

Perla Picada

ARTE RELACIONAL Y PARTICIPATIVO

PERLA PICADA

ARTE

RELACIONAL

Y

PARTICIPATIVO

VICTOR HUGO LAVERDE BENJUMEA

DIRECTORA
CLAUDIA MONICA LONDOÑO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

MAESTRIA EN ESTÉTICA Y CREACIÓN
CUARTA COHORTE

PEREIRA 2017

MEC

MEC

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado a las personas que en los procesos de formación a mi lado han logrado marcar la diferencia.

A los apasionados de su labor docente que con ello abren posibilidades para que los jóvenes exploren otros horizontes de sensibilidad y de aprehensión creativa, no sólo de sí mismos sino también de las realidades que día a día les toca afrontar, de tal manera que en su accionar se posicionen como personas capaces de transformar sus entornos, reconocer a los "otros" en sus diferencias y lograr trabajar juntos en proyectos comunes. A mi esposa Claudia y a mi hija Maria Celeste, por ese acompañamiento y compartir en las comunidades donde laboramos haciendo un maravilloso camino relacional.

A mis padres de quien heredé la creatividad: a papá que esta en cielo y que de él heredé el tesón por el trabajo; a mi Dorita quien partio igual al cielo en mi paso por la maestría .

Los llevo en mi Corazon.

Culminado este proceso académico en mi profesión docente, deseo agradecer profundamente a todas las personas que desde hace ya un par de décadas han hecho parte de mi crecimiento.

Agradezco a la comunidad de Perla del Sur, a la comunidad educativa del Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco, a los dinámicos 22 niños y niñas que hicieron parte del grado 5-D, así como a los niños y niñas de años anteriores, quienes, a través de diversas acciones, han logrado resultados transformadores para su comunidad y para sí mismos como miembros activos y consientes de los entornos sociales que les son propios.

Siento infinitos agradecimientos con Dios y la Vida, que me han permitido disfrutar constantemente del encuentro con las comunidades y hacer de los días un goce constante en mi labor docente. a mi esposa Claudia Patricia y a mi hija María Celeste por su paciencia.

A continuación nombro a cada estudiante que hizo parte de este proceso:

Estudiantes 2016 CEVU

- Juana Jazmín Acosta Osorio
- Karolh Adriana Burgos Bolívar
- Kevin Andrés Calderón Taborda
- María José Castillo Amaya
- Juan Esteban Cataño Maya
- Juana Valentina Cortes González
- Natalia María Da Silva Otálvaro
- Laura Sofía García Jurado
- Mariana Gaviria Salazar
- Michele Dahiana Gaviria Toro
- Sebastián Giraldo López
- María José Granada Villa
- Cristian David Hernández Cortes
- Julio César Jaramillo Bautista
- Brahian Stiven López Tafur
- Julián Andrés Marulanda Rengifo
- Mariana Moreno Mosquera
- Valeria Piedrahita Aristizábal
- Ximena Ramírez López
- David Rivera Ordoñez
- Karina Sánchez Trejos

- Brandon Smith Tirado Ramírez
- Crystal Juliana Sáenz Sánchez

Estudiantes CEVU 2017

- Valeria Bedoya Galvis
- Ashlie Estefania Cardona Delgado
- Laura Melissa Castaño Sanchez
- Elizabeth Castrillon Perez
- Isabel Naomy Cruz Ospina
- Angel Cristobal Franco Sepulveda
- Emmanuel Giraldo Bedoya
- Miguel Angel Giraldo De Los Rios
- Laura Camila Montoya Hernandez
- Yenifer Muñoz Cardona
- Valentina Muriel Rivera
- Brayan Mauricio Narvaez Quitian
- Luz Adriana Orrego Carvajal
- Jhon Esteban Sanchez Lopez
- Mariana Serna Ocampo
- Maria Fernanda Tobon Vanegas
- Michell Alejandra Valencia Garcia
- Karen Yisel Valencia Palacio
- Manuela Velasquez Garcia
- Gloria Parra Acevedo (Vecina)
- Maria Lucy Lòpez (Vecina)
- Gonzalo Giraldo (Vigilante)
- Yolanda Castrillòn (Vecina)
- Rosi Ocampo (Vecina)
- Asis Antonio Osorio (Vecino)
- Maria Noelba Bedoya (Vecina)
- Jesùs Cano (Vigilante)
- Elsa Paola Leal (Psicóloga Docente)

Agradecimientos

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9	18	Relación Comunidad - Labor Docente:
Diseño metodológico	11	18	Lo que era y lo que es:
La Institución Educativa Como Marco Privilegiado De Estudio:	13	18	La Estética Relacional y la resignificación de un espacio habitado
Instrumentos para la Recolección de Datos:	14	21	Pared habitada, el mosaico y sus referentes
Capítulo 1.	15	25	Capítulo 2.
Imagen e identidad	17	25	El trabajo colectivo como un encuentro común, opciones para fortalecer las relaciones humanas.
Relación Espacio – Observador:	17	27	Reflexión Comunicativa, Construcción Social Alrededor de Una Acción Participativa
Relación Arte – Intervención:	17	27	El Laboratorio De Creación, Una Experiencia Estética En Un Espacio De Formación En La Periferia

LABORATORIO N°1 “SIGNIFICACIÓN DE CIUDAD”	27	42	Desarrollo de la obra plástica
LABORATORIO N°2 “Aparatos, artefactos y maquetas”	30	45	LA BITÁCORA: una experiencia de registro y desnaturalización de los procesos creativos: Una Nueva Oportunidad de Configurar Nuevas Acciones de Sociabilidad.
LABORATORIO N°3 “TRABAJO COLABORATIVO Y MANEJO DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN EL ESPACIO ESCOLAR”	33	53	CONCLUSIONES
LABORATORIO N°4 “PRÁCTICAS COLABORATIVAS Y RELACIONALES ALREDEDOR DE LA TÉCNICA DEL MOSAICO. Usando como temática las prácticas y usos del espacio en el entorno del colegio – resignificación del espacio habitado”	36	54	Fase de alistamiento
Capítulo 3.	41	55	Didáctica y pedagogía
Modos de intercambio social	41	56	Bibliografía
Actividades direccionadas a un encuentro desde la diversidad y a un habitar en el bien-estar	42	60	Webgrafía

TABLA DE CONTENIDO

Ilustración 1 Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco	13	29	Ilustración 9 Alumnos Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Identificación de Elementos.
Ilustración 2 Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco	14	29	Ilustración 10 Alumnos Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Exposición de Trabajo.
Ilustración 3 Casa Batlló.	21	29	Ilustración 11 Alumnos Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Trabajo “Así Pinto Mi Ciudad”.
Ilustración 4 Hundertwasser Fernwärme, Wien Spittelau22	13	29	Ilustración 12 Trabajos Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Finalistas Concurso “Así Pinto Mi Ciudad”.
Ilustración 5 La casa pintada	22	31	Ilustración 13 Pruebas de los primeros resultados en el ejercicio de construcción de
Ilustración 6 Amanecer en la aurora	23	32	Ilustración 14 Transformación de elementos prosaicos en un juego de creatividad y metamorfosis en el ejercicio pedagógico.
Ilustración 7 La “Acuavenida del Río”, un proyecto entre todos	23	32	Ilustración 15 Transmisión en el contexto escolar, estimulando la capacidad de asombro de cada uno participantes.
Ilustración 8 Alumnas Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Finalistas Concurso “Así Pinto Mi Ciudad”.	28	32	Ilustración 16 Creaciones y Recreaciones.

Lista de Ilustraciones

Ilustración 17 Transmisión en el contexto escolar, estimulando la capacidad de asombro de cada uno participantes	32	38	Ilustración 25 A Partir de la Fragmentación, se da Origen a la Composición del Ejercicio Creativo.
Ilustración 18 Recolección de Material Reciclado en las Periferias del Barrio.	34	39	Ilustración 26 Sentido de Pertenencia por el Espacio Habitado y Testigo de los Momentos Escolares.
Ilustración 19 Transformación de Elementos Recolectados “Re significación – Nuevos Usos”	35	39	Ilustración 27 Integración de Nuevos Elementos en el Entorno de Perla del Sur.
Ilustración 20 Descubrimiento de Nuevos Ejercicios Creativos.	35	39	Ilustración 28 Nuevos Elementos en el Entorno de Perla del Sur.
Ilustración 21 Liderazgo desde Grados Superiores (5°) a Integrantes de Grados Menores, de la Comunidad Educativa.	35	42	Ilustración 29 Modos de intercambio social
Ilustración 22 Participación Colaborativa de las Madres de Familia.	35	42	Ilustración 30 La BITÁCORA: el registro de una experiencia relacional y participativa:
Ilustración 23 Emprendiendo el Camino, hacía la Resignificación del Espacio Habitado.	38		
Ilustración 24 Descubriendo Materiales, Formas, Colores y Herramientas, para la Transformación de la Mirada.	38		

Lista de Ilustraciones

Lista de Tablas

Tabla 1 Cuestionario

13

La observación y la interacción constante con el Barrio Perla del Sur en la Ciudadela Cuba de la ciudad de Pereira, específicamente con la Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe, me llevó, como docente investigador, a preguntarme acerca de las diversas situaciones presentes en las dinámicas cotidianas de esta comunidad educativa, dando como resultado la emergencia de tres constantes presentes en determinados espacios habitados, las cuales problematizo para darle cuerpo al problema que se aborda en esta investigación; ellas son:

- Condiciones del espacio habitado,
- La resignificación de espacios habitados, y
- La presencia de elementos plásticos como dinamizadores de la imaginación y la creatividad, que cobran múltiples sentidos en las relaciones sociales.

Observar las condiciones del espacio físico en las que se desarrollaban las jornadas escolares, y me refiero tanto a los espacios de clase como aquellos espacios previstos para el tránsito y para el esparcimiento en horarios de recreo o lo que se denomina horarios extra clase, permitió un proceso de desnaturalización del espacio habitado, de tal forma que fueron emergiendo realidades y en consecuencia problemas susceptibles de ser estudiados. Fui evidenciando en ese proceso de observación la ausencia de sentido de pertenencia a ciertos espacios de la Institución, lo cual venía generando un alto grado de descuido y cierto grado de indiferencia frente a su uso y cuidado. Me encontré, entonces, en este devenir de observación, con uno de los lugares de más alta circulación en una Institución Educativa: el patio.

Encontré un patio con muros deteriorados, el piso con juegos trazados de otros años, el kiosco de comestibles impregnado de pegatinas; me encontré con la ausencia de algo que indicara que ese era un espacio para permanecer; en síntesis, evidencié un conjunto de posibilidades para esculpir, no sólo en la mole de cemento, sino también lo que allí ocurre en términos de interacción social. Estos hallazgos me incitaron a ponerme en la tarea de indagar sobre las formas posibles que lleven a la transformación paulatina del patio como un espacio habitado, lo cual incluye pensar en las relaciones que allí se presentan como un punto de partida a experiencias de otra índole, me

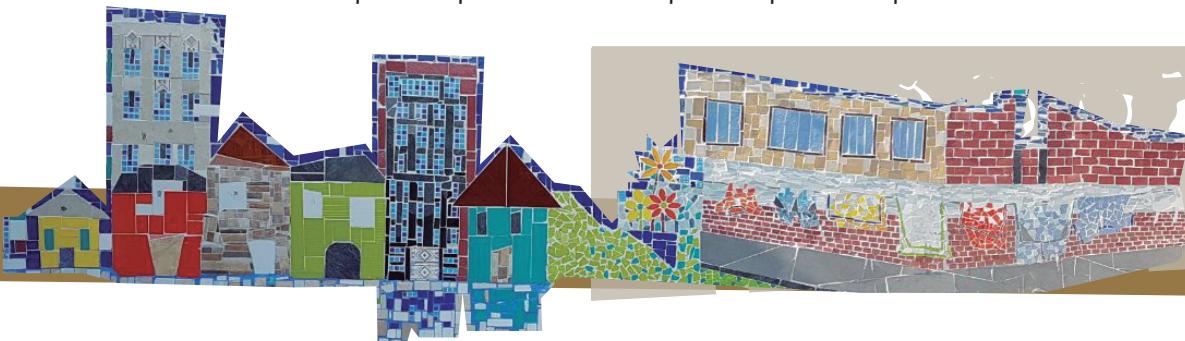
refiero a lo que pueden generar las acciones de orden participativo y relacional.

Para esta investigación, metodológicamente se parte del reconocimiento de ciertos espacios institucionales a partir de actos de co-creación didáctica y exploración creativa que se despliegan en el trabajo de laboratorios creativos, los cuales apuntan a generar transformaciones en el habitar, a partir de la creación de objetos, obras, intervenciones físicas que surgen de la emergencia de nuevas formas de relacionarse, es decir, es un trabajo que le apuesta a pensar la manera de apropiarse dichos espacios.

Como ruta de recuperación directa de información, se realizaron entrevistas abiertas y en profundidad, aplicadas a estudiantes, docentes, administrativos y directivas de la institución educativa, padres de familia y habitantes del sector Perla del Sur de la ciudad de Pereira, a fin de identificar las problemáticas cotidianas relacionadas con los espacios habitados en la institución educativa y de convivencia de la comunidad de Perla del Sur.

En esta investigación-creación el accionar metodológico permite dilucidar en perspectiva el contexto de creación y la potencialidad del trabajo relacional y participativo, al abordar la transformación de espacios habitados y los potenciales cambios en las relaciones humanas que se dan en lo cotidiano. Es por ello, que resulta pertinente aludir como referentes artísticos a Gaudí, Friedensreich, Hundertwasser, Vicky Fadul, Álvaro Hoyos Baena y Viviana AngelChujfi, Hernando Hoyos y Chabur, Fredy Serna, quienes en épocas y contextos diversos, pero muy cercanos a mi trabajo como artista, realizan un trabajo que me permite dar cuenta de la técnica que soporta la obra de creación y que sustenta la obra plástica desarrollada en el marco de este trabajo de grado, en donde específicamente el mosaico configura el escenario propio para desarrollar acciones participativas y relacionales.

El desarrollo de actividades -donde primó lo colaborativo- permitió un trabajo en "Común-unidad", en el cual se pudo notar como las personas están en servicio las unas de las otras, se potencializó el ser y el hacer de cada uno de los integrantes de la comunidad, para darle un nuevo significado al patio del colegio por medio de una obra de creación artística-relacional.

Resumen

The process of observation and constant interaction with the people from “Perla del Sur” neighborhood in Ciudadela Cuba, Pereira, and more specifically with the “Carlos Eduardo Vasco Uribe” school, made me, as both: teacher and researcher, wonder about the different present situations in the daily life dynamics of this educational community, which ended up in the emergence of three present variables in certain inhabited spaces, the same ones that I problematize in this research project in order to give body and substance to the problem that is addressed in this research work; they are:

- conditions of the inhabited area,
- the resignification of inhabited spaces, and
- the presence of plastic elements as facilitators of imagination and creativity, which charge multiple meanings in social relations.

The observation of the physical space conditions in which the school days are developed, and I refer to both: the classroom spaces and those spaces provided for the transit and for recreation at recess times or what are called extra class schedules, allowed a process of denaturalization of the inhabited space, in such a way that realities and consequently problems that could be studied started to emerge. It was at this process of observation that I realized about the lack of sense of belonging to certain spaces that some members of the community had for the school, which was at the same time generating a high degree of carelessness and a certain degree of indifference towards their use and care.

I found myself, then, in this process of observation, with one of the places of highest circulation in an Educational Institution: the patio, the courtyard as it is known in English.

I found a patio with deteriorated walls, the floor with games drawn from previous years; the concession stand full of stickers glued everywhere. It was there where I found with the absence

of something that could indicate that it was a space meant to remain. In short, this reality provided me with a set of possibilities to carve, not only in the cement mass, but also what should happen there in terms of social interaction. These findings prompted me to inquire and investigate on the different possible ways that led to the gradual transformation of the courtyard as an inhabited space. The approach followed made me think of all the possible relationships that regularly take place at a space like that. By this, I mean the actions of participatory and relational order that are generated in such space.

This research is methodologically based on the recognition of certain institutional spaces through acts of didactic co-creation and creative exploration that unfold in the work of creative laboratories, which aim to generate transformations in the school environment, through the creation of objects, works of art, and physical interventions that arise from the emergence of new ways of relating within the institution. That is, the project itself is the kind of work that bets it all for the transformation and later appropriation of those spaces.

As a direct information retrieval route, open and in-depth interviews were applied to students, teachers, administrators and directors from the school, parents and inhabitants of the Perla del Sur area from the city of Pereira, in order to identify the daily problems related to the spaces inhabited within the school and where coexistence of the Perla del Sur community takes place on a daily basis.

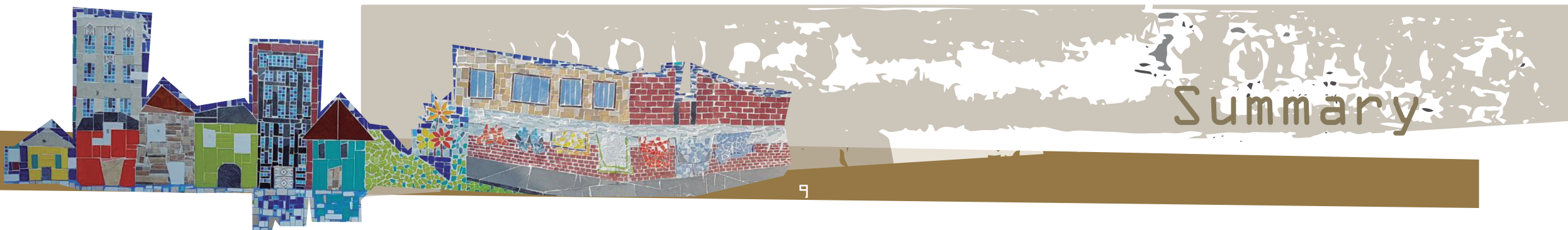
In this research-creation work, the methodological action lets elucidate the context of creation in perspective and the potential of relational and participatory work, when dealing with the transformation of inhabited spaces and the potential changes in human relations that occur daily. It is for this reason that it is pertinent to make reference to artists such as Gaudí, Freundensreich, Hundertwasser, Vicky Fadul, Álvaro Hoyos Baena and Viviana Angel Chujfi, Hernando Hoyos and Chabur, and Fredy Serna, who in different ages and contexts, but very close to my work as an artist, created a work that allows me to give an account of the technique that best

Summary

supports the work of creation and at the same time aids at supporting the plastic work developed within the framework of this research work, where the mosaic itself essentially configures the best scenario to develop participatory and relational actions.

The development of activities - where the collaborative work prevailed - allowed a work in "community", in which it was possible to notice how people were giving their best to each other, the being and the doing of each one were not only involved but also committed to give a new meaning to the courtyard of the school through a work of artistic-relational creation.

Introducción

El trabajo de grado que aquí se presenta, Perla Picada: Arte relacional y participativo, se configura teórica y metodológicamente a partir de las condiciones que se proponen desde la investigación-creación, básicamente en las posibilidades de pensar la obra estética y/o artística en un proyecto colectivo, relacional y participativo en donde confluyen reflexivamente, los constructos teóricos y epistémicos que le dan un nivel reflexivo y crítico a la creación.

Los despliegues del problema de investigación-creación se direccionaron a la resignificación del patio de la escuela, tanto en su fisionomía como en su condición de punto de encuentro social, de tal manera que pudieron evidenciarse transformaciones de los sentidos de apropiación que tienen las niñas, los niños, los adolescentes y la comunidad educativa de este espacio diseñado para compartir. Es por ello que articulado a la línea investigación-creación que propone la Maestría en Estética y Creación, surgieron las motivaciones epistémicas y teóricas suficientes para investigar acerca de: ¿Cómo los procesos estéticos relacionales y participativos transforman los sentidos y las dinámicas de apropiación de los espacios habitados, específicamente del patio escolar, de quienes hacen parte de la Institución educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe, sede Perla del Sur?

