. *Reflexionar sobre los momentos, personas o lugares más importantes de los últimos dos años. *Rescatar lo positivo, alegre y significativo de estos últimos dos años, pensando en lo bueno y no en lo malo ya que fue un tiempo difícil por la pandemia del Covid 19. *Promover la participación y socialización, hacer que los usuarios compartan sus	

	¿Qué es la pintura?).	opiniones, experiencias y resultados con el grupo para que así pierdan el miedo a hablar en público y a comunicar sus sentires. Tercera sesión: *Hablar sobre nuestras emociones y sentimientos, en especial hablar o escribir sobre lo que nos hace sentir bien y mal, además de pensar en nuestro cuerpo y en qué nos gusta o incómoda de él. *Expresar mediante el dibujo y la palabra cómo nos sentimos con nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestra vida en general. *Representar de una manera consciente e inconsciente mediante el dibujo nuestro yo interior, reflejar lo que somos y sentimos en una imagen o composición.	

		*Reconocer que lo que sentimos y pensamos sobre nosotros y los demás también se ve reflejado en nuestro cuerpo y en los síntomas que él experimenta. Cuarta sesión: *Hablar sobre nosotros mismos, contar cómo somos y cómo nos vemos. (Aprender sobre quiénes somos y cómo queremos presentarnos al mundo). *Hacer una descripción y dibujo físico, pero también teniendo en cuenta la subjetividad de cada persona. *Indagar sobre nuestra identidad, lo que nos hace ser nosotros mismos, únicos y diferentes a los demás. *Fomentar el autoconocimiento, la reflexión y el análisis crítico	

		sobre nuestros cuerpos y sobre lo que somos, lo que nos identifica y diferencia. *Exponer nuestro cuerpo, pero también nuestro sentir y nuestro modo íntimo de ser. Quinta sesión: *Clase de introducción a la pintura, el propósito de este taller por una parte es hablar y enseñar sobre teoría del color y el círculo cromático. *Por otra parte, la idea de la sesión es hablar por medio de la pintura sobre cómo nos sentimos, utilizar la pintura y el color como una herramienta para expresar lo que sentimos y pensamos. *Por último, mostrarles a los participantes que los colores pueden expresar sentimientos, psicología del color, cómo por medio de estos podemos hablar de algo sin palabras, solo utilizando formas, manchas y colores.	

		Sexta sesión: *Este taller se dividirá en dos momentos, un primer momento en el cual se experimentará un poco más con la paleta de color, la saturación y las tonalidades y un segundo momento en el cual se pasará a pintar un cuadro el cual exprese su mayor miedo, eligiendo un color que predomine en la obra. Séptima sesión: *En este taller la intención se centró en reconocer nuestra fuerza interior, reconocer que somos capaces de vencer nuestros miedos, al pensarnos como guerreros o superhéroes se invita a los participantes a identificar sus fortalezas y cualidades, a pensar de una manera positiva y visualizarse como personas valiosas y fuertes.	

		Por otra parte, el propósito del taller sigue siendo fortalecer la idea del arte como medio de expresión, liberación, revolución y empoderamiento. Octava sesión: *En este taller se realizará un dibujo de algún plano o vista del CDS. La intención es que los participantes elijan un lugar del centro que deseen dibujar, que les llame la atención o les parezca bonito. Además de esto, se agregará un escrito acerca de la experiencia vivida en las diferentes sesiones, donde se incluirán opiniones, sugerencias y apreciaciones de los participantes acerca de la docente y de los talleres en general.	
<i>Parte 4</i>			
Cierre de la investigación, recolección de	*Recolección de resultados (fotografías,	*Sistematizar la experiencia y recopilar evidencia.	15 de julio de 2022 a 30 de julio

resultados, análisis, reflexión y conclusiones.	videos y evidencias de las obras y de la experiencia de cada uno de los talleres) *Análisis y reflexión de los resultados obtenidos, según la teoría investigada y según la experiencia vivida. *Escritura de las conclusiones.	*Analizar los resultados obtenidos en cada sesión, las experiencias, opiniones, material audiovisual y obras artísticas. *Contrastar la teoría y conceptos investigados con los resultados de la experiencia en las sesiones. *Evaluar la validez, vigencia e importancia de la arteterapia, de la educación emocional, el psicoanálisis y la pedagogía popular en la contemporaneidad.	de 2023.
<i>Plan de socialización comunitaria y evaluación del trabajo</i>	Obras - pinturas y dibujos realizados en todas las clases y cinta.	Empapelatón Con cada una de las obras artísticas obtenidas como resultado de los pasados ocho talleres se procederá a empapelar diferentes lugares del CDS, para crear murales con los dibujos y las pinturas y darle un aire de galería al sitio.	14 de julio de 2022.

	Obras propias y medios audiovisuales.	Galería Itinerante de Artes Plásticas. Mediante la exposición de mi proceso de creación y producción, compartir con la comunidad tanto el resultado de los talleres, como las temáticas y conceptos trabajados en ellos y en mi obra artística personal.	05 de agosto de 2022.
<i>Plan de sistematización de experiencias, evidencias, y memorias</i>	*Recopilación, análisis de los resultados y conclusiones de la información obtenida de la experiencia tanto del trabajo investigativo como de la práctica docente en el CDS. *Escritura y organización de la información.	*Lectura y análisis de los diarios de campo y diarios de planeación realizados a lo largo de toda la investigación. *Análisis y reflexión de cada una de las obras artísticas realizadas por los participantes en cada sesión. *Realización de un paralelo o contraste entre la teoría y la práctica. Reflexionando si los conceptos investigados al principio de este proyecto siguen teniendo validez o importancia después de haber sido aplicados en campo. *Análisis y reflexiones escritas acerca de la totalidad de la experiencia.	15 de julio de 2022 a 30 de mayo de 2023.

<i>Plan de entrega de la propuesta de práctica</i>	Identificación y contextualización	*Establecer los momentos más importantes y significativos de la práctica docente in situ. *Elección y recopilación de las obras. *Realizar un análisis, interpretación y conclusión de la experiencia vivida como docente de artes plásticas	15 de julio a 30 de septiembre de 2022.
	Elaboración de la Propuesta	*Utilización del registro audiovisual recogido a lo largo de todos los talleres, las fotografías de las obras y las fotografías de las experiencias vividas en cada taller para crear un video que recopile toda esta información de una manera dinámica y atrayente para el espectador. *Creación de un mural con las fotografías de cada una de las obras artísticas logradas en cada clase, dibujos y pinturas de los participantes.	03 de octubre a 24 de octubre de 2022.
	Socialización	*Utilización de los medios audiovisuales y del mural	28 de octubre de 2022.

		para presentar la experiencia vivida. *Explicación clara de los temas y conceptos importantes y de interés en la investigación, de los objetivos y de los resultados obtenidos en la intervención.	

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y CIBERGRÁFICOS

Alcaldía de Medellín. (2015). *Plan de Desarrollo Local/ Comuna 7, Robledo*. Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUN A7_ROBLEDO.pdf.

Barco, J. (2006). *Vygotsky, las emociones y el arte. Aportes para la educación artística. Praxis Pedagógica*. 6. 70. DOI: 10.26620/uniminuto.praxis.6.7.2006.70-77. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/321133428_Vigostky_las_emociones_y_el_arte_Aportes_para_la_educacion_artistica.

Bassols, M. (2006). *La arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 1, 19-25. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110019A>.

Bethsabé Huamán, A. (2016). *Psicoanálisis y arte. Revista con la a. Psicología, Psicoanálisis y Psicoterapia con perspectiva de género*, 43. Recuperado de <https://conlaa.com/psicoanalisis-arte/>.

Brito Lorenzo, Z. (2008). *Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gómez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. ISBN 978-987-1183-81-4. Recuperado de: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100720021738/3Brito.pdf>.*

Bunster, C. (2018). *Psicoanálisis y la experiencia del arte. Red de Universidades Anáhuac*. Recuperado de <https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/psicoanalisis-y-la-experiencia-del-arte>.

Ceballos Ramos, L. M, Rodríguez Flores, L. A y González Corrales, S. C. (2018) *La metodología de la investigación cualitativa como necesidad en la carrera de licenciatura en enfermería. Revista de educación Mendive*, 16(3), 470-483. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962018000300470.

