

INTROSPECCIONES Y REFLEXIONES
DESDE UN ACERCAMIENTO AL COLLAGE.

Una experiencia desde mi trayectoria en la Licenciatura en Artes Visuales y la práctica pedagógica reflexiva con los estudiantes de grado séptimo del Instituto Pedagógico Nacional.

Presentada por:

Dalia Alexandra Buitrago López

Directora:

Adriana Rocío Pérez Rincón

Línea de profundización:

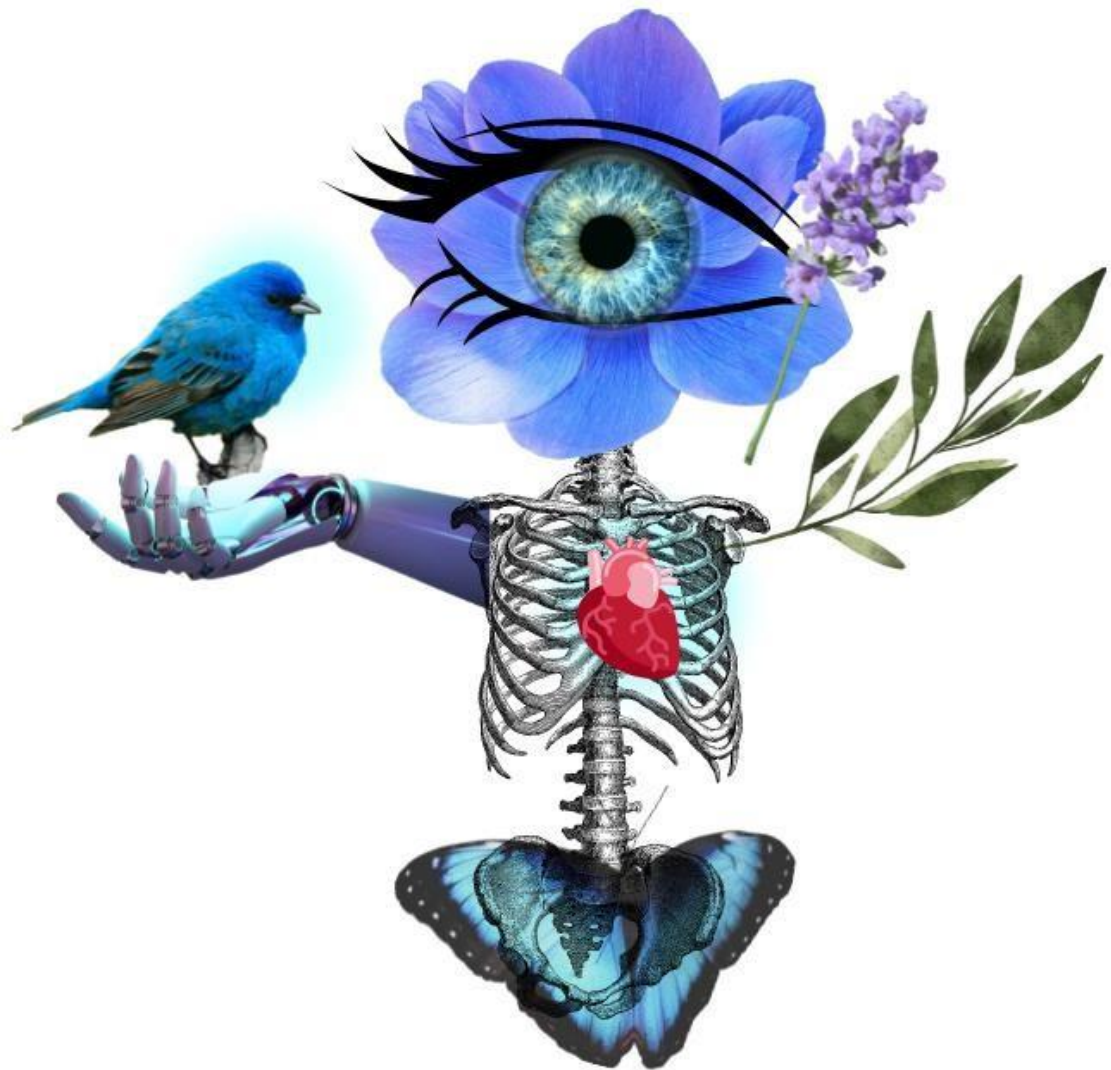
Di(sentir): Convergencias entre Educación, Arte y Política.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

2024

Imágenes 1 Collage digital Lia

Lia, 2022, collage digital, 20x30 cm, creado en el espacio Anteproyecto.

Resumen

Esta investigación aborda la práctica pedagógica reflexiva realizada con los estudiantes del grado séptimo del Instituto Pedagógico Nacional, desde la introspección como otros modos reflexivos sobre la identidad y la expresión desde las imágenes y la cultura visual, indagando con la fluidez que brinda el collage. Esto con la motivación de propiciar espacios de conocimiento, lectura de sí mismo y del mundo. En las prácticas se presentan puntos claves sobre el collage, como la escritura automática que esquivo el control consciente y accede a las ideas ocultas que provienen del inconsciente. De este modo, se propicia la conversación, reconocimiento de símbolos, emociones, reacciones y deseos ocultos.

Este contenido se enlazó con los temas de la malla curricular del IPN llegando en una primera parte a la creación de collage desde la reflexión de la imagen y sus usos, desde periódicos y revistas llevados por los estudiantes. En una segunda parte transitamos en la creación de un bestiario, accionando desde el objetivo de cultivar la mirada introspectiva, buscando propiciar espacios donde los estudiantes reflexionen sobre el sentido de reconocerse y reconocer al otro. En ese orden de ideas se implementó el diálogo como estrategia pedagógica y la IBA, Investigación Basada en Artes, como estrategia metodológica, lo que generó reflexiones en torno a la metodología y aspectos de la educación en general.

También es importante mencionar los recursos visuales usados en clase como: videos, imágenes de Google etc. A modo de cierre se revisan los objetivos, destacando la importancia del reconociendo de la cultura visual actual desde este contexto en específico, el tiempo de realización de esta práctica pedagógica fue el inicio de una indagación que seguiré desarrollando. Una mirada sobre la pertinencia de la reflexión e introspección desde el collage.

Palabras claves: Introspección, conocimiento de sí mismo, práctica pedagógica reflexiva, collage, cultura visual.

Tabla de contenido

1. Introducción	6
2. Pregunta	9
3. Objetivos Específicos	10
4. Problematización del contexto formativo.....	11
Mi contexto formativo.....	11
Algunos antecedentes que aportaron el inicio de esta investigación.....	29
5. Diseño de la estrategia pedagógica.....	46
6. Referentes teóricos.....	48
Collage.....	48
Dispositivo	54
Conocimiento de sí misma/o.....	55
7. Diseño de estrategia pedagógica contextualizada	61
Etapa 1 - Documental.....	62
Etapa 2 - Investigación y reflexiones en torno al collage.....	62
Etapa 3 - Interpretación datos.	63
8. Implementación.....	71
9. Análisis y reflexión	75
Análisis y reflexiones sobre los collages.....	77
Análisis y reflexiones sobre los bestiarios.....	83
10. Conclusiones	94
11. Bibliografía	101

Tabla de imágenes

Imágenes 1 Collage digital Lia.....	2
Imágenes 2 Collage análogo Lia.....	5
Imágenes 3 Collage análogo Lia.....	
Imágenes 4 Collage poema objeto Lia.....	14
Imágenes 5 Collage poema dadaísta Lia.....	15
Imágenes 6 Collage cadáver exquisito Lia.....	17
Imágenes 7 Collage análogo Lia.....	19
Imágenes 8 Collages análogos participantes taller.....	24
Imágenes 9 Collage análogo Lia.....	25
Imágenes 10 Collages compañeros LAV.....	28
Imágenes 11 Collage análogo Lia.....	51
Imágenes 12 Collage análogo Lia.....	53
Imágenes 13 Collages análogos estudiantes IPN.....	82
Imágenes 14 Collage bestiarios IPN.....	95
Imágenes 15 Collage análogo Lia.....	100
Imágenes 16 Collages bestiarios estudiantes IPN.....	122

Lia. Proyecto de vida. Collage análogo. 2022, creado en el espacio Laboratorio de creación II.

1. Introducción

En esta investigación se aborda un asunto fundamental para las artes visuales como lo es la emergencia del collage y sus resonancias en el ejercicio artístico y educativo, a lo largo del documento el lector encontrará referencias en torno al collage y las creaciones artísticas y como estas permiten introspecciones y reflexiones junto a la práctica pedagógica, también se presentan diferentes experiencias en torno al collage desde la creación propia, con el nombre “Lia”, como forma alternativa de mi nombre en el pie de página de cada registro.

Luego de revisar referentes artísticos y pedagógicos, entre historia del arte, lineamientos de Educación Nacional, y malla curricular del IPN, se presenta la experiencia con los estudiantes de grado séptimo, reflexiones, análisis y conclusiones de la práctica y de la investigación en torno a la pregunta planteada; se plantea en la conclusión discusiones en torno a otras maneras de creación a futuro como el libro álbum o libro de artista, esto desde la perspectiva y características del collage, siendo este el pilar de interés de esta investigación.

Para comenzar es importante mencionar que los cambios en la sociedad para principios del siglo XX llevaron al surgimiento de las vanguardias artísticas, diferentes artistas escribieron manifiestos que incentivaban la experimentación y la mirada desafiante a lo convencional establecido en la sociedad, arte y cultura; el expresionismo, futurismo, suprematismo, dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo formaron las vanguardias a partir de la primera guerra mundial. Del mismo modo el poema objeto, cadáver exquisito y diferentes prácticas artísticas se enlazaron desde estos movimientos reivindicando otras maneras de expresión. Tomo como ejemplo la descripción de Poema dadaísta descrita por Mario De Micheli:

Este es el punto extremo de la rebelión dadaísta. En esta “poética” se expresaba la aspiración de los dadaístas a una verdad que no estuviese sujeta a las reglas establecidas por una sociedad desagradable y enemiga del hombre: reglas políticas, morales y también artísticas... Esta poética era además un “gesto”; pertenecía a aquellos modos rotundos, intransigentes y exclusivos con los que Dadá presentaba batalla a la mentalidad pequeñoburguesa, académica y reaccionaria. (De Micheli, 1988, pág. 167)

ASSESSMENT

voltaic arc of these two nerves that don't touch

near the heart

we note the black shivers under a lens

is this feeling this white spouting

and methodical love

splits my body into rays

toothpaste pastry

transatlantic

tickets

the crowds crash the column couched in wind

range of rockets

on my head

the bloody revenge of the liberated two-step

directory of determinations at prix fixe

folly at 3:20 am

or 5.80 francs

cocaine slowly gnaws the walls for its pleasure

satanic horoscope dilates under your vigor

VIRGIL'S VIGILANCE VERIFIES THE VIRAL WIND

again sleep once more

TRISTAN TZARA

Poema dadaísta, Tristán Tzara (College of Liberal Arts & Sciences)

Por otra parte, aunque muchas de las posiciones del dadaísmo se conservan, queda atrás el anarquismo puro del dadaísmo, presentando el surrealismo el cual “Se presenta como la propuesta de una solución que garantice al hombre una libertad positivamente realizable. Al rechazo total, espontáneo y primitivo de Dadá, el surrealismo opone la búsqueda experimental y científica, apoyándose en la filosofía y en la psicología” (De Micheli, 1988, pág. 186).

Una libertad problematizada por los surrealistas y teóricos desde dos facetas, la individual y la social, (principalmente Marx desde lo social y Freud desde lo individual) planteando como soluciones llegar a la libertad social por medio de la revolución, siendo a su vez premisa para la total libertad del espíritu.

He aquí, por tanto, el nudo de la cuestión: restituir al hombre su potencia, que siglos de prejuicios, de ofensas y de inhibiciones han inculcado. También esto es una revolución: junto a la revolución social, como ya hemos dicho, está la revolución

individual, que debe cortar los lazos de una larga opresión que deforma nuestra misma naturaleza y personalidad. A esta revolución del individuo Freud aportó algunas armas insustituibles con sus estudios particulares sobre la psicología del sueño, y, de modo más general, con todas sus exploraciones en la vida de lo inconsciente. (De Micheli, 1988, pág. 187)

En este sentido se hace relevante recalcar la importancia de la autoobservación y reflexión de las experiencias como modo de exploración visual y transformación de nuestra identidad, si el objetivo es el tránsito hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y los demás. Junto a las anteriores definiciones también es pertinente destacar en este punto la definición del automatismo según Bretón:

Bretón nos la da “de una vez por todas”: “Surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. "Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral"."

(“Surrealismo: historia, artes, autores y características”) (De Micheli, 1988, pág. 188)

Por consiguiente, con el tiempo en el espacio de mi intimidad continué explorando y profundizando en afectos que hoy por hoy no dejan de llegar a mi consciencia pidiéndome que les transite; el collage, me permite plasmar conjuntos de ideas cargadas de un significado propio, para luego de terminar de recortar, pegar y accionar sin una aparente trascendencia, realizar una reflexión sobre lo que significaba cada imagen u objeto elegido, encontrando y reconociendo memorias de mi vida que casi siempre me enfrentaron a partes rechazadas que no por eso dejaban de construir mi identidad. A partir de este contexto germinó mi interés por una observación del sí mismo. En la LAV encontré un espacio que me brindó las herramientas para crear mi propio espacio donde reconocirme y expresar-me con luces y sombras, podía estar bien, tanto así que lo apropié como modo de vida.

El interés por llevar estos rudimentos a mi trabajo de grado surge de diferentes preguntas frente a los espacios académicos en la educación básica y secundaria, y sus espacios en los cuales no encontré ese lugar que propiciara la introspección y expresión de sí, estas reflexiones fueron pertinentes en una etapa en la que realizaba las prácticas pedagógicas

durante tres semestres y luego así elegir realizar esta investigación desde la práctica pedagógica reflexiva. En mi cuarta y última práctica pedagógica giró en torno a la expresión desde las imágenes y la cultura visual que como una red hace colectivas las ideas, así como la toma de consciencia sobre ellas. Ello partiendo de la observación de nosotros mismos, buscando propiciar espacios de introspección en el aula.