Se propuso entonces, llegar de manera procesual a la construcción de una obra de arte relacional, que configurara su base en la intervención estética de un espacio físico, de tal manera que se dieran modificaciones en las dinámicas del habitar relacionadas con la socialización, recreación y esparcimiento. Por lo tanto, se logró configurar y articular el patio a dinámicas de tipo colaborativo, relacionando el paisaje del entorno y las percepciones y sensaciones de los estudiantes con una apuesta pedagógica y didáctica que implicó negociaciones comunes en relación a los objetos y sus usos, aplicando la técnica del mosaico como el texto en donde cobró forma la obra de arte relacional. Es de resaltar que una de las condiciones de la investigación-creación consiste en aplicar prácticas estético-artísticas en un espacio con necesidades en el terreno de lo sensible, abordando una indagación preliminar, cuya tendencia está en proyectar la resignificación de un espacio habitado, condición que se perfila como eje de este trabajo de grado.

A nivel de mi trabajo como docente-investigador y como artista, este proyecto logra vincular esa parte de mi producción artística que ha estado inspirada desde siempre en las interacciones de

ciertos grupos humanos con su entorno, porque es allí en donde se pueden evidenciar las maneras de transformar las realidades diversas y complejas de las Instituciones Educativas, como es este caso. Entonces, es mediante el moldeamiento de los auto-conceptos y proyecciones hacia la visión de las propias capacidades y potencialidades para el resurgimiento de sí mismo, que me vuelvo a una mirada distinta de lo pedagógico.

Como se va a evidenciar a lo largo de este documento, es con los laboratorios de creación que he ido explorando a profundidad estas vinculaciones entre el hacer pedagógico y la creación estética y artística, entendiendo, de base, cómo el arte potencia aprendizajes sociales, éticos, estéticos y altamente creativos cuando el artista se siente abocado a ponerse en la experiencia de construir su experiencia artística, de tal manera que se piense en relación, no sólo con unos otros que están dispuestos a trabajar con él sino también con aquellos constructos teóricos que circulan como fuente de contextos propios y ajenos, pero que, indefectiblemente, contribuyen a dar cuenta del proceso completo de una investigación-creación.

En este sentido, como artista aporté mi experiencia, mis conocimientos en la técnica del mosaico para desarrollar dentro de mis intereses plásticos y visuales un aporte de autoría que al ponerse a dialogar con la comunidad educativa de la cual hago parte se potencian transformaciones del habitar, tanto en las relaciones que allí se suscitan como en el plano físico del espacio elegido para la intervención: el Patio.

De otra parte, es importante acotar que el complejo contexto en el que se encuentra inmersa la Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe-sede Perla del Sur, alude a problemáticas que se expresan en constantes amenazas y que si bien el fin de esta investigación-creación no es solucionarlas, éstas no se pueden sustraer de este trabajo, ya que por sí mismas permean la intervención y las acciones relacionales que se desarrollaron. Es frecuente ver una constante amenaza de abandonar el colegio por la situación económica del hogar del cual provienen los estudiantes, la responsabilidad impuesta a los niños y adolescentes de ser los próximos proveedores económicos, la fascinación engañosa que proporciona el consumo de sustancias psicoactivas -cuyos expendedores están allí acechando muy cerca del patio de la escuela-, entre otras.

Ver estas y otras situaciones, me llevó a pensar en una manera de aportar a un cambio que, por

Introducción

pequeño que sea, afecta y transforma ámbitos sociales; así es que me aboqué en la necesaria reconfiguración de los espacios de socialización a partir de actos pedagógicos, creativos, estéticos y lúdicos, en donde en común-unidad y con altos niveles de apropiación, recuperación y formación, se le diera más identidad al patio de la Institución Educativa, como un espacio habitado.

Este proceder llevó a la integración de una parte de la comunidad: los vecinos, el señor de la tienda, la vendedora de minutos, el abuelo de la esquina, la madre cabeza de familia, los líderes comunales, estudiantes, docentes, acudientes y administrativos, logrando con ello el desarrollo de actividades participativas e integradoras de reflexión y socialización de opiniones e ideas acerca de la incidencia de la Institución Educativa en las dinámicas cotidianas de los habitantes del sector. Esto fue posible porque son sus hijos, nietos, hermanos o ellos mismos quienes han hecho parte de este centro de formación: lo conocen, lo han vivido y lo siguen viviendo.

La participación activa y colectiva de los actores que componen la común-unidad educativa en los procesos del que hacer didáctico y pedagógico, configuraron un escenario diferenciado más activo y potente estableciendo una ruta que permitió acercar el barrio y sus dinámicas a la Institución Educativa y viceversa, desmontando lo que podría llamar como una cotidianidad tóxica y construir en colectivo aprendizajes y oportunidades para mirar la realidad desde diversos ángulos, tal vez más esperanzadores. A partir de las reflexiones de Nicolas Borriaud en relación al consumo de tiempo y espacio, se entiende como el trabajo colectivo es un encuentro para fortalecer las relaciones humanas y por tanto pueden configurar una nueva dirección para la reivindicación del ser humano con el ser humano.

Perla Picada es el resultado plástico de la resignificación de un espacio habitado, expresión que se logró con la técnica del mosaico, cuya intencionalidad se centró en la transformación de un entorno, pues es gracias a la unión de pieza a pieza a través de un trabajo colaborativo, como se logró integrar a toda una comunidad para transformar sus formas de relacionarse, de verse en su potencia creativa.

Diseño metodológico

Este proyecto de investigación-creación de tipo cualitativo con un enfoque hermenéutico y relacional, permite leer la realidad a partir de la reconstrucción de un espacio habitado “el patio” que se resignifica a través de experiencias relacionales y participativas. Da lugar al trabajo con la comunidad, construyendo con ella experiencias de tipo participativo para generar otros referentes de apropiación del espacio a través un gesto estético relacional

Partiendo de la observación participativa, se construyó el contexto de la investigación, permitiendo comprender en su conjunto las condicionantes sociales, culturales, económicas, estéticas, propias de la dinámica de la comunidad, aportando procesos potenciales de transformación y algunas relaciones que se configuran en el espacio situado. Desde esta perspectiva y para llegar al relato visual-informativo, se desarrollaron cuatro fases.

Fase N°1: Recolección de información, estado del arte y sistematización.

En esta fase, se realizaron Laboratorios de creación con el propósito de generar experiencias a nivel relacional y evidenciar, en acciones concretas, modos de relación, maneras de habitar y modos de construcción simbólica de un espacio colectivo: el patio.

En el desarrollo de esta fase, se recuperó información de distintos órdenes, de tipo tanto cualitativo como cuantitativo, con el fin de construir una visión mucho más completa y compleja de la comunidad, en sus haceres, dinámicas sociales, modos de relacionarse en un contexto de ciudad, el arte como experiencia de construcción de sociabilidades y, entre otros, la experiencia estética como alternativa para la construcción de sentidos del habitar. En este proceder se identificaron elementos icónicos, puntos de referencia, imaginarios y utopías, configurando con ello la base contextual de la construcción de la obra relacional y participativa que me propuse en este trabajo de investigación-creación.

Como una manera de dar cuenta del proceso de construcción de los laboratorios, se elaboró una Bitácora. Allí se muestra con registros fotográficos, levantamiento de planos, análisis de textos, bocetos y trazos, el paso a paso en la construcción de la intervención estética relacional y partici-

pativa, destacando con ello la evidencia de cómo se desenvuelven los espacios de convivencia hacia sentidos explícitos de solidaridad, compromiso, responsabilidad entre los participantes y entre quienes observan el proceso. La Bitácora como documento, despliega el desarrollo de la intervención relacional y participativa, es decir, da cuenta de los actos relacionales que se dieron en todo el proceso y que por lo tanto se constituyen en documento que transversaliza la andadura metodológica que se desarrolla en este trabajo de investigación-creación.

Fase N°2: Construcción de un documento base.

Contiene los elementos teóricos que van componiendo el mosaico conceptual del proceso de intervención estética, precisando, desde la información que fue emergiendo en el desarrollo de los laboratorios y en la observación participativa llevada a cabo, los elementos articuladores de la experiencia para así dar cuenta de la resignificación de los espacios habitados.

Fase N°3: Desarrollo de la propuesta de intervención estética.

En esta fase, se concreta la intervención estética como resultado de los laboratorios y las actividades relacionales y participativas que allí se desarrollaron. La base conceptual y técnica de los laboratorios, partió de las herramientas y estrategias de la técnica del mosaico, como la técnica que permite la construcción de un imaginario deconstruido: los ladrillos se cubren con decenas de pedazos; cada pieza, cada fragmento representa los momentos vividos, la posibilidad de hacer del muro que marca el fin del patio un lugar de confluencias de sentidos construidos en colectividad: es la acción estética potenciando la construcción de sentido de un espacio habitado conscientemente.

Se plantea entonces el marcado interés hacia la expresión desde el color y sus posibilidades que, para este caso, superan el objeto decorativo o mobiliario para trascender hacia los ámbitos de las relaciones personales a partir de la comprensión y ejecución de una obra estética relacional y participativa. Se parte de un patio fracturado, escueto, desnudo, que tiene múltiples posibilidades de intervención.

Recorrer y reconocer las calles del barrio se constituyó en la oportunidad del hallazgo, lo que para unos es escombros o residuo, para otros es material de trabajo; es así como se encontraron en medio de los materiales para la construcción, remodelación y mejoramiento de las viviendas del sector, un vasto material de retales que, mediante el juego y el arte como actos pedagógicos, se fueron incorporando al proyecto, integrando el espacio habitado de manera estética. Es la cerámica, como material de expresión plástica, la que nos brinda una amplia posibilidad en su color, forma y perdurabilidad en las diferentes condiciones del ambiente. Hallarla en medio de escombros en el barrio perfiló esa mezcla de memoria, lúdica y expresión que hoy hacen parte del patio de la escuela, con el imaginario de los elementos y prácticas prosaicas de sector de Perla del Sur.

Fase N°4: Apropiación y resignificación del contexto.

Fase donde se miran los resultados en términos de apropiación y resignificación del espacio habitado y de las dinámicas propias de la comunidad, destacando los compromisos y alcances de los participantes en el proyecto; haciendo énfasis en las experiencias significativas construidas y, de manera particular, evidenciando las potenciales transformaciones en el imaginario del espacio intervenido.

Este proceder metodológico justifica por qué esta investigación-creación se inscribe en la línea dos (2): Investigación-creación en la producción de obra: el carácter constructivo hacia lo plástico y creativo, como puntos fuertes en el desarrollo de toda la investigación, se articula con un quehacer didáctico y pedagógico que supera el campo disciplinar. Se parte del hecho que los cambios experimentados en el sector de Perla del Sur durante las últimas décadas dadas por la construcción de viviendas asimétricas y la migración constante de su población, ha repercutido en el imaginario del barrio, sus calles y la apropiación del espacio. Estas dinámicas de los espacios forjan un paisaje y formas de vida caracterizadas por el desapego y el “desaliño” en lo estético, entre otros múltiples aspectos, generando particularidades en el sector.

Siendo conscientes de los constantes cambios que atraviesa la estética urbana actual, se consideró importante pensar en cómo la arquitectura de todas aquellas construcciones que se levantan sobre el paisaje de Perla del Sur, tanto agrupadas como dispersas, y que tienen una relación direc-

ta con los hombres y con las actividades que se llevan a cabo, pueden encontrar espacios comunes que generen transformaciones relacionales y apropiaciones creativas.

Lo que aquí se propone entonces, es un trabajo colaborativo y expresivo que permita empoderarse de los espacios inmediatos y de su actuar en ellos como base transformadora del ser social. Por tanto, el estudio se apoya en unos criterios metodológicos que parten de la recolección sistemática de información y catalogación de los imaginarios, hasta llegar al análisis e interpretación de los mismos.

Se presenta un trabajo que es fruto de una serie de reflexiones generadas a partir de mi trabajo como docente en el Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco, y como se ha venido exponiendo en páginas anteriores, el propósito consiste en determinar el alcance del fenómeno de los espacios comunes de una institución educativa, como medio de relacionamiento vacío y sin significado, para convertirlo en un espacio tan propio como encantador, que transforme los modos de relacionarse entre los miembros de la comunidad educativa; y, de paso, ofrecer una base metodológica a la comunidad educativa para la recuperación de intercambios relacionales.

Finalmente, esta es una investigación de tipo cualitativa con enfoque hermenéutico, en tanto que parte de la observación, construye y deconstruye la experiencia y da paso a la acción participativa y relacional, como una ruta para la exploración de los sentidos de apropiación de un espacio habitado y la posterior configuración de un espacio resignificado en colectivo: el patio. Es por esto que el laboratorio de creación se constituye como un eje de creación estética, en tanto que los estudiantes y la comunidad que participa en ellos realiza ejercicios cuidadosos de lecturas de realidad, interpretación de ciertas categorías del habitar y, el pensar las relaciones en clave de creación estética.

Dado que el trabajo de campo parte de un conocimiento del territorio donde se asienta la comunidad educativa, la experiencia relacional con las familias que allí habitan y la interacción día a día con los niños, niñas y adolescentes, estos últimos en el actuar docente del cotidiano, se focalizaron como base para un análisis sistemático del imaginario y su evolución. La meta es la transformación desde la puesta en marcha de un quehacer pedagógico y creativo, de tal manera que se .

construya el conocimiento que puede generar un espacio habitado, que desde el proceso y finalización de una intervención estética se recompone, resignifica, se reinventan sentidos y modos de relacionarse.

La Institución Educativa Como Marco Privilegiado De Estudio:

En los entornos de la Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe en el Sector Perla del Sur de la Ciudad de Pereira, la infraestructura urbana perfila los espacios públicos y privados, condiciona los recorridos y compone para sus habitantes maneras de circulación y apropiación. Así mismo, se presentan factores sociológicos que se depuran en las dinámicas sociales, económicas, culturales, políticas de quienes se asientan, o estén de paso, en dichos espacios: el ser humano es quien modifica el espacio donde se asienta para adaptarlo a sus necesidades concretas, tal y como sucede en los espacios habitados. Este espacio y estas relaciones sociológicas actúan como elementos de cohesión interna, al tiempo que pueden plantear unas barreras que aislen ciertos sectores y con ellos colectivos y grupos humanos. El conjunto de relaciones e influencias no puede pasar desapercibido tanto a la hora de delimitar el espacio a trabajar, como en el análisis de las diferentes construcciones interpersonales que allí cohabitan.

Es por ello que para esta investigación-creación, y después de analizar los recorridos, las incidencias, las formas y condiciones de habitar los espacios del Colegio, se decidió elegir el patio del colegio, en tanto que en él se juega la sociabilidad, el encuentro, el juego, la búsqueda y el reconocimiento del otro que es mi par; el patio habitado como posibilidad de potenciar acciones relacionales y participativas expuestas en una intervención estética, es decir, el patio como el espacio para el desarrollo de la finalidad creativa.

Si ampliamos la geografía del patio a una visión más amplia, encontramos el Barrio Perla del Sur como territorio, como un espacio físico enmarcado en los afectos, relaciones, redes sociales, vivencias, formas de comunicarse y, en ocasiones, de conflictos y por ende de posibilidades para resolver querellas. Evidenciamos cómo se entran las urdimbres de interrelaciones entre familiares y vecinos; padres, abuelos y nuevas generaciones, donde se suceden formas de ser

desde lo regional, la costumbre, la herencias, los aprendizajes y los des-aprenderes. Es pues de resaltar que en el territorio Perla del Sur existen claridades limítrofes entre los habitantes, donde existen conscientes conocimientos entre lo que implica el barrio mismo y sus alrededores; es allí donde se entran en la defensa positiva de los espacios, sus cuadras y andenes, los muros físicos e imaginarios que los protege de un afuera que tiene nombre: el barrio Bello Horizonte.

Para contextualizar es importante mencionar que ésta comunidad se caracteriza por una población heterogénea tanto en sus creencias, hábitos, raza y nivel socioeconómico, así como una diversidad cultural y étnica importante, lo cual puede ser producto de la población flotante que llega al sector. La migración constituye un factor determinante en esta composición de la comunidad, en tanto las familias, que en búsqueda de un desarrollo y mejores condiciones de vida económica y académica, llegan a Pereira y se asientan en barrios de periferia, como es el caso de Perla del Sur, procedentes, especialmente, de poblaciones pequeñas y zonas rurales del Eje Cafetero y norte del Valle; una muestra significativa se encuentra en la población estudiantil de la Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe, un lugar que representa para las familias que allí conviven la posibilidad de dar un espacio seguro, cercano, conocido, amable y acogedor a sus hijos; un espacio de convivencia y aprendizajes académicos y de vida.

Ilustración 1 Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco

Ilustración 2 Colegio Carlos Eduardo Uribe Vasco

Instrumentos para la Recolección de Datos:

Finalmente es importante resaltar el conjunto de instrumentos que permitieron la recolección de la información base, así como los productos que resultaron del uso y análisis de esta información: Registro fotográfico: mediante este instrumento se generó el registro de las actividades desarrolladas, las cuales evidencian la transformación de materiales básicos en elementos estéticos y la apropiación de los espacios, así como la actitud en el desarrollo de los laboratorios creativos, en donde se fortalece la sensibilización estética, la motivación para el desarrollo de las actividades y el liderazgo expresado en aprendizajes autónomos.

Entrevistas en profundidad: los diálogos con los diferentes actores de la Institución Educativa, permitieron conocer el devenir individual y la concreción del imaginario colectivo de una buena parte comunidad.

Diario de campo: ésta técnica de recolección de información básica y consciente de las observaciones, expresiones, informaciones y elucubraciones del sujeto observador, permitieron la construcción y deconstrucción de la experiencia, así como dar cuenta de procesos

de apropiación y resignificación del patio del colegio como un espacio habitado.

Articulación de conceptos: La compilación y análisis de textos a lo largo del desarrollo de la maestría, me permitieron seleccionar los referentes para articular la experiencia estética y artística con la teórica.

Capítulo 1

Imagen e identidad

Investigación - Creación

La noción Investigación – Creación: proporcionó respuestas al proyecto desde el inicio del estudio, en relación a la composición y características de la población objetivo. La implementación de encuestas, la observación constante, el desarrollo de una bitácora y el registro fotográfico, fueron las guías en la estructuración de los laboratorios, resaltando las fortalezas, características, necesidades y falencias de la comunidad.

El proyecto invitó a los participantes, a hacer un alto en el camino; en la búsqueda de espacios propios de reflexión, los cuales los llevaron al desarrollo y fortalecimiento de obras prácticas y formas de ver. Es así como lo teórico y lo práctico generaron diversas dinámicas, en las que no sólo fueron protagonistas en la intervención de la escuela, sino también en la multiplicación de los gestos estéticos proyectados en ESPACIOS PROPIOS; la cocina, el baño, el patio o el andén.

El paradigma estético que se descubrió en el proceso de construcción del gesto estético, se concentra en el sentido de apropiación de los espacios para generar sentido de pertenencia. Descubrí el conocimiento profundo de los integrantes del sector; fue fascinante ver como las niñas, niños y adolescentes llegaron a reconocer sus espacios de socialización, tanto como las palmas de sus manos; así se evidenció en un registro de bitácora: Por solicitud del proveedor de gaseosa, se solicitó el número del kiosco de la escuela, después de un largo rato sin que el visitador lo pudiera encontrar, hizo un comentario, el cual fue escuchado por Julián Andrés Marulanda, quien espontáneamente dijo: “El número lo taparon con una cartelera, la que exponía algún valor. Yo conozco mi kiosco (Agregó)”.