Espinosa, F. (2006). *Un viaje por arte terapia. Arteterapia: papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 1, 41-44. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110041A/9035>.

Espinosa, F. (2006). *La creación como proceso de transformación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 1, 11-18. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110011A/9020>.

Equipo editorial, Etecé. (2020). *Expresión*. Recuperado de: <https://concepto.de/expresion/>.

Freud, S. (1917). *Introducción al psicoanálisis*. Alianza Editorial. Recuperado de: <https://pc2vp.files.wordpress.com/2011/08/introduccionalpsicoanalisis.pdf>.

Gallegos, M. (2012). *La noción de inconsciente en Freud: antecedentes históricos y elaboraciones teóricas* *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*, vol. 15, núm. 4, 891-907. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/2330/233025245010.pdf>.

García, J y Mejía, M. (2023). *Arteterapia: Experiencias de terapeutas en la ciudad de Medellín*. Biblioteca Digital Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado de: https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/34635/10/Garc%c3%adaPaulina_Mej%c3%adaMariana_2023_ArteterapiaExperienciasMedell%c3%adn.pdf.

González López, A. D, de los Ángeles Rodríguez Matos, A. & Hernández García, D. (2011). *El concepto zona de desarrollo próximo y su manifestación en la educación médica superior cubana*. *Educación Médica Superior*, 25(4), 531-539. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412011000400013&lng=es&tlng=es.

Jiménez, C y Salazar, Y. (2012). *Formación Artística Comuna 7-Robledo*. Recuperado de <https://www.calameo.com/books/0024755751eb33060c7ed>.

Jové Peres, J.J. (2001). *Vygotsky y la educación artística. Comunicaciones del Congreso: Los valores del arte en la enseñanza*". 134-142. Recuperado de: <https://www.uv.es/~valors/Jove,J.pdf>.

Martínez, A. (2021). *Catarsis*. Recuperado de: <https://conceptodefinicion.de/catarsis/>.

Morán, M. (2021). *La Personería de Medellín advierte un alto número de casos de suicidio y*

- conductas suicidas en la ciudad. Personería Distrital de Medellín. Boletín de prensa 89.* 11 de oct de 2021. Recuperado de: <https://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/boletines-y-comunicados-antes-del-2021/509-la-personeria-de-medellin-advierte-un-alto-numero-de-casos-de-suicidio-y-conductas-suicidas-en-la-ciudad>.
- Samat, M.J. (2006). *Conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano*. Recuperado de: https://hortusmentis.files.wordpress.com/2018/03/conceptos_fundamentales_del psicoanálisis_freudiano.pdf
- Pazzagli, A. y Rossi Monti, M. (2011). *Psicoanálisis y arte: representaciones artísticas en los sueños de los pacientes. Aperturas psicoanalíticas: Revista Internacional Psicoanálisis*, 37. Recuperado de <http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=0000695>.
- Pérez, María de la A. (s.f.). *La Investigación Acción Participativa (I.A.P)*. Monografías. Recuperado de: <https://www.monografias.com/trabajos89/investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-participativa>.
- Polo, Lilia. (2000). *Tres aproximaciones al Arte Terapia. Arte, individuo y sociedad*, 12, 311-320. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=158040>.
- Ramírez, A y Arbesú, M.I. (2019). *El objeto de conocimiento en la investigación cualitativa: un asunto epistemológico. Enfermería universitaria*, vol. 16, núm. 4, 424-435. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-70632019000400424&script=sci_abstract.
- Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín. (s.f.). Recuperado de: <https://redartesvisualesmedellin.wordpress.com/>.

ANEXOS

Anexo 1. Diarios de campo.

Anexo A 1. Diario de campo primer taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -

<u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofia</u>

<u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:

Johana Zapata Tamayo

FECHA: jueves, mayo 19/2022

VISITA No. 1

ACCIONES REALIZADAS:

Primer taller de dibujo: acercamiento teórico y práctico a los principios básicos para dibujar, ejercicios de calentamiento, de observación y de dibujo del cuerpo y rostro humano.

LOGROS ALCANZADOS:

Primero que todo perder el miedo a dar una clase, a verme como profesora y hablar en público.

Conformar un grupo de personas interesadas en seguir con los talleres.

Dirigir el grupo con calma, tranquilidad y paciencia.

Se logró hacer todos los ejercicios planteados, incluso en el transcurso del primer taller hubo tiempo para desarrollar otros ejercicios que no estaban escritos en la planeación.

Realizar la clase en el tiempo estipulado para ello.

DIFICULTADES:

No todos los participantes dibujan o hacen los ejercicios al mismo ritmo o tiempo, así que cuando algunos terminaban antes hacían que el grupo se desconcentrara un poco, así que debía avanzar con algunos ejercicios para que esas personas no se quedarán sin hacer nada, aunque esto causaba que los otros se atrasarán o se sintieran un poco agobiados o presionados con terminar el ejercicio.

A la hora de la finalización del taller y la socialización de la experiencia y los sentires muchos se pusieron tímidos y no quisieron hablar o no sabían qué decir o no querían hablar en público así que para la próxima sesión debo pensar en una forma de incentivarlos y motivarlos a hablar y compartir sus opiniones.

MIS REFLEXIONES:

Para este taller no planeé poner música, pero me di cuenta que era necesario así que decidí poner algo de techno y música ambiente mientras los participantes desarrollaban los ejercicios y esto ayuda a que la clase fuera un poco más amena y divertida, ya que se sentían como más motivados con la música y no en silencio.

Decidí en este taller ser solo la guía, así que no realicé los ejercicios en conjunto con los participantes, debido a esto hubo algunos tiempos muertos en los que me encontraba sin hacer nada, solo supervisando o a la espera de alguna duda, así que decidí ir hablando con los

participantes, haciéndoles preguntas o poniéndoles conversación mientras ellos realizaban los ejercicios para que no sintieran que yo solo daba las órdenes y no era parte del taller, por esta razón decido el próximo taller incluirme y ser partícipe de los ejercicios igual sin distraerme y estando atenta a las dudas o preguntas que tengan los alumnos.

También me parece importante ir generando un vínculo con las personas que asistieron así que, al principio de la clase, mientras esperaba que fuera hora de comenzar y llegarán más personas, hablé con algunos de los alumnos, preguntándoles dónde vivían, qué hacían, su edad y si les gustaba el dibujo, para así entablar una relación de amistad con ellos y no me vean solo como una profesora sino también como alguien en quien confiar y con quien hablar.

En la planeación de los talleres había decidido dividir los grupos en dos, uno de niños y adolescentes y otro de jóvenes y adultos, al llegar el día del taller me di cuenta que a algunas personas no les daban bien los horarios pero aun así querían participar, así que en los dos talleres se mezclaron personas de diferentes edades, no era como estaba planeado pero resultó bien aunque me di cuenta que según las edades las personas tienen diferentes capacidades creativas y comunicativas lo que hay que tener muy presente.

Anexo A 2. Diario de campo segundo taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -

Centro de Desarrollo Social Villa Sofía

Asociación Comité Central “Dejando Huella”

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:

Johana Zapata Tamayo

FECHA: jueves, mayo 25/2022

VISITA No. 2

ACCIONES REALIZADAS:

En este taller se hicieron dos actividades, primero uno de escritura donde en una hoja de papel escribimos tres momentos, personas, lugares o recuerdos importantes o relevantes de estos

últimos dos años para luego pasar a hacer un dibujo, una composición de medio pliego donde unimos estos tres aspectos y luego le dimos un nombre, por último, la intención de ejercicio también era socializar al final y hablar sobre estos tres aspectos que elegimos y por qué, además de explicar por qué el nombre de la composición.

LOGROS ALCANZADOS:

Mantener un grupo de buen número de personas, aunque al primer taller no asistieron muchos, el segundo si se llenó y aunque hubo nuevos integrantes también hay personas que están siendo constantes y aplican lo aprendido en clases anteriores.

Con ayuda de un incentivo (en esta ocasión un dulce) logré que cada participante del taller se animara a socializar, compartir y hablar sobre los trabajos realizados. Esta vez hubo más participación por parte de los alumnos en este aspecto.

Sentirme más segura y cómoda al hablar y dirigir el grupo.