A lo largo de este trabajo se podrá evidenciar el proceso de investigación de la mano de la práctica pedagógica, aciertos, desaciertos, cambios y construcciones necesarios para seguir cultivando en torno al conocimiento de sí misma/o y del otro, también se narra y reflexiona en torno a las experiencias propias durante mi trayectoria como estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, y el camino que se fue formando en compañía del collage y la escritura como dispositivos para la expresión e introspección, acrecentando una mirada que dirigida a mis propios actos y estados de vida. Pasando por estos antecedentes propios, también se mencionan antecedentes de otras investigaciones en torno al conocimiento de sí; esto con el fin de fundamentar la práctica pedagógica y sus respectivas reflexiones.

2. Pregunta

Teniendo presente estas orientaciones curriculares del MEN y la UPN, me cuestiono si en realidad se lleva a cabo este interés por desarrollar las competencias socioemocionales o se queda en planteamientos, en las reflexiones a través de los lugares donde realicé las prácticas pedagógicas llegaba a una inquietud común sobre que tanto se prestaban los espacios educativos y el aula para la introspección y la expresión de las personas que lo habitan, me cuestionaba si eran espacios de comunicación donde además de los temas de la malla curricular se propiciaran espacios y estrategias para el encuentro consigo mismo.

En medio de una sociedad que nos invita constantemente a la extroversión cabe preguntarnos si el encuentro con nosotros mismos a través de una actitud “interior” y reflexiva no puede representar un factor clave para detener en alguna medida, el proceso de deshumanización. (Irizar, 2005, pág. 1)

Mi interés se dirigió entonces a atravesar el conocimiento de sí mismo en el aula con los estudiantes de grado séptimo, de entre 11 y 14 años, interpelando desde la idea de llegar a una mejor toma de conciencia y percepción de sí mismo. La cuál llega tras reconocerse como individuo con cualidades particulares, reconocer fortalezas, desafíos, así como mejorar la autoestima y construir una mejor relación consigo mismo, con los demás y con el entorno. Para Jung la autoconciencia y el conocimiento de nuestra propia naturaleza resultan totalmente necesarios para comprendernos y optar por el equilibrio y a la armonía como sentido de la existencia. (Jung, y otros, 1991)

Ello de la mano de los temas de la malla general de educación artística del IPN, del primer y segundo trimestre los cuales son en este caso (primer trimestre) elementos básicos de la pintura, expresión estética; Historia del arte: Antigua Roma, periodo Románico y periodo Bizantino, (segundo trimestre) Elementos básicos de la pintura (acrílicos y acuarelas); técnica mixta; análisis crítico de la imagen; Historia del arte: Edad Media.

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema: *¿De qué manera propiciar espacios de introspección (conocimiento y lectura de sí mismo y del mundo) desde el collage y la cultura visual con un grupo de estudiantes de grado séptimo del IPN?*

A partir de las reflexiones presentadas hasta el momento y atendiendo a las necesidades mencionadas, me parece pertinente nombrar el objetivo general de esta práctica pedagógica: plantear espacios que incentiven introspecciones y acercamientos al conocimiento de sí mismos desde el collage y la cultura visual con los estudiantes de grado séptimo del IPN.

3. Objetivos Específicos

En miras de alcanzar el objetivo general de buena manera, decidí proponer los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterización del collage y su relación con procesos de introspección en el aula.
2. Identificar con los estudiantes los elementos del collage que permitan acercarse al reconocimiento de sí y del otro.
3. Explorar sensibilidades desde el reconocimiento del sí mismo y del entramado cultural desde un acercamiento al collage con estudiantes de grado 7 del IPN.

En el siguiente apartado se presentan antecedentes de mi trayectoria de formación y antecedentes de investigación que indagan sobre el conocimiento de sí por medio de diferentes prácticas artísticas.

4. Problematicación del contexto formativo

“De tanto en tanto una frase nos lee, nos da noticias nuestras”. (Petit, 2008)

Mi contexto formativo.

En este apartado expongo la mirada sobre el contexto formativo del lugar donde realicé las reflexiones prácticas y además sobre el contexto formativo antes y durante la Licenciatura en Artes Visuales, haciendo énfasis en determinados espacios académicos como Problemáticas del arte moderno y contemporáneo, Comprensión y producción de textos, Sujetos de aprendizaje y psicología del desarrollo, entre otros, que aportaron en la construcción del camino a encontrarme re-existiendo desde una red de conexiones entre: introspección, conocimiento de mí misma, collage, cultura visual y práctica pedagógica reflexiva. Es de lamentar el hecho de que no tenga muchos relatos sobre mi etapa escolar, como un gran porcentaje de amigos pasé por muchos colegios, aprendiendo las competencias supongo que “básicas” sobre la relación conmigo misma.

Para comenzar a problematizar mi contexto formativo generé la pregunta ¿Qué espacios en el aula tenían la intención de generar momentos oportunos para estas reflexiones? No puedo decir que ninguno porque no sé las intenciones pedagógicas que tenían toda/os las profes que conocí en los colegios. Soy consciente que esas experiencias pocas o muchas marcaron un camino de intereses por el arte como medio.

Para Eisner “El aprendizaje artístico y la experiencia estética forman parte de los aspectos más sofisticados de la actividad y sentimiento humano, no debemos esperar de ellos más de lo que somos capaces de ofrecer” (Eisner E. , 1972, pág. 1) y esto mismo despertó en mí el

interés por ver el aprendizaje artístico desde un objetivo que nos lleve a conectar con nosotros y con nuestra conciencia, reflexionando como nos construimos y aportamos a la cultura en que habitamos.

Tiempo después en la LAV se empiezan a entretener diferentes experiencias sensibles en el recorrido a volver la mirada sobre las ideas que me construyen, me cuestionaba que tantas de estas ideas estaban bajo la luz de una mirada consciente y cuales otras dirigían mis pasos a modos enfermizos de relacionarme conmigo y por ende con el mundo, «Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino.» (Jung, y otros, 1991, pág. 3)

En este contexto, la auto ficción me atrapó en la versatilidad de nombrar lo innombrable (ver auto ficción en anexos), para comenzar a dirigir mi mirada a diferentes reflexiones personales y llegar, sin imaginarlo en algún punto, a abrazar mi sombra.

Acceder conscientemente al inconsciente solo permitirá ver una pequeña parte de sus contenidos en términos de la consciencia. Por esta razón, permitir que los contenidos fluyan libremente sin ningún tipo de control es una manera pertinente y eficaz de acceder a esos rincones inalcanzables de mi mente. (Luzardo, Reconciliación inconsciente, 2017, pág. 30)

En ese orden de ideas, la escritura, el poema objeto, poema dadaísta, collage, referentes surrealistas, y las tertulias donde jugamos cadáver exquisito fueron y seguirán siendo herramientas para el proceso infinito de reconocermme, construirme y deconstruirme. A continuación, presento algunos collages significativos en torno a la introspección y reflexión: En el espacio de Trabajo de Grado surge la precisión de indagar en torno al significado propio del concepto entorno al collage, este collage lo construí recortando partes de otros collages realizados anteriormente, la creación de collage siempre despierta en mi un interés por sobrepasar las barreras establecidas del lenguaje, de la escritura, a modo de autobiografía, ya

que después de realizado reflexiono y concluyo que cuenta mis intereses asociados a mi feminidad:

Imágenes 3 Collage análogo Lia

Lia, Collage análogo. 2023

Un útero construido de mochilas Wayuu (el tejido), con un pequeño árbol frondoso en el centro, las flores cabeza abajo sobre unas manchas de tinta que podrían también representar sangre, de la parte superior de la trompa de Falopio derecha salen unas mariposas, para mí símbolo de fragilidad y libertad; del ovario izquierdo brota una foto donde capturo a mi ex pareja desnudo, es la escena donde él hace equilibrio por un palo de bambú el cual encaja con la línea de la trompa de Falopio izquierda, sobrepuesta está una flor seca que guardé hace un tiempo, finalmente un payaso en la parte inferior derecha muestra su presencia en contraposición, para Jung seria en los arquetipos: el bufón, “es la fuerza arquetípica que puede dialogar con los demás arquetipos y mostrarles sus sombras, primero porque se ríe de sí mismo, segundo porque lo hace con un carácter de alegría” (pranamanas yoga, 2022), para mí representa un sentimiento oculto, que observa desde el presente en búsqueda de sanación.

Siguiendo con la mirada sobre la creación del collage traje al documento imágenes de otros que ya había realizado antes de esta investigación:

Imágenes 4 Collage poema objeto Lia

Lia, Ejercicio Poema objeto. 2018

El poema objeto, como tantas otras formas fronterizas entre las artes visuales y la literatura, comienza a desarrollarse en la época de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Es así como especialmente el surrealismo y el dadaísmo, en su búsqueda denodada de una nueva manera de encarar la escritura y las artes, y alejarse del encasillamiento de las maneras clásicas, se abren a formas híbridas como los caligramas, la poesía visual, el collage o el poema objeto, rompiendo también las costuras de la poesía discursiva y ampliando sus campos de acción. (Galán , 2019, pág. 1).

Este poema objeto lo realicé en una etapa en la que no podía hablar sobre una ruptura, la metaforicé por medio de este ejercicio sin planearlo, recién entraba a la universidad y me permitió exteriorizar lo no nombrable: encuentr/o, lugar, recuerdo, tres palabras elegidas “al azar”, el miquito un regalo al igual que el huevito, puestos en el estuche de mis gafas.

Precediendo un estado emocional que por medio de la comunicación conmigo misma me permitió observar que estaba en una etapa del duelo: negociación, “que se refiere a momentos en que la persona reflexiona sobre lo sucedido e intenta buscar alguna explicación, reflexiona acerca de su futuro y de su vida; esta etapa se acompaña de sentimientos de culpa” (Mendoza, Guzmán-Saldaña, Lerma-Talamantes, & Bosques–Brugada, (2021)), no aceptaba la ruptura y este silencio se materializaba en mi falta de socializar, una introversión y pocas ganas de hacer casi cualquier cosa.

Para hacer un poema dadaísta

Toma un periódico.

Toma unas tijeras.

Elige en el periódico un artículo de la longitud que quieras darle al poema.

Recorta el artículo.

Recorta en seguida y con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y mételas en una bolsa.

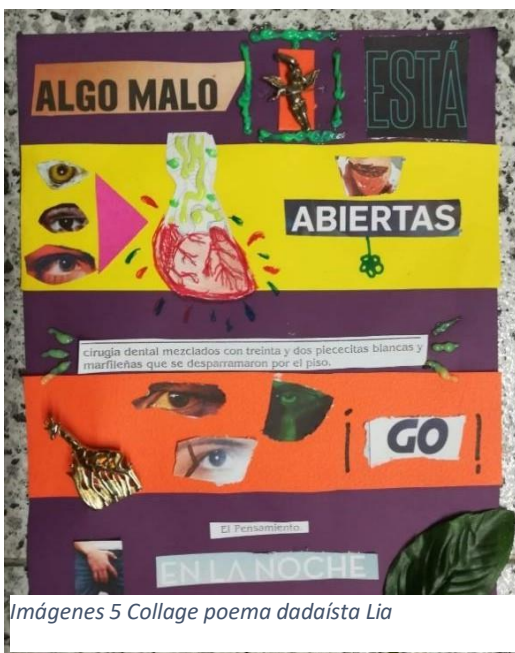
Agítala suavemente.

Ahora saca las palabras, una tras otra.

Cópialas meticulosamente en el orden en que las has ido sacado.

El poema está listo. Se te parece.

Eres ya un escritor absolutamente nuevo y de una sensibilidad arriesgada, aunque incomprendida por los ignorantes. Método de “fabricación” para hacer un poema dadaísta del manifiesto de Tzara publicado en: (De Micheli, 1988, pág. 167)

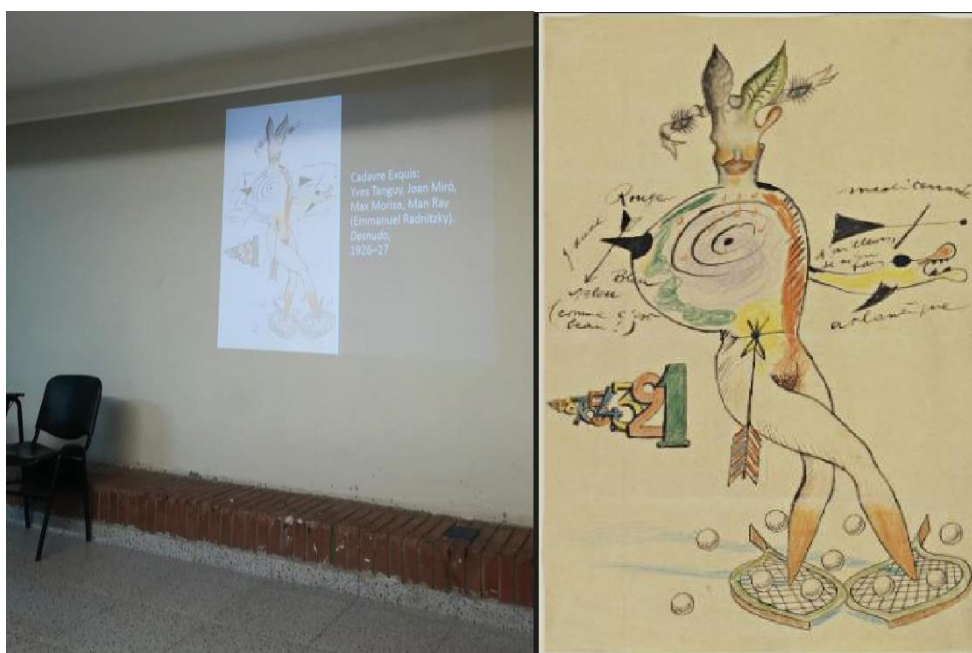
Imágenes 5 Collage poema dadaísta Lia

Lia, Ejercicio Poema Dadaísta. 2018.