Al inicio, la obra, se perfilaba de amueblamiento en busca de proporcionar una alternativa para cubrir una necesidad básica de socialización y comodidad de los niños en su pequeño patio de recreo. Fue con el pasar de los días y al estudiar de manera detenida el lugar, la comunidad y las prácticas cotidianas, que fue posible identificar la necesidad de ampliar el esquema de intervención, generando posibilidades relacionales y participativas, por lo cual se reitera una construcción colectiva, que integre y convoque a la comunidad educativa, para que hagan parte activa del proyecto.

La totalidad del proyecto, es una intervención colectiva, ya que integra las experiencias de clase con los grupos de niños, los procesos formativos y las trayectorias de los estudiantes. Fue invaluable contemplar cada una de las expresiones por ellos ilustradas, sus formas de ver y sentir,

que se plasman en los diseños y propuestas auténticas e inspiradoras para la intervención a desarrollar, un ejercicio de bocetos que llevó unos ocho meses de trabajo.

La estética es la rama filosófica que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según asienta Immanuel Kant en su Crítica del juicio. Se puede decir que es la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte.¹ Para nuestro caso, la obra parte de una construcción colectiva, al apropiarse se los espacios, desarrollando una intervención plástica apropiada del color y las formas, las cuales se integraron al paisaje de la comunidad en general.

En este sentido, la apropiación del poblado e insipiente patio de recreo, fue a través de un andén, el cual permitió la socialización y la vivencia de momentos a partir del tiempo de recreo o jornadas académicas. El elemento o pieza comunicativa implementada para la apropiación de los contenidos por parte de la comunidad, tiene como componente prosaico del común de los habitantes del sector, esa fascinante expresión por medio de las técnicas de color y mosaico, que dieron vida a sus condiciones sociales, económicas y culturales: la ropa tendida en las cercas periféricas y en la malla del patio de la escuela, la sala en la calle y el cierre de vías públicas para sus fiestas y pachangas.

El paso por la escuela marcó un punto de partida, para los integrantes del sector, fue la metáfora de una semilla germinada. Experiencias profundas y transformadoras, que se concentrarán en las almas de quienes dan testimonio del renacimiento de nuevos seres (Docentes – Estudiantes – Padres de Familia – Vecinos – Directivos), capaces de dejar de lado el individualismo y marcar la diferencia con experiencias renovadoras e integradoras. Asegurando la posibilidad de búsqueda de nuevos horizontes, miradas más dinámicas y corazones más fuertes. La experiencia de los laboratorios, aportaron un gran aprendizaje no solo desde la técnica, sino desde la capacidad de creación e investigación que habita en el interior de cada persona.

Es fundamental, validar la labor docente desde un dulce mirar, con el cual se logre arrebatarse la maldad y tristeza que aqueja a niños incautos por decisiones externas y putrefactas de familiares, vecinos, amigos o mandatarios corruptos e inescrupulosos.

Relación Espacio - Observador:

La comprensión de lo que al observador le inspira la conexión del arte, los entornos y las transformaciones le dan contexto a la investigación:

Para mí fue un privilegio crecer a la orilla de la quebrada los Juncos en Dosquebradas, ello me dio la oportunidad de tener un contacto permanente con la naturaleza, y de esta forma generar una profunda conexión a través de la observación de plantas, árboles, animales silvestres, flores, hojas y agua; observar en detalle, identificar sus partes me llevó en un momento de mi andadura como artista, a encontrar en la técnica del mosaico una posibilidad de apropiar espacios.

Desde esta perspectiva, considero que el arte me permitió la profundización de las formas en mi disfrute de la composición estética y el desarrollo de híbridos artísticos de forma y textura, elementos que registro en mi experiencia e imaginarios artísticos y que al idear en mente, ojos y sentido kinestésico se recrean mediante el moldeamiento de mi tacto, todo para una constante relación y significación de los espacios habitados.

Hoy, el entorno, las cotidianidades y la diversidad de las situaciones, hacen parte del día a día de mis jornadas laborales, y no son ajenas a la relación Espacio—Observador, y es por la permanente observación, enriquecido por la amplia transformación teórica y experiencial que brinda la Maestría en Estética y Creación que surge la idea de llevar a cabo la resignificación de un espacio con acciones estético-artísticas, relacionales y fuertemente participativas; un espacio que por su naturaleza ya es relacional y que me llevó a sentir que algo tan cotidiano como lo es el patio de juegos de una comunidad educativa pueda convertirse en “EL PATIO”.

Ahora bien, hay un antecedente que es necesario relacionar para comprender tanto el trasfondo del laboratorio como espacio de creación, como el acumulado de experiencia que el trabajo en ella ha permitido; me refiero a la casa taller “LA PACHA MAMA”, este espacio ha sido pionero en el despliegue de actividades direccionadas para ésta comunidad y espacios públicos y privados de la Ciudad de Pereira, donde me he permitido la ejecución de proyectos, propuestas y transformaciones estéticas de los espacios.

Relación Arte - Intervención:

La casa taller “LA PACHA MAMA”, me ha permitido una constante producción de obra a lo largo de 20 años; hace parte de procesos de formación y producción de obra con el componente del ejercicio colaborativo y participativo en tanto que una buena parte del trabajo se ha hecho con la comunidad de Perla del Sur.

La idea de construcción de “LA PACHA MAMA” inicia en el año de 1997, tras la búsqueda de espacios que permitieran la convergencia de manos creativas a través del uso de materiales del entorno como lo son: la guadua, el bambú, la arcilla, la cerámica, el vidrio, entre otros. Posterior al terremoto de enero de 1999, se consolida la construcción física del espacio, utilizando como elemento principal la guadua, y usando como complemento otros materiales de la región (maderas – arcilla – macanas – retal de cerámica), reuniendo así, el compendio de muchos materiales y artesanos para hacer realidad una construcción de 180 mt², distribuidos en dos niveles, los cuales han pasado a ser patrimonio mundial de la guadua según la GTZ (Cooperación Técnica Alemana) en inventario de construcciones en guadua en todo el Eje Cafetero.

Desde su fundación se han desarrollado procesos de formación con comunidades e instituciones tanto particulares como de orden público, como es el caso del trabajo realizado con la Alcaldía de Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda y, obviamente la participación de estudiantes e integrantes de la Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe, de la cual hago parte desde hace once (11) años.

En la casa taller “LA PACHA MAMA” he podido llevar a cabo intervenciones para dar soluciones de ambientación, decoración y restauración, a través de diversas técnicas como son: Modelado – Mosaico – Vitral – Esculturas – Obras pedagógicas y Figuras en fibra de vidrio y acrílico. Es gracias a las acciones didácticas y metodológicas que despliego tanto en este ejercicio creativo como laboral, que he logrado integrar acciones relacionales y participativas con la comunidad de Perla del Sur.

Relación Comunidad - Labor Docente:

Partiendo de la experiencia desarrollada por más de 10 años con la comunidad en la ciudadela de Cuba (Pereira) y 5 años en el sector de Perla del Sur (Pereira), logré identificar situaciones cotidianas que acompañan el transcurrir diario de la comunidad. Situaciones que van desde conflictos familiares, vulnerabilidad económica, hasta dramas y situaciones legales. Por lo tanto, y motivado por un compromiso social, desarrollé a través de esta investigación-creación acciones vinculantes, relacionales y participativas que pudieran evidenciar espacios de relación y resignificación en el entorno de la escuela. Un hecho puntual me llevó a darme cuenta de tener la responsabilidad diaria de registrar por 15 minutos (6:30am – 6:45am) la llegada tarde de los estudiantes a la Institución, traspasé las fronteras del ver y pude MIRAR: mi visión identificó parte del contexto que por costumbre o por la indiferencia había naturalizado.

Noté como las condiciones relacionales y emocionales de los niños y niñas a su llegada a la escuela, no siempre son favorecedoras de su desarrollo integral, y fue cuando consolidé la idea de liberar de una manera pedagógica y estética esas “cargas emocionales” que permitieran reconstruir no solo sus espacios de aprendizaje e incluso de ocio, sino su objetivo a corto y mediano plazo, una oportunidad de ser reconocidos individualmente por los aportes que demarquen un camino.

Lo que era y lo que es:

El despliegue de acciones didácticas tendientes a la articulación de la escuela y actividades con la comunidad, permiten que emerjan alternativas de apropiación de ciertos espacios habitados y significados en la cotidianidad; es por ello que, las actividades que aquí se proponen, se dirigen a un encuentro desde la diversidad y a un habitar en el Bien-Estar.

Una comunidad educativa está conformada por los niños y niñas que se relacionan con los adultos que participan pedagógicamente de su formación, lo cual incluye, y más directamente, a los padres y madres de familia que han aportado, desde su inicio de vida, a sus formas de conocer y entender los entornos que le rodean. En ocasiones los espacios habitados solo contienen las

mentes, las emociones y las acciones, pero solo si ellas pueden ser tocadas de manera adecuada se pueden transformar los ideales no expresados, y solo mediante el uso de las potencialidades, destrezas y habilidades se puede emprender la tarea de re-simbolizar los contextos, que pareciera no los representa pero que si quieren, o necesitan, seguir habitando.

La Estética Relacional y la resignificación de un espacio habitado

La trascendencia del artista pasa a un segundo plano cuando se emprende el reto de crear con el otro, de transformar modos de relación. Para este caso se privilegia la activación de lo relacional y participativo a partir de acciones didácticas y pedagógicas con el fin de estimular desde el arte el trabajo creador e investigativo. De esta manera, y específicamente para este trabajo de maestría, se desarrollan experiencias de socialización entre los miembros de los grupos que participan de los laboratorios que, como se explicará más adelante, se constituyen en una apuesta metodológica de investigación-creación.

Para Bourriaud (2008), este movimiento del artista, hacia un ejercicio relacional, o muy puntualmente a la Estética Relacional, permite comprender las complejidades del trabajo colaborativo, que se requieren en este proyecto para lograr altos niveles de participación de la comunidad, en el desarrollo de la propuesta artística, colaborativa que emerge como respuesta a necesidades identificadas en los espacios habitados y ya significados de la institución educativa en mención. Expresa Bourriaud (2008) que: “Cada artista cuyo trabajo se relaciona con la estética relacional posee un universo de formas, una problemática y una trayectoria que le pertenece totalmente: ningún estilo, ninguna temática o iconografía los relaciona directamente. Lo que comparten es mucho más determinante, lo que significa actuar en el seno del mismo horizonte práctico y teórico: la esfera de las relaciones humanas. Las obras exponen modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos.” (p. 51) En consonancia con lo que plantea este autor, el posibilitar herramientas que permitan unir individuos y grupos humanos, es una dimensión extraordinaria, puesto que se generan posibilidades de

transformación, reconocimiento de individuos y modos de intercambio social a través de propuestas a nivel estético y participativo. Las herramientas proporcionadas en las diferentes prácticas, determinaron un derrotero en la potenciación de las capacidades creadoras de cada uno de los integrantes, y a su vez, permitieron llevar a cabo una apropiación del espacio al interior del patio y la calle lindante de la institución. Es allí donde el universo de particularidades que moran el barrio, le son solo propias, por tanto las obras de transformación del espacio habitado, permiten evidenciar modos de intercambio social, vivenciados en cada uno de los trabajos propuestos, en los convites y laboratorios desarrollados en colectivo con todos los integrantes de la comunidad estudiantil y vecinos del sector. Pasaron 18 meses para que cada pieza de cerámica dispuesta en la rústica pared y cada semilla plantada en los antes depósitos de basura, dieran una nueva resignificación y permitieran la apropiación del espacio ya habitado.

Nuevos colores, formas y miradas se han creado en este intercambio social, en donde la experiencia estética configuró un espacio del patio y la calle, en un espacio de creación y, es gracias al laboratorio de creación que se hace posible. Por tanto se reconoce cómo la esfera de las relaciones humanas propiciada para los modos de intercambio social al interior de la Institución, permiten el desarrollo de actividades tanto académicas como extra clase, que dan cuenta de la resignificación reconocida por la misma comunidad.

Con el propósito de comprender las condiciones propias de las metodologías que implican el trabajo en laboratorios sociales y, articular los hallazgos que emergen en una comunidad en particular, retomo, entonces, el concepto de estrategias y tácticas de Michel De Certeau (1996) en su obra *La invención de lo cotidiano 1 artes de hacer*, que llamó estrategia al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del momento en que el sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente esta obra es fruto de una investigación sobre los problemas de la cultura y la sociedad.

La estrategia postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta; en este sentido la racionalidad política, económica o científica se construye de acuerdo con este modelo estratégico. (p. 39).

El ambiente caótico y de abandono evidente en los exteriores de la institución, fueron escenarios para la apertura de los participantes de los laboratorios, escenarios donde se desarrollaron jornadas colectivas de apropiaron, logradas a través de acciones colectivas, y que sin lugar a dudas permitieron un nuevo imaginario, a tal punto que decidieron construir su propia realidad, se aislaron de ese entorno tóxico y dieron pie a la nueva búsqueda, donde es propio construirse en comunidad.

Es evidente la contaminación de aquel contexto y entorno que rodea la institución, espacio donde la cultura y el conocimiento se han limitado al imaginario del consumo. Por tanto propiciar ese pequeño semillero de partícipes de laboratorios de investigación y creación, han posibilitado en esta zona cambios notables desde la apariencia física, como en los modos de relacionarse, puesto que el patio escolar es el marco de creativos juegos, los cuales son construidos por los mismos protagonistas que habitan en él. Así de esta manera el modelo estratégico de transformación con el arte, el color y el juego lúdico fue adhiriendo cada día a más participantes.

En este sentido, refiero a los conceptos tales como estrategias y tácticas, el arte de la memoria y la ocasión, los espacios perdidos planteados por Michel De Certeau (1996) en su obra *La invención de lo cotidiano 1 artes de hacer*, porque parten de contar prácticas comunes, introducirlas con las practicas particulares, las frecuentaciones, las solidaridades y las luchas que organizan el espacio; con ello se precisa una “manera de andar”, que pertenece además a las “maneras de hacer.” Para leer y escribir la cultura ordinaria, hay que aprender operaciones comunes y hacer del análisis una variante de su objeto.

De otra parte, la táctica es un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Así mismo, al hablar del arte, de la memoria y la ocasión, en la ejecución de los laboratorios se ilustra no solo la apropiación de una técnica plástica, sino la voluntad del ser humano de permitir la construcción colectiva y relacional. Si bien se establecieron actividades en pro del desarrollo de la obra plástica, sin embargo fue la actividad relacional, la que sucedió la voluntad de los integrantes

para dar término a la resignificación del espacio ya habitado.

Estas aproximaciones teóricas me permiten definir un esquema base de trabajo, de proceder metodológico para desplegar estrategias y tácticas, en el sentido que lo propone De Certeau, a la comunidad educativa; lo cual me permite transformar sentidos de apropiación y circulación en espacios concretos: Jacques Rancière (2005), en su libro "Políticas de la Estética", plantea como a través del arte se puede contribuir a una transformación de las condiciones de existencia colectiva; cómo a partir del ejercicio relacional se transforman los significados o los sentidos sociales. Rancière es un exponente relevante, dado que nos permite reflexionar sobre las transformaciones en los espacios del habitar: es la institución el espacio de las relaciones de las niñas y los niños, quienes están en relación con su espacio cotidiano.

Jacques Rancière- Vale la pena insistir en que para Rancière la relación entre estética y política no pasa necesariamente por el peligro de una deriva hacia una "estetización de la política" frente a una "politización de la estética". En una de las últimas entrevistas que se le hicieron, del año 2008, el autor explica en estos términos el sentido de su trabajo filosófico, insistiendo en una crítica a la modernidad, como prisma de lectura del arte, está en el centro de aquél: Trabajo actualmente sobre lo que yo llamo régimen estético del arte. Es una forma de romper el concepto de modernidad, es decir, de pensar en otros términos lo que define propiamente una ruptura con respecto a la lógica representativa clásica. Esto implica pensar al mismo tiempo cómo se redefinen las relaciones entre el dominio del arte y otros dominios, sobre todo la política [...] se trata, en mi caso, de pensar toda una serie de artes y de discursos sobre el arte, bien sea a través de una pintura, una coreografía o un discurso crítico o filosófico (Rancière 2009, 586)

La concepción del mundo de cada uno de los niños, son singularidades que están dadas por el entorno y las particularidades de su propio universo, han permitido ilustrar concepciones reales y dejan atrás las categorías de sublime o utopías de promesas que no son propias del arte, más bien se apunta a la generación de singularidades, a los espacios u objetos intervenidos; no se proyecta la búsqueda de la igualdad sino partir de ella, generando relaciones horizontales.

En la transformación de los alrededores de la casa adecuada para el funcionamiento de la institución, la comunidad de Perla Del Sur logró por medio del ejercicio colaborativo y de apropiación del patio de la escuela, tomar un punto de partida para la resignificación. Lo anterior, justifica el por qué en el desarrollo de los laboratorios que se realizan en el marco de esta investigación-creación, el arte relacional y participativo, se ubica como eje de toda esta propuesta.

Lo relacional está dado por el conjunto de competencias de carácter afectivo, de reciprocidades en espacios comunes, de las vivencias en el entorno escolar que están representadas en las prácticas de formación, recreativas y de convivencia; en este sentido, es lo relacional lo que permitió la

conformación de grupos que se fueron apropiando de los espacios con la firme intención de transformarlos física y significativamente.

La transformación de los sentidos en las formas de relacionarse, proporcionan la resignificación de espacios al interior de la Institución Carlos Eduardo Vasco Uribe, generando la integración de la comunidad educativa en proyectos comunes, configurando el espacio habitado y apropiándolo por medio de las jornadas de juego con el color y las formas, producto de las composiciones y el imaginario; se integra no solo la población escolar, sino también la búsqueda de objetivos comunes en jornadas de trabajo en equipo.

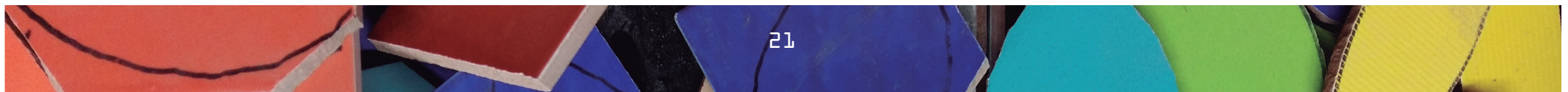
Lo relacional y participativo entendido entonces como el lugar de producción de una sociabilidad específica "estados de encuentro", tomando como referente lo planteado por Bourriaud (2008), se constituye en el eje conceptual desde donde se despliegan los laboratorios de creación y se potencian acciones que conllevan a la transformación del patio como un espacio habitado y resignificado.

Nicolas Boriaud, atribuye a las relaciones de proximidad que la ciudad genera esta transformación en la concepción de la actividad artística: "una forma de arte donde la intersubjetividad forma el sustrato y que toma por tema central el estar-juntos, el encuentro entre espectador y obra, la elaboración colectiva del sentido. [...] El arte es un estado de encuentro."

Este autor plantea que la presencia del factor relacional en la práctica artística responde a una imperiosa necesidad de animar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del arte en el seno de nuestra actual sociedad, una sociedad de sujetos escindidos, aislados y reducidos a la condición de meros consumidores pasivos. Es así que considerando fundamental proponer discursos teóricos nuevos en tanto el escenario ha sido modificado tan radicalmente que se requieren otras categorías para pensar las prácticas artísticas.

Otro referente fundamental para el desarrollo de los laboratorios de creación lo encuentro en los planteamientos de Katya Mandoki (2008), específicamente en los planteamientos que expresa en su libro "Estética Cotidiana y los Juegos de la Cultura". Allí la autora se refiere al uso de los elementos propios del entorno, para llevar a cabo procesos de creación según los imaginarios que circulan en una comunidad. Mandoki enuncia cómo el proceso de creación estética es un modo de asimilación de la realidad, vinculada a los modos de apropiación del mundo. En ese sentido, es propio abordar elementos teóricos que impliquen la noción de cotidianidad, y en ella convocar a la diversidad propia del espacio en relación.