Ser parte del ejercicio, aunque solo pude realizarlo en el primer taller ya que en el segundo había más gente y debía concentrarme en mantenerlos a ellos realizando bien el ejercicio.

Construir un reconocimiento como profesora de artes entre la población, ya que varias personas me saludan fuera del sitio de prácticas y me reconocen como la profesora.

En este taller también pude ver que entre los alumnos hablaron más y se integraron, ya que la clase pasada cada uno era como por su lado en cambio en esta hablaron sobre sus ejercicios mientras los hacían además de que se fomentó el compartir ya que los materiales fueron pocos para el segundo grupo, pero todos respetaron y compartieron.

DIFICULTADES:

El taller estaba diseñado para en un primer momento desarrollar un ejercicio de escritura, algunos de los chicos tienen entre 5 y 6 años, así que algunos no saben escribir aún y hubo que hacer un acompañamiento con ellos para poder desarrollar de una buena manera el ejercicio, aunque cabe anotar que estos niños pequeños se desconcertaron un poco del ejercicio y algunos no lo realizaron de la manera adecuada o no siguieron las instrucciones.

En el segundo taller llegaron demasiadas personas, de diferentes edades, los jóvenes y adultos se portaron un poco más tranquilos y se concentraron más, haciendo con seriedad el ejercicio planteado pero la mayoría de los niños no lo hicieron así, ya que ellos son más inquietos y distraídos, algunos chicos dejaron el ejercicio a medias o solo dibujaron lo que querían sin prestar atención a las instrucciones e indicaciones.

Algunos chicos suelen sentirse frustrados o desmotivados porque sienten que sus dibujos son feos o que no lo hacen bien, además se le suma que algunos otros chicos se burlan de los resultados, es una situación un poco difícil de controlar, pero siempre trato de mantener motivados a los alumnos y exigir mucho respeto por los demás, aunque a veces se sale de control.

En el segundo taller se quedaron un poco cortos los materiales, tener esto en cuenta para la próxima sesión.

MIS REFLEXIONES:

Para los más chiquitos que no sabían escribir o los más niños se les fue un poco más difícil concentrarse en el ejercicio de escritura, a algunos los tuve que acompañar y presionar un poco más para que se concentraran y escribieran, normalmente les pido que escriban dos renglones por respuesta para que así fortalezcan el ejercicio de la escritura, ya que muchos, incluyéndome decidimos resumir mucho a la hora de escribir y se nos quedan cortas las palabras.

Los chicos más grandes, jóvenes y adultos se tomaron con más seriedad el ejercicio, pensando con más atención en los momentos, lo que hizo que el ejercicio de dibujo fuera más enriquecedor y detallado.

A la hora de la socialización muchos chicos estaban dispersos y no prestaron mucha atención a lo que decían sus compañeros, por esto, para la próxima clase tendré más cuidado en este parte para que todos nos concentremos y respetemos la palabra de los demás, ya que me parece importante que los chicos hablen sobre lo que hicieron y por qué.

Al final decidí que le pusieran nombre a su dibujo, esto ayuda a que unifiquen todas sus ideas y tengan más sentido, además los obliga a pensar en una forma de nombrar todos esos sentimientos, recuerdos y pensamientos.

Incentivarlos con un dulce para que socialicen su trabajo funcionó muy bien, los chicos se animaron a hablar en público, aunque les diera pena, es una estrategia que seguiré implementando en los demás talleres.

Anexo A 3. Diario de campo tercer taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO:

Centro de Desarrollo Social Villa Sofía
Asociación Comité Central “Dejando Huella”

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:

Johana Zapata Tamayo

FECHA: jueves, junio 1/2022 **VISITA No. 3**

ACCIONES REALIZADAS:

Realizamos una cartografía corporal

Primero realizamos un ejercicio de escritura y luego un dibujo de nuestro cuerpo en tamaño real en papel periódico con crayolas, en él dibujamos tanto dentro como afuera las respuestas que le dimos en el ejercicio de escritura a preguntas como: qué nos hace sentir feliz o triste, qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestro cuerpo, entre otras.

Por último, socializamos el resultado y el nombre de la obra, ¿qué hicimos y por qué?

LOGROS ALCANZADOS:

Es importante reconocer que hay chicos que desde la primera sesión han sido constantes y han ido a cada taller y realizado los ejercicios con concentración y ganas, lo que ha permitido que se vean avances en cuanto al dibujo, se ven más sueltos, más creativos y fluidos, además esto

ha hecho que el taller sea un lugar más seguro y de confianza ya que nos hemos ido conociendo y con cada taller las personas se sienten más confiadas para hablarme y hablar con los demás.

También he notado que es un lugar que ha propiciado el compartir, aunque no todos los alumnos se conozcan en este taller note que hablan más entre ellos mientras realizan los ejercicios, además de que se apoyan y comparten sus pensamientos.

El momento de la socialización fue de los mejores del taller, ya que en esta sesión el ejercicio fue tomado con muy seriedad y concentración lo que hizo que hubiera muy buenos resultados en cuanto a la forma en que hablaron sobre sus dibujos y de lo que hablaron, del amor propio, de los miedos, de lo que eran y les gustaba y lo que no y cómo lo transformaron en algo bueno o en algo lleno de color o algo más bonito.

DIFICULTADES:

El espacio fue un poco pequeño para la actividad, ya que realizamos dibujos de tamaño muy grande, la ventaja fue que fueron pocas personas y pudimos acomodarnos, aunque estuvimos un poco estrechos, para este tipo de talleres pensar en un espacio más grande para la próxima, ya que en el CDS hay diversidad de espacios y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la planeación y desarrollo del taller.

En este ejercicio como en el anterior note que los participantes son algo perezosos para escribir, normalmente doy entre 15 y 20 minutos para escribir y responder las preguntas, de los cuales muchos alumnos solo se toman 10 y el resto del tiempo no hacen nada más, lo que me obliga a veces a seguir con el ejercicio para que estas personas no sientan que hay mucho tiempo muerto, aunque esto hace que el grupo se divida ya que hay personas que si se toman el ejercicio de escritura más en serio y lo hacen con más tranquilidad y se toman todo el tiempo, por esto a veces algunos alumnos se atrasan o se adelantan.

En este taller estuvimos en un espacio abierto lo que hizo que hubiera algunas distracciones como otros niños jugando alrededor u otras personas en otras actividades y esto distrajo por ratos a algunos alumnos, pero se pudo manejar la situación.

MIS REFLEXIONES:

En este tipo de ejercicios, donde no hay muchas técnicas o conceptos que explicar, sino que es una exploración más de cada individuo con el material, con su cuerpo y su pensamiento, la música se convierte en un elemento muy importante para no dejar caer la energía del taller, ya que tal vez en silencio se pueda llegar a sentir incomodidad o aburrición.

En esta sesión no realice el ejercicio sino que estuve más pendiente de cada persona, observando su trabajo, cómo lo hacían y preguntando sobre lo que estaban dibujando, me di cuenta que se hace necesario este acompañamiento con cada persona para que no se vuelvan conformistas o perezosos y desarrollen el ejercicio de mejor manera, note que al decirles cosas como que rayaran más, dieran más detalles, llenarán todo el papel, entre otras, se logró que el resultado del dibujo fuera una obra más completa, colorida y que expusiera de una manera clara y creativa las respuestas que le habían dado anteriormente a las preguntas del inicio de la sesión.

El momento de la socialización para mí es el más enriquecedor, en esta socialización salieron a relucir temas como el amor propio, la autoestima, la identidad sin necesidad de haberlos mencionado, las personas se comprometieron bastante con el ejercicio y lo hicieron de una manera muy reflexiva y consciente, esto permitió que al final de la sesión, cuando hablaron de sus trabajos, pudieran dar buenos argumentos y explicaciones sobre sus piezas y alcanzaran un nivel de reflexión más alto, ya que fueron más allá de lo visual, de lo que se veía en el papel y les dieron significados importantes a las formas, los colores, a su cuerpo.

Anexo A 4. Diario de campo cuarto taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO:

Centro de Desarrollo Social Villa Sofía

Asociación Comité Central “Dejando Huella”

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:

Johana Zapata Tamayo

FECHA: jueves, junio 09/2022

VISITA No. 4

ACCIONES REALIZADAS:

Ejercicio de escritura y autorretrato mirándose en un espejo y teniendo en cuenta las respuestas que le dieron a las preguntas del ejercicio de la clase, cómo: describe tu personalidad, tu físico, qué te gusta y que no de ti mismo, entre otras.