Para este poema dadaísta la profe nos sugirió llevar algún objeto importante para cada uno, yo llevé: un dije de ángel que me obsequiaron mis padres en mi adolescencia, un pin de jirafa que me dio mi padre para mi cumpleaños 5to o 6to, y una pulsera de ojos azul de mi madre que tomé de sus cosas para mí. Para comenzar el ejercicio como se explica anteriormente, cada uno recortó palabras e imágenes para luego ponerlas en una bolsa agitamos y cada uno las sacó al azar, poniéndolas en el orden exacto en que salen, esto me lleva nuevamente al principio básico ya mencionado del surrealismo:

Automatismo: movimiento libre del espíritu que se expresa mediante un discurso verbal, de texto, de imágenes, dinámicas corporales o de cualquier otro tipo, respondiendo a las pulsiones, necesidades, demandas, deseos y emociones, generalmente inconscientes, de los sujetos actuantes y las de la sociedad de su época.
(Kleiman, 2012, pág. 144)

Me permití la libertad de asociar los objetos llevados con imágenes y colores resultantes de la actividad, hay varias reflexiones procedentes de este poema dadaísta que sentí no estaba preparada para ahondar en ese momento, reflexionando sobre mi vida y la relación con mis padres, fue de los primeros pasos que incentivaron una atracción por la introspección.

Espacio: Problemáticas del arte moderno y contemporáneo. 2018.

En la diapositiva y la imagen: Referentes en clase. “cadavre exquis: Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray, (Emmanuel Radnitzky), Desnudo, 1926-27”

Dibujo compuesto de tinta, lápiz y lápiz de color sobre papel. 14 1/8 x 9" (35,9 x 22,9 cm)

Este cadáver exquisito se encuentra en el MoMA, Museo de Arte Moderno (Nueva York), con la siguiente descripción que considero pertinente enunciar:

Cada participante dibujaba una imagen en una hoja de papel, doblaba el papel para ocultar su contribución y se la pasaba al siguiente jugador para que hiciera su contribución. Al turnarse para añadir dibujos y collages de cada uno, se obtuvieron fantásticas figuras compuestas (...) Para los surrealistas, Exquisito Cadáver era un juego de salón perfecto, que incluía elementos de imprevisibilidad, azar, elementos invisibles y colaboración en grupo, todo ello al servicio de alterar la inclinación de la mente despierta por el orden. (MoMA, 2018-2019)

A continuación, presento el cadáver exquisito realizado junto a mis compañeros en un espacio académico:

Imágenes 6 Collage cadáver exquisito Lia

26 septiembre 2018/ Segundo semestre LAV/ Cadáver exquisito en clase.

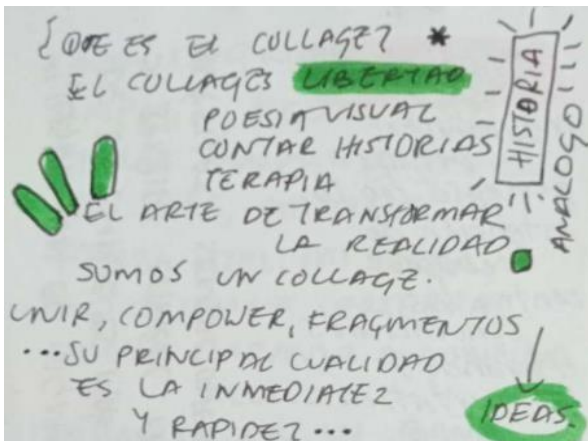
Este cadáver exquisito lo leo como un collage aún sin la intención de que así fuera, independientemente del contenido, aunque muy importante, pero que no lo reflexionamos en el momento, hay que aclarar que más que un momento de catarsis fue una exploración en una actividad nueva que la mayoría no habíamos realizado, miramos la imagen final como una

colaboración que nos permitió afianzarnos como grupo, de todos los semestres y los espacios de clase, me es imposible olvidar a las personas con que realizamos este cadáver exquisito, todo fue de manera automática, expresando y compartiendo con símbolos y una suerte de impulso las ideas que teníamos en ese momento de nuestras vidas. Para finalizar este apartado me parece conveniente traer la siguiente reflexión:

El sueño surrealista de una poesía y un arte colectivos, intuitivos, lúdicos y automáticos, es decir, no dominados por la razón, se experimenta en el mágico momento en el que el papel es desplegado, y podemos observar como el dibujo o la frase, compuestos involuntariamente, se nos presenta con un halo de familiaridad. 'El cadáver exquisito' es la expresión de la creatividad oculta que nos vincula. (Aleph, 2017).

Este ejercicio lo realizamos en el espacio: Problemáticas del arte moderno y contemporáneo, con la guía de la profe Raquel.

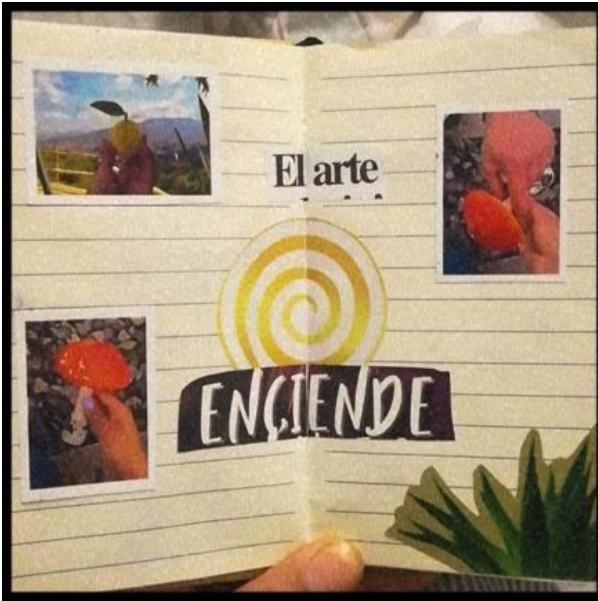
Cuestionamientos sobre el collage en el 2021.

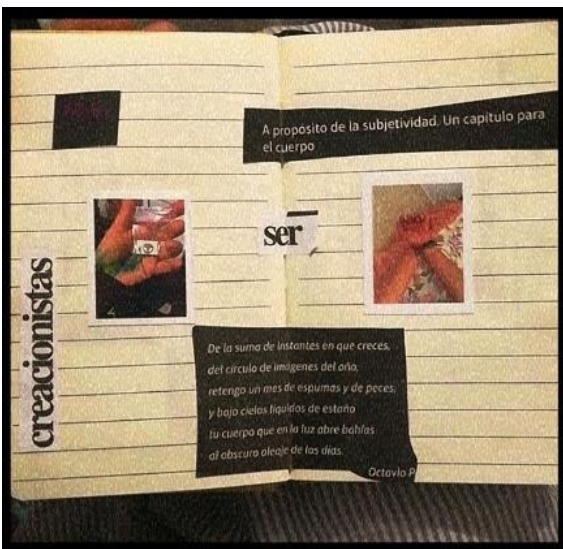
En el año 2021 para ese entonces mi mejor amiga Luisa, estudiante de psicología me invitó a colaborar en un taller libre sobre meditación y expresión por medio del arte en Chiquinquirá, lugar donde ella vivía en ese momento, podía elegir el tema de mi preferencia; para esta época había realizado de manera personal

Apuntes personales sobre reflexiones acerca del collage a partir del taller.

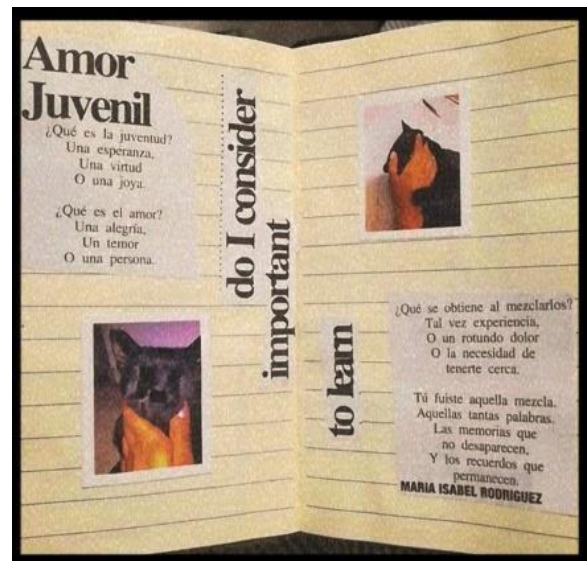
unos collages en una libreta con temas que me desbordaban a la sensibilidad, los cuales para mi amiga fueron de gran interés, motivándome a compartir mi experiencia con las demás personas, los presento a continuación:

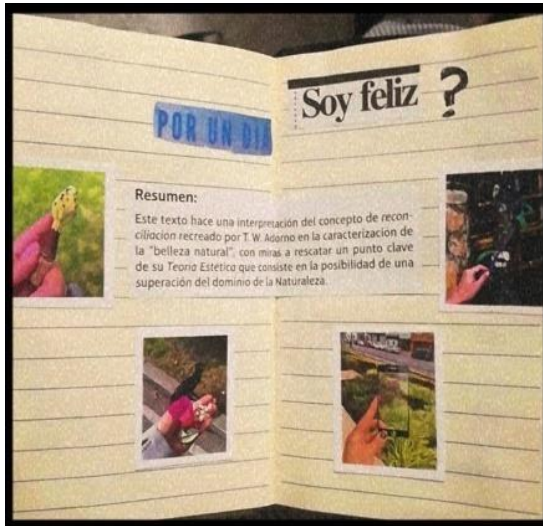
Lia, libreta collages, 2021.

Lia, libreta collages, 2021.

Imágenes 7 Collage análogo Lia

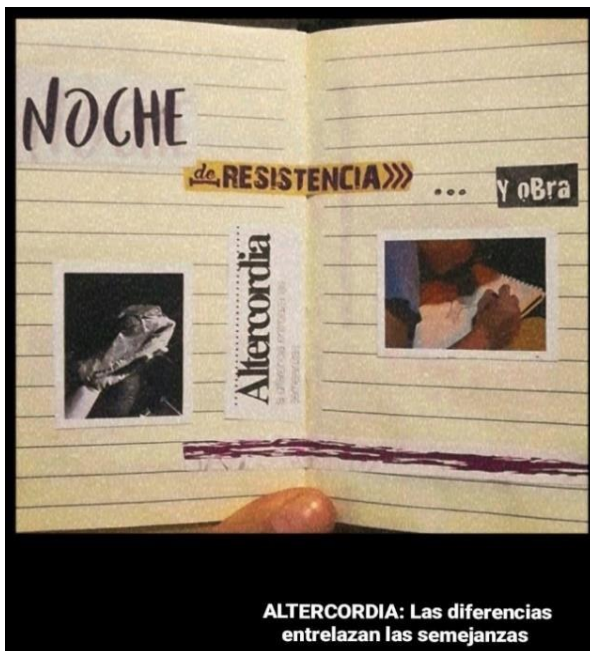

Lia, libreta collages, 2021.

Flyer creado por Luisa Rodríguez
collage, 2021.

para el taller meditación y

Lia, libreta collages, 2021.

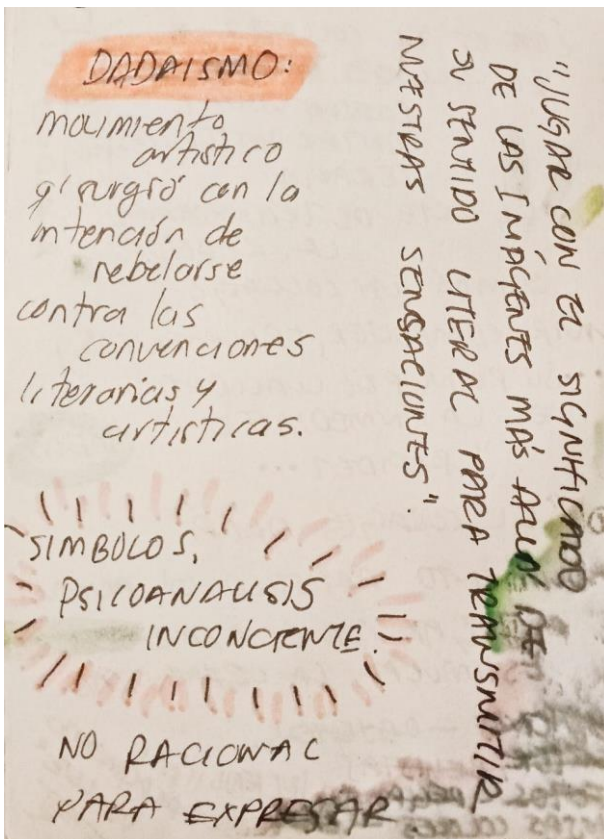
Para el taller, elegí el collage como método y fin, se generó sin imaginarlo un espacio de introspección colectiva donde compartimos experiencias personales realizando el collage y la previa meditación guiada por Luisa al comienzo, los participantes enunciaban que por medio de la experiencia habían podido mirar de frente temas que reprimían, temas de los que no querían hablar, por miedo a sentir dolor; en el taller nos permitimos sentir, llorar y reír. Al final del espacio el que quería podía compartir una reflexión sobre el

collage y la experiencia al realizarlo, sin que nadie lo pidiera todos participamos.

Sin imaginarlo esta experiencia sería la semilla que me impulsaría a realizar mi trabajo de grado en torno a la introspección y las reflexiones desde el collage, partiendo desde un interés por compartirlo y llevarlo a cabo esta vez en otro contexto, el cual de manera constructiva me interesaba problematizar: una institución educativa, un espacio de educación “formal”, fue el Instituto Pedagógico Nacional el lugar donde elegí realizar mi última práctica pedagógica y explorar las maneras de llevar a cabo o no un espacio de introspección en el aula, esto lo retomaremos más adelante.

Para este espacio se realizó una convocatoria para jóvenes y adultos, el medio fue por redes sociales, voz a voz y carteles compartidos en la librería café donde se realizaría la sesión, se formó un grupo de aproximadamente 8 personas, algunos grupos de amigos y otros desconocidos, al llegar hicimos la invitación a ponernos cómodos, nos organizamos en círculo sentados en el piso.