A través del laboratorio "Aparatos y Artefactos", se abordaron dos momentos importantes del

proyecto. Primero está la investigación y segundo la creación, es en este laboratorio donde logro generar una asociación de los desarrollos implementados a lo largo de la historia, y cómo con los elementos que están a nuestro alcance podemos identificar soluciones.

Fue a través de la exposición, como logré propiciar acciones de creación en los niños y niñas de la comunidad estudiantil, y de esta forma hacer lecturas de la realidad. Mandoki afirma, que “la estética no es, por tanto un mero fantaseo del individuo aislado en su mundo interior ni una facultad humana enigmática e inaprensible, una colección de objetos o categoría de clasificación de éstos, sino que es un ingrediente activo en intercambios sociales concretos entre los sujetos y con su contexto. No se trata, entonces, de definir la sensibilidad como una esencia ni de describir psicológicamente al ser sensible, sino de encontrar las herramientas conceptuales para entender cómo opera, puesto que siempre es sensibilidad de alguien con respecto a algo o alguien, en algún lugar y tiempo; no existe el abstracto. No hay, pues, sujeto monádico sino dialógico, como diría Bajtin, ya que se establece en un nodo de comunicación y flujo energético con los otros a través del complejo tejido de las interacciones sociales”.

En el proyecto Perla Picada, esos intercambios sociales dados con el ejercicio docente de la escuela a la comunidad, el accionar desde la plantada del guayacán amarillo en la actividad cultural de la celebración del día del árbol, el 12 de octubre de 2015, la instalación de la palomera como ejercicio en ciencias naturales y medio ambiente en la búsqueda de la solución a la bandada de palomas que habitaban en el zarzo de la escuela, en el año 2016, detonan las acciones de las personas del lugar; el cambio de paradigma entre los sujetos y con su contexto, permitieron la expansión del ejercicio colaborativo y relacional, del árbol plantado a la palomera; de la palomera a la apropiación del patio de la escuela y del patio de la escuela a la calle periférica del barrio Perla del Sur.

Sólo cuando yo soy capaz de recuperar la experiencia, genero sentido de lo que aprendo. La Educación es Educarse, Gadamer (2000) – Para Formar Primero me Tengo que formar, cada contexto de realidad vivido, es una nueva opción de transformación. Las dinámicas de clase desde el continuo trabajo con actividades que permitan a los integrantes del grupo tener una mirada diferente al común del barrio, mostrar con especial cuidado el camino del aprendizaje con una mirada de proyección a un campo profesional y alejado de las rutinarias jornadas de clase magistral. El entusiasmo es muy notorio en la manera como se percibe cada una de las actividades en donde se involucran prácticas de campo, manipulación de nuevos materiales o materiales conocidos pero con su utilización en otros fines.

Lo anterior lleva a comprender cómo llega la técnica del mosaico a expresiones estéticas relacionales y participativas, en donde la construcción en colectivo transforma y resignifica un espacio, tal y como se plantea en el objetivo de este trabajo. Encuentro en Jean Pierre Rousseau (2011) en el libro titulado “El mosaico en piel”, algunas aproximaciones en el uso de materiales para la elaboración de obras artísticas y cómo ciertos materiales integrados a los espacios, con alto grado de exposición a los agentes del uso y el ambiente, me ayudaron a elegir los materiales convencionales y reciclados con los cuales pude llevar a cabo el desarrollo de la obra.

Pared habitada, el mosaico y sus referentes

Con el fin de mostrar cómo el mosaico se constituye en una técnica artística que propicia el desarrollo del arte relacional y participativo, enuncié la producción artística de un conjunto de artistas que han tenido relevancia local, nacional e internacional, y se caracterizan por su experiencia no sólo en el manejo de la propia técnica, sino que a pesar de ser de épocas y lugares geográficos distantes, coinciden en que logran integrar y desarrollar trabajos de manera colaborativa con comunidades.

En estos artistas, he encontrado elementos referenciales no solo desde la técnica sino desde el trasfondo artístico del ejercicio colectivo e integrador con las comunidades en las cuales hay referencia de intervenciones, me refiero a las obras de Antonio Gaudí, Friedensreich Hundertwasser, Vicky Fadul, Viviana Ángel Chujfi, Álvaro y Hernando Hoyos y Fredy Serna.

La fragmentación de piezas de color, los diferentes tamaños, la ubicación espacial de los recuperados trozos de cerámica se mezclan en una actividad de juego y forma. Adicionalmente, la técnica es muy significativa por las características físicas de perdurabilidad, permite ser trabajada en espacios abiertos y da la posibilidad de recuperar material que se encuentra fácilmente en la comunidad.

Antonio Gaudí Cornet

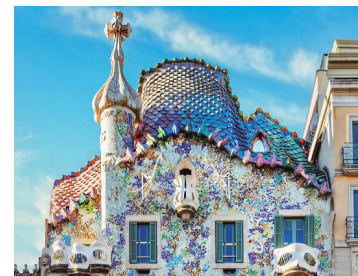

Ilustración 3 Casa Batlló

Nombre: Casa Batlló
Año: 1904-1906
Fuente: (Internet) <https://goo.gl/NdVk4p>

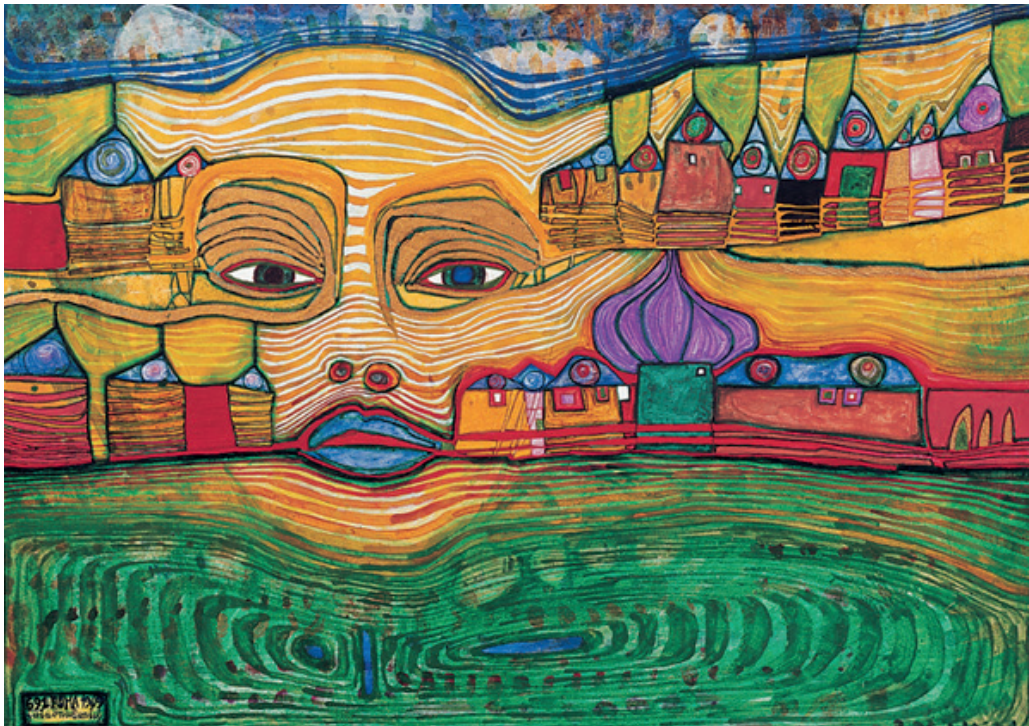

Ilustración 4 Hundertwasser Fernwärme, Irinaland sobre los Balcanes .

Vicky Fadul

Es una artista bogotana, que reside actualmente en Cartagena, su obra se basa en hacer de la utopía del arte una realidad social.

Ilustración 5 La casa pintada

⁴ Guía de Viena. <http://goo.gl/ZcZfh0>

⁵ <http://goo.gl/1M7dma>

Fredy Serna (1972)

Es un talento antioqueño más conocido como el pintor de las comunas. Serna Pinta su barrio, la comuna noroccidental de Medellín, le basta mirar por la ventana de su estudio hacia el otro lado de la ciudad, donde se extienden apiñonadas hasta la cima de la loma, las casas de ladrillo desnudo, las estrechas fachadas sin antejardín y las calles mal asfaltadas de la comuna que le sirve de modelo.

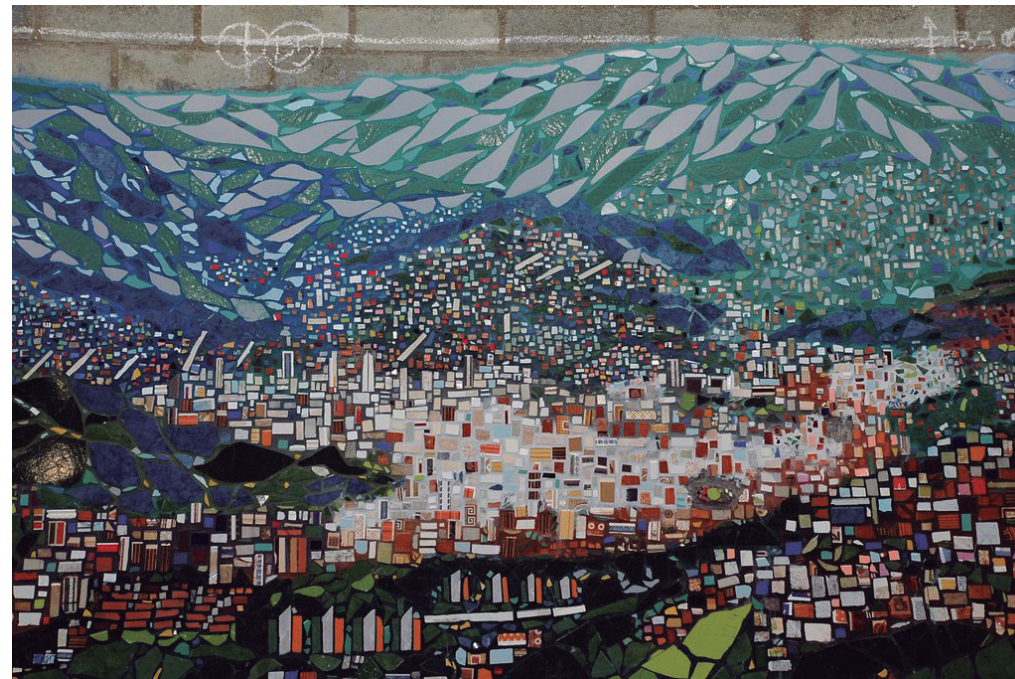

Ilustración 6 Amanecer en la aurora

Nombre: Amanecer en la aurora
Año: [2012]
Fuente: (Internet) <https://goo.gl/pDWEkQ>

<https://goo.gl/L5C2oN>

Álvaro Hoyos Baena y Viviana Angel Chujfi

Son artistas Colombianos, que trabajan actualmente en Pereira y Armenia en proyectos educativos para instituciones públicas y privadas.

Su experiencia de trabajo con el reciclaje es amplia, es todo un estilo de vida. Sus casas son realizadas en mosaico con diversos materiales, igualmente algunas series de obras expuestas en el ámbito artístico y también forma parte de nuestra filosofía pedagógica.⁶

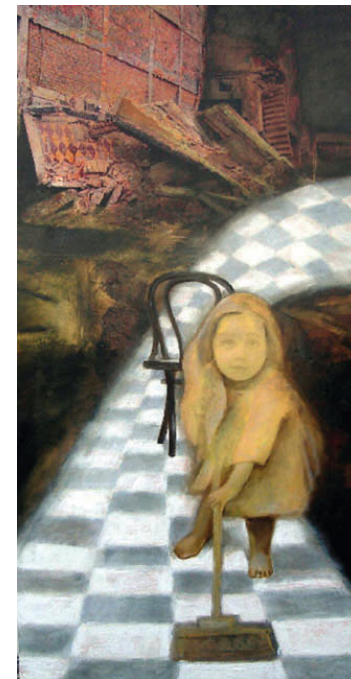

Ilustración 7 La "Acuavenida del Río" un proyecto entre todos

Nombre: La "Acuavenida del Río" un proyecto entre todos
Año: 2016
Fuente: (Internt) <https://goo.gl/L5C2oN>

⁷ <http://goo.gl/XZePCc>

Esta muestra de obras, me permite identificar la integración del trabajo relacional y participativo, a través del desarrollo e implementación de diversas técnicas artísticas, en especial la técnica de mosaico. Cada una de estas expresiones refleja la integración de un trabajo propiciado por unos artistas, pero desarrollado gracias a la voluntad una comunidad.

Como referencias de trabajos en comunidad, me permitieron un imaginario como artista no solo para el desarrollo de la obra plástica, sino como foco direccionador para la implementación de los laboratorios desarrollados.

Finalmente, en Jocelyn Letourneau (2007) en su obra “La caja de herramientas del joven investigador, guía de iniciación al trabajo intelectual”, aportando elementos de valor, para el desarrollo de los laboratorios de investigación y creación con la comunidad. Elementos de carácter didáctico, los cuales permitieron la elaboración de instrumentos de aprendizaje en y con la comunidad, desarrollando ejercicios lúdicos y creativos, y propiciando aproximaciones a la técnica de la fragmentación como punto de partida para plasmar el imaginario de las emociones en los diferentes emotivos grupos de la escuela.

El patio de la escuela fue testigo de las inesperadas composiciones hechas a partir de trozos de cerámica de color; uno a uno jugó con las formas y posteriormente buscaron el camino para unir y adherir las pequeñas piezas de cerámica en sus superficies de trabajo. El patio de la escuela testigo bajo las cálidas tardes, de bulliciosos ambientes, risas y la vida en ese momento, el espacio pintoresco de la última calle del barrio con los ejercicios creativos, cada rincón del lugar se convierte en espacio ideal para que con martillo y pinzas se transite por composiciones de paisajes de la comunidad. Ese patio que ha sido vigía de momentos de compartir, esparcimiento y juego se vivencia en las dinámicas de cada uno de los laboratorios.

“El artista habita las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el contexto de su vida (su relación con el mundo sensible o conceptual) en el universo duradero”

Estética Relacional - Las prácticas artísticas contemporáneas y el proyecto cultural.

Nicolás Bourriaud

El trabajo colectivo como un encuentro común, opciones para fortalecer las relaciones humanas.

Capítulo 2

Referencias

Nicolas Boriaud, atribuye a las relaciones de proximidad que la ciudad genera esta transformación en la concepción de la actividad artística: “una forma de arte donde la intersubjetividad forma el sustrato y que toma por tema central el estar-juntos, el encuentro' entre espectador y obra, la elaboración colectiva del sentido. [...] El arte es un estado de encuentro.”

Para Bourriaud, la presencia del factor relacional en la práctica artística responde a una imperiosa necesidad de animar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del arte en el seno de nuestra actual sociedad, una sociedad de sujetos escindidos, aislados y reducidos a la

condición de meros consumidores pasivos. Es así que Bourriaud considera fundamental proponer discursos teóricos nuevos en tanto el escenario ha sido modificado tan radicalmente que se requieren otras categorías para pensar las prácticas artísticas.

Michael De Certeau- Su obra *La invención de lo cotidiano* es fruto de una investigación sobre los problemas de la cultura y la sociedad.

Jacques Rancière- Para concluir, vale la pena insistir en que para Rancière la relación entre estética y política no pasa necesariamente por el peligro de una deriva hacia una “estetización de la política” frente a una “politización de la estética”. En una de las últimas entrevistas que se le hicieron, del año 2008, el autor explica en estos términos el sentido de su trabajo filosófico, insistiendo en que una crítica a la modernidad, como prisma de lectura del arte, está en el centro de aquél: Trabajo actualmente sobre lo que yo llamo régimen estético del arte. Es una forma de romper el concepto de modernidad, es decir, de pensar en otros términos lo que define propiamente una ruptura con respecto a la lógica representativa clásica. Esto implica pensar al mismo tiempo cómo se redefinen las relaciones entre el dominio del arte y otros dominios, sobre todo la política [...] se trata, en mi caso, de pensar toda una serie de artes y de discursos sobre el arte, bien sea a través de una pintura, una coreografía o un discurso crítico o filosófico (Rancière 2009, 586)

Friedensreien Hundertwasser- Las cinco pieles que nos rodean y nos constituyen son:

1. La epidermis: Se trata de la primera piel que nos separa del mundo, no sólo que nos delimita corporalmente sino también que nos hace asumir una entidad diferenciada del resto, que nos ayuda a generar nuestra identidad, desde la primera infancia.

2. La ropa: En contra de la uniformidad, la simetría en la confección y la tiranía de la moda, Hundertwasser confeccionaba su propia ropa,

denunciando así la necesidad de que cada uno asuma su propia identidad, sabiendo que ésta se expresa en todas nuestras manifestaciones, desde nuestros ropajes hasta nuestros actos.

3. El hogar: Hundertwasser concebía a la arquitectura de su momento como dictatorial, lisa, dura, cruel y agresiva. Se negaba a vivir y a generar hogares que dañaran el mundo y a las personas. Consideraba que somos huéspedes en el mundo, y que nuestro paso por la Tierra no la debería dañarlo. Por eso en sus diseños arquitectónicos se observa la intención de respetar dos conceptos: la armonía con la naturaleza y la armonía con la creación humana individual.

4. La identidad: Nuestra identidad no es sólo consecuencia de nuestros pensamientos y acciones, sino también de nuestro entorno, de nuestra familia, amigos, ciudad, país y planeta. No podemos definirnos sin nuestro condimento interrelacionar. Ya se ha dicho, nadie es una isla en sí mismo, y las campanas siempre doblan por todos.

5. La Tierra: Nuestra última piel, que nos hospeda y que nos crea, desde la que salimos y a la que regresamos, y que estamos obligado a cuidar, porque en definitiva somos nosotros mismos, hacia el infinito.

LABORATORIO N-3 TRABAJO COLABORATIVO
Y MANEJO DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN
EL ESPACIO ESCOLAR

LABORATORIO N-1 SIGNIFICACIÓN DE CIUDAD

LABORATORIO N-2 APARATOS ARTEFACTOS Y MAQUETAS

LABORATORIO N-4 PRÁCTICAS COLABORATIVAS Y RELACIONALES ALREDEDOR DE LA TÉCNICA DEL MOSAICO

Las condiciones en las que se desarrollan las jornadas escolares de las niñas, niños y adolescentes en la comunidad de perla del sur en el sector de Cuba, carecen de espacios físicos. Los espacios identificados, evidencian ausencia de expresiones artísticas y estéticas.

Fue gracias al constante ejercicio dentro y fuera del aula de clase y al desarrollo de encuestas con los estudiantes, que se evidencio la necesidad de mejorar y recrear los espacios comunales de la institución; espacios en que los estudiantes pasan sus momentos de descanso, desayuno, charla y socialización. Ese mejorar y recrear, se atribuyó al diseño y construcción de un mobiliario que le permitiera a toda la comunidad acceder a beneficios de carácter estético, funcional y artístico; proyectado desde un trabajo colaborativo y relacional.

Es por lo anterior, que se consideró fundamental atribuir a la función docente, el apelar a la sensibilidad de cada uno de los actores de la comunidad de perla del sur, para constituir una proyección artística y estética, que afecte el entorno y el amueblamiento del colegio.

El desarrollo de la obra, se basó en la intervención de un lugar marginal “sector perla del sur”, un pequeño rincón de la ciudad de Pereira, lugar en el cual se desarrolló parte de mi labor artística-pedagógica como miembro de una comunidad educativa. Con una participación activa en la generación de diferentes alternativas y proyecciones para toda la comunidad que lo integra.