Al final de la clase socializamos los autorretratos, sus nombres y significados.

LOGROS ALCANZADOS:

Uno de los logros de este taller fue lograr que los niñ@s y jóvenes se mirarán en el espejo por un buen tiempo, ya que algunos eran tímidos y les resultaba difícil mirarse y analizarse.

Otro de los aciertos del taller fueron las preguntas, aunque fueron un poco complicadas de entender para algunos de los chic@s más pequeños, fueron preguntas que los ayudaron a analizar y reflexionar sobre cómo son y lo que son, siento que algunos de los chic@s que se tomaron más en serio la actividad consiguieron hablar de ellos mediante su autorretrato de una forma más profunda, real y creativa.

DIFICULTADES:

Por el mal clima no llegaron personas al taller de las 2 pm, solo asistió una niña de 6 años así que decidí darle el taller solo a ella y sentarme a dibujar y realizar el ejercicio junto con ella, por esta razón el taller duró menos ya que la niña era muy tímida y fue difícil hablar con ella, aunque logré que realizará el ejercicio, la clase fue algo silenciosa y tuve que estar motivándola para que dibujará y explicando varias veces las preguntas ya que algunas no las entendía.

Por otro lado, en la clase de 4 pm, algunas niñas (que tienen entre 10 y 12 años) no se tomaron el ejercicio en serio ni lo hicieron de una manera concentrada, así que toda la clase tuve que estar “regañándolas” y presionando para que pintaran y siguieran con el ejercicio, aunque a la final lo lograron terminar, pero estuvieron toda la clase distraídas, molestando y distrayendo a otras compañeras.

MIS REFLEXIONES:

Como la profesora y directora del grupo se hace importante manejar la calma y la paciencia, hay talleres en que los chicos llegan muy desconcentrados o habladores y se hace importante mantener el orden en el aula, obvio hablando con respeto pero con firmeza y recordando que las personas que van a estos talleres es porque desean y quieren hacerlo, no es una obligación para ellos por este motivo también es importante mantener el asombro, la diversión y estimular ese deseo para que las clases no se vuelvan monótonas o aburridas.

Por último he identificado ciertos chicos que tienen demasiado potencial con el dibujo así que he tratado de concentrarme en ellos, sin favoritismos pero con la intención de impulsarlos y motivarlos a seguir y a mejorar, ya que siento que a veces les da miedo rayar y experimentar y al ejercer un poco de presión y más acompañamiento, he notado que se han soltado más, han realizado muy buenos trabajos de representación y creatividad, además de que se han divertido y ha aumentado su confianza en su trabajo y capacidades.

Anexo A 5. Diario de campo quinto taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -	
<u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofia</u> <u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>	
NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:	
Johana Zapata Tamayo	
FECHA: jueves, junio 16/2022	VISITA No. 5
ACCIONES REALIZADAS:	
Clase de iniciación a la pintura	
Teoría del color: colores primarios y secundarios	
Mezclas de colores: cómo obtener los colores secundarios y terciarios a partir de la combinación de los primarios.	

Ejercicio de pintura respondiendo a la pregunta: ¿Cómo te sientes hoy?

Por último, socialización del ejercicio y del nombre elegido para la obra.

LOGROS ALCANZADOS:

Siento que esta clase se la tomaron muy en serio todos los chicos, los vi muy concentrados en la explicación y en la realización de los ejercicios, siento que fue más divertida para ellos al utilizar la pintura, vi que se emocionaron al mezclar y conseguir los colores, además de que explorar nuevas técnicas y materiales fue para ellos, en mi sentir, una experiencia alegre, divertida y enriquecedora.

DIFICULTADES:

Trabajar con pintura y niños pequeños (entre 6 y 10 o 12) fue todo un reto y un caos, les encanta manchar, derrochar pintura, no tienen cuidado con el espacio, ni con sus compañeros, aunque realizaron el ejercicio de una buena manera y de la mejor energía y disposición dejaron todo el sitio vuelto nada, súper sucio, gastaron muchísima pintura y papel de más y no ayudaron a organizar, apenas terminaron se fueron.

MIS REFLEXIONES:

Pude notar en esta sesión que los más chiquitos (entre 6 y 12 años) son más de hacer, note que no pensaban mucho, se iban directamente a manchar y conforme iban manchando le iban dando forma a su trabajo o iban descubriendo lo que querían hacer, incluso algunos sentían que se equivocaban y empezaban de cero, en cambio los adolescentes, jóvenes y personas más adultas son más analíticas y piensan mucho más antes de empezar a manchar y pintar, primero se dan la oportunidad de organizar las ideas en su mente y luego empezar a construir la obra, aunque obviamente en los dos casos los alumnos iban descubriendo cosas mientras pintaban y a veces no resultaba como lo estaban pensando.

Por otra parte, sigo pensando que el ejercicio de socialización al final de la clase es de lo más importante de la sesión, ya que hay chicos que han logrado dejar la pena y la inseguridad al lado para compartir sus ideas, opiniones y trabajos, siento que al hablar de sus pinturas hablan de lo que son y de lo que sienten de una manera más tranquila, obviamente también se hace

importante no obligar a las personas a hacerlo si estas no quieren hablar, la intención es que se sientan cómodos y se diviertan, no que se sientan presionados a hablar, ya que también he visto que algunos de los participantes tocan temas muy personales en sus pinturas y a veces esto puede ser difícil de compartir, por esta razón mientras están en el proceso de creación y pintura me voy acercando individualmente a hablar con cada persona por si esto los hace sentir más cómodos, no tener que expresar sus ideas ante todos sino sólo ante una persona, esto también me ha permitido crear lazos más cercanos con cada uno de ellos e irlos conociendo.

Anexo A 6. Diario de campo sexto taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -	
<u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofia</u>	
<u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>	
NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:	
Johana Zapata Tamayo	
FECHA: jueves, junio 23/2022	VISITA No. 6
ACCIONES REALIZADAS:	
En esta sesión hicimos una obra pictórica respondiendo a la pregunta: ¿a qué le tienes miedo? además de esto practicamos mezcla de colores y colocamos la paleta de colores que utilizamos en la pintura a un lado para evidenciar que colores se usaron en la creación de esta obra.	
LOGROS ALCANZADOS:	
Los chicos que se toman más en serio el ejercicio y fueron más allá de algo simple o de lo primero que se le vino a la cabeza, lograron realizar pinturas llenas de muchos símbolos y significados, convirtieron eso a lo que le temen en algo visiblemente más bonito y más	

colorido, se nota que varios chicos empiezan a utilizar el arte, en este caso la pintura, como medio de comunicación y expresión.

A la hora de la socialización al finalizar la clase salieron temas muy importantes como la presión social, el miedo a la soledad, la pedofilia, el temor a sí mismos, entre otros.

DIFICULTADES:

Al igual que en la sesión pasado la mayoría de asistentes fueron niños entre los 6 y 12 años, a esta edad son muy enérgicos y les gusta mucho ensuciar y manchar por esta razón todo el espacio quedó demasiado pintado y desorganizado por lo cual tuve que terminar un poquito antes los talleres para poder dedicarle tiempo a la limpieza ya que el espacio es prestado y debe quedar limpio y organizado al momento de finalizar el día.

Por otra parte, muchos de los asistentes no fueron más allá con su pintura, solo pintaron cosas simples, no se dieron el tiempo de pensar bien a qué le temían, sino que con el afán de terminar rápido pintaron lo primero que se le vino a la mente, incluso algunos chicos le copiaron a otros sus ideas y resultaron pinturas muy similares.

Por último el recurso de utilizar vasos plásticos para las mezclas fue algo equivocado, ya que así gastan demasiada pintura porque para hacer algún color o alguna mezcla se exageran con la cantidad y al final no terminan utilizando todo el producto que hicieron, además esto hace que generemos mucha más basura al finalizar el taller y es algo que quisiera mejorar, por esta razón la próxima sesión utilizare solo las cubetas de hielo donde el espacio es más reducido y así no utilizan producto de más.