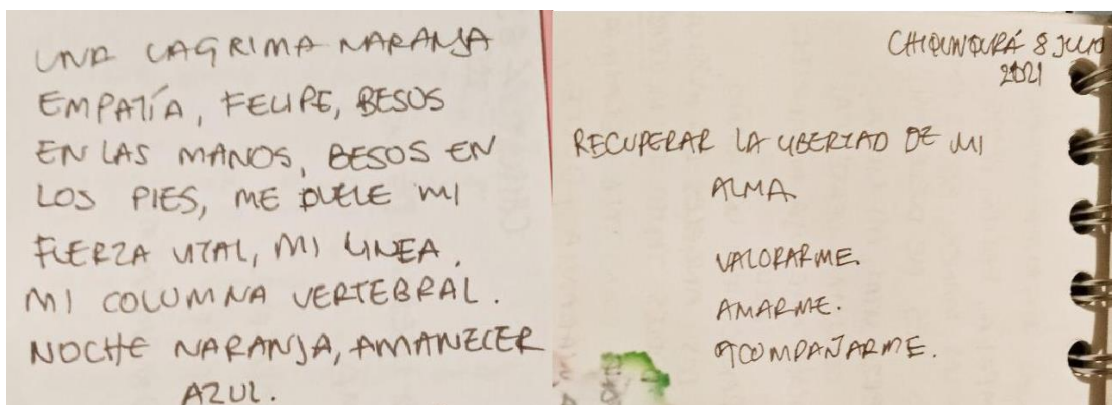
Alrededor de una manta circular puesta previamente, esta tenía los materiales planteados para realizar los collages (hojas de colores, revistas, libros de poemas, tijeras, pegantes, marcadores, pinturas) y algunas velas para

armonizar el espacio en la meditación, en este momento contaré a modo de narración descriptiva lo planeado y lo experimentado en la sesión; como primer paso nos saludamos e integramos con una bienvenida a todos los que participamos, luego de ponernos cómodos describimos lo que se haría para contextualizar, realizamos algunas preguntas sobre que han escuchado sobre la meditación, sobre el collage, sobre artistas favoritos y un acercamiento a lo que cada uno consideraba acerca de la expresión por medio del arte.

Apuntes personales a partir de la experiencia en el taller, 2021.

Contemplamos y comentamos la pintura de Vincent Van Gogh “Anciano en pena” previamente dispuesta en el espacio (foto taller de collage, archivo personal, arriba) llevada como ejemplo de las emociones transmitidas por medio de una obra de arte, esto alrededor de la pregunta: ¿qué les transmite la obra?, luego iniciamos la meditación guiada por Luisa, comenzamos con respiraciones profundas, inhalando y exhalando, con la intención de asociar en nuestro cuerpo los pensamientos que más cruzaran por nuestra mente, aceptándolos, observándolos. Compartimos algunos comentarios sobre la meditación, tomé algunos apuntes de mi experiencia, colores, sensaciones y dolores asociados a estos en medio de la meditación:

Apuntes personales a partir del taller.

Luego de tener estas reflexiones el siguiente paso de la sesión era comenzar con la creación del collage, comencé por contextualizar un poco a los participantes sobre la historia del collage, preguntarles que habían escuchado sobre el collage y si habían realizado antes alguno y como les parecía la experiencia, teniendo en cuenta que la sesión tenía duración de

aproximadamente dos horas en total, debíamos ser concretas con la información y los tiempos, así que mencionamos y definimos de manera ligera temas como el dadaísmo, surrealismo, collage, los símbolos, el automatismo

Fotografía archivo personal, taller Meditación y Collage,

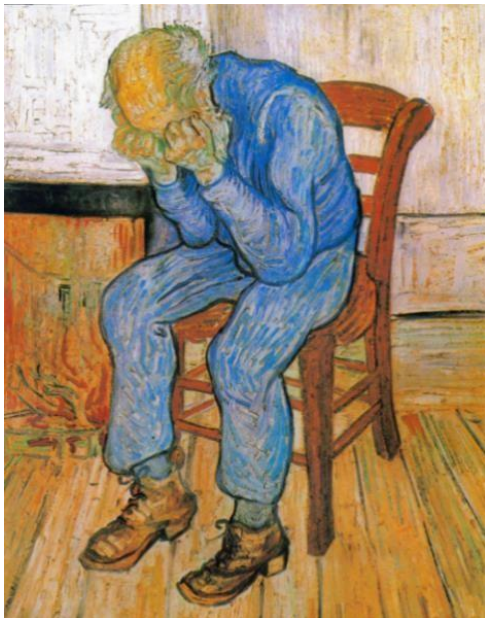
Chiquinquirá, 2021.

y artistas de la época, llevé hojas en hojas impresas ejemplos de poema dadaísta, cadáver exquisito y collages. El siguiente paso luego de explicar los materiales para realizar un collage dimos lugar a la creación de este desde la intención de expresar lo meditado y desde el juego libre.

Todos participamos en la creación y durante el proceso me acerque con respeto a cada participante a resolver dudas, conversamos y seguimos.

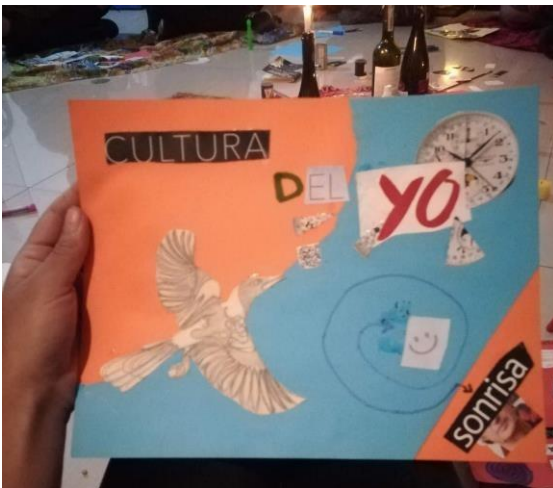
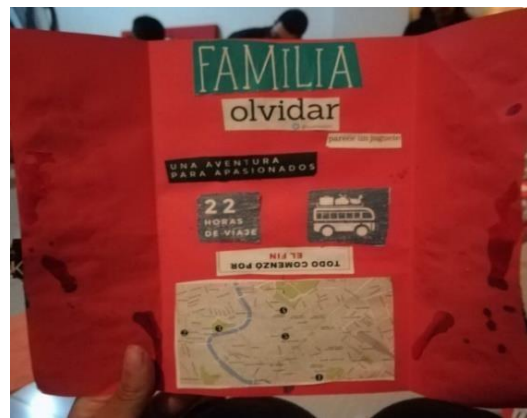
En el momento de finalizar realizamos una reflexión de cierre donde cada uno de manera voluntaria comentó lo que experimento durante la creación, todo se relacionó desde las emociones encontradas en la meditación, fueron temas sobre la tristeza y el dolor que también se relacionó con la obra de arte de Van Gogh llevada para el ejercicio de contemplación, lo de cierta manera nos llevó a centrarnos en estas emociones, en poder transitarlas y soltarlas. Lo más significativo es que todos pudimos acercarnos a estos temas primero observándolos en la meditación para luego soltarlos en la creación del collage y conversarlos en la socialización.

-Palabras claves de los collages realizados: Artista, expone, cultura, comienzo, fin, familia, olvidar, viajar, despertar, resplandor, yo, callé, sonrisa, familia, rompe, placer, manías, tesoro... entre otras.

A continuación, presento algunos collages y fotografías del taller realizado en Chiquinquirá en el año 2021, donde previamente a la sesión realizamos un espacio de contemplación de la pintura de Vincent Van Gogh “Anciano en pena (En las puertas de la eternidad)” 1980 (Van Gogh), siguiendo de una meditación guiada, para luego dar paso a la creación de los collages.

Imagen recuperada de: <https://historia-arte.com/obras/anciano-en-pena-en-las-puertas-de-la-eternidad>

Imágenes 8 Collages análogos participantes taller

Archivo personal, fotografías collages taller Meditación y Collage, Chiquinquirá, 2021.

-Símbolos: mascotas (gato) en dos collages, mapas, animales salvajes: aves, elefantes, relojes, rostros de los cuales ninguno estaba sonriendo si no: gritando, llorando, observando... entre otros.

-También fragmentos de poemas.

Me parece pertinente cerrar este apartado con la reflexión sobre el collage que realicé en este espacio: teniendo en cuenta los sentimientos y las sensaciones sugestionadas desde el inicio del taller, me acerqué ciertamente al dolor atorado que ni siquiera era consciente que tenía, un dolor que creía sanado y superado,

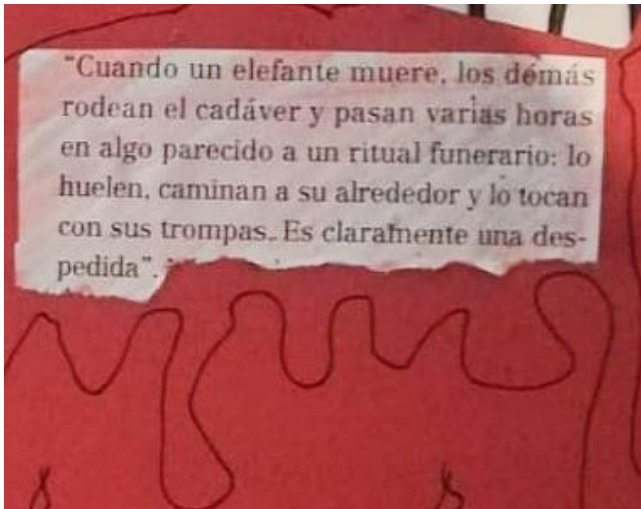
Imágenes 9 Collage análogo Lia

del cual ya no se hablaba, pero pude notar al final que aún quedaban afectos por soltar y reflexiones por componer sobre este tema y esta persona en específico. Este collage está compuesto por imágenes, recortes de poemas, palabras al “azar”, y frases escritas a mano producto de la meditación y la introspección desde el ejercicio.

Lia, Collage, 2021.

Lo leo de la siguiente manera: “El placer MANIAS la mirada sobre el recorrido emocional en la vida”, (la imagen del

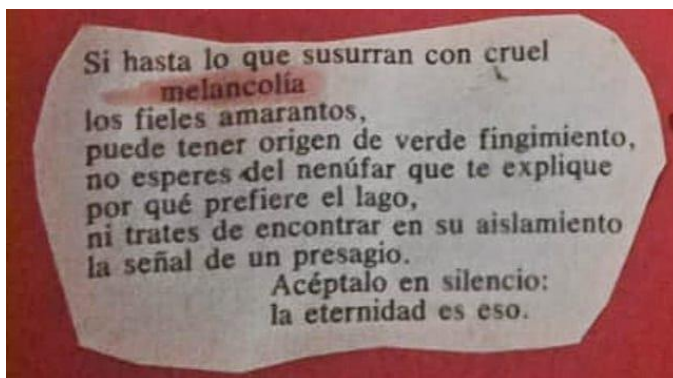
elefante (con lágrimas), que como símbolo desde mi infancia representa el amor de familia, del cual “casualmente” llevaba conmigo un dije de elefante, obsequio de alguien especial en mi vida), sigue:

Lo cual me llevó a pensar en la importancia del ritual funerario de manera simbólica, era necesario para mi despedir la muerte de la relación con la que descubrí muchas partes de mí.

La palabra Tesoro (la asocié en la lectura final del collage con esta canción

<https://www.youtube.com/watch?v=Jq57zqfqF6s> que en un tiempo pasó de ser mi favorita a no poderla escuchar sin llorar) rompiendo en medio de un globo aerostático. “tu bella presencia murió y yo me quedé rodeando el cadáver de nuestros besos, ¿Cuánto más se alargará este ritual funerario? Te toco con mis lágrimas naranjas, que vienen de mi columna vertebral, de mi fuerza ¡vital! ¿es claramente una despedida?”

En la terquedad de querer encontrar significados profundos en el día a día, me invadió la dualidad de quitarle el peso que yo misma le había dado a todo lo que rodeó esta situación, he aprendido que el aceptar va de la mano del soltar, aligera los pensamientos

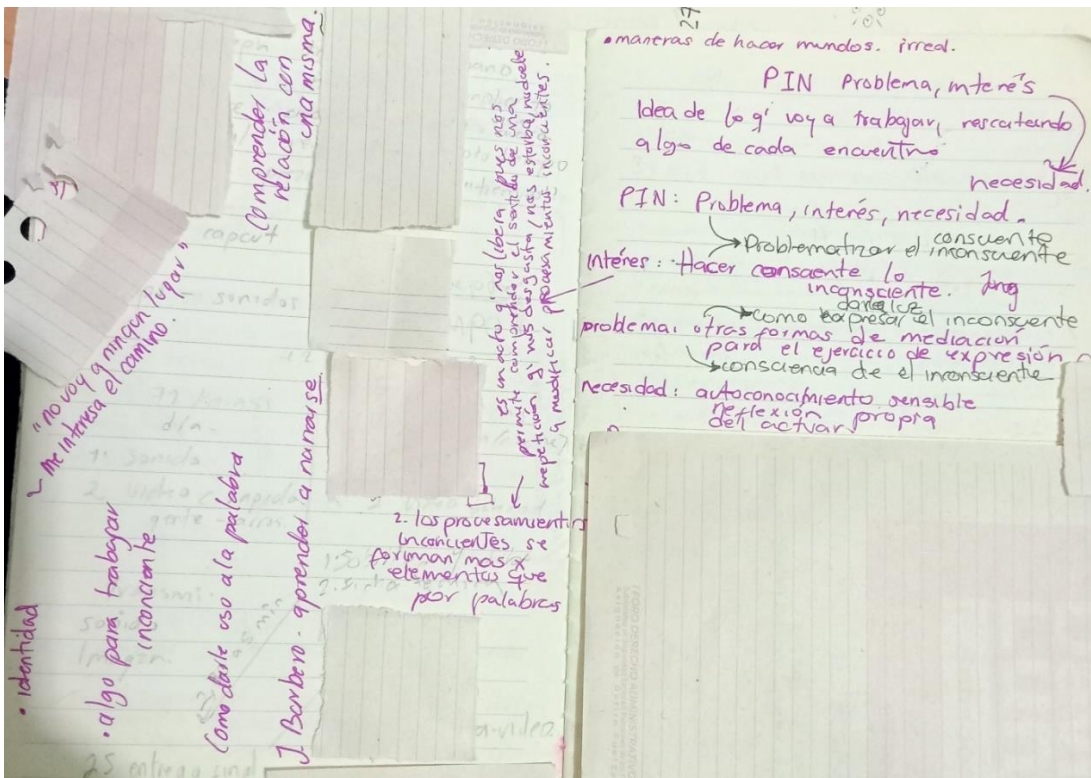
rumiantes. Finalizo con “Mi lágrima lleva tu nombre, empatía” y el elefante recortado que tiene una forma similar al dije que llevaba.