Cabe destacar que la intervención desarrollada, fue producto de las prácticas artísticas, colaborativas y participativas, de un variado número de integrantes de toda la comunidad (Directivos – Docentes – Administrativos – Padres de Familia – Estudiantes – Vecinos), quienes aportaron sus propias miradas, para el desarrollo de la intervención del patio de la Institución Carlos Eduardo Vasco Uribe, esto con el único propósito de mejorar las condiciones físicas y estéticas de sus espacios; para la intervención se tuvo en cuenta no solo el mejoramiento visual y estético del lugar, sino las condiciones climáticas a las cuales se exponen día a día los integrantes de toda la comunidad.

La actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y las funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no tiene una esencia inmutable. La tarea del crítico consiste en estudiarla en el presente.¹

(pie de pág.1)Nicolas Borriaud. Estetica Relacional – Segunda edición pág 9

LABORATORIO DE CONFIGURACIÓN, ESCENARIOS DE INSCRIPCIÓN, SOCIALIZACIÓN

La posibilidad de un arte relacional - un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. Para tratar de dibujar una sociología, esta evolución proviene esencialmente del nacimiento de una cultura urbana mundial y de la extensión del modelo urbano a la casi totalidad de los fenómenos culturales. La urbanización general, que crece a partir del fin de la segunda Guerra Mundial, permitió un crecimiento extraordinario de los intercambios sociales, así como un aumento de la movilidad de los individuos a través del desarrollo de redes y de rutas, de las telecomunicaciones y de la conexión de sitios aislados, que tuvieron consecuencias en las mentalidades. Dada la estrechez de los espacios habitables en este universo urbano, asistimos en paralelo a una reducción de la escala de los muebles y de los objetos, que se orientan hacia una mayor maleabilidad: si la obra de arte pudo aparecer durante mucho tiempo como un lujo señorial en el contexto urbano -tanto las dimensiones de la obra como las de la casa servían para distinguir al propietario-, la evolución de la función de las obras y de su modo de presentación indica una urbanización creciente de la experiencia artística.²

Nicolas Borriaud. Estetica Relacional – Segunda edición pág 9

Nicolas Borriaud. Estetica Relacional – Segunda edición pág 9

Reflexión Comunicativa, Construcción Social Alrededor de Una Acción Participativa

Los laboratorios de creación, tienen como objetivo desplegar diferentes herramientas didácticas con los integrantes de la institución educativa de Perla del Sur para la provocación de encuentros dirigidos desde lo relacional y participativo, en una apuesta estética de construcción de contextos sociales, de tal manera que se movilicen las relaciones hacia nuevas formas de convivencia, en donde el respeto, la solidaridad y el reconocimiento de la diferencia sean constantes.

Este cometido implica que las condiciones de participación se configuren desde la experiencia propia, por lo tanto urge la construcción de lecturas de la realidad, en donde se potencien los sentidos de un contexto que se reconoce, se apropie y se transforme a partir de apuestas estéticas y artísticas.

El Laboratorio De Creación, Una Experiencia Estética En Un Espacio De Formación En La Periferia

Como se ha mencionado anteriormente, el trabajo a través del laboratorio, permite la experimentación creativa de objetos, materiales y texturas, incorporando el cómo de la construcción de espacios y las relaciones puestas en colectivo.

Es así como los cuatro (4) laboratorios que se desarrollaron en este proyecto parten de la necesidad de generar en la comunidad educativa espacios relacionales originados en la realidad del territorio y las necesidades sentidas pero no expresadas por sus miembros. Por ello, se realizaron trabajos previos de fortalecimiento de herramientas para la vida que generaran el darse cuenta de las habilidades, destrezas, y cualidades de cada participante para llegar a la consolidación de trabajos colaborativos a favor de la institución educativa y su periferia.

Con este trabajo en laboratorios se pretendió recrear el todo de la construcción y reconstrucción de imaginarios, a través de las diferentes etapas de abordaje creativo y artístico, permitiendo a la par el crecimiento personal de los participantes y la apropiación del espacio educativo.

A continuación detallo los contenidos y desarrollos de cada uno de los Laboratorios:

LABORATORIO N°1 "SIGNIFICACIÓN DE CIUDAD"

Información General:

1. **Número de Participantes:** 180 (Estudiantes)

2. **Tiempo:** 3 semanas; 36 horas.

3. **Ruta Conceptual para el Desarrollo del Laboratorio:** La co-creación didáctica y exploración creativa que se despliegan en el trabajo de laboratorios creativos, los cuales apuntan a generar transformaciones.

a. **Elena Acosta:** "LA CIUDAD MENTIROSA". Nos venden la idea que la educación pública es lo mejor, y la realidad es otra, las condiciones en las que se desarrollan jornadas escolares, la ausencia de pertinencia en la respuesta que pueden brindar los docentes y el número de estudiantes por grupo: "No Hay Calidad en la educación".

b. **Rigoberto Gil:** "LO QUE SE DE LOS HOMBRECILLOS". El papel que desarrollan algunos niños al interior de sus hogares, siendo responsables de cuidar a sus hermanos o hermanas, sin haber aprendido todavía a ser responsables de sí mismos.

4. **Objetivo:** Acercar a la comunidad educativa de la Institución Carlos Eduardo Vasco Uribe de la comunidad Perla del Sur, al concepto de territorio (barrio), donde se identifiquen puntos de referencia y las costumbres de la comunidad en el cotidiano, ampliando el imaginario referencial que tienen los participantes de sus entornos.

5. Actividades Desarrolladas:

- Recorridos por el barrio para identificar elementos del entorno, situaciones cotidianas y el mapeo del espacio.
- Recorridos virtuales por la ciudad, con ayuda de google, google maps, con el objetivo de ilustrar referentes próximos y desconocidos hasta el momento.
- Desarrollo de mesas redondas para compartir experiencias sobre los espacios, lugares y ciudades conocidas, por fuera del barrio.

- A partir de las mesas redondas, identificación de los elementos representativos de la ciudad. (Puentes – Edificios – Parques – Monumentos).
- A partir de las mesas redondas, identificación de los elementos representativos del barrio. (Calles Principales – Escuela - Colores – Iglesias – Lugares Deportivos – Periferias Abandonadas).
- Prácticas de dibujo, para desarrollar los primeros bocetos de su referente de ciudad, y referente de barrio.
- Desarrollo de trabajo final, a partir de las diferentes composiciones con la técnica de lápices de colores.

6. Recursos Humanos, Físicos y Materiales:

Recurso Humano:

Docentes de Primaria

Estudiantes grado 5º - Jornada de la mañana

Facilitador del proyecto

Recursos Físicos:

Video Proyector, Computador Portátil Internet Aula de Clase

Sillas

Mesas

7. Metodología

Se llevó a cabo un trabajo colaborativo donde se realizó el registro de banco de experiencias generadas por cada uno de los integrantes del laboratorio, en diferentes puntos del barrio, todo ello mediante diferentes sesiones de dibujo y coloreado. En ellos, las niñas y niños, plasmaban los lugares que hacen parte del territorio, teniendo en cuenta los diferentes entornos y los elementos prosaicos de su día a día, alejados de iconos.

A partir de lo trabajado, se incorporó el concepto de territorio en la ampliación de conceptos tales como ciudad, generando motivación en los estudiantes colaboradores del proyecto a ser partícipes del concurso “Pinto mi ciudad” por convocatoria de entes externos.

8. Resultados y Reflexiones

En las prácticas artísticas, se evidenció la proyección que realizan los niños y niñas en sus dibujos del entorno inmediato, donde son parte activa y evidentemente protagonistas en las edificaciones que aunque no son parte de su territorio (barrio) hacen parte de la panorámica cotidiana, gracias a la llegada de mega construcciones a las zonas más aledañas al sector Perla del Sur (Club Residencial El Nogal, Batará y Savannah Apartamentos), convirtiéndose ellos en puntos de referencia en los imaginarios de los niños e integrándolos en sus composiciones con nuevos elementos como edificios, que no están en su barrio.

- Hay una resignificación del contexto socio cultural, partiendo de la palabra barrio, pues en la exposición de sus expresiones gráficas, referencian la oportunidad de vivir en unidades residenciales. (Edificios de más de 10 pisos).
- El laboratorio “Significación de Ciudad”, quedó integrado a la convocatoria de la revista Mundo Padres y de los Almacenes Éxito de Pereira. Concurso “Así Pinto mi Ciudad”.
- Del concurso “Así Pinto mi Ciudad”, en el cual se convoca a más 750 participantes, el Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe, logró tres finalistas y un ganador.
- Se logró integrar a los padres de familia de los finalistas del concurso; espacio en él se consolida un semillero de talentos, descubriendo nuevas formas en el hacer.

9. Registro Gráfico

Ilustración 8: Estudiantes Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Finalistas Concurso “Así Pinto Mi Ciudad”.

Ilustración 9: Estudiantes Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Identificación de Elementos.

Ilustración 11: Estudiantes Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Trabajo "Así Pinto Mi Ciudad".

Ilustración 10: Estudiantes Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Exposición de Trabajo.

Ilustración 12: Trabajos Colegio Carlos Eduardo Vasco Uribe – Finalistas Concurso "Así Pinto Mi Ciudad".

LABORATORIO N°2 “Aparatos, artefactos y maquetas”

A partir de la composición de los entornos inmediatos generados por el desarrollo de la ciudad (objeto del primer laboratorio), se genera inquietud en los colaboradores del proyecto en la construcción de artefactos mediante el uso de elementos del cotidiano utilizando sus ideas, imaginarios, habilidad y creaciones artísticas.

Información General:

1. **Número de Participantes:** 22 Estudiantes de 5°.

2. **Tiempo:** 5 Semanas; 60 horas

3. **Ruta Conceptual para el Desarrollo del Laboratorio:** Las dinámicas de tipo colaborativo, relacionando el paisaje del entorno, las percepciones y sensaciones de los estudiantes con una apuesta pedagógica y didáctica.

a. **Carlos Mesa:** carcasas y artefactos. Hay una relación directa, en la construcción de aparatos, artefacto y maquetas, a partir de elementos cotidianos. (Tapas, Cajas de Cartón, Cables, Juguetes Viejos, Latas, etc). Se rescatan elementos desde el desecho, para ser interpretados desde la forma y el color.

b. **Oscar Salamanca:** investigación y creación. Se determina para la referenciación de diferentes exponentes, que permiten analizar la resolución de problemas técnico-conceptuales, derivados del proceso creativo.

4. **Objetivo:** Generar apropiaciones a partir de los elementos prosaicos del cotidiano de los alumnos, partiendo del dinamismo creador de Leonardo da Vinci como fuente de inspiración; a partir de las condiciones socioculturales y familiares que hacen parte de los contextos reconocidos.

5. Actividades Desarrolladas:

- Recorridos por el barrio y observación de los elementos.
- Observación de los cuadernos de dibujo de Leonardo da Vinci.
- Reflexiones de los aportes a la humanidad, que hizo Leonardo da Vinci a partir de sus creaciones, en los diferentes campos: Astronomía, el traje del hombre Rana, la Aeronáutica, armas de Guerra, la Ingeniería y la Arquitectura. Exploración de referentes teóricos: Contexto Político, Religioso y Social.
- Proyección Película y Documentales tales como “1492, la Reconquista del Paraíso”, “Biografía de personajes”, “Estudio de Renacimiento”, “Historia del Arte y de las grandes civilizaciones”, buscando la contextualización del avance de la cultura actual a partir de la historia y de sus creadores.
- Desarrollo de bocetos de ideas, maquetas y proyectos.
- Análisis de materiales a implementar y sus posibles usos, como herramientas, pagamentos, motores, botellas y otros elementos de reciclaje.
- Análisis de propuestas y resolución de hipótesis bajo la práctica de pruebas y ensayos.
- Solución de los problemas presentados en la ejecución y desarrollo de cada uno de los proyectos.
- Presentación de proyectos en clase, para desarrollar lluvia de ideas y cualificar los resultados:
- Referentes Bibliográficos y Desarrollo Plástico.
- Presentación final en la feria de ciencia, lugar en el cual se hace una muestra colectiva escolar. Lugar: Patio del Institución Educativo Carlos Eduardo Vasco Uribe.

6. Recursos Humanos, Físicos y Materiales:

Recurso Humano:

- Docentes de Primaria
- Estudiantes grado 5° - Jornada de la mañana
- Facilitador del proyecto

Recursos Físicos:

- Video Proyector
- Portátil
- Vinilos
- Internet
- Aula de Clase
- Cinta de Enmascarar
- Sillas
- Mesas
- Cartón Reciclado
- Pinceles

7. Materiales:

- Palos de Paletas
- Palos de Bombón
- Lápices de Colores
- Lápiz, Borrador y Saca punta
- Motores
- Baterías

8. Metodología

Partiendo de referentes teóricos se muestra a los participantes el origen de muchos de los elementos que hacen parte del día a día de la comunidad. Buscando romper esquemas se hace referencia al Renacimiento, época en la cual existe un cambio significativo en la mentalidad de la Humanidad donde se pasó de ideologías Teo-centristas de la Edad Media y se dio apertura al Humanismo y la Era de la Luz.

Se llevó a cabo un trabajo colaborativo, que consistió en la recopilación colectiva de elementos que permitieron la construcción de nuevos artefactos donde se recolectó material y herramientas recicladas para su respectivo análisis e implementación. Sesiones activas donde se desarrollaron bocetos y planos con la incorporación de los materiales arriba mencionados, con el fin de potencializar las habilidades y el asombro ante las creaciones únicas de cada participante.

Entonces, se consideró necesario convocar a los padres de familia e integrantes del grupo familiar, para que desde sus experiencias participaran en la construcción de los aparatos, artefactos y/o maquetas propuestas por los estudiantes, de tal manera que mediante un ejercicio colaborativo permitieran la materialización de los imaginarios de sus hijos.

Finalmente, y como estrategia de socialización del proyecto, se convocó a la comunidad educativa

e integrantes de los grupos familiares, a visualizar las diferentes y fluidas alternativas planteadas por los más de 20 participantes, reconociéndose el trabajo desarrollado y la perseverancia en el logro de un objetivo creativo específico.

9. Resultados y Reflexiones

- Se logró el desarrollo de 22 artefactos, con materiales totalmente reciclados y apropiados por cada uno de los estudiantes.
- A través del ejercicio se reconocieron y exaltaron las capacidades de cada uno de los estudiantes.
- Se creó un grupo referente dentro del ambiente escolar, el cual expuso a los demás estudiantes de la institución sus producciones.
- Desde el facilitador del proyecto, se realizó lectura de una evidente capacidad de asombro de los asistentes, quienes al expresar de manera gestual la funcionalidad de los artefactos creados motivaron a los participantes a continuar el desarrollo de sus habilidades
- Se evidencia el deseo de materializar sus imaginarios, dando una funcionalidad a sus creaciones por medio del juego y la composición: Transporte y Herramientas. Todo lo anterior enmarcado en el espacio protagonista de la socialización donde confluyeron diferentes personas, actividades y emociones que se generaron, que permitieron ser conocidas por el conjunto académico de la institución educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe, El Patio.

10. Registro Gráfico:

Ilustración 13: Pruebas de los primeros resultados en el ejercicio de construcción de aparatos y artefactos

Ilustración 15: Transmisión en el contexto escolar, estimulando la capacidad de asombro de cada uno de los participantes.

Ilustración 14: Transformación de elementos prosaicos en un juego de creatividad y metamorfosis en el ejercicio pedagógico.

Ilustración 16: Creaciones y Recreaciones.

Ilustración 17: Transmisión en el contexto escolar, estimulando la capacidad de asombro de cada uno de los participantes

LABORATORIO N°3 "Trabajo Colaborativo y Manejo de Solución a Problemas en el Espacio Escolar"

Es importante resaltar que implementando los laboratorios de investigación-creación con la comunidad, se generó el desarrollo de la intervención plástica y el trabajo constante en el quehacer didáctico y pedagógico dentro y fuera del aula de clase, potenciando en la comunidad transformaciones en sus relaciones cotidianas, en tanto que se unieron en una sola vibración en pro de una apropiación.

Información General:

1. **Número de Participantes:** 22 (Estudiantes 5°)
2. **Tiempo:** 4 Semanas 27 horas.
3. **Ruta Conceptual para el Desarrollo del Laboratorio:** El mosaico como escenario propio para desarrollar acciones participativas y relacionales.

a. **Jairo Montoya:** apropiación de las comunidades por los espacios. "Estética y Sentido". Formas de pensamiento y actitud de la vida. Es importante permitir que las personas sientan más el espacio, lo apropien, lo cuiden, que tengan sentido de pertenencia por un espacio propio. Es con el gesto voluntario de la comunidad, que se logra un gesto colectivo y relacional, para el desarrollo de las apropiaciones y re significaciones.

4. **Objetivo:** Crear un gesto colectivo relacional para contribuir al mejoramiento de situaciones de conflicto a nivel comportamental, generadas al interior y la institución. El proceso de observación arrojó una reflexión base: Todo espacio habitado está en movimiento, por lo tanto, puede transformarse. En este laboratorio 3, nos ocupamos de una situación en particular:

En la institución se venía presentando el asentamiento de algo más de 130 palomas al interior del

techo, causando ruidos, malos olores y deterioro de la estructura, motivo por el cual se gestiona el cerramiento del techo para evitar el asentamiento de las aves; sin embargo se observa cómo quedan desplazadas, motivo por el cual se identifica la necesidad de proporcionar un espacio alterno de asentamiento.

5. Actividades Desarrolladas:

- Análisis de la problemática y posibles soluciones.
- Ejercicio de dibujo, para generar una posible solución.
- Exposición de trabajos.
- Mesa redonda para socializar los imaginarios de cada participante y proyectarlos a la realidad.
- Recolección de materiales.
- Adecuación del espacio.
- Corte y ensamble de piezas.
- Pintado de palomera.
- Conversatorio de grupo, sobre el objetivo planteado y el gesto colectivo relacional.
- Instalación de la obra.

6. Recursos Humanos, Físicos y Materiales:

Recurso Humano:

- Docente
- Vigilante
- Aseador
- Padres de Familia

Recurso Físico:

- Gafas Protectoras
- Guantes
- Patio del Colegio

7. Materiales

- Tablas de Madera
- Puertas Recicladas

- Tornillos
- Puntillas
- Martillos
- Alicates
- Guaduas- Tejas
- Sierra
- Cintas de Cerramiento
- Lápiz, Borrado y Saca punta
- Pintura
- Brochas

8. Metodología

Al detectar que las palomas estaban afectando el espacio escolar, con implicaciones sanitarias, se convoca a los estudiantes de 5°, y representantes de los demás grados, para realizar una mesa redonda y analizar la problemática; la cual arrojo como resultado un conjunto de posibles soluciones. Seguidamente, se convocó a la comunidad, para articular con la institución un grupo de trabajo, quienes se encargarían de la recolección de materiales y herramientas, fortaleciendo con ello, la cooperación comunitaria.

Con estos insumos se desarrollaron cuatro sesiones, en las cuales, las niñas y niños, a partir de procesos de resignificación de su entorno, desplegado posibles soluciones y fueron plasmadas alternativas más pertinentes para la reubicación de las aves, su cuidado y su control. Lo relacional está en la forma de mirar a la realidad desde la organización y desde las personas que componen el entorno escolar con una mirada hacia la realidad, al otro, a los participantes de los laboratorios y en la apropiación de los espacios de la comunidad educativa. Así el ser humano aprende interactuando por eso la escuela como institución en el marco del Proyecto Educativo Institucional y los ejercicios con las niñas y niños apoya a las personas y aporta a la transformación social, tomando como relación, el centro de las intervenciones del proyecto; se trabaja para el establecimiento de relaciones.

9. Resultados y Reflexiones

- Fue una actividad que parte de la observación de desnaturalizar lo cotidiano. Las propuestas de transformación se dan como respuesta a la resignificación y apropiación del espacio habitado.
- Se dio la experiencia de manejar y manipular diferentes materiales, máquinas y herramientas, generar un sentido de pertenencia superior, ya que permite resignificar ciertos elementos

dando un nuevo uso: Tablas de Cama – Puertas de Basureros – Largueros de Cama Recicladados – Pedazos de Teja.