MIS REFLEXIONES:

Algo relevante a mencionar es recalcar a los niños la importancia del compartir con sus demás compañeros, como estos talleres son básicamente sostenidos por la autogestión y por materiales e insumos propios no siempre estos son suficientes para que cada asistente tenga sus propios colores o muchos pinceles o donde mezclar cada color, por esta razón a lo largo de la sesión les recuerdo que deben compartir, que tal vez otro compañero puede necesitar los colores o materiales que yo tengo y que no estoy utilizando, con esto también se promueve la

integración entre los participantes, que se conozcan y hablen sobre ellos y sobre sus obras, así generan nuevas amistades y el ambiente se vuelve más cómodo y divertido.

Al final de cada sesión siempre socializamos nuestros trabajos, con sus significados y opiniones, a veces no todos los asistentes se concentran en este momento por esto también se hace importante recordarles que debemos prestarle atención y escuchar a nuestros compañeros cuando hablan, ya que están compartiendo algo importante para cada uno de ellos, esto es con la intención de promover el respeto, la escucha y el interés por las cosas de los demás, así como nos gusta que nos escuchen, también debemos escuchar, la intención es fomentar el compartir, dejando a un lado lo individual.

Anexo A 7. Diario de campo séptimo taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -	
<u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofía</u> <u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>	
NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:	
Johana Zapata Tamayo	
FECHA: jueves, junio 30/2022	VISITA No. 7
ACCIONES REALIZADAS:	
En esta sesión la intención fue crear una obra pictórica, un autorretrato en donde nos visualizamos como guerreros o superhéroes, las indicaciones fueron por lo menos incluir un poder al personaje además de tener presente la paleta de colores que utilizamos e incorporar está a la pintura en un lado.	
Otra indicación fue trabajar a par en el fondo y la figura, no solo concentrarse en el personaje, su poder y su vestimenta sino también en el ambiente o sitio que iba a estar, esto para lograr realizar una obra mucho más completa.	

LOGROS ALCANZADOS:

Algunos de los chicos que si hicieron el ejercicio de una manera seria y pensada lograron crear personajes muy bonitos con poderes relevantes como el buen autoestima, la fuerza, la valentía, entre otros, logrando así relacionar sus personaje ficticio con ellos mismos, creándose a partir de experiencias propias y valores que cada uno reconoció en sí mismo, por otra parte también fue una manera para crear un personaje, un héroe que luchaba contra sus miedos, que los transformaba en algo fuerte y algo bonito.

Por último, muchos de los chicos empezaron a comprender más los conceptos de fondo y figura y lograron aplicarlos a sus obras, logrando así una pintura mucho más detallada, creativa y colorida.

DIFICULTADES:

Este día hubo una fiesta de cumpleaños en el salón principal del CDS, el cual queda al frente de la antesala donde suelo dictar los talleres, esta fiesta duró toda la tarde y tenían la música demasiado fuerte por esta razón se me hizo difícil dictar la clase ya que por un lado los chicos estuvieron super desconcentrados, no pudimos hacer el ejercicio de relajación porque no teníamos el silencio y la calma necesaria para este ejercicio, por otra parte me tocaba prácticamente gritar para que los chicos me escucharan lo que dificulto que la clase tuviera orden y pudiéramos realizar las actividades de acuerdo a lo planeado, por último al estar tan dispersos los chicos no seguían órdenes y muchos no realizaron el ejercicio de una manera pensada, solo lo hicieron por pintar y pasar el rato.

Al final la socialización también fue complicada ya que no nos escuchábamos lo suficientemente bien y todos estaban prestando atención a diferentes cosas.

MIS REFLEXIONES:

Muchas veces en los talleres no puedo sentarme a realizar las actividades con los chicos ya que debo estar pendiente del proceso de ellos, de guiarlos, motivarlos y también de mantener un orden, pero este día pude realizar el ejercicio con el primer grupo y noté que los chicos se sentían más seguros para empezar a realizar su obra al ver la forma y el proceso de mi personaje, algunos decidieron seguir los pasos que yo realice para la construcción del

personaje, haciendo uso de todo el papel, centrándose en la anatomía del personaje, su vestimenta e incluyendo el fondo como parte de su obra.

Por otra parte, note que algunos chicos cuando ven que a alguien le está quedando bien la pintura o el dibujo deciden copiar lo que los compañeros están haciendo, aunque no sea correcto del todo porque siento que no exploran sus propias capacidades o creatividad, los ayuda a sentirse un poco más seguros y cómodos pintando o dibujando y aunque no todos solo deciden imitar, otros toman como referencia lo que hacen otros compañeros para inspirarse y adaptarlo a sus propias creaciones.

Anexo A 8. Diario de campo octavo taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: - <u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofia</u> <u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>	
NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE: Johana Zapata Tamayo	
FECHA: jueves, Julio 07/2022	VISITA No. 8
ACCIONES REALIZADAS: Cierre de la temporada de talleres: este día dibujamos varias vistas del Centro de Desarrollo Social, además realizamos un ejercicio de escritura donde se le dejaba un mensaje a la profe o al centro expresando cómo se habían sentido en los talleres y se les había gustado o no, por último hicimos una socialización de nuestros dibujos, de cómo nos sentimos y por parte de la profe, ósea yo, di un mensaje de agradecimiento y felicidad a los chicos por ser parte de este proyecto y los invite a una empapelatón para colocar nuestras obras en toda el centro para que toda persona que lo visitara pudiera ver el proceso y resultado de esta experiencia.	
LOGROS ALCANZADOS:	

Los chicos como siempre llegaron con una excelente actitud y con mucha energía y ganas de pintar, lo que hizo que a pesar de que estuviera enferma el taller se desarrollara de una forma exitosa.

Muchos de los chicos al ver que andaba indispuesta me ayudaron mucho con el taller, repartiendo materiales, pegando las obras en la pared, compartiendo y hablando entre ellos para que el taller no fuera aburrido y el espacio fuera agradable y divertido, al final también los chicos me ayudaron de muy buena disposición a recoger todo, guardar materiales y organizar el espacio para colaborar ya que andaba indispuesta.

Por último, me sorprendió que varias personas se me acercaron a preguntar por cuando iniciamos de nuevo los talleres ya que estaban interesados en ser parte de ellos o traer a sus hijos ya que habían notado que era un espacio muy agradable y habían visto buenos resultados.

DIFICULTADES:

Este día me levanté muy enferma a causa de mi ansiedad, con náuseas, dolor de cabeza y sin fuerzas, por esta razón se me dificultó un poco dictar el taller de una forma activa, no pude estar rotando mucho por los diferentes participantes o hablar mucho con ellos ya que me sentía demasiado mal, incluso el segundo taller tuve que terminarlo unos minutos antes porque ya no me sentía capaz de continuar.

MIS REFLEXIONES:

Hay días en los que no siempre me voy a sentir bien, en general por la ansiedad para la mayoría de los talleres me levantaba enferma pero ante todo la responsabilidad, pensaba en que este espacio lo estoy construyendo con mi esfuerzo y dedicación así que debía ser constante e ir a todos los talleres sin cancelarlos ya que como son mis primeras intervenciones en el CDS y en la comunidad como docente de artes tengo que mostrar una imagen responsable y constante para así poder visibilizarme en la comunidad y darme a conocer.

También noté que a pesar de lo mal e indispuesta que me pudiera sentir antes de los talleres, cuando llegaba a dar la clase mi actitud cambiaba y muchos de los síntomas desaparecen ya que me sentaba bien distraerme y divertirme con las personas que asistían al taller.

Anexo A 9. Diario de campo noveno taller.

NOMBRE DEL ESCENARIO: -	
<u>Centro de Desarrollo Social Villa Sofía</u> <u>Asociación Comité Central “Dejando Huella”</u>	
NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE:	
Johana Zapata Tamayo	
FECHA: jueves, Julio 14/2022	VISITA No. 9
ACCIONES REALIZADAS:	
Empapelatón Con los resultados de todos los talleres (las diferentes pinturas y dibujos) forramos o empapelamos diferentes paredes del CDS en forma de exposición o muestra de los resultados de los talleres de arteterapia.	
LOGROS ALCANZADOS:	
Mostrar y evidenciar los resultados de los talleres, visibilizando el talento artístico que hay en la comunidad y en el barrio. Darles importancia y relevancia a las diferentes obras de los asistentes del taller, para que se sientan motivados a seguir siendo parte de estos espacios además de seguir experimentando con el dibujo y la pintura.	