Al terminar el taller, sentí que alivié un poco el dolor transformándolo en collage.

Puedo recordar en la socialización que todos los que participamos en el taller logramos nombrar, descargar y expresar situaciones que llevábamos en silencio, era más fácil para cada uno hablarlo y explicarlo para sí mismo con estos símbolos.

A continuación, en el espacio de Laboratorio de creación:

Apuntes a partir del espacio Laboratorio de creación II - 2022.

Para espacio debía plantear un ejercicio para explorar mis intereses hacia el trabajo de grado, llevé recortes de poemas, salimos del salón y cada persona debía recoger un objeto que le llamara la atención al "azar", luego volver al salón y crear un collage con el objeto y algunas palabras de los recortes llevados, con la finalidad de socializar luego lo creado, en un triángulo compuesto por: objeto-palabra-historia. El ejercicio nos permitió recordar vivencias

sensibles que compartimos en una conversación íntima reflexiva para observarlas y abrazarlas, partiendo de la inquietud sobre palabras claves como el autoconocimiento, buscando narrarse, evidenciando que es posible reconstruirnos lo que consideremos necesario.

Para (Sarlo, 2006) “el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable” (p.29), en este caso por medio del collage se facilitó la materialización de las ideas, ya que no necesitamos conocimientos previos como en otras prácticas como la pintura o el dibujo.

A continuación, el registro de algunos ejercicios:

Imágenes 10 Collages compañeros LAV

Ejercicios realizados por mis compañeros en clase de exploración al tema de mi trabajo de grado, un reconocimiento de historias desde el automatismo de elegir objetos afuera del salón de clase y fragmentos de poemas que llevé para realizar el ejercicio. 2022

La socialización fue de gran importancia, es el momento en que todos compartimos algo sobre el significado del proceso al crear este pequeño collage, la imagen que parece no tener sentido

a primera vista, venía acompañada de una carga personal, cada uno contó una historia ligada a la unión del objeto encontrado y las palabras elegidas para la composición, una vez más logramos exteriorizar por medio de este proceso temas que teníamos guardados en silencio.

Teniendo en cuenta lo recordado hasta el momento me pregunto ¿Por qué el collage fue o es un medio para leerme a misma? En el transcurso de mi vida ha sido difícil observar y expresar lo que pasa en mí llevándome muchas veces a la frustración. Al tomar consciencia de determinados cambios necesarios para una mejor relación conmigo y por ende con el mundo comencé a practicar pintura, escritura, dibujo, collage, etc. No solo para crear o expresar, sino para reflexionar.

Por estas prácticas tuve una relación más fluida con mis sentimientos y fue desde el collage que pude comunicarme de manera un poco más ligera, desde imágenes y símbolos. Partiendo de la creación y elección de símbolos encontrados al azar, me permití abrazar aspectos propios que en la cotidianidad no identificaba o no entendía por darle protagonismo a los pensamientos ruminantes, me llevó a desplegar pensamientos para convertirlos en una conversación conmigo misma.

Algunos antecedentes que aportaron el inicio de esta investigación.

La inconsciencia es una cualidad o estado mental que afecta a una persona. El inconsciente es un concepto muy utilizado en el campo de la psicología. Se utiliza cuando una persona desarrolla comportamientos que pasan inadvertidos, incluso, para la propia persona. Es decir, estas acciones no dependen de la voluntad del individuo. (Peiró, 2021)

Para comenzar a indagar sobre la importancia del autoconocimiento y la manera de comprender y expresarse por medio del arte se recopilan algunas reflexiones de autores cercanos al tema de este documento. Los pensamientos y vivencias se guardan automáticamente en nuestro inconsciente para salir nuevamente, sin aviso previo a la superficie, acompañando nuestras acciones y reacciones, estas acciones interpeladas por emociones, de ahí la importancia de reconocerlas, aceptarlas y transformarlas.

El primer trabajo seleccionado fue elaborado por (Villouta, 2017) en la Universidad del Desarrollo Santiago de Chile, Facultad de Arquitectura y arte, cuyo nombre es, “Autorregulación emocional: un descubrimiento a través del arte terapia”. Esta investigación se centró en los cambios de las personas en relación con la autorregulación emocional, la metodología usada de enfoque cualitativo, para obtener información de las experiencias de los participantes, pone en discusión las entrevistas recolectadas con relatos, tomadas luego de la realización de los ejercicios y talleres en este caso terapéuticos. Este trabajo concluye con el reconocimiento de la evitación como estrategia recurrente de negación de los participantes con respecto a sus emociones, nombrado “patrón evitativo”, el cual fue reconocido en el análisis de las entrevistas y relatos recolectados en cada taller, las personas presentaron una tendencia a negar las emociones que les resultaban negativas.

También se reconoce la capacidad de problematizar las emociones a través de la verbalización y acerca de los aspectos del arte que facilitaron el proceso de autoconocimiento para el desarrollo de cambios, hay en específico un relato donde una participante reconoce que el asistir a los talleres la ayuda a estar más “liviana emocionalmente” ya que le ayudaban a descargar las emociones negativas, en un ejercicio debía dibujar su silueta y colocar en ella símbolos que reflejaran como se reconocía a sí misma.

Hay otro caso en que los participantes del taller debían mirarse a un espejo, una participante en la entrevista relata que no pudo mirarse al espejo y en ese momento dice tuvo una catarsis sobre el por qué no podía hacerlo, reflexionando que por medio de los talleres podía realizar acciones que la ayudaran a indagar sobre sí misma, además de que trabajar el grupo le ayudaba a sentir la empatía de los unos con los otros y no sentir que era la única persona con algún inconveniente emocional por reconocer. A través de este trabajo se logra visualizar desde los propios relatos de las personas la posibilidad que les otorgó el espacio para la identificación de algunas de sus problemáticas personales, permitiéndoles reflexionar sobre conductas que les generaban malestar y que en alguna medida comenzaron a transformar.

El siguiente documento seleccionado fue elaborado por (Lafuente, 2019) de la Universidad de Sevilla, Departamento de Métodos de investigación y diagnóstico en educación, Grado en Pedagogía, el título es, “Expresión y comunicación emocional a través del arte en alumnos de Educación Primaria”. En este caso el estudio de investigación se realiza en estudiantes de

primaria, con el objetivo de investigar sobre la expresión y comunicación emocional en 15 estudiantes con edades entre 8 y 12 años, un total de 15 participantes con los cuales se realizaron diez sesiones de aproximadamente media hora cada encuentro, para trabajar en el objetivo a través de varias manifestaciones artísticas.

Para comprobar los resultados usaron un dispositivo de cuestionarios al comienzo y al final de cada sesión, según la investigación lograron develar una mejora en cuanto a la comunicación y expresión emocional, además aseguran que los participantes mostraron un mayor interés por las expresiones artísticas. Atendiendo a los resultados de la tabla 3 referente a la suma de rangos mayor, la investigación evidencia que las participantes realizaron las siguientes afirmaciones:

- Muestran mayor atención a aquello que les causa interés tras finalizar el programa.
- Tras participar en el programa, consideran que tienen más oportunidad de hablar de sus sentimientos y emociones.
- Tras realizar las actividades propuestas en este programa, se sienten más respetados a la hora de expresar lo que sienten.

El siguiente documento fue escrito por (Mella, y otros, 2019) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo “El arte y su poder transformador. Inconsciente, emociones y creación según la perspectiva junguiana”. En este ensayo se analiza cómo la creatividad influye en la consciencia, basados en Carl Jung y la psicología analítica, se centran en mostrar cómo el inconsciente impulsa al ser como creador a través de un impulso superior que en este caso se exterioriza por medio de una obra artística, o por ende en otros casos, se exterioriza en lo que llaman un brote de locura al no comprender ni reconocer el significado de lo inconsciente.

En el artículo realizan la siguiente cita que considero pertinente, Para Duncan (2007) esto se logra con las artes y, por lo tanto, expresa que “el uso de las artes será de interés en el trabajo terapéutico tanto para encontrar lo que ocurre a nivel inconsciente, como para crear la posibilidad de mejora” (p. 44). El artículo destaca cómo a través de las emociones que se catalizan al realizar una obra de arte o una intervención artística se crea un puente que relaciona al espectador y al creador, estableciendo una comunicación con el que en este caso nombran ‘el público’.

El siguiente documento de (Tarquino, 2019) Universidad Pedagógica Nacional Bogotá D.C, Especialización en Pedagogía, titulado “La creación plástica en la escuela como herramienta de expresión emocional y autoconocimiento en adolescentes de grado décimo del Colegio Gimnasio Campestre La Consolata de Manizales, Caldas”. Este documento es sobre la investigación pedagógica de carácter mixto, el cual se realizó con 20 estudiantes de grado décimo, con el fin de visualizar el arte como herramienta para la expresión de las emociones y aporte al autoconocimiento.

Recalca la importancia de la práctica artística escolar, la expresión emocional, el autoconocimiento, de la mano de procesos pedagógicos para incluir una salud emocional y mental en el desarrollo. En la primera parte se realiza un mapeo sobre aportes positivos encontrados sobre prácticas artísticas en el contexto escolar, y visibilizar vacíos de docentes e instituciones, con lo que respecta a ver la clase de arte como un relleno y no como una experiencia de gran importancia en la educación.

Luego la autora presenta su investigación justificada en la salud emocional y mental de las niñas y niños, para luego continuar con la exposición de la metodología, descripción de hallazgos y termina con análisis y conclusiones, en las cuales visibiliza que en el aula artística los estudiantes pueden expresarse como no lo pueden hacer en el ámbito familiar, creando una red que con el acompañamiento de los profesores se convierte en un espacio para expresarse y comunicarse.

Un estudiante ante la pregunta de si reaccionaría igual a un acto que le produce ira después de participar en los talleres afirmó: “Creo que reaccionaría diferente porque no intentaría guardármelo todo, podría decirlo y podría sacarlo de una mejor manera”, otro estudiante respondió: “siento que lo que pinté y como lo pinté expresa mucho de esa tristeza; uno va pintando y lo va sacando, y pues ya lo deja ir. Y así pude como expresar cosas que no digo por miedo a que me juzguen o pase algo malo”, esto evidencia el alcance del objetivo principal de la tesis por medio de la contribución a la creación plástica desde la expresión emocional y el autoconocimiento, estas respuestas las visibilizan a través de entrevistas.

El siguiente artículo a tener en cuenta fue escrito por (Garrido, Piñol, Carnicer, & Fontán, 2018) Universidad Complutense de Madrid, “La influencia de las Artes como motor de bienestar: un estudio exploratorio” esta investigación se centra en el arte como motor de salud mental y física, la vinculación del arte y el bienestar desde el punto de vista de cada

persona, para ello recolectaron por medio de cuestionarios de internet, con personas de diferentes edades, género, nivel de estudio o experiencia con el arte, partieron de hipótesis como que las personas usan el arte para buscar su bienestar, que los diferentes estilos de vida pueden afectar en las preferencias con respecto a la búsqueda de este bienestar a través del arte, y la preferencia de esta para el mencionado bienestar.

Los objetivos de esta investigación fueron buscar que practicas artísticas son consideradas efectivas para general bienestar y porque, averiguar las preferencias en torno al arte, y diferenciar las respuestas recolectadas según unos criterios que son edad, sexo, experiencia artística, formación académica y estudios artísticos. Plantearon una investigación descriptiva exploratoria correlacional y transversal para elaborar un cuestionario on-line y tener un campo amplio de personas a las cuales llegar, esto lo hicieron por medio de correos y redes sociales. El cuestionario lo resolvieron 462 personas, 338 (73.2%) son mujeres y 124 (26.8%) hombres, con un rango de edad de los 14 a los 84, entre otros datos estadísticos.

En los resultados encontraron que 204 personas respondieron que el arte si mejora el estado de ánimo vinculándolo con un mayor bienestar, eligiendo en su mayoría la música como expresión artística preferida, seguido del cine, literatura, danza, teatro, pintura, arquitectura, escultura. Las personas también sugirieron el deporte como herramienta de bienestar “Mens sana in corpore sano “. Como conclusiones luego de examinar los datos recolectados sobre la vinculación entre el arte y el bienestar los investigadores confirman sus hipótesis iniciales observando que las personas con alguna formación artística previa son más proclives a usar el arte como herramienta para la búsqueda de su bienestar emocional y físico usando mayor variedad de disciplinas para lograrlo, concluyendo la importancia y la pertinencia de desarrollar las habilidades artísticas desde una edad temprana, fomentando los sentidos y las experiencias en el arte para contribuir al bienestar personal y social.

El siguiente documento fue elaborado por (Luzardo, Reconciliación inconsciente, 2017) en la Universidad de los Andes-Bogotá, Facultad de Arquitectura y Diseño, cuyo nombre es “Reconciliación inconsciente”. Este documento es el resultado de la introspección del autor, una serie de retratos realizados desde la fotografía de manera análoga y digital, el autor lo nombra un resultado del autoconocimiento desde las sombras de su inconsciente basándose en términos del psicoanálisis resignificando los temas con los que no ha decidido relacionarse anteriormente, describe en el texto “Caracterizando y visualizando mis sombras, les concedo la importancia que estas merecen, permitiéndoles ser aquello que pudieron haber sido, partes

integrales de mí mismo” es el resultado de un proceso de auto psicoanálisis por medio del diseño y la fotografía.