- Se evidenció la necesidad de dar respuesta a una problemática, partiendo del respeto por los seres vivos, pues bien la primera necesidad era tener unas condiciones sanitarias óptimas en el pequeño espacio habitado, sin embargo eso implicaba desalojar a las palomas, por lo tanto los niños se concentraron en dar respuesta a las necesidades de asentamiento más que exterminarlas dado que hacen parte de su contexto.
- La transversalidad del laboratorio con los temas del PEI (Proyecto Educativo Institucional), en áreas como las ciencias naturales, la cultura ciudadana y valores, constituyeron un plus en el desarrollo de los objetivos académicos propuestos en el año y en la mejora de las relaciones interpersonales no solo de los estudiantes de la institución, sino de los padres de familia y vecinos del sector.

10. Registro Gráfico

Ilustración 18: Recolección de Material Reciclable en las Periferias del Barrio.

Ilustración 19: Transformación de Elementos Recolectados “Re significación – Nuevos Usos”

Ilustración 21: Liderazgo desde Grados Superiores (5º) a Integrantes de Grados Menores, de la Comunidad Educativa.

Ilustración 20: Descubrimiento de Nuevos Ejercicios Creativos.

Ilustración 22: Participación Colaborativa de las Madres de Familia.

LABORATORIO N°4 “Prácticas Colaborativas y Relacionales Alrededor de la Técnica del Mosaico.

Usanso como Temática las Prácticas y Usos del Espacio en el Entorno del Colegio – Resignificación del Espacio Habitado”

Al narrar la experiencia desarrollada en los laboratorios de investigación-creación y dar cuenta de la metodología desarrollada, permite levantar el proceso de investigación-creación, siendo éste posible al documentar la experiencia relacional y participativa con los integrantes de la comunidad educativa, lo que devino en la concreción del gesto plástico.

Es fundamental resaltar que cada actividad direccionada para la ejecución de la intervención fue proyectada desde el trabajo colaborativo, cuyos resultados van más allá de una expresión artística o funcional y se remontará en la resignificación de las relaciones entre sujetos y las apropiaciones de los espacios que habitan.

Información General:

1. Número de Participantes:

- 35 (Estudiantes)
- Padres de Familia
- Personal Administrativo de la Institución
- Integrantes de la Comunidad.

2. Tiempo: 16 Semanas 96 horas.

3. Ruta Conceptual para el Desarrollo del Laboratorio: La participación activa y colectiva de los actores en los procesos del que hacer didáctico y pedagógico, configurándose un escenario diferenciado más activo y con un potente trabajo colectivo acotando al fortalecimiento de relaciones humanas.

a. Grupo Otún: proyecto acuavenida del río. Referencia a nivel de técnica y trabajo con comunidad a nivel local.

b. Fredy Serna: intervenciones colaborativas en la estación Miraflores del tranvía de la ciudad de Medellín con un mural en mosaico de 80 metros cuadrados. Este artista paisa Referencia a nivel de técnica y trabajo con comunidad a nivel Nacional y pone su obra con colegas y comunidad, buscando como objetivo acercar a la ciudadanía al arte y crear una gran galería de arte urbano para quienes no están muy acostumbrados a visitar museos o exposiciones artísticas.

c. Puente Alto Chile. Referencia a nivel de técnica y trabajo con comunidad a nivel internacional, consolidado como el más grande mosaico de Latinoamérica. El proyecto se inicia en el año 2011y cruza la línea del metro. Con 4.000 metros cuadrados y la participación colectiva de 100 artistas locales, dirigidos por Isadora López.

4. Objetivo: resignificar el espacio habitado, generando dinámicas de apropiación por medio del juego creativo con la forma y el color, desarrollando así la síntesis de sus creaciones en la rústica pared del patio y provocando una acción dinámica en el trabajo colaborativo y relacional. La compilación de los ejercicios de investigación y desarrollo creativo de artefactos, permite la ejecución de este laboratorio, puesto que se cuenta con la práctica y voluntad de los participantes para ejecutar la fase final del desarrollo de la obra plástica.

5. Actividades Desarrolladas:

- Recorridos por el barrio, para identificar elementos del entorno, situaciones cotidianas y el mapeo del espacio, para la conformación de ese banco de imágenes recopilada den los laboratorios de dibujo e imagen.
- Mesas redondas, para compartir experiencias sobre los elementos del entorno identificados, situaciones cotidianas y mapeo del espacio.
- A partir de las mesas redondas, se generó un listado de los elementos del entorno identificados, situaciones cotidianas más relevantes.
- Se realizó el levantamiento espacial de los muros del patio de la escuela, para proyectar las posibles intervenciones. (Plano del Patio de la Escuela).

- Referencia audiovisual de trabajos realizados en comunidades a nivel Local, Nacional e Internacional.
- Partiendo de los planos realizados, se lleva a cabo prácticas de dibujo y pintura, de las propuestas de intervención, partiendo de la idea “El Patio que Quiero para mi Escuela”.
- Socialización de ejercicios con toda la comunidad estudiantil.
- Hibridación de propuestas socializadas, para integrar todos los elementos, situaciones y hábitos identidades, con el fin de re significar un espacio común.
- Viaje por la técnica de Mosaico:
- Estudio de Referentes Artísticos.
- Presentación de Herramientas (Usos y Cuidados).
- Normas de Seguridad (Elementos Protectores).
- Ejercicios de Corte.
- Práctica de Composición.
- Preparación de Materiales.
- Preparación de Superficie.
- Manejo de Boquilla.
- Desarrollo de trabajo final, a partir de las diferentes composiciones con la técnica de lápices de colores.

6. Recursos Humanos, Físicos y Materiales:

Recurso Humano:

Docentes

Padres de Familia

Personal Administrativo de la Institución

Integrantes de la Comunidad

Recurso Físico:

- Video Proyector	- Sillas	- Gafas Protectoras	- Llanas de Caucho
- Computador Portátil	- Pinzas de Corte de Cerámica	- Tapa Bocas	
- Internet	- Mesas	- Espátulas	
- Aula de Clase	- Cortadora de Cerámica	- Llanas Metálicas	

7. Materiales:

- Cartulina en Pliego	- Trapos Reciclados
- Lápices de Colores	- Recipientes Reciclados
- Lápiz, Borrador y Saca punta	- Cerámica de Colores
- Marcadores	- Marmolina
- Crayolas	- Cemento
- Cinta de Enmascarar	- Fijamix

8. Metodología

- Se llevó a cabo un trabajo colaborativo, en el cual se registró un listado de elementos, situaciones y hábitos de la comunidad, con el fin de tener un banco de ideas, para el desarrollo de la propuesta de intervención.
- Se socializaron las propuestas desarrolladas con toda la comunidad, con el fin de obtener una propuesta global para llevar a cabo la resignificación.
- Se desarrollaron sesiones de sensibilización con la comunidad convocada, para dar a conocer la metodología a implementar y la técnica a ejecutar.
- Se desarrollan sesiones de trabajo en el espacio a intervenir, a través de un trabajo colaborativo y relacional, en jornadas extracurriculares, contempladas los fines de semana, días libres y semana se receso estudiantil. Con el fin de ejecutar la obra plástica planteada para el patio del colegio.
- Se desarrollan sesiones de trabajo en la casa taller “La Pacha Mama”, a través de un trabajo colaborativo y relacional, en jornadas extracurriculares, contempladas los fines de semana, días libres y semana se receso estudiantil. Con el fin de ejecutar la obra plástica planteada para el patio del colegio.

9. Resultados y Reflexiones

- El Kiosco de Pepsi, es el elemento más referenciado al interior del colegio, en las propuestas de intervención, de identifico como una constante en los ejercicios de dibujo y pintura, apareciendo con una expresión caligráfica propia (PEPZI – PEPSSI – PEPSY), enmarcada siempre en color azul. Por lo cual se determina que la palabra PEPSI, debe hacer parte de la propuesta final.

- La proyección de ejercicios colaborativos en otras comunidades a nivel local, nacional e internacional, con puntos de referencia para la comunidad Perla del Sur.
- El contacto con nuevos materiales, herramientas y máquinas, posibilitaron un disfrute pedagógico superior en cada uno de los participantes, referenciando las prácticas de investigación, creación, experimentación y apropiación.
- En las primeras hipótesis que llevaron a la formulación del problema, se detectó que la comunidad educativa ya identificaba un conjunto de necesidades por satisfacer, relacionadas a las condiciones físicas del plantel educativo, principalmente el patio de la escuela, lugar en donde se llevan a cabo actividades académicas y extra clase. Al ser una constante crítica, decidí donde realizaría la respuesta principal a las necesidades físicas identificadas.
- El cierre de esta Investigación-creación, evidencia puntos de partida en los espacios transformados en las relaciones resignificadas.

10. Registro Gráfico

Ilustración 23: Emprendiendo el Camino, hacia la Resignificación del Espacio Habitado.

Ilustración 24: Descubriendo Materiales, Formas, Colores y Herramientas, para la Transformación de la Mirada.

Ilustración 25: A Partir de la Fragmentación, se da Origen a la Composición del Ejercicio Creativo.

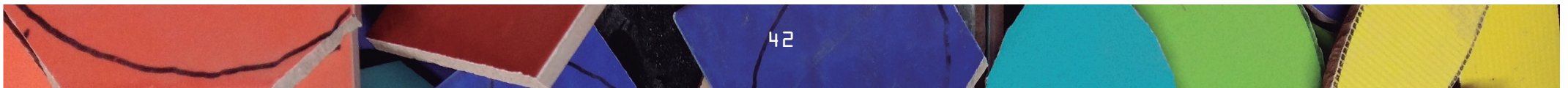

Ilustración 26: Sentido de Pertenencia por el Espacio Habitado y Testigo de los Momentos Escolares.

Ilustración 27: Integración de Nuevos Elementos en el Entorno de Perla del Sur.

Ilustración 28: Nuevos Elementos en el Entorno de Perla del Sur.

Capítulo 3

Modos de intercambio social

Bitácora

ercicio pedagógico desde la escuela permite que se tenga una doble visión como creador, el profesor goza de reconocimiento ante la comunidad ya lleva un doble camino recorrido; el trabajo colectivo y participativo dentro de la comunidad hacen que público y creadores se mezclen en un crisol donde la comunidad gana, la apropiación profunda del espacio que habita, con la inclusión de procesos auténticos de identidad y desarrollo de diversas técnicas artísticas.

El fin personal no es más que el de aportar a una comunidad con la cual he compartido parte de mi quehacer profesional y artístico. Esa conquista social que me llamo como empleado público, permeado de pasión el ejercicio docente. Con mirada preocupada hacia el horizonte hostil de los pobladores, niños, jóvenes y ancianos en una constante búsqueda de salir adelante y llegar lejos; allí está mi segunda familia, con un anhelo palpante y con un compromiso ardiente por tocar y hacer sentir que puede ser diferente.

En la creación de mi obra, hay un lenguaje claro, figurativo y propositivo; logrando una fina integración de materiales convencionales, materiales reciclados y un mix de colores; lenguaje expresado a través de la formación de imágenes que hacen parte del paisaje. La magia de la expresión, radicada en la creación de formas, por medio de fragmentos y producción de nuevos tonos y gamas cromáticas. El desarrollo de obra desde mi taller, solo tiene una mirada desde las estéticas clásicas y tiene como finalidad un trueque comercial. Sin embargo, el proyecto Perla Picada, tiene una connotación diferente que conlleva una dinámica social e integradora, aportada desde mi labor docente (Creación Plástica - Ejercicio Docente).

La noción del dibujo tiene como punto de partida el imaginario, los elementos que componen el paisaje y las cotidianidades de los habitantes de Perla del Sur, este es sin lugar a dudas un lenguaje gráfico cargado de vivencias complejas.

La auto referencialidad de mi obra, posiblemente está ligada a mi infancia, un transcurrir por condiciones de humildad en un barrio de Dosquebradas, rodeado por los bellos campos de guayabales, un matadero

de ganado y recursos justos para tener lo básico. Una humildad similar en algunos aspectos a la humildad de Perla del Sur, pero diferente en alto grado, a la descomposición social que hoy impera.

LA LUCHA ENTRE EL ARTE BIEN INTENCIONADO Y EL MEDIO ALECCIONADO POR LA POBREZA

Configurar una idea de la dimensión que propone la obra Perla Picada para realizar en la institución de "Perla del Sur", permitió identificar una gran riqueza, tanto social como espiritual, en él. De hecho, es permitido creer que no todo lo signado por la pobreza tenga que ser feo, aunque a veces cometamos el error de conceptuar que todo lo feo es pobre... pobre artísticamente, pobre estéticamente, pobre por creer que nadie pagaría algo digno por una obra que es fea, una casa fea, una calle fea, etc.

La propuesta relacional y colaborativa va más allá, pues pretende contar con la colaboración de quienes van a la escuela, de quienes viven en sus alrededores, de quienes arrojan basuras en su entorno, de quienes aprovechan la soledad del sector y su "fealdad" para consumir alucinógenos, y lograr la admiración, el respeto y el cuidado de su obra.

Laverde demuestra con su propuesta que conoce el entorno en el que realiza su quehacer docente, es más, sabe de antemano los sueños de aquellos niños y niñas que van a las aulas de "Perla del Sur", y sabe que muchos de ellos quieren ser "el James Rodríguez del mañana o el duro que maneja ra las condiciones sociales del sector del sur de la ciudad". ¿Cómo lograr que esa comunidad rica en experiencias paupérrimas comprenda la obra colectiva y haga todo lo necesario para que la misma permanezca en el tiempo?

Considero que se impone un juego con el cual modificar la estructura mental de muchos de aquellos habitantes, de involucrar en su diario vivir la educación y el respeto hacia "mi entorno", visto aquí como el de ellos, una experiencia significativa sobre CULTURA CIUDADANA, a partir de planteamientos tan interesantes, sin que los mismos lleguen a ser etéreos, como lo plantea la tesis de las cinco pieles que nos

rodean de Friedensreien Hundert Wasser, siendo ésta, ya de por sí, una tarea bastante compleja y complementaria a la labor del artista. La obra sacó todo lo mejor de cada uno de los participantes, involucrando a la comunidad y a elementos que no les son extraños a ella, de los que espera se conviertan en parte activa de la cotidianidad de "ellos", algo fundamental al momento de desarrollar esta tesis, tomando, de Bourriaud, cuando nos expresa que "proponer discursos teóricos nuevos", es necesario para captar la atención de quienes se sienten aislados por la sociedad y el Estado, de que lo que es "feo" debe prevalecer allí como un sentimiento y una manifestación de su presencia, y a partir de "esas" intervenciones estéticas que se ingenia, promueve y desarrolla el artista, aquella comunidad pudo establecer lazos sociales y recuperar una presencia que hasta hoy consideraban inexistente como parte que son de toda la comunidad, con la que muchos no se identificaban.

JOHN JAIRO VERA OSPINA

- Profesor universitario, columnista de prensa y crítico de arte

POETICA TRAS EL ENCUENTRO DEL ANDEN COMO TESTIGO DE LA CALLE Y DE MI BARRIO

SERÁ LA VERDADERA NECESIDAD,
CUÁL SERÁ LA CURA A ESTA ANSIEDAD,
EN PERLA PICADA SE CONSTRUIRÁ,
OBRA COLABORATIVA LES APORTARÁ.

En el seminario de investigación-creación dos, laboratorio de configuración, escenarios de inscripción y socialización con el Maestro Oscar Salamanca que permitió el mejoramiento de la definición en el campo físico de la escuela, el proyecto que venía pensando. El permanecer en este espacio hacia que nuestra percepción se naturalice: nuestro ojo y nuestros sentidos al igual que todo nuestro ser es animal de costumbre. La primera acción fue esa visita al sitio con personas ajenas al

proyecto y a la comunidad al igual que la impresión recibida por el director del seminario, con ello, la intervención maduró su rumbo así la intervención cambió de unas simples bancas y mesas al replanteamiento de la solución de la problemática por medio de un andén, elemento unido a la calle, al barrio, a las situaciones del día a día; al andén como testigo y cómplice de paradas de descanso, juegos de calle, altos en el camino y celestino de encuentros de amor.

Cuento Infantil A partir de la obra

LO QUE VA A OCURRIR EN LA ESCUELA

Hace mucho tiempo en una escuela que se encontraba muy olvidada, los niños del grado 5º acompañados de su profesor soñaron viendo su patio con cosas que lo diferenciaran de las sucias calles que lo rodeaban. En las mañanas a la entrada de los niños a la escuela abundaban las evidencias del vicio y las noches de fuma en aquel rincón del sur de la ciudad en el barrio Perla del Sur. El profesor les contó también de unos bohemios y callejeros de París, quienes habían promovido el ejercicio del trabajo colaborativo como pilar fundamental de transformación de las comunidades.

Los niños dibujaron como mejorarían ese espacio y a partir de materiales reciclados, sobrantes de los enchapes forrarían los rústicos muros que hacían parte de la fea escuela. Ahora el protagonista no era el jíbaro de la esquina, no era la señora de la tienda, no era el concejal del barrio ni el alcalde de Pereira, sería cada uno de los autores de la obra en perla picada, y el recreador de espacios que recibiría las nuevas generaciones.

Actividades direccionadas a un encuentro desde la diversidad y a un habitar en el bien-estar

En el desarrollo de esta Investigación-Creación se ha desplegado un proceso de orden estético relacional, en donde se ha logrado resignificar el patio escolar como un espacio de encuentros sociales, de creación artísticas y de significación colectiva de apropiación. Ha sido clave la participación activa de la comunidad, en la cual cada integrante participa con ideas, mano de obra, aporte de materiales y refrigerios, constituyéndose en fuertes evidencias de lo que proporciona abrir la puerta del trabajo colaborativo.

Desarrollo de la obra plástica

Planificación de Trabajo: para llevar a cabo el desarrollo de la obra plástica, fue necesario generar un esquema de trabajo y establecer itinerarios, convocar a la comunidad, asignar roles, consecución de herramientas y materiales y, capacitación en la técnica.

Convocatoria: referenciar el desarrollo de los laboratorios propuestos:

- Significación de Ciudad
 - Aparatos, Artefactos y Maquetas.
 - Trabajo Colaborativo y Manejo de Solución a Problemas en el Espacio Escolar.
 - Prácticas colaborativas y relacionales alrededor de la técnica del mosaico, usando como temática las prácticas y usos del espacio en el entorno del colegio - re significación del espacio habitado.
- Se convoca a la comunidad, para que se integre a la culminación de desarrollo del último laboratorio (Prácticas colaborativas y relacionales alrededor de la técnica del mosaico, usando como temática las prácticas y usos del espacio en el entorno del Colegio – resignificación del espacio habitado), posibilitando el interactuar de toda la comunidad, en una propuesta que interesa a todos. (Alumnos, Padres de Familia, Docentes y Administrativos y Vecinos del Sector).

Asignación de Roles: partiendo de la técnica de mosaico y referenciadas las diferentes actividades a desarrollar, se asignan roles en los grupos de trabajo:

- Líder
- Cortador de Baldosas
- Asistente de Pegado
- Equipo de Emboquillado
- Equipo de Limpieza y Almacenamiento

Ilustración 29: Nuevas Herramientas y Elementos en el Ejercicio de Apropiación del Patio

Ilustración 30: Material de Ejercicio Creativo

Los roles se asignaron por jornadas de trabajo, con el propósito de hacer partícipe a toda la comunidad en cada una de las actividades a ejecutar.

Disposición de Herramientas y Materiales: la disposición de las herramientas y materiales, se presupuestó inicialmente con dos fuentes: propietaria de la Infraestructura – Secretaría de Infraestructura. Finalmente, se obtuvo apoyo de vecinos del sector y fuentes propia de financiamiento.