DIFICULTADES:

Como todo es desde la autogestión este día no calculé bien cuánto material en este caso cinta, necesitamos para empapelar todos los muros que elegimos, por esta razón nos quedamos un

poco cortos y no fue posible exponer todos los dibujos ya que la cinta que utilizamos tampoco fue la más adecuada para pegar las obras y algunas eran muy pesadas y no se sostenían pegadas en la pared.

MIS REFLEXIONES:

Anexo B. Guía de planeación de los talleres.

Anexo B 1. Guía de planeación primer taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	INICIACIÓN AL DIBUJO
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	1
Hora y fecha	Jueves, mayo 19/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm

Propósitos pedagógicos de las actividades	Brindar un primer acercamiento al dibujo, en especial el dibujo del cuerpo humano ya que en próximos talleres trabajaremos con el retrato y autorretrato. Aportar unos lineamientos teóricos y prácticos básicos del dibujo para que los participantes se sientan más cómodos con el uso de este.
	Generar confianza y afinidad con los participantes del taller, darlos a conocer y mostrarles que el aula de clase es un lugar tranquilo y de diversión.

Actividades	(2:00 pm a 2:30 pm) - (4:00 pm a 4:30 pm) Saludo y bienvenida Ejercicio de respiración Presentación del docente y de los talleres (2:30 pm a 3:30 pm) - (4:30 pm a 5:30 pm) *Ejercicio de trazos y líneas (ejercicio de motricidad) (aprestamiento por medio de la motricidad gruesa para afinar el trazo) para calentar y soltar la mano *Ejercicio cuerpo humano (Explicación de cómo hacer un cuerpo humano con formas geométricas básicas) *Ejercicio autorretrato para soltar la mano (Dibujar al compañero sin mirar y mirando el papel) *Ejercicio de rostro (Explicación básica de cómo hacer un rostro y práctica). (3:30 pm a 4:00 pm) - (5:30 pm a 6:00 pm) Cierre y reflexión Preguntas: ¿Cómo se sintieron con el taller? ¿Qué piensan del arte? ¿Cuándo se sienten mal qué hacen? Observaciones u opiniones
Materiales	Papel tamaño carta Lápices Lápices de colores

	Borradores Sacapuntas Tablero o papel para explicar los ejercicios Cinta Material visual de apoyo (Cartelera dibujo básico de anatomía humana y rostro).

Anexo B 2. Guía de planeación segundo taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	LÍNEA DEL TIEMPO
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	2
Hora y fecha	Jueves, mayo 25/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	Fomentar el ejercicio de la escritura Reflexionar sobre los momentos, personas o lugares más importantes de los últimos dos años Rescatar lo positivo, alegre y significativo de estos últimos dos años, pensando en lo bueno y no en lo malo ya que fue un tiempo difícil por la pandemia del Covid 19

	Promover la participación y socialización, hacer que los usuarios compartan sus opiniones, experiencias y resultados con el grupo para que así pierdan el miedo a hablar en público y a comunicar sus sentires.
Actividades	(2:00 pm a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que todos los participantes del taller lleguen. (2:10 pm a 2:30 pm) (4:10 pm a 4:30 pm) Saludo Ejercicio de respiración Explicación de la actividad (Línea del tiempo: 3 momentos importantes, relevantes o felices de los últimos dos años) (2:30 pm a 3:00 pm) (4:30 pm a 5:00 pm) Escritura y reflexión Elección de los tres momentos y una pequeña descripción escrita sobre este. (3:00 pm a 3:40 pm) (5:00 pm a 5:40 pm) Realización de la línea de tiempo Dibujos sobre los tres momentos elegidos (3:40 pm a 4:00 pm) (5:40 pm a 6:00 pm) Socialización de los ejercicios y cierre de la sesión acompañado de las reflexiones por parte de los participantes del taller.

Materiales	Medio pliego de papel o cartulina para cada persona del taller Hojas de papel tamaño carta Lápices Lápices de colores

	Crayolas de diferentes colores Borradores Sacapuntas Tablero o papel para explicar los ejercicios o dudas que tengan los participantes Cinta Material visual de apoyo (Cartelera dibujo básico de anatomía humana y rostro). Música

Anexo B 3. Guía de planeación tercer taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	MI CUERPO
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	3
Hora y fecha	Jueves, junio 1/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	Fomentar el ejercicio de la escritura Hablar sobre nuestras emociones y sentimientos, en especial hablar o escribir sobre lo que nos hace sentir bien y mal, además de pensar en nuestro cuerpo y en qué nos gusta o incómoda de él.

	Expresar mediante el dibujo y la palabra cómo nos sentimos con nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestra vida en general. Poder traducir las palabras a dibujos, no solo comunicar con palabras sino también con símbolos, colores, formas, etc. Representar de una manera consciente e inconsciente nuestro yo interior, reflejar lo que somos y sentimos en una imagen o composición. Reconocer que lo que sentimos y pensamos sobre nosotros y los demás también se ve reflejado en nuestro cuerpo y en los síntomas que él experimenta.

Actividades	(2:00 pm a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que todos los participantes del taller lleguen. (2:10 pm a 2:20 pm) (4:10 pm a 4:20 pm) Saludo Ejercicio de respiración Explicación de la actividad (Ejercicio de escritura y cartografía corporal) (2:20 pm a 2:50 pm) (4:20 pm a 4:50 pm) Escritura y reflexión Responder las siguientes preguntas: ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir triste? ¿Qué te gusta de tu cuerpo y por qué? ¿Qué no te gusta de tu cuerpo y por qué?

	¿Qué te gusta y qué no te gusta de ti mismo? Aspectos o cualidades que consideres importantes o relevantes en ti mismo. Aspectos o cosas que consideres debas mejorar o trabajar. (2:50 pm a 3:40 pm) (4:50 pm a 5:40 pm) Realización de la cartografía corporal Dibujo el cuerpo en tamaño real incluyendo las reflexiones escritas que se hicieron anteriormente, ¿cómo puedo representar esas respuestas y dibujarlas en mi cuerpo? (3:40 pm a 4:00 pm) (5:40 pm a 6:00 pm) Socialización de los ejercicios y cierre de la sesión acompañado de las reflexiones por parte de los participantes del taller.

Materiales	Papel del tamaño del cuerpo de cada uno de los alumnos (Rollo de papel periódico) Hojas de papel tamaño carta Lápices Lápices de colores Crayolas de diferentes colores Marcadores Borradores Sacapuntas Tablero o papel para explicar los ejercicios o dudas que tengan los participantes Cinta Material visual de apoyo (Cartelera dibujo básico de anatomía humana y rostro). Música

Anexo B 4. Guía de planeación cuarto taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉN ERES?
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	4
Hora y fecha	Jueves, junio 9/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	Hablar sobre nosotros mismos, contar cómo somos y cómo nos vemos. (Aprender sobre quiénes somos y cómo queremos presentarnos al mundo). Hacer una descripción y dibujo físico, pero también teniendo en cuenta la subjetividad de cada persona. Autoexaminarse y autorepresentarse. Indagar sobre nuestra identidad, lo que nos hace ser nosotros mismos, únicos y diferentes a los demás. Fomentar el autoconocimiento, la reflexión y el análisis crítico sobre nuestros cuerpos y sobre lo que somos, lo que nos identifica y diferencia.

	Exponer nuestro cuerpo, pero también nuestro sentir y nuestro modo íntimo de ser.
Actividades	(2:00 pm a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que lleguen las personas al taller. (2:10 pm a 2:40 pm) (4:10 pm a 4:40 pm) Saludo Ejercicio de respiración Explicación de la actividad (Ejercicio de escritura y autorretrato) Explicación de qué es un autorretrato. (2:40 pm a 3:00 pm) (4:40 pm a 5:00 pm) Ejercicio de escritura Responder las siguientes preguntas ¿Qué ves? ¿Quién eres? Describe físicamente Describe tu personalidad (explicar qué es la personalidad si alguien tiene dudas sobre esto) ¿Qué te gusta de ti mismo? ¿Qué no te gusta de ti mismo? ¿Qué crees que te hace diferente de los demás? Cualidades que te diferencien (Explicar que es una cualidad si es necesario) (3:00 pm a 3:40 pm) (5:00 pm a 5:30 pm) Realización del autorretrato Mirarnos al espejo y decidir el gesto o la posición en la que nos vamos a dibujar.