El autor realiza una investigación de los 12 arquetipos que menciona Carl Jung, para identificar sus propios 12 arquetipos, describiendo cada uno desde sus recuerdos de infancia, traumas y negaciones, adjuntando y describiendo:

Algunas imágenes de collage de cada arquetipo, en este caso es “el inocente” recuperadas de: <http://hdl.handle.net/1992/61829>

Luego de describir y profundizar en cada arquetipo teniendo en cuenta sueños, epifanías y estados alterados de consciencia el autor hace una reflexión acerca de cómo se percató de que “reconciliación inconsciente” sería siempre una obra en proceso, en la cual se estaría en una búsqueda constante de autoconocimiento, integración y aceptación propia. El autor usa la técnica surrealista de la automatización para plasmar lo encontrado en el proceso de descripción de sus arquetipos, recortando, editando imágenes propias y de internet, comenzó el proceso de realizar la digitalización para realizar la exploración visual y expresar lo que no podía de manera racional y sistemática.

La obra final consta de 9 piezas que describe una por una para luego realizar una sola obra que termina siendo una representación visual de lo que el autor denomina sus sombras arquetípicas, el autor concluye que por medio de este proceso logró incluir partes de el que negaba, aceptando cada una de sus partes que lo componen, comenzando un proceso de reconciliación consigo mismo, recalca que es un proceso que no tiene principio ni fin ya que se encuentra en un constante proceso de cambio y transformación a lo largo de su vida.

Lo onírico y la imaginación. Por (Ramírez, 2022) de la Universidad de Los Andes Facultad de arquitectura y diseño Departamento de Diseño, Bogotá, Colombia, 2022, la autora comienza relatando una crónica personal sobre el surrealismo y lo onírico, y como la afinidad con este tema desde su niñez le ha permitido explorar su mente, adentrándose en sus anhelos, miedos y sentimientos, permitiéndole indagar en su inconsciente, su propósito era ilustrar los sueños que tenía, pero no lograba identificarse con estas técnicas, lo cual la llevo a investigar otras técnicas artísticas hasta sentirse identificada con el collage. El objetivo y propuesta de la autora es ahondar sobre la creatividad de las personas, aportando a las personas que deseen explorar las partes incomprendidas de su ser, brindándole una valorización más grande a su inconsciente y a su mente.

Ramírez indaga sobre el surrealismo, el collage, la poesía como surrealismo literario y la interpretación de los sueños. Menciona que el surrealismo es un movimiento literario y artístico iniciado en Francia en 1934, representa revolución, una corriente artística que usa diferentes técnicas transformándolas para expresar deseos, secretos y pasiones, inspirado en el psicoanálisis y el inconsciente. Previamente en 1917 se usaba el termino surrealismo en París por Guillaume Apollinaire, pero, aunque no significaba lo mismo que el subsecuente movimiento artístico fue pilar para su desarrollo. En cuanto al collage la autora describe algunos factores importantes para la representación de las ideas, se refiere a colores, texturas, sensaciones, melodías o palabras que se pueden representar visualmente, el collage es para su investigación el medio más apto, adjunta 4 collage de 12 que realizó mensualmente durante un año, donde plasma emociones y pensamientos y colores diferentes en cada uno.

*Amy Ramírez.
2022, Collage.*

Recuperado de <http://hdl.handle.net/1992/58882>

Amy Ramírez. 2022,
“Alegorías” Collage ilustrado
con grafito.

Recuperado de <http://hdl.handle.net/1992/58882>

El collage es la reunión de fragmentos preexistentes que no han sido encontrados juntos previamente o no eran compatibles. No se restringe a una técnica concreta, encuentra lugar en la poesía contemporánea, es susceptible de manifestarse en diferentes registros expresivos posibles. (Sánchez, 2012, como se citó en Ramírez, 2022) además describe el collage como un gesto de dos fases, la primera la elección de fragmentos y la segunda la construcción y composición de un nuevo material.

Amy Ramírez.
2022,
Recuperado de

<http://hdl.handle.net/1992/58882>

Ramírez quiso experimentar inicialmente con la realización de un libro arte que incluyera collage y poesía, indagando encontró la poesía visual en la cual los elementos verbales toman cualidades de la imagen para su construcción, al realizar un collage se crea una composición la cual se puede convertir en una poesía visual. Realiza talleres con 15 mujeres en los cuales crean collage en torno a los sueños que cada una consideró más importante y luego les realizó una entrevista, las transcribió junto a los collages realizados para luego crear una pieza visual por parte de ellas para cada una de las participantes, el siguiente es uno de los collages realizados por la autora en basada en la entrevista de una de las participantes.

La autora escribe junto al collage realizado: “Estamos tan conectadas tú y yo que entretejemos raíces de energía natural. Brotan semillas en la tierra al sentir esta conexión tan natural”.

Se realiza una exposición con las obras finales con una dedicatoria para cada participante. A modo de conclusión la autora encuentra que estos espacios de reflexión y profundización son muy escasos, recibiendo comentarios positivos sobre los talleres realizados ya que las participantes aseguran que pudieron adentrarse en sus recuerdos y conectarse con ellas mismas canalizando sus pensamientos y emociones.

Solo dos de las creaciones eran sobre emociones positivas las demás eran pesadillas y miedos, acercándose a los que su inconsciente le decía por medio de sus sueños.

Fuerza natural, Amy Ramírez. 2022, Collage para Camila Mayorga. Recuperado de <http://hdl.handle.net/1992/58882>

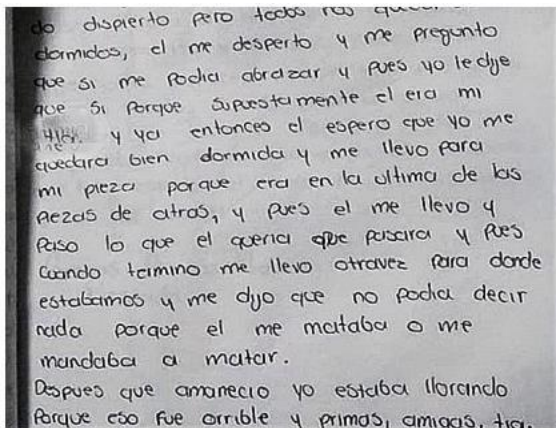
L@s Frid@s: un viaje al corazón: historia visual. fue elaborado (Rocha & Vernaza, 2022) con la editorial Secretaría de Educación del Distrito, bajo la colección: Productos del Saber Pedagógico, es la muestra del trabajo que se ha realizado por los docentes partiendo desde las historias dolorosas de los estudiantes para transformar el sufrimiento en una herramienta de creación artística. Los autores se plantean diferentes preguntas entre ellas ¿Cómo hacer viajes al corazón?, partiendo desde el deseo de encontrar una ruta que permita llegar al centro de las emociones y así mismo sanar las que están rotas, de la mano de la historia de Frida Kahlo como ícono y representación de una mujer que resignifica el papel de las prácticas artísticas en la educación. Los autores han encontrado respuestas en diferentes caminos como la creación de personajes, la fotografía, el bordado, el tejido y la danza para resignificar con los estudiantes aspectos de su vida y del arte en la escuela.

En el proceso los jóvenes van fortaleciendo la resiliencia dando forma a un proyecto de vida positivo. Se realiza con estudiantes de 4 y 5 ciclo, además de involucrar en el proceso a su familia. A lo largo de este texto se evidencian los procesos pedagógicos personales de cada participante y como por medio del arte van sanando y perdonando.

Denominan una primera fase donde se realizaba con los estudiantes un acercamiento a la vida de Frida Kahlo, con el fin de evidenciar el contexto de la artista y mostrar que las adversidades pueden llegar a golpear a cualquier persona y como en tiempos difíciles las actividades creativas pueden catalizar y transformar el dolor en sanación. En la fase dos “relatando mi experiencia” los jóvenes tenían un espacio para relatar tres experiencias dolorosas y luego pasarlos a un dibujo, para luego bordar este dibujo, con el fin de realizar un acto de paciencia al meditar y reflexionar sobre los hechos ocurridos, finalmente se realiza una socialización con los estudiantes que deseen hablar sobre su actividad y orientando sus emociones hacia metas a corto, medio y largo plazo.

Los autores especifican que realizaron unos acuerdos de confidencialidad entre estudiantes-profesores para lograr que los jóvenes se abrieran a contar su experiencia, aconsejándolos de tener un acompañamiento desde orientación escolar para los casos graves que necesitaran dialogo con las familias o autoridades, todo esto basado desde el respeto. Adjuntan relato de una estudiante y algunas imágenes del proceso capturadas por Edith Vernaza.

Relato de un estudiante, 2022. Recuperado de:

...todos nos quedamos dormidos, él me despertó y me preguntó que, si me podía abrazar y yo le dije que sí, porque supuestamente era mi tío, y ya, entonces él esperó que yo me quedara dormida y me llevó para mi pieza, porque era en la última de las piezas de atrás, y pues él me llevó y pasó lo que él quería que pasara y, pues cuando terminó me dijo que no podía decir nada porque si no me mataba o me mandaba matar.

Relato de una estudiante

<https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>

*Imágenes
capturadas
por Edith
Vernaza,
bordado y*

*dibujo,
2022.
Recuperado
de:*

<https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>

Imágenes capturadas por Oswaldo Rocha Díaz. Dibujos lápices de color. 2022. Recuperado de: <https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>

“El maltrato de mi padre lo he recibido toda la vida”

“La muerte de mi mejor amigo fue un suceso que me dolió mucho”

“Este día que salí de Armenia para Bogotá fue muy triste”

Imágenes capturadas por Oswaldo Rocha Díaz. Dibujos lápices de color. 2022. Recuperado de: <https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>

“Mis 15 años fue un tiempo muy feliz...”

“Mi meta graduarme de bachiller...y empezar a cumplir mis metas”

“Sueño ser psicóloga y así ayudar a los demás”

Imágenes capturadas por Oswaldo Rocha Díaz. Bordados, 2022. Recuperado de:
<https://repositorios.ed.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>

En una tercera fase “las apariencias engañan” se realizan actividades de diseño y confección de ropa, basándose en la ropa que Frida realizaba para sus pinturas y en la crítica a la moda y los estereotipos que marcan tipos de cuerpos y ropa, reflexionando así sobre sus gustos y sus decisiones sobre su cuerpo y forma de vestir, algunos realizan bordados sobre experiencias dolorosas y sobre metas de su vida y creaciones de prendas a su gusto.

Fase IV, “luces, cámara y acción” Apostándole a la autoestima por medio de la fotografía, por medio de la creación de escenografía, peinados, maquillajes y sobre todo la camaradería, se buscó que cada estudiante se sintiera a gusto al mirarse al espejo reflexionando que lo que se propusieran lo podrían lograr. Fase V, “viajando al corazón” desde la oralidad les dan cuerpo a las creaciones realizadas, realizan grupos pequeños donde prefieren que sean amigos para que pueda expresarse con confianza, los profesores intervienen cuando lo ven conveniente con palabras motivadoras incitando a romper las barreras que impiden dar o recibir un abrazo, finalizando este encuentro con el otro y consigo mismos con la creación de lazos de fraternidad y empatía.

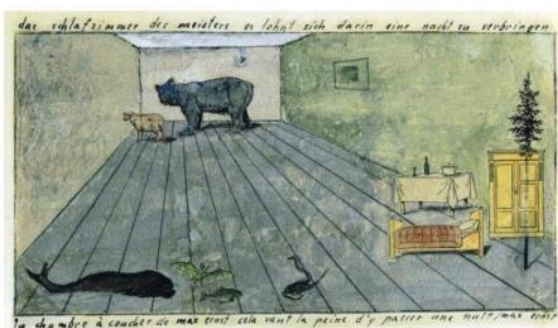
Fase VI “pies en la tierra para poder volar” por medio del proceso escultórico se realizan unos moldes a medida de la pierna de cada estudiante donde pintan sus metas como la carrera que quieren estudiar, algunos pintan instrumentos musicales, otros objetos de medicina, el fin es reflexionar y proyectar la profesión que quieren llevar a cabo cuando salgan del colegio.

Fase VII, “reparando heridas” Por medio de la cerámica como objeto simbólico se buscó reflexionar sobre las dinámicas cambiantes de la vida, por medio de la técnica japonesa “kintsukuroi” reconstruir piezas rotas, enseñando que afrontar los hechos dolorosos ayudan a que las heridas logren sanar. Fase VIII “danza consciente” fundamentándose en que el cuerpo

es el envase que contiene las diferentes experiencias que vive una persona, buscando que cada estudiante se expresara en búsqueda de un perdón para cerrar las actividades.

La siguiente investigación se titula: Del inconsciente al consciente (Expósito, 2017) , de la Universidad Miguel Hernández de España en la Facultad de Bellas Artes-España, la finalidad de este proyecto es llegar al conocimiento del inconsciente a través de la consciencia, utilizando métodos que denominan automáticos y semiautomáticos para llegar a indagar en sí mismo vinculándose a surrealismo, parten de la realización de una serie de fotografías para luego por medio del dibujo dejar fluir la imaginación basándose en la naturaleza, creatividad y emociones sin la intervención del raciocinio. Usan técnicas como el collage y el overpainting, la prueba de Rorschach (el cual permite conocer la capacidad imaginativa de las personas) y el dripping (pintura sobre otras pinturas), los nombran métodos proyectivos para la imaginación.

Entre los objetivos esta experimentar con procesos automáticos, investigar técnicas al azar del surrealismo, materializar las emociones y reflexionar sobre la experimentación. Se basan en Max Ernst y André Masson como exponentes del surrealismo abstracto y en Freud para explicar dos vías para llegar a develar una capa del inconsciente la primera inconsciente-barrera que no permita el flujo de la totalidad de pensamientos-consciente y la segunda inconsciente-preconsciente-consciente. Sobre el collage Expósito (2016) menciona “La ocultación que generan los papeles pegados y los sobrepintados (pintura aplicada sobre fotografía) son otro recurso del automatismo y método proyectivo en una búsqueda de nuevos significados, al igual que hace Max Ernst en su pieza La alcoba del maestro” (p.9), collage aguada y lápiz sobre papel donde tapó la anterior pintura para crear una totalmente diferente:

Max
Ernst:
La
alcoba
del
maestro,

1920, collage, aguada y lápiz sobre papel, 16,3 x 22 cm. Imágenes recuperadas de:

<http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4375/1/TFG%20Exp%C3%B3sito%20Vives%2C%20Lorena.pdf>

Expósito comienza tomando una serie de bocetos que incluyen fotografías, collage y dibujos realizados con lápiz, con las que previamente trabajará.