Registro Fotográfico:

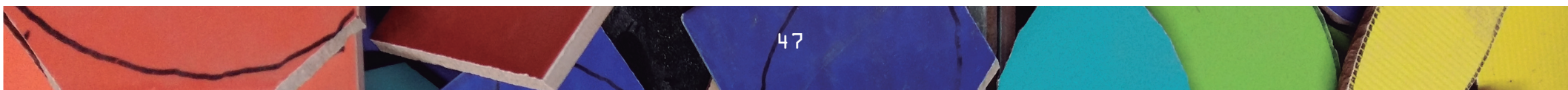
Ilustración 31: Procesos de Apropiación del Espacio Habitado

Ilustración 33: El Cambio de Paradigma entre Sujetos y su Contexto

Ilustración 32: Juego con las formas y el color, la imaginación y el asombro

LA BITÁCORA: una experiencia de registro y desnaturalización de los procesos creativos: Una Nueva Oportunidad de Configurar Nuevas Acciones de Sociabilidad.

Durante años los espacios de enseñanza con los niños, las relaciones con sus padres y la comunidad, me generaron preguntas de cómo despertar su curiosidad y cómo a través de ella desarrollar todo el potencial a favor de varios y no de unos pocos.

De manera paralela en espacios estéticos y de desarrollo artístico personal, evidencí como la transformación de los paisajes, la expresión del entorno, el embellecimiento de los espacios, generaban dinámicas y comunicaciones más amables, cálidas y positivas.

Fue así como me atreví a integrar mis dos espacios (docente y artista), mediante Perla Picada, permitiendo que fuese el accionar caleidoscópico del aprendizaje de los diferentes espacios, pre saberes, materiales y momentos, los elemento vigía en el constante registro de diferentes formas de experiencias, que reflejadas en una bitácora llena de imágenes, comentarios, ejercicios de dibujo y sobre todo de color se evidenciaran el día a día de vivencias en el desarrollo de este proyecto.

Allí, en el rústico libro como en el rústico muro del espacio escolar se registraron momentos muy valiosos, sentimientos, expresiones y registros fotográficos, que como la viruta del carpintero se desprendían del fuerte ejercicio estético relacional y perceptivo como una nueva oportunidad de configurar nuevas acciones de sociabilidad.

El desarrollo de la bitácora, se da como construcción para dar cuenta del proceso, está integrada por:

- Narraciones gráficas
- Prácticas pedagógicas
- Citas de Referentes Teóricos
- Reflexiones

- Expresiones de los niños y niñas
- Ilustraciones de los imaginarios de los niños y niñas

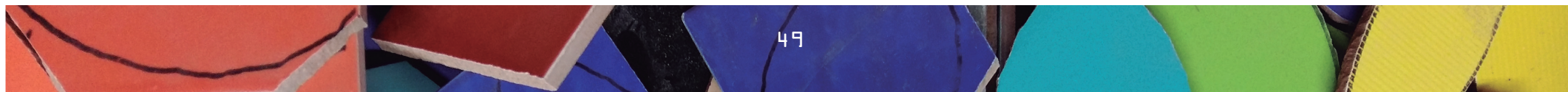
Un cuestionario desarrollado en clase, permitió identificar elementos y referentes de los niños, para direccionar el accionar pedagógico, este cuestionario está constituido por 16 preguntas, que se presentan a continuación con las respuestas más significativas:

¿Cómo es el patio de mi escuela?	<ul style="list-style-type: none"> • Es un poco grande pero necesita una aplicación. • Es chiquito, hay una tienda para comprar. • Es pequeño, si alguien me empuja me aporreo, yo no corro para que no me hagan daño y no haya problema. • Es limpio. • Hay poquito espacio, pero nos acomodamos. • Tiene tres canecas de basura. • Tiene una cafetería. • Angosto, un poco grande y es un poco horrible sentarse porque lo poposean las palomas. • Es grande y divertido. • Es al aire libre. • El piso es gris. Tiene unas letras en la pared que dice Postobón. • Es muy útil y peligroso.
¿Qué piensas de lo que se vende en la tienda y de las papitas de \$100 pesos?	<ul style="list-style-type: none"> • Lo que venden es muy caro y las papitas son ricas y baratas. • Lo que venden son productos saludables. • Es chica y las papitas son ricas y baratas. • Son muy aseados y tiene muy buena atención. • Son ricas y se pueden usar para trabajos de clase. • Hay cosas ricas, pero a veces la comida es muy grasienta. Las papitas tienen buen sabor pero a veces son muy poquitas. • Las papitas de \$100 son ricas y crocantes. • Las papitas de \$100 son muy malas. • Lo que venden es carito.

¿Qué hago en el patio de mi escuela?	<ul style="list-style-type: none"> • Hago actividades. • Voy al baño. • Educación física, izada de bandera y recreo. • Espero a mi mamá por el algo. • Compro en la tienda.
¿Cómo imagino las bancas para sentarme en recreo?	<ul style="list-style-type: none"> • De madera, pequeñas y con mesa. • Coloridas y divertidas. • Grandes. • De color café y muy bonitas. • Blancas de material resistente. • Mesa larga con sillas, para sentarnos todos a desayunar. • Redondas, las bancas azules y las mesas de otro color.
¿Qué es lo más divertido y maluco?	<ul style="list-style-type: none"> • Lo más divertido es jugar y comprar lo más maluco porque no dura el descanso. • Lo bueno del recreo es comer y descansar, lo maluco es que a veces se le tiran y se riegan el desayuno y lo aporrear. • En la tienda se demoran mucho para atender. • El recreo es muy corto para jugar con los compañeros. • A veces no juegan con uno y lo discriminan. • No hay maluco. • No nos dejan correr. • Ya no hay juegos.
¿Qué le falta al pequeño espacio de mi recreo?	<ul style="list-style-type: none"> • Amplitud, mesas, juegos y más tiempo de recreo. • Bancas, mesas y otras cosas para divertirme. • Un parque, un sitio donde jugar, sillas para sentarnos, mesas para comer y que sea más colorido. • Jardín y paredes más grandes.

	<ul style="list-style-type: none"> • Más espacio, un techo. • No falta nada. • Un piso más bonito. • Un bombillo en el baño. • Algo para que las palomas no se caguen. • Más entusiasmo y ánimo. • Más construcción más color.
¿Qué hago en el patio de la escuela en recreo?	<ul style="list-style-type: none"> • Comer, jugar, correr, comprar y hablar con mis amigos. • Comparto momentos especiales, porque aunque es chiquito sirve mucho. • No juego juegos bruscos ni corro. • Recoger basuras, juego con una botella y aviones de papel. • Contemplar el sol, pelear y ponerle quejas a los profesores. • Hago de todo. • Ir al baño. • Izadas de bandera. • Jugar con mi Tablet. • Contar historias. • Veo la naturaleza y las personas que pasan por el colegio.
¿Qué has visto en las exposiciones de experimentos e inventos de los niños de quinto?	<ul style="list-style-type: none"> • Que todos los niños son talentosos sea en dibujos o experimentos. • Los dibujos son muy creativos y los experimentos son grandiosos. • Yo vi muchas maquetas con ventiladores, teleféricos y varias cosas. • Muchas cosas buenas, divertidas, ganadores de dibujos espectaculares. • Me gusta mucho, porque es un apoyo a los niños como yo, que les gusta hacer inventos. • Que todos funcionan con baterías y que los mejores experimentos o dibujos participan en concursos.

	<ul style="list-style-type: none"> • En los inventos donde hacían helicópteros con reciclaje y en los dibujos hemos visto planos de la escuela y del barrio. • Un huevo que dura 48 horas, un carro de juguete que tiene cositas para barrer. • Ventiladores y dibujos para ganar concursos. • Grandes experimentos.
¿Qué te pareció el problema de las palomas en el patio de la escuela?	<ul style="list-style-type: none"> • Me pareció muy bien que hicieran una palomera y me pareció muy bonita. • Me parecen muy bonitas y divertidas, aunque le caen a uno popo en la cabeza y en la cara. • Hay muchas, miran conde anidar, pero cuando vuelven no encuentran los niños, porque a las personas que no les gustan los animales los tiran. • Me parecen muy malucas, porque lo cagan a uno, mantiene sucio el patio. • Lindas, bonitas, blancas, coloridas, gorditas, tímidas y hermosas. • Mal porque va dañando la escuela. • Los niños de quinto le hicieron una casa muy linda. • Muy lindas porque le dan un significativo a la escuela de libertad, porque ellas vuelan donde quieran y hacen lo que quieren entonces por eso significa liberad. • Son muy lindas pero si no las sacan pronto, van a dañar la escuela. • Vuelan en círculos. • Decoran el colegio. • Son animales que nos pueden ayudar con mensajes.
¿Cómo te parecen los alrededores de la escuela?	<ul style="list-style-type: none"> • En muy mal estado, porque estamos cerca de un botadero, pero es lo que tenemos. • Muy bacana porque podemos ver la naturaleza, las plantas y casas. • No me gusta mucho porque hay una tienda y un patio también. • Muy bonitos pero riesgoso, porque si llega a haber un terremoto

	<ul style="list-style-type: none"> muy duro nos hace caer por el barranco. • Muy lindos porque hay naturaleza, hay ropa y hay casas. • Son bonitos, espectacular. • Son muy buenos, aunque le falta más alrededores. • Lindas, son seguras, aunque le faltaría un poco de color, porque son muy oscuros y opacos para nosotros. • Me parece que deberían mejorar eso, pero es algo al menos. • Hay basura. • Pues horrible porque hay un lavadero, a veces se destapa la cañería. • Muy buenos porque no hay mariguaneros ni drogadictos, solo hay alegría y felicidad. • No me gusta mucho, hay basura, hay mucho polvo y es muy abandonada, está al borde de un barranco. • Mal porque es muy cochino alrededor de la escuela. • Los alrededores de la escuela me gustan mucho, bien pintados, muy bonitos. Yo quiero mi escuela porque es la que me ha sacado para adelante.
¿Cómo te parece muro y la malla de la escuela?	<ul style="list-style-type: none"> • Los muros y las mallas están muy viejos y necesitan arreglos. • El muro es muy bueno y está quedando maravilloso, porque le están poniendo baldosas decoradas, la mala está muy buena para que nadie se salga ni se meta. • Me parece regular porque debería tener más resistencia y menos peligro. • Me parece viejos, carrasposos, sucios, feos. • Mal porque está que se cae el muro. • Deberían cambiar la malla, porque está un poco rota. • Muy lindos como está pintado y los colores muy bellos y espectaculares.

	<ul style="list-style-type: none"> • Son feítos y peligrosos. • Pues no son muy seguros, porque por la noche se pueden entrar los ladrones, para mi tendrían que hacerlas más largas. 		<ul style="list-style-type: none"> • Que es muy creativo para ayudar al colegio y el trabajo de los niños es mejor porque son muchos artistas. • Muy bien porque queda muy bonito en el patio.
<p>¿Cómo te parecen los niños de la escuela?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Me parece muy bien porque todos son inteligentes, aunque parezca que no. • Son muy creativos, son personas que se dedican a la creatividad, al dibujo a todo lo que tiene que ver con el arte. • Buenas personas y muy creativos, como la niña que hizo el globo terráqueo con una bomba y un gancho de ropa. • Que no tenemos la mejor escuela con lujos y pintada, pero tenemos la creatividad más grande. • Está bien, todos los niños tiene mucha creatividad y somos muy ingeniosos. • Me parecen agradables, fieles, con mucha creatividad y utilizan muchos recursos reciclables. 	<p>¿Qué te gustaría hacer en el patio de la escuela?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un parque y un mini zoológico pequeño. • Hacer bancas, terminar lo empezado, decorarlo y pintarlo bien lindo. • Jugar, Jugar y Jugar. • Bancas para comer y hacer más grande el quiosco. • Juegos, actividades y bancas para desayunar. • Pavimentarlo y poner mayas nuevas. • Andar y desanzartranquilamente. • Poder divertirme con juegos, con un parque y un jardín. • Untecho. • Pasto. • Pintarlo. • Tener una carpa para cuando hagamos hizada de bandera. • Columpios.
<p>¿Cómo te parece el trabajo del muro del patio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Me parece muy bonito, muy creativo y divertido. • Tiene mucha creatividad, ese trabajo es bonito, creativo y lujoso. • Bien porque hicieron el mural de pecci. • Me parece que el mural es bello, pero me parece que la creatividad que ellos tuvieron es más bellas porque dejaron un espacio colorido en el salón. • Es enorme. • El trabajo me parece bien, porque ellos están aprendiendo de los profesores de la escuela. • Que es muy bonito, hace más linda la escuela. • Es super Bello. • Que aunque sean niños, saben hacer eso muy bien y eso está muy bonito. 	<p>¿Cómo es la escuela de tus sueños?</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Con un profesor para cada materia. • Linda, grande y con juegos. • Una tienda grande, y una sala para estudiar química. • Que tenga un salón de música. • Salones más amplios, escaleras más buenas y más baños. • Con más amplitud y con colores más lindos. • Una sala grande de sistemas.
<p>¿Qué te gustaría hacer en el muro de la escuela?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reforzarlo mucho más y hacer grafitis lindos en la escuela. • Me gustaría tener firmas de todos los jugadores de fútbol. • Dibujar más cosas, hacer paisajes, dibujarnos todos los niños. • Casa, zona verde y aves. • Mariposas, casas bien bonitas, flores, árboles, que cuando uno pase y vea los dibujos diga, eso lo hice yo. • Más cosas con baldosa y objetos reciclados, para que se vea más bonito y creativo. • Hacerlo los niños y profesores de la institución. • Poner baldosas. • Personajes, escudos de la escuela. • Una paloma y el escudo de la escuela, para que la paloma signifique libertad y el escudo amor. • Poner el nombre de la escuela y hacer un dibujo. • Poder demostrar la creatividad que tenemos. • Darle un poco más de vida. • Un Dibujo de la escuela.

Tabla 1 Cuestionario

Registro Fotográfico:

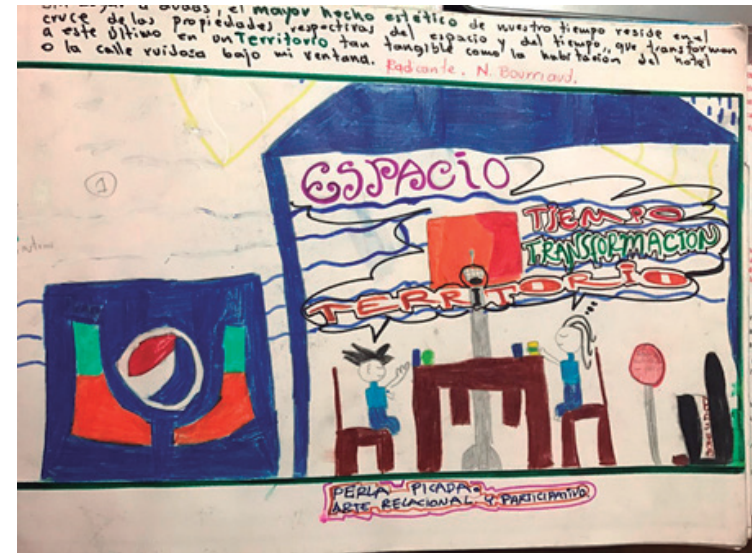

Imagen de La BITÁCORA página 1

Imagen de La BITÁCORA página 7

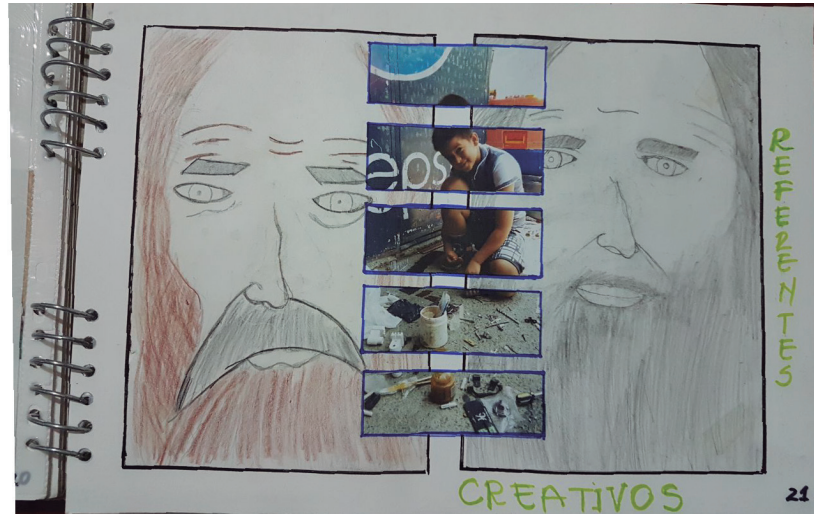

Imagen de La BITÁCORA página 21

Imagen de La BITÁCORA página 25

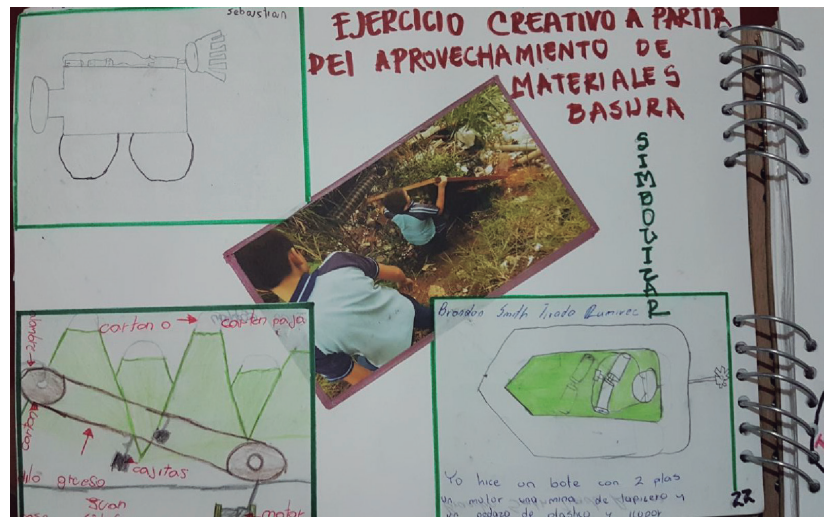

Imagen de La BITÁCORA página 22

Imagen de La BITÁCORA página 29

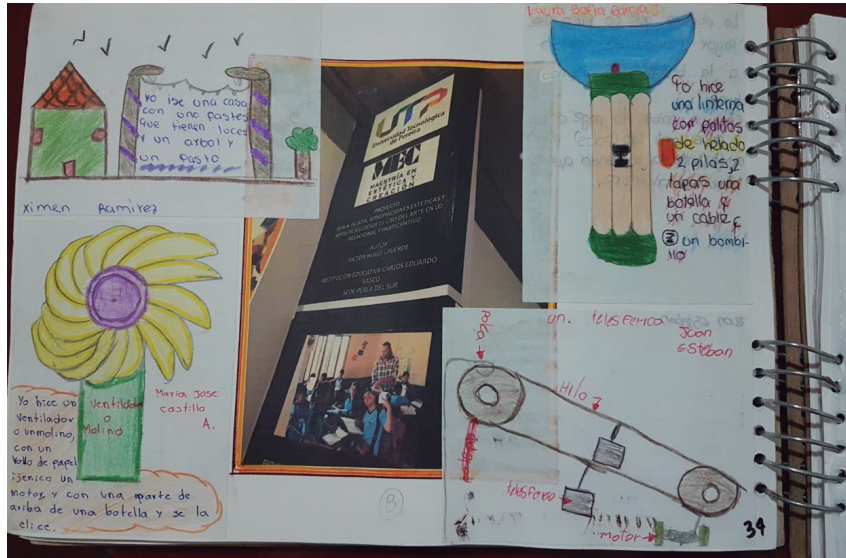

Imagen de La BITÁCORA página 34

Imagen de La BITÁCORA página 22

Imagen de La BITÁCORA página 40

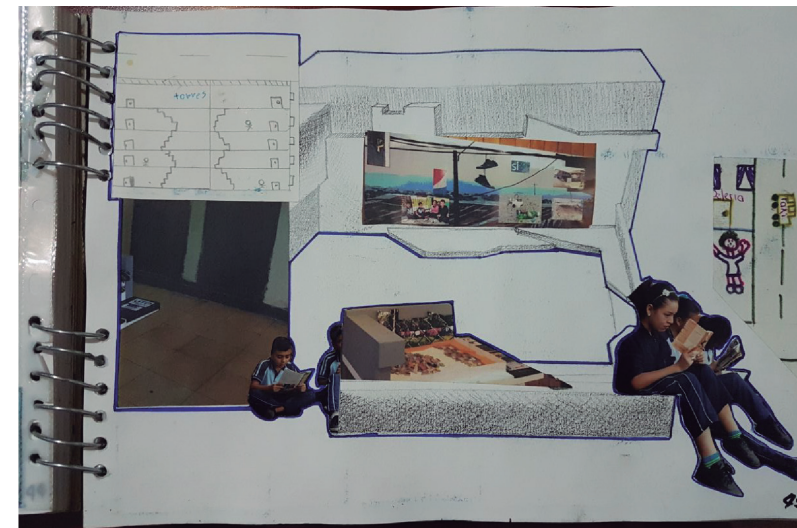

Imagen de La BITÁCORA página 45

Imagen de La BITÁCORA página 48

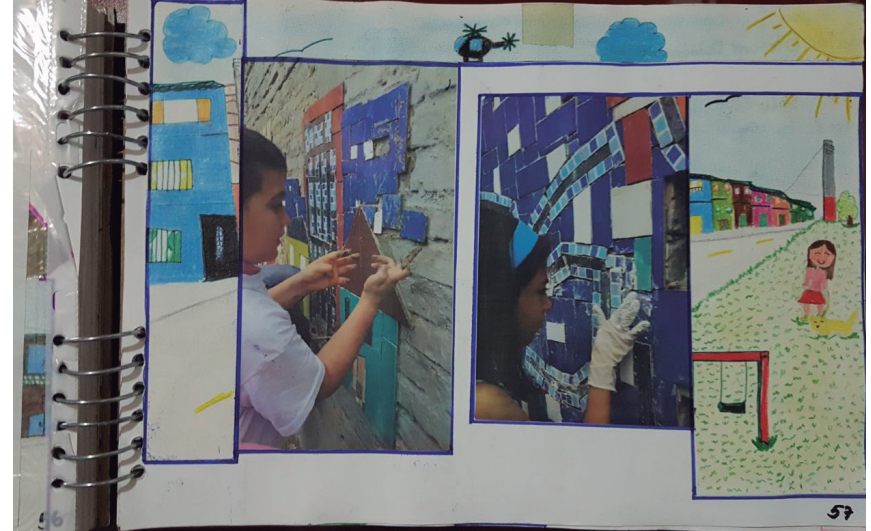

Imagen de La BITÁCORA página 57

Imagen de La BITÁCORA página 55

Imagen de La BITÁCORA página 59

Conclusiones

A partir de la ejecución de los laboratorios de creación-investigación, se logró una transformación en el habitar, se evidencia lo relacional como una práctica pedagógica clara. Se privilegia la experiencia, dada la construcción de nuevas formas de relacionarse, ya que los laboratorios llevaron a nuevos desarrollos en la institución y pueden ser tomados como eje para la creación estética, ya que es posible desarrollar transformaciones sociales.

Según Borriaud (2008). “El intersticio es un espacio para las relaciones humanas que sugiere posibilidades de intercambio distintas de las vigentes en este sistema, integrado de manera más o menos armoniosa y abierta al sistema global. Este es justamente el carácter de la exposición del arte contemporáneo en el campo del comercio de representaciones: crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se contraponen al que impone la vida cotidiana” (p.16). Es por esto que la poética del habitar “Yo Significo y Resignifico los Espacios”, viene justificada desde el accionar pedagógico, los niños transforman sus modos de relacionarse, con acciones creativas claras y ligadas a construcciones de nivel estético.

Los laboratorios como apuesta didáctica, evidencian la manera de cómo los niños y niñas logran a través de ejercicios didácticos llevar apuestas estéticas para construirse como un colectivo. En el desarrollo de la obra plástica evidencian el trabajo en equipo de toda la comunidad, en el cual el docente se desplaza hacia el otro, generando movimientos para contribuir a la construcción de la práctica estética.

Este accionar metodológico propició la generación de espacios, en los cuales se integró a toda una comunidad, generando mayor valor a la resignificación del espacio habitado; se constituyeron semilleros de trabajo y alternativas constantes para cada una de las situaciones que se presentaron en los devenires y cotidianidades del trabajo se fueran resolviendo. En esta perspectiva, fue clave la participación de los padres y madres de familia y los acudientes.

De otra parte, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad que le es propia al sector de Perla del Sur y de la movilidad a la que se ven sujetas las familias dadas las condiciones económicas, se evidencia en esta apuesta pedagógica una necesidad de apropiación de los espacios del barrio para el caso de esta investigación-creación del Patio del Colegio.

El Patio se resignifica con la presencias de otras dinámicas, otras formas de habitarlo, es por ello que las jornadas escolares se vuelcan hacia otra manera de mirar el entorno y de reconocerlo adscrito a un paisaje que supera la malla que lo circunda. Los participantes de las actividades fueron construyendo un fuerte vínculo con su paisaje, reconociendo una viva relación con los fenómenos sociales, políticos y culturales allí presentes, es decir, adquirieron elementos para leer sus contextos de realidad. Los espacios-tiempo producto de las obras relacionales y de experiencias inter-humanas generan relaciones desnaturalizadas, más visibles, que van desde la proximidad de los compañeros de clase, hasta ejercicios de sobiciabilidad mayor, cuando la comunidad logra articularse con el espacio escolar y viceversa.

Las prácticas relacionales y colaborativas son un detonante para el ejercicio del crecimiento de la comunicación permitiendo la unión de individuos y grupos humanos. En los laboratorios de mosaico programados en horarios extra-clase los viernes en la tarde y los fines de semana, las niñas y los niños asistieron motivados. Las costumbres en la comunidad de Perla de Sur, se vieron reflejadas en el banco de diseños y amalgamados con la inventiva de los gestos estéticos a lo largo de los laboratorios implementados en el proyecto así como el ejercicio de la resignificación del espacio habitado.

Fase de alistamiento.

En cuanto a la resignificación del espacio intervenido, se logró romper la resistencia tanto de las directivas, como de padres y docentes, se despertó el interés y se promovió la participación activa; así como la observación y la reflexión, tanto de la comunidad educativa, como de los vecinos y transeúntes del sector. Este proceso permitió demostrar lo afirmado por Bourriaud (2008) “el problema ya no es desplazar los límites del arte, sino poner a prueba los límites que la resistencia del arte dentro del campo social global”.

La presencia de elementos tanto plásticos como dinamizadores de la imaginación y la creatividad fueron elementos fundamentales en las variadas situaciones generadas y expresadas en el proceso; se reflexionó sobre las relaciones familiares, educativas, económicas y sociales; aportando a la convivencia entre pares, compañerismo, disentimientos respetuosos y solidaridad.

Desarrollo de laboratorios.

La obra del arte como la considera Bourriaud, se convirtió en un intersticio social; un estado de encuentro, se extendió más allá de su forma material, se convirtió en una amalgama, un principio aglutinante dinámico; que se puede evidenciar en la bitácora que acompaña este proceso.

En cuanto al estudio de los espacio-tiempo, se evidencio un trabajo tripartito: bajo lo estético, lo histórico y lo social. Cada esquema permitió a su autor hablar de sus vivencias, historia y el contexto social en el cual se mueve. Con la puesta en escena de la obra se discutió lo estético y en su elaboración se fueron tomando decisiones que aumentaron la comunicación y la resolución de los diferentes problemas que se dieron en el curso del proyecto. Así se demuestra lo expresado por Bourriaud (2008), en tanto que sí se logra en el arte actual, desarrollar proyectos culturales con compromiso político.

Didáctica y pedagogía.

Las practicas relacionales y colaborativas trabajadas en el proceso creativo de Perla picada, fomentaron la comunicación, lo amistoso y los encuentros; dando despliegue a las contribuciones y al desarrollo del lenguaje estético; reflejadas en el banco de diseños, en la elaboración de la obra y las conclusiones expresadas por los participantes.

Se pudo evidenciar la apropiación del espacio y la transformación del lugar casi no dado a un espacio habitado, demostrada en el sentido de pertenencia y la satisfacción de la participación. Al igual que los artistas Ángel y Hoyos (2016) en su trabajo colaborativo en la avenida del Rio de Pereira; la obra se convierte en un testimonio de participación, en un referente y un punto de encuentro para las comunidades que se apropian y cuidan de estas.

Se demostró el fuerte vínculo que los participantes tienen con su paisaje, con sus experiencias de vida para activar las relaciones y llegar a producir en común unidad; lo cual aportó mayor valor a la resignificación del espacio habitado y generó semilleros de trabajo, dando herramientas estéticas como alternativas de solución de conflictos mediados por el proceso creativo.

A través del desarrollo del proyecto y sus diferentes fases no solo se puede concluir que la

transformación del patio como espacio habitado ha generado un impacto en la interacción y el trabajo colaborativo, los cuales se han visto fortalecidos, sino que además se ha evidenciado una resignificación de los espacios y entornos aledaños.

El impacto en la comunidad no solo de estudiantes, sino también de vecinos se evidencia en el cambio y mejoramiento de los entornos alrededor de la Institución Educativa, cambio que parte a raíz de los laboratorios, más específicamente con el Laboratorio N°3: "Trabajo colaborativo y manejo de solución a problemas en el espacio escolar", a través del cual buscando dar solución a una problemática de la institución a través de la construcción de una Palomera, se llegó a la resignificación y apropiación de un espacio aledaño externo a la Institución Educativa, espacio que no solo cobro un nuevo significado para los estudiantes, sino también para los vecinos quienes han continuado una labor de mejoramiento y embellecimiento ornamental del espacio donde se ubica la casa de las aves.

Los vecinos se ven involucrados de manera voluntaria en la resignificación del entorno, en un deseo inspirado por el trabajo extra clase de los estudiantes; a través del trabajo colaborativo se unen para mejorar condiciones del entorno natural donde prima el respeto por los seres vivos, se puede concluir entonces que el impacto de dicho proyecto traspasó los muros del colegio, de manera indirecta se redireccionó la resignificación del espacio aledaño inmediato donde se evidenciaron transformaciones en las dinámicas de interacción de los mismos con este espacio. Finalmente cave destacar que se obtuvo no solo la intervención estética del espacio físico del patio, sino que se logró a través de acciones estéticas relacionales, construir un nuevo sentido del espacio habitado por los estudiantes, llevando a la valoración del mismo y fortaleciendo el sentido de pertenencia; además, se logró un efecto en cadena en la comunidad vecina quienes en conjunto con la comunidad educativa siguen animados en la transformación de otros espacios del barrio.

Bibliografía

Copón, Miguel, capítulo VII “El dibujo como máquina conceptual”, en máquinas y herramientas del dibujo, coordinador Juan José Gómez. Madrid, Cátedra, 2002.

Rancière, Jacques, capítulo “La estética como política”, en El malestar en la estética. Madrid, Clave intelectual, 2012.

Brea, José Luis. “El Tercer umbral. Estatuto de las Prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural”. (Tomado de la versión impresa por CENDEAC. Murcia).

Ives Michaud. El arte en el estado gaseoso México: Fondo de cultura económica, 2007.

Calabrese, Omar. Neo barroco. En Francisco Jarauta M et.Al. Otra mirada sobre la época. Valencia: Artes gráficas Soler S.A., 1994. Pp. 251-267

Pere Salabert. “Tecnopoiética. De la repetición técnica a la técnica de la creación”. En: V Congreso internacional de arte en el Caribe. Las poéticas del técnor, arte y tecnología. Cartagena: UNIBAC, 2013

Delgado, Manuel. De la ciudad concebida a la ciudad practicada. Archipiélago, 62, 2004. Pp. 7-11

Delgado, Manuel. Anonimato y ciudadanía. Mugak, N°2, Tercer trimestre, 2002.

Duque, Félix. El arte en cuando generador de espacio público. Cool-tura, oct. 2008, N°1-5.

Borriaud, Nicolás. (2008). Estética relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo ed.

Calabrese, Omar. (1987). El Lenguaje del arte. Barcelona: Ed. Paidós.

Calinescu, Matei. (1993).. Las cinco caras de la modernidad: Madrid: Alianza editorial. Técno.

Changeux, Jean Pierre. (2202). “Definición de la memoria biológica”. En Françoise Barret-Ducrocq

(Ed). ¿Por qué recordar? Barceloa: Ed. Granica S.A.

Coccia, Emanuele. (2011). La vida sensible. Buenos Aires: Marea ed.

Culler, Jonathan. (1992). Sobre la deconstrucción. Salamanca: Ediciones Cátedra S.A.

Dagognet, François. (1992). Por el arte de hoy. Del objeto del arte al arte del objeto. París: Dis Voir. (Trad. De María Cecilia Gómez B. Medellín, 1997).

Debray, Regis. (1992). Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Paidós S.A.

Debray, Regis. (1997). Transmitir. Buenos Aires: Manantial.

Debray, Regis. (2001). Introducción a la mediología. Barcelona: Ed.Paidós.

Deleuze, Guilles. (1987). Foucault. Buenos Aires: Ed. Paidós.

Deleuze Guilles y Félix Guattari. (1988). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos.

Deleuze, Guilles. (1993). ¿qué es la filosofía?. Barcelona: Ed. anagrama.

Deleuze, Guilles. (2013). El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I. Buenos Aires, Editorial Cactus.

Déotte, Jean-Louis. (2007). “El museo no es un dispositivo”. En Revista Museum internacional de la UNESCO, N°235, septiembre de 2007, bajo la dirección de Isabelle Tillerot: “El museo, un dispositivo universal”.

Déotte, Jean-Louis. (2012). ¿Qué es un aparato estético?. Santiago de Chile: Ed. Metalespesados.

Derrida, Jacques. (1971). De la Gramatología. Buenos Aires: Siglo XXI ed. S.A

Duque, Félix. (1986). Filosofía de la técnica de la naturaleza. Madrid: Técnos.

Duque, Félix. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.

Duque, Félix. (2002). La fresca ruina de la tierra (del arte y sus desechos). Palma de Mallorca: Calima Edición.

Duque, Félix. (2008). Habitar la tierra. Medio ambiente, humanismo, ciudad. Madrid: Abada ed.

Eco, Umberto. (1970). La definición del arte. Barcelona: Ed. Martínez Roca.

Foucault, Michel. (1971). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI ed., 1971.

Foucault, Michel. (1981). Nietzsche, Freud y Marx. Barcelona: Cuadernos Anagrama.

Gadamer, Hans G. (1984). Verdad y método I. Salamanca: Ed. Sígueme.

Gadamer, Hans G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.

Gadamer, Hans G. (1992). Verdad y método II. Salamanca: Ed. Sígueme.

Heidegger, Martín. (2003a). Caminos de bosque. (trad. De Helena Cortés y Arturo Leyte). Madrid: Alianza Editorial.

Heidegger, Martín. (2003b). Observaciones relativas al arte – la plástica - y el espacio. El arte y el espacio. (Introducción y notas de Félix Duque). Cátedra Jorge Oteiza: Universidad Pública de Navarra.

Hjelmslev, Louis. (1981). Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Ed. Gredos.

Klee, Paul. (2007). Teoría del arte moderno. Buenos Aires: Ed. Cactus, serie Perenne.

Leroi Gourhan, André. (1971). El gesto y la palabra. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Levy, Pierre. (1988). ¿Qué es lo virtual?. Barcelona: Paidós.

Marchán Fiz, Simón. (1987). La estética en la cultura moderna. Madrid: Alianza Editorial.

Montoya, Jairo (comp). (2001). La escritura del cuerpo/de la escritura. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia. Postgrado de Estética. Colección estética expandida.

Ortíz – Osés, Andrés y Patxi Lanceros (eds.). (2006). La interpretación del mundo. Cuestiones para el tercer milenio. Barcelona: Anthropos.

Pardo, José Luis. (1991). Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Pardo, José Luis. (1992). En las formas de la exterioridad. Valencia: Pretextos.

Pardo, José Luis. (2001). Estructuralismo y ciencias humanas. Madrid: Akal. Ed.

Pardo, José Luis. (2003). “Cómo se llega a ser un artista contemporáneo”. Letras libres, Febrero 2003.

Pardo, José Luis. (2004). La regla del juego. Barcelona: Círculo de lectores S.A., Galaxia Gutenberg.

Pardo, José Luis. (2011). Estética de lo peor. Madrid: Pasos Perdidos. Platón. Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1972.

Rancièrre, Jacques. (2013). Aisthess. Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires: Manantial.

Rancière, Jacques. (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires: Prometeo libros, S.A.

Ronchi, Rocco. (1996). La verdad en el espejo. Los presocráticos y el alba de la filosofía. Madrid: Akal S.A.

Salabert, Pere. (2003). Pintura anémica y cuerpo succulento. Barcelona: Laertes.

Salabert, Pere. (2003). El pensamiento visible. Medellín: Cuadernos de estética expandida, Postgrado de Estética. Universidad Nacional de Colombia.

Salabert, Pere. (2013a). Teoría de la creación en el arte. Madrid: Akal. Ed.

Saussure, Ferdinand de. (1945). Curso de Lingüística general. Buenos Aires: Ed. Losada S.A.

Saint Girons, Baldine. (2013). El acto estético. (tras. de Francisco de Undurraga A.). Santiago de Chile: LOM ediciones.

Schaeffer, Jean-Marie. (2005). Adiós a la estética. Madrid: La balsa de la medusa, 2005. Stiegler, Bernard. (2001). "Leroi-Gourhan. Lo inorgánico organizado". Leschaisiers de médiologie. Nº6: Pourquoi des médiologues? (trad. de Jairo Montoya Gómez). En traducciones historia de la biología. Nº17. Seminario Permanente de Historia de la Biología. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, Nov. 2001.

Yuval Noah Harari. (2015). De animales a dioses. Bogotá: Penguin Random House Grupo editorial, S.S.S.

Vernant, Jean Pierre. (2002). "Historia de la memoria y memoria histórica". En Françoise Barret-Ducrocq, (Ed). ¿Por qué recordar?. Barcelona: Gránica.

Vernant, Jean Pierre. (2002). Entre mito y política. México: Fondo de cultura económica.

Biggs, Emma. (2004). Enciclopedia de técnica en mosaico. Acanto

De Certeau, Michel. (2000). La invención de lo cotidiano Habitar y cocinar. México: Instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente.

Letourneau, Jocelyn. (2007). Caja de herramientas del joven investigador guía de iniciación al trabajo intelectual. Medellín: La carreta editores.

Rousseau, Jean Pierre. (2011). El mosaico en piel. Técnicas tradicionales y contemporáneas. CLAN.

Segura, Jesús; Simò, Toni y Llavería Arasa, Joan. (2012). Arte contextual. Intervenciones en el espacio público. Madrid: Edición Visión Libros.

Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Un proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito. Ediciones Universidad de Salamanca.

Webgrafia

<http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-1-9901/msg00063.html>

<http://americanmosaics.org/>

[http://www.rae.es/Anexo nº1](http://www.rae.es/Anexo_nº1)

http://fundacionurbanarte.blogspot.com.co/2011/07/hundertwasser_3448.html

<http://mavila.info/vickyfadul/>

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-968828>

<http://www.banrepcultural.org/imagen-regional/imagen-regional-7/viviana-angel-chujfi>

<http://www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/-comunicaciones/documentos/Moderno-Contemporaneo.pdf>

<http://www.utp.edu.co/cmultip/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Moderno-contemporaneo.pdf>