	Realizar el dibujo con líneas, sombras y detalles (Este será de tamaño carta para tener suficiente tiempo de realizar un buen dibujo, con color y detalles). (3:40 pm a 4:00 pm) (5:40 pm a 6:00 pm) Socialización del autorretrato y el nombre que le pusimos Reflexión y cierre de la sesión.
Materiales	Hojas de papel tamaño carta Lápices Lápices de colores Crayolas de diferentes colores Marcadores Borradores Sacapuntas Tablero o papel para explicar los ejercicios o dudas que tengan los participantes Cinta Material visual de apoyo (Cartelera dibujo básico de anatomía humana y rostro). Música (Bafle)

Anexo B 5. Guía de planeación quinto taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	INICIACIÓN A LA PINTURA ¿CÓMO TE SIENTES HOY?
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”

Día #	5

Hora y fecha	Jueves, junio 16/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	
Actividades	(2:00 a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que lleguen las personas al taller y poder iniciar. (2:10 pm a 2:30 pm) (4:10 pm a 4:30 pm) Saludo y ejercicio de respiración Introducción a la pintura Teoría del color: círculo cromático, colores primarios, secundarios y terciarios. (2:30 pm a 2:50 pm) (4:30 pm a 4:50 pm) Ejercicio de mezcla de colores. Construcción de los colores secundarios y terciarios a partir de los primarios. (2:50 pm a 3:45 pm) (4:50 pm a 5:45 pm) Ejercicio de pintura

	Creación de un cuadro, una obra pictórica basándose en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? (3:45 pm a 4:00 pm) (5:45 pm a 6:00 pm) Socialización y exposición de la pintura, su nombre y significado. Cierre del taller y reflexión acerca del porqué del ejercicio.
Materiales	Un cuarto de pliego de papel grueso o cartulina por alumno. Pintura (Vinilos o acrílicos) colores primarios: amarillo, azul y rojo. Pinceles Vasos plásticos para hacer la mezcla de colores y repartir la pintura Vasos plásticos con agua Toallas o trapos Tablero o papel para explicar los ejercicios Lápices Marcadores Cinta Material visual de apoyo (Círculo cromático, ¿Qué es la pintura?) Bafle (música)

Anexo B 6. Guía de planeación sexto taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	INICIACIÓN A LA PINTURA MIEDOS

ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	6
Hora y fecha	Jueves, junio 23/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	
Actividades	(2:00 a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que lleguen las personas al taller y poder iniciar. (2:10 pm a 2:20 pm) (4:10 pm a 4:20 pm) Saludo y ejercicio de respiración Explicación del ejercicio de tonalidades, escala tonal, paleta de color Planteamiento de la pregunta ¿a qué le tienes miedo? (2:20 pm a 2:40 pm) (4:20 pm a 4:40 pm) Elección del color Ejercicio de tonalidades y saturación (Escala tonal y paleta de color) (2:40 pm a 3:45 pm) (4:40 pm a 5:45 pm)

	Ejercicio de pintura Creación de un cuadro, una obra pictórica basándose en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿a qué le tienes miedo? Teniendo en cuenta el color elegido anteriormente (3:45 pm a 4:00 pm) (5:45 pm a 6:00 pm) Socialización y exposición de la pintura, su nombre y significado. Cierre del taller y reflexión acerca del porqué del ejercicio.
Materiales	Un cuarto de pliego de papel grueso o cartulina por alumno. Pintura (Vinilos o acrílicos) colores primarios: amarillo, azul y rojo. Pinceles Vasos plásticos para hacer la mezcla de colores y repartir la pintura Vasos plásticos con agua Toallas o trapos Tablero o papel para explicar los ejercicios Lápices Marcadores Cinta Material visual de apoyo (Círculo cromático, ¿Qué es la pintura?) Baffle (música)

Anexo B 7. Guía de planeación séptimo taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	FUERZA INTERIOR

ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	7
Hora y fecha	Jueves, junio 30/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	
Actividades	(2:00 a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que lleguen las personas al taller y poder iniciar. (2:10 pm a 2:30 pm) (4:10 pm a 4:30 pm) Ejercicio de respiración Explicación del ejercicio del día La actividad será imaginarnos como guerreros, haremos un autorretrato de nosotros donde nos visualizamos como guerreros o superhéroes, antes de empezar la pintura haremos una lista de cualidades o poderes que tendrá este personaje. Explicar lo del fondo y la figura. (2:30 pm a 3:40 pm)

	Procederemos a empezar la pintura, teniendo en cuenta que la realizaremos con fondo y figura, el personaje deberá estar en un lugar, paisaje o sitio, además de esto, antes de terminar el tiempo estipulado para la pintura se les pedirá a los alumnos que le den un nombre a su guerrero. (3:40 pm a 4:00 pm) (5:45 pm a 6:00 pm) Socialización y exposición de la pintura, su nombre y significado. Cierre del taller y reflexión acerca del porqué del ejercicio.
Materiales	Un cuarto de pliego de papel grueso o cartulina por alumno. Pintura (Vinilos o acrílicos) colores primarios: amarillo, azul y rojo. Pinceles Vasos plásticos para hacer la mezcla de colores y repartir la pintura Vasos plásticos con agua Toallas o trapos Tablero o papel para explicar los ejercicios Lápices Marcadores Cinta Material visual de apoyo (Círculo cromático, ¿Qué es la pintura?) Bafle (música)

Anexo B 8. Guía de planeación octavo taller.

NOMBRE DEL PROGRAMA	CIERRE DE LA EXPERIENCIA
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”

Día #	8
Hora y fecha	Jueves, Julio 07/2022 Organización 1:00 pm a 2:00 pm Taller 1 (2:00 a 4:00 pm) Taller 2 (4:00 pm a 6:00 pm) Limpieza y organización del espacio 6:00 pm a 7:00 pm
Propósitos pedagógicos de las actividades	
Actividades	(2:00 a 2:10 pm) (4:00 pm a 4:10 pm) Tiempo de espera para que lleguen las personas al taller y poder iniciar. (2:10 pm a 2:20 pm) (4:10 pm a 4:20 pm) Explicación del ejercicio En este taller vamos a dibujar alguna vista del CDS, con muchos detalles, la intención es que los participantes elijan un lugar del centro que deseen dibujar, que les llame la atención o les parezca bonito. (2:20 pm a 3:30 pm) (4:20 pm a 5:30 pm) Realización del dibujo dejando un espacio pequeño en blanco para poder colocar un pequeño escrito. (3:30 pm a 3:45 pm) (5:30 pm a 5:45 pm) Ejercicio de escritura, en este momento del taller se les pedirá a los participantes que realicen un pequeño escrito acerca de la experiencia vivida en los talleres, respondiendo a preguntas cómo: te gusto o no te gusto los talleres, ¿por qué? ¿Quieres dejarle algún mensaje a tu profe o

	al centro de desarrollo? Algo que quieras escribir acerca de cómo te sentiste en este espacio. (3:45 pm a 4:00 pm) (5:45 pm a 6:00 pm) Socialización y exposición del dibujo. Cierre del taller y reflexión acerca del ejercicio, despedida, agradecimientos e invitación a la empapelatón.
Materiales	Hojas de papel Lápices Lápices de colores Crayolas de diferentes colores Marcadores Borradores Sacapuntas Tablero o papel para explicar los ejercicios o dudas que tengan los participantes Cinta Música (Bafle)

Anexo B 9. Guía de planeación noveno taller.