Fig.4: Selección de bocetos. Collage de revistas y dibujo sobre fotografías impresas en papel.

Selección de bocetos. Collage de revistas y dibujo sobre fotografías impresas en papel. Imágenes recuperadas de:

<http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4375/1/TFG%20Exp%C3%B3sito%20Vives%2C%20Lorena.pdf>

Para el desarrollo se establecen normas como el uso de colores degradados del negro y el ocre, además para titular las obras finales se realizan una elección al azar de dos palabras tomadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se selecciona una fotografía para cada técnica diferente en el caso del overpainting se transfiere la fotografía al lienzo para luego por medio de manchas y texturas crear una nueva imagen de modo espontaneo.

Ejemplo del proceso de trabajo:

Fig.5. Ejemplo de imágenes del proceso de trabajo del overpainting.

Expósito, Lorena, 2017. Overpainting. Tinta china. Imágenes recuperadas de:

<http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4375/1/TFG%20Exp%C3%B3sito%20Vives%2C%20Lorena.pdf>

Como resultados Expósito recoge reflexiones sobre que el proceso ha sido de experimentación y de prueba-error, no encuentra satisfactorios los primeros resultados ya que no consideró un espacio para favorecer la concentración y le constó “no pensar”, sugiere además terminar el proceso en un solo momento para que sea más acorde al automatismo, a medida que avanzó en la creación de las obras pudo notar un incremento en la concentración hasta llegar al punto de no detenerse en algún pensamiento y fluir con el ejercicio logrando

satisfactoria su experiencia.

Concluyendo además que los resultados esperados según los objetivos planteados de la investigación son un proceso semiautomático.

*Expósito, Lorena, Calibre santísimo,
Dibujo tinta china sobre lienzo.*

41x33cm. 2017. Imágenes recuperadas de:

<http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4375/1/TFG%20Exp%C3%B3sito%20Vives%2C%20Lorena.pdf>

Por último, recapitularé el documento “El collage en niños de educación inicial” (Palomino, 2020) Universidad Nacional de Tumbes Perú, el cual tiene como objetivo permitir por medio del collage que los niños puedan expresarse y crear obra teniendo presente aspectos históricos, emocionales y filosóficos, dando paso a su creatividad. Con respecto a la metodología y realización de la obra propusieron una programación curricular de 8 sesiones para finalizar con una muestra grupal de las obras, seleccionaron al azar 20 estudiantes de grado 4 de bachillerato entre los cuales encontraron algunos que ya tenían preferencia y gusto por las expresiones artísticas.

La autora Palomino trabajó con grupos ya que considera que el trabajo en equipo genera empatía y afecto, necesarios para la elaboración de las obras desde sus emociones, siendo el docente un guía para resolver situaciones difíciles que se presenten a lo largo del trabajo en el aula.

En la sesión 1 se realiza una introducción al collage, historia, referentes artísticos para ayudar a la construcción de sus propias ideas, y además para que el estudiante reconozca y se familiarice con los materiales posibles para la creación de los collages. En la sesión 2 se

realiza un acercamiento a los materiales y herramientas, se realizó un taller en el que se explicaron los usos de los materiales y herramientas artísticas para la creación del collage con el fin de evitar accidentes o errores técnicos en el desarrollo del trabajo. En la sesión 3 se trabaja la elección del tema, desde las ideas de cada estudiante y lo que quiere trabajar, vivencias, recuerdos, amistades, emociones, planteando la posibilidad de que el resultado final sea para dárselo a alguna persona importante para el estudiante.

En la sesión 4 se eligen los materiales, estos deben ser accesibles para cada estudiante por eso ellos mismos los eligen a consciencia de su contexto, se incluyen elementos reciclados, papeles, revistas, telas, también objetos, maderas, fotografías, etc. teniendo presente el soporte que cada uno va a usar. En la sesión 5 se eligen las técnicas entre las cuales la principal es el dibujo ya que es el elemento compositivo de la obra, cuchillas, tijeras, pinceles, pinturas, recipientes. Todos estos elegidos según el uso que cada uno necesita darle para el desarrollo de la obra.

En la sesión 6 se desarrolla la composición del trabajo, de acuerdo con las propuestas de cada estudiante se lleva a cabo el proceso empleando todo lo visto en las anteriores sesiones, se evidencia que los estudiantes se desenvuelven muy bien con los materiales elegidos, se presentan diversas dificultades en el proceso con las herramientas, por medio del análisis, la investigación y la reflexión se busca más datos sobre el uso de las herramientas y se procede con el trabajo.

En la sesión 7 se trabaja el color, la textura y la proporción, la percepción de los estudiantes es diferente así que acá trabajo evidencia esta variedad de colores y composiciones, resaltando los elementos principales para reconocer el centro de interés de cada estudiante, se enmarca el trabajo para una mejor estética de presentación. En la sesión 8 se realiza la exposición y curaduría, cada estudiante crea un argumento que represente su obra según la experiencia que tuvo presente para el desarrollo y creación, y se realiza la exposición.

Como resultado se evidenció la variedad de expresiones artísticas, se reflexionó sobre la manera de expresión de cada uno, desde su estado de ánimo y sus emociones, se concluye que es importante desde el papel de docente motivar constantemente a los estudiantes a encontrar el tema de preferencia para que no lo abandonen. Además, que el manejo de diferentes técnicas artísticas es importante para favorecer al desarrollo de capacidades y habilidades que influyan en el pensamiento crítico y reflexivo.

5. Diseño de la estrategia pedagógica.

Línea de profundización.

Este trabajo de grado pertenece a la línea de profundización **Di(sentir): Convergencias entre Educación, Arte y Política**. Cuyo objetivo general es “Desarrollar proyectos de investigación y/o investigación-creación pensadas desde lo ético y lo político en el arte, y en relación con los procesos educativos y las prácticas artísticas situadas en diversos contextos sociales y formativos”. (Di-Sentir, 2023). Como sub línea se encuentra *El arte para y en la memoria* el cual se ocupa de proyectos de investigación-creación en torno a prácticas artísticas que abordan las memorias de sujetos y colectividades, desde lo individual, lo social y lo histórico.

“Introspecciones y reflexiones a partir del collage” surge del interés por disentir con pensamiento reflexivo sobre los procesos educativos en el contexto formativo propio y el elegido para la práctica pedagógica reflexiva (IPN), desde la manera de relacionarse con uno mismo y con los demás, problematizar el ámbito de manera constructiva desde el dialogo, reflexionando si el aula facilita espacios para debatir los modos sensibles del ser y sus relaciones con la sociedad desde la educación artística ya que:

La memoria se vuelve un campo propicio para la indagación (...), donde la necesidad sentida por diversos artistas de enfrentarse a las historias oficiales, a la amnesia con que suele rodearse el pasado, los lleva a concebir visualmente nuevas elaboraciones de relatos y recurrir a disciplinas diversas para reflexionar tanto sobre el individuo como sobre su inserción en la sociedad. [...] La memoria se convierte en una manera de conservar, actualizar y también reinventar el pasado (Pini, 2001, pág. 7)

Es por esto por lo que el encuentro con otros modos reflexivos sobre la identidad es pertinente para reconocer el pasado que nos construye, la transformación y resignificación de estas memorias, generando nuevas formas de habitar-se y habitar la sociedad, proyectando y propiciando esto en los espacios del aula educativa de manera colectiva.

Nota:

Finalidad - ¿Por qué considero importantes las intervenciones en el IPN?

Considero esencial visibilizar la importancia de generar espacios de comunicación en el aula que incentiven la expresión y exploración de sí mismo que lleve a una reflexión de la identidad desde la introspección y conversación como estrategia pedagógica para los estudiantes.

Según los objetivos planteados para esta investigación desarrollé una propuesta de taller para el IPN antes de iniciar la práctica pedagógica en la institución, basada en un taller nombrado de meditación y collage realizado en Chiquinquirá en 2021. Sin embargo, es importante enfatizar de nuevo que este borrador se transformó totalmente antes y al llegar al IPN desde la realización del análisis del contexto. En ese orden de ideas hay que aclarar que este diseño de estrategia pedagógica presentado a continuación cambió primero por las edades del grupo, la unión con los temas de la malla curricular, los tiempos y el número de sesiones de las que solo se podía conocer al iniciar la práctica pedagógica y revisar las características del contexto.

Características: El borrador del taller se dividía en 4 momentos en los que se buscaba primero la exploración de una emoción desde la música y la lectura, en un segundo momento la contemplación de alguna obra de arte propiciando un espacio de meditación, para luego seguir con la explicación y creación del collage y terminar con una socialización (revisar Anexo 1).

Esta puesta investigativa interpelada desde la práctica pedagógica reflexiva se dirige a las reflexiones sobre como incentivar en el aula la introspección y las maneras de relacionarse consigo mismo y los demás desde el collage y la cultura visual, de la mano de referentes teóricos y conceptuales se realizan aportes al campo educativo artístico visual, asociado a las experiencias alrededor del análisis de las imágenes realizadas por los participantes, encontrando vinculo y aporte con la línea Disentir al ser un proyecto de investigación pensado desde el pensamiento crítico y reflexivo, esto desde una postura política de la cultura visual situándose en el contexto educativo en el IPN, abordando procesos de memoria propia y colectiva en la realización de los collages y bestiarios.

6. Referentes teóricos

“...si no reconocemos nuestras emociones estamos condenadas a dejarlas salir sin notarlas y replicar el estado de violencia del sistema” (Morales, 2016)

En este apartado presento los referentes que son útiles para el desarrollo de la investigación, los referentes teóricos se dividen en tres partes en torno a El collage, Dispositivo pedagógico y El conocimiento de sí mismo. En la primera parte se indagará sobre el collage y su acercamiento al inconsciente desde una perspectiva del surrealismo, en la segunda parte se espera develar posturas sobre el dispositivo pedagógico y en la tercera parte un acercamiento a lo que se comprende como autoconocimiento y la introspección desde el collage.

Collage.

Collage Historia del arte, collage, surrealismo.

El término collage proviene del francés “coller” que significa “pegar” y fue acuñado por Pablo Picasso y Georges Braque en 1912. Después, diferentes movimientos los usaron, abriendo paso a diferentes usos mediante la misma técnica.

Pablo Picasso, Cabeza, 1913-14, papel collé y carboncillo sobre cartón, 43,5 x 33 cm, Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno, Edimburgo.

Para André Breton la definición de collage es la «reunión de diversos objetos en un orden diferente al suyo natural, evitando toda preocupación temática y todo diseño». (Definiciones). Desde otra perspectiva, cito textualmente lo que para Max Ernst el collage era definido como la explotación sistemática de la coincidencia casual, o artificialmente provocada, de dos o más realidades de diferente naturaleza sobre un plano en apariencia inapropiado [...] y el chispazo de la poesía, que salta al producirse el acercamiento de esas realidades. Finalmente, para la RAE collage es: técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

Para definir el collage y su relación con el inconsciente es necesario comenzar por el surrealismo. En 1924 en París, André Breton escribió un manifiesto luego de apartarse del dadaísmo, dando inicio al surrealismo el cual conserva su influencia hasta nuestros días. Un intento por salir de los esquemas de la razón, incorporando como esencia el inconsciente y el automatismo dejando aflorar lo reprimido, usando metáforas y símbolos para expresarse. Tuvo una gran influencia del psicoanálisis de Freud, el cual explora la idea de que en la mente posee un nivel oculto denominado inconsciente.

El surrealismo se interesó en explorar este inconsciente por medio de diferentes expresiones artísticas para llegar a una expresión de lo reprimido, siendo el automatismo la principal característica de este movimiento, el cual consiste en plasmar un pensamiento del inconsciente en el papel, de manera automática como la respiración. Es un intento de protesta contra las normas establecidas.

La Mer se retire (El mar se retira)

1941 - André Masson

Imagen recuperada de: <https://m-velasquez.blogspot.com/2021/>

Los surrealistas le daban más mérito a la creatividad que nacía desde el inconsciente, considerándola más auténtica y poderosa, revelando sentimientos y deseos ocultos. En el collage los surrealistas encontraron la técnica perfecta para expresarse de manera libre, desde las imágenes y los símbolos, Ernst trabajaba los collages para crear una nueva realidad desde la visión óptica.

Max Ernst. *Le lion de Belfort* 4, 1933

Max Ernst, Loplop presenta a los miembros del grupo surrealista, 1931, collage, 50,1 x 33,6 cm, Museo de Arte Moderno de Nueva York

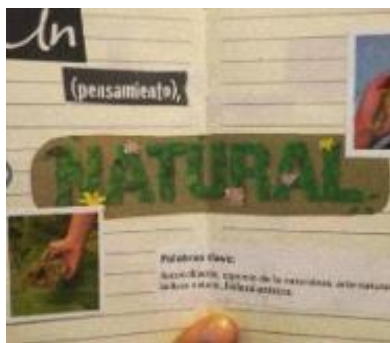
Imagen recuperada de: Max Ernst. *Volume I: Le Lion de Belfort (Volume I: The Lion of Belfort)* from *Une Semaine de bonté ou les sept éléments capitaux (A Week of Kindness or the Seven Deadly Elements)*. 1933–34, published 1934 | MoMA

Collage. Significado personal, algunos collages realizados antes y durante este trabajo de grado.

Collage: Uso del collage desde lo personal y desde lo pedagógico artístico.

Significados:

Como lo he mencionado anteriormente mi lugar de enunciación es desde ser una estudiante de Licenciatura de Artes Visuales, interesada en la búsqueda y exploración del conocimiento de mí misma, encontrando otros medios de expresión, nuevas formas de habitar-me y habitar la sociedad. Interesada en proyectar y propiciar esto en los espacios del aula educativa, aulas problematizadas desde la propia experiencia. El interés por este tema surgió a partir de la vivencia de trabajar temas personales realizando collages.

Otros collages, 2021, Lia, primeros collages realizados para proceso de exploración personal.

Imágenes 11 Collage análogo Lia

Collage-cultura visual.

A continuación, algunas reflexiones del concepto collage creado para esta investigación.