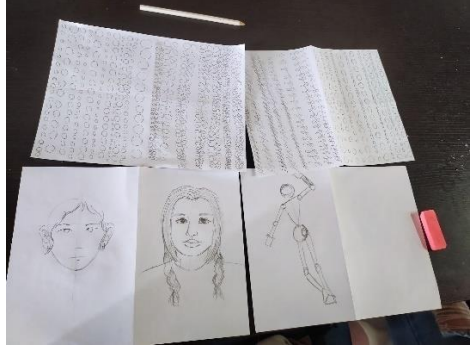
NOMBRE DEL PROGRAMA	
ESCENARIO DE PRÁCTICA	Centro de Desarrollo Social Villa Sofía Asociación Comité Central “Dejando Huella”
Día #	9
Hora y fecha	Jueves, Julio 14/2022

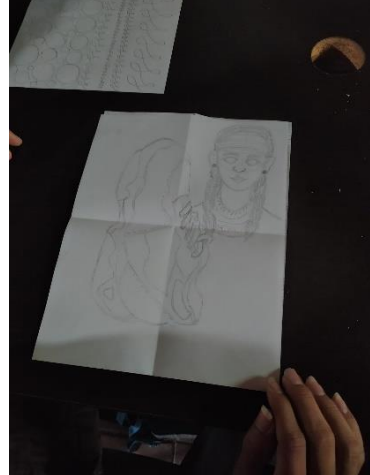
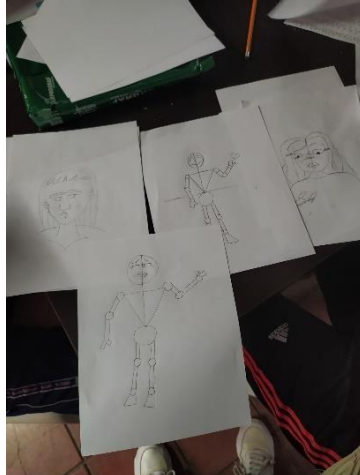
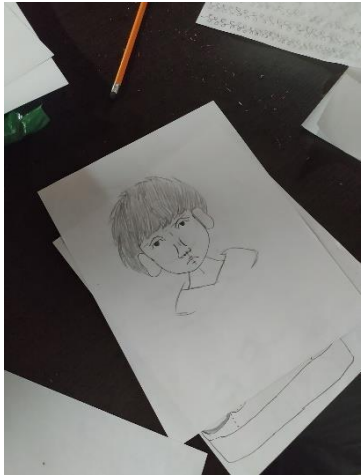
Propósitos pedagógicos de las actividades	
Actividades	Empapelatón
Materiales	Obras - pinturas y dibujos realizados en todas las clases Cinta

Anexo C. Fotografías de la experiencia en los talleres.

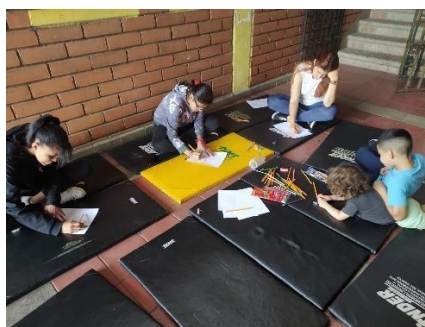
Anexo C 1. Fotografías primer taller.

Anexo C 2. Fotografías segundo taller.

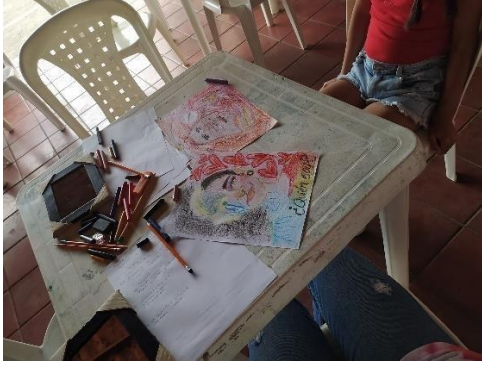
Anexo C 3. Fotografías tercer taller.

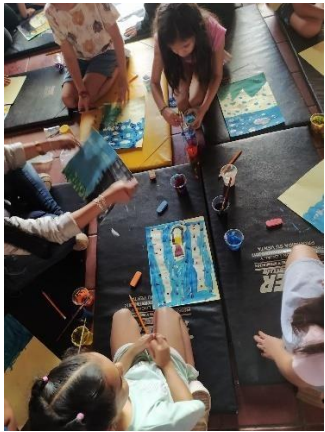
Anexo C 4. Fotografías cuarto taller.

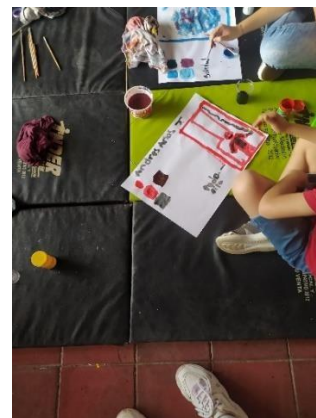
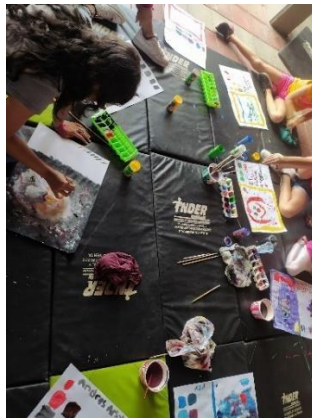
Anexo C 5. Fotografías quinto taller.

Anexo C 6. Fotografías sexto taller.

Anexo C 7. Fotografías séptimo taller.

Anexo C 8. Fotografías octavo taller.

Anexo C 9. Fotografías noveno taller.

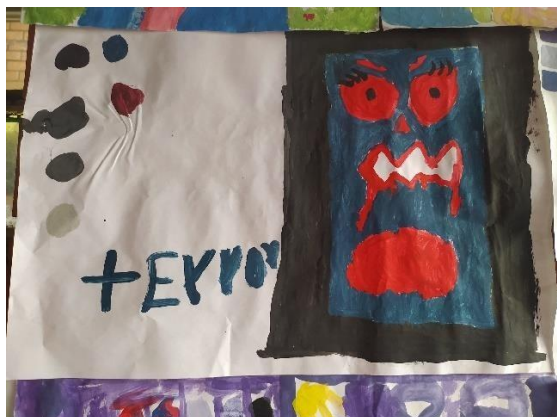
Anexo D. Fotografías de las obras artísticas resultantes de cada taller.

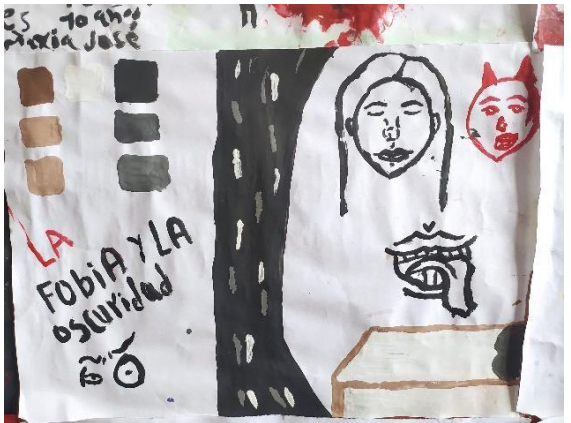
Anexo D 1. Fotografías obras artísticas.

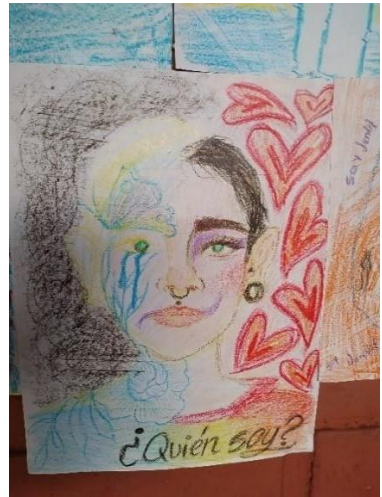
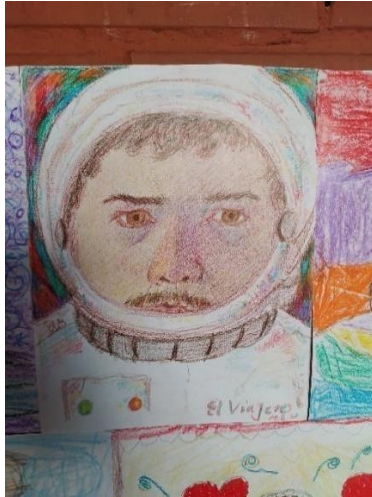

Anexo E. Fotografías de la socialización de prácticas docente II.

Anexo E 1. Fotografías de la experiencia en la socialización de prácticas docente II.