Partiendo del interrogante personal: ¿Por qué el significado de estos collages es útil para llegar al objetivo? Pude reflexionar que lo largo de la educación recibida no siempre encontré espacios que me incentivaran a llevar la mirada sobre mí misma, pero indudablemente si los encontré en la etapa universitaria desde la creación artística. En el proceso de creación de collage encontré un medio para la expresión desde símbolos, imágenes, palabras y metáforas, algunos autores afirman:

La cultura visual es un fenómeno que abarca toda imagen que construye el mundo visual que nos rodea, sean imágenes publicitarias, artísticas o informativas, una persona desde su hogar puede ser consumidor de una imagen y a su vez, no ser consciente de su significado. (Esquivel, Agüero, & Hernández, 2021, pág. 5)

Como estudiante y futura profesional de Licenciatura en artes visuales, considero primordial propiciar en el aula espacios que permitan reflexionar sobre las imágenes que consumimos y como estas hacen parte de la identidad que vamos formando a lo largo de nuestra vida.

Algunas palabras claves sobre definición de collage: Escritura libre, otras maneras de expresión y conversación consigo mismo y los otrxs.

Este apartado presenta tres imágenes que cuentan diferentes modos de realizar collage desde mi exploración. Considero que más allá de la técnica de recortar y pegar para realizar un collage, se muestra como un modo de escritura, que permite explorar diferentes medios que aportan a la idea que queremos materializar o expresar. Es pertinente entonces estar abiertos a las posibilidades de realizar collages desde diferentes modos de expresión, para mí la base seguiría siendo: el automatismo, la ligereza para luego si llegar a ahondar en introspecciones.

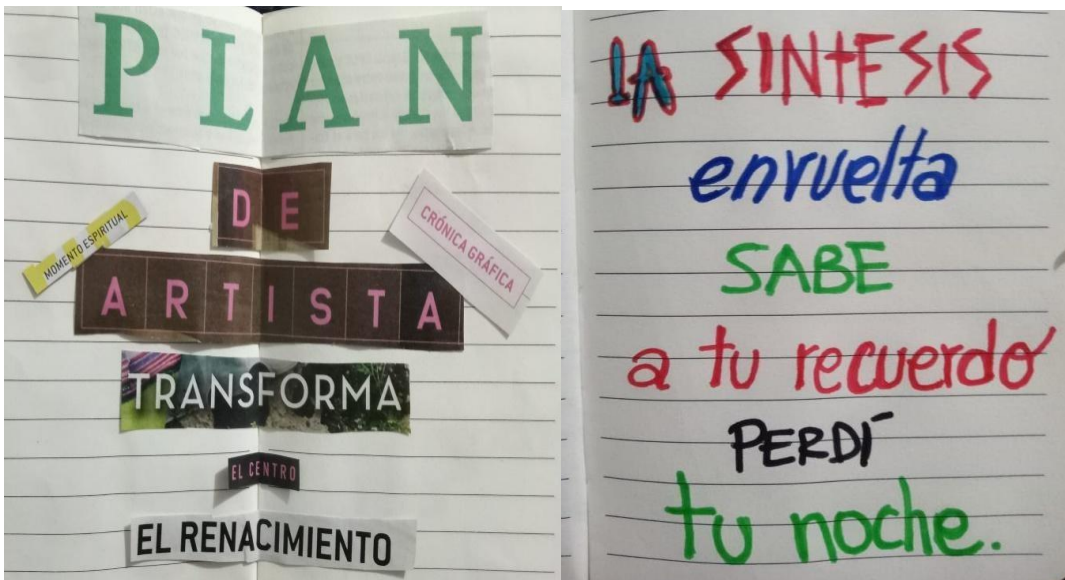
Collage con imágenes y objetos pegados:

Desde mi perspectiva esta sería la técnica clásica de realizar collage. Creación propia. 2023.

Algo que no esperaba ocurrió en el proceso:

Luego de jugar con diferentes modos y herramientas para realizar un collage me encontré frente a dos imágenes con palabras, una con palabras pegadas y otra con palabras escritas (inconscientemente) con diferentes colores y tipos de letras.

Imágenes 12 Collage análogo Lia

Collage con solo palabras recortadas y pegadas// Collage con solo palabras escritas. Creación propia. 2023.

Dispositivo

En una entrevista realizada en 1977, Foucault define como dispositivo un espacio de saber, el cual se problematiza desde tres niveles. En un primer nivel, el dispositivo como red, que une diferentes elementos como discursos, decisiones reglamentarias, proposiciones filosóficas, morales, lo dicho y lo no dicho. Como segundo nivel está la naturaleza de la red, situando en el dispositivo la naturaleza del vínculo entre estos elementos, desde un programa de una institución a un elemento que justifique una práctica desde los cambios de posición y función, los cuales siempre pueden ser diferentes. En tercer lugar, el dispositivo y acontecimiento que, según Foucault, en algún momento histórico, responde a una urgencia formativa, no da una definición explícita de este dispositivo ya que puede usarse como concepto general o haciendo referencia a instituciones, discursos, procedimientos, reglamentos, artefactos o formas de subjetividad.

El dispositivo se considera una red con hilos discursivos y no discursivos que reconfiguran la naturaleza de las instituciones que asocian. Red que debe ser revisada desde su funcionamiento, en este caso relación maestro-alumno, alumno-maestro para que no sea un discurso de poder unilateral. Desde el dispositivo se producen formas de subjetividad que constituyen en las personas praxis y saberes, con el objetivo de orientar y dar un sentido que se piensa como útil a los comportamientos y pensamientos de cada ser.

Me interesa trabajar el dispositivo partiendo de la postura que define Foucault refiriéndose a la puesta en juego de las relaciones de saber y de poder. Esto para trabajar desde la pedagogía y el uso del collage un dispositivo que permita un acercamiento al conocimiento de sí mismos, desde la introspección.

En este orden de ideas Langer (2011) afirma que:

En el concepto de dispositivo pedagógico, se pregunta por las formas que asume la institución educativa, la regulación de la vida escolar, los sentidos construidos desde el cotidiano escolar en el presente desde la perspectiva de los estudiantes, los insumos

para comprender y adentrarse en la descripción de estas tramas educativas. (Langer, 2011, pág. 3)

Por su parte, para Agamben un dispositivo es cualquier cosa que tenga la posibilidad de orientar, determinar, controlar conductas, opiniones, discursos de los seres vivientes, esto vislumbra que no solo las instituciones son dispositivo, también lo son la escritura, el cigarrillo, los celulares y hasta el mismo lenguaje, no en sí mismos como objeto, sino al conformar un saber/poder. (Agamben, 2015)

Por medio de esta investigación se propone la práctica pedagógica reflexiva como dispositivo que propicie en el aula, por medio de la creación entorno al collage, reflexiones y acercamientos al conocimiento de sí mismos, desde la introspección.

Conocimiento de sí misma/o.

«Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú le llamarás destino.» (Jung, y otros, 1991)

Por los objetivos es vital mencionar a que me refiero con conocimiento de sí mismo. Para Jung el autoconocimiento es el mayor conocimiento posible de la totalidad del individuo, en otras palabras:

El autoconocimiento es de capital importancia porque nos permite acercarnos a ese estrato fundamental, a ese núcleo esencial del ser humano en el que moran los instintos y radican los factores dinámicos preexistentes que determinan las decisiones éticas de nuestra conciencia. Este núcleo es el inconsciente y sus contenidos, acerca de los cuales no podemos emitir ningún juicio definitivo (Jung, y otros, 1991, pág. 113)

El autor también menciona que la búsqueda gira entorno a tener una relación adecuada con nosotros mismos durante nuestra vida. Al trabajar en el autoconocimiento nos aceptamos de una manera más absoluta, logrando encauzar oportunamente nuestras emociones negativas que irrumpen en la cotidianidad cuando menos lo esperamos y sanar nuestras relaciones desde la autoobservación haciéndonos cargo de nuestro yo oculto.

Por otra parte, Paul Ricoeur Filósofo y antropólogo francés del siglo XX aborda en su libro “sí mismo como otro” el concepto ipseidad el cual se refiere a el reconocimiento de sí mismo en la experiencia y su variabilidad. Según Ricoeur, comprendemos nuestra identidad (la cual asegura no es algo fijo o estático) a través de la narrativa de nuestras experiencias. Ricoeur (1996) afirma “La identidad narrativa hace mantener juntos los dos extremos de la cadena: la permanencia en el tiempo del carácter y la del mantenimiento de sí” (Ricoeur, 1996, pág. 169) , un proceso en el cual podemos reconstruir un discurso diferente de sí mismo, vinculado con el otro y la alteridad, ya que para Ricoeur la intersubjetividad y el reconocimiento mutuo es indispensable para la construcción de la identidad del sí y del otro.

Desde otra perspectiva, en Cuestiones de identidad cultural de Stuart Hall y Paul du Gay, Nikolas Rose, se refiere a la genealogía de la subjetificación (relación del ser consigo mismo) de la siguiente manera:

Escribir esa genealogía trata de comprender por qué «el yo», que funciona como un ideal regulatorio en tantos aspectos de nuestras formas contemporáneas de vida —no en nuestras relaciones pasionales recíprocas, sino en nuestros proyectos de planificación de vida, nuestras formas de manejar organizaciones industriales y otras, nuestros sistemas de consumo, muchos de nuestros géneros literarios y de producción estética—, es un plano «irreal» de proyección, trazado de manera un tanto contingente y a la ventura en la intersección de varias teorías de vida. (Hall & Du Gay, pág. 216)

Comprender «el yo» entonces implica un tácito conocimiento de sí mismo, de reflexión y construcción de la identidad, camino a la responsabilidad de gestionar nuestro propio ser:

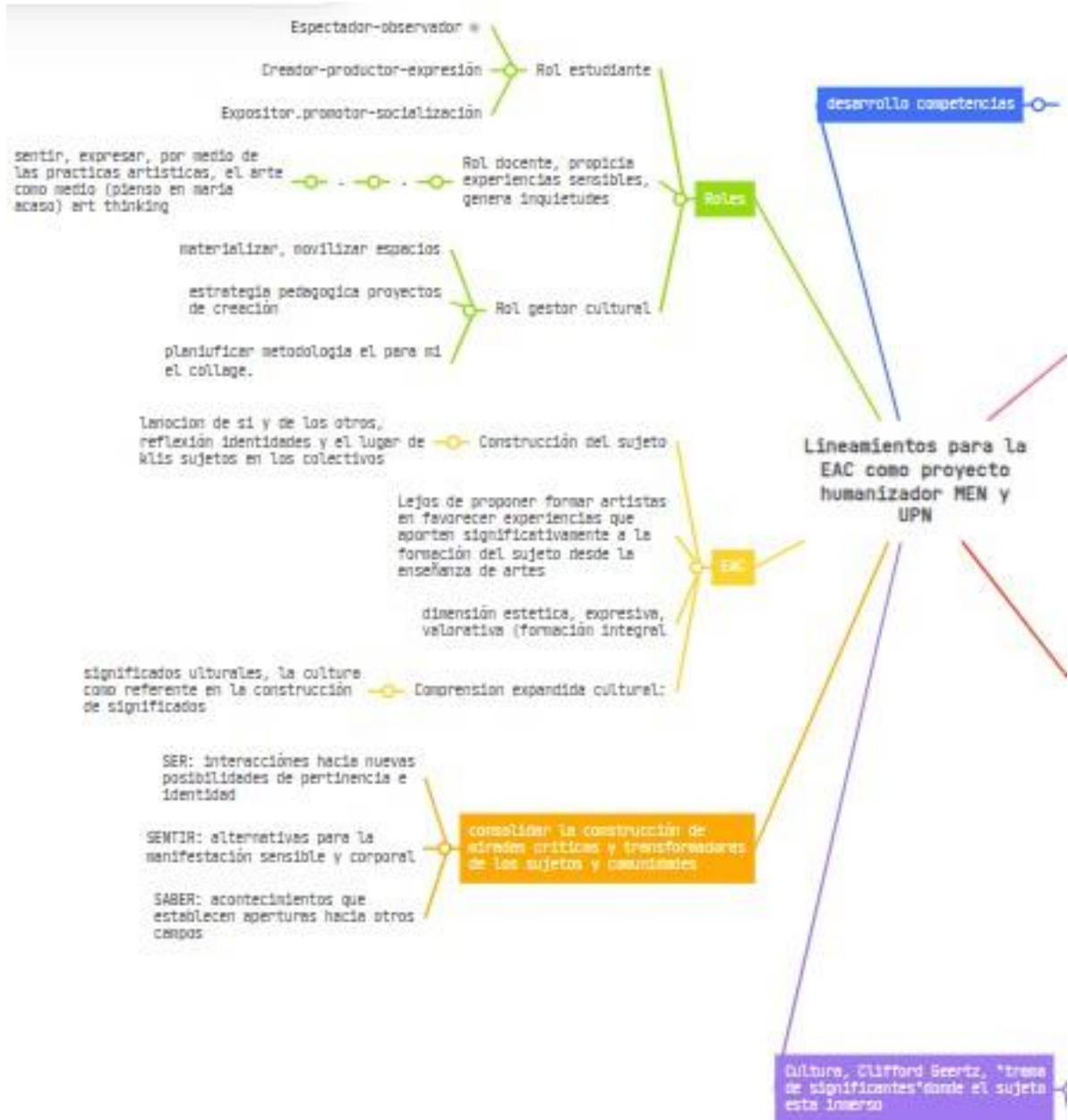
Esa genealogía, en consecuencia, no se concentra en «la construcción histórica del yo» sino en la historia de las relaciones que los seres humanos entablaron consigo mismos”. Estas relaciones son construidas e históricas, pero para entenderlas no debemos situarlas en un dominio amorfo de la cultura. Al contrario, se abordan desde la perspectiva del «gobierno» (...) nuestra relación con nosotros mismos adoptó la forma que tiene porque fue objeto de esquemas racionalizados, que procuraron modelar nuestros modos de entender y llevar a la práctica nuestra existencia como seres humanos en nombre de objetivos: virilidad, femineidad, honor, modestia, propiedad, disciplina, eficiencia, armonía, realización, placer; la lista es tan diversa y heterogénea como interminable. (Hall & Du Gay, pág. 218)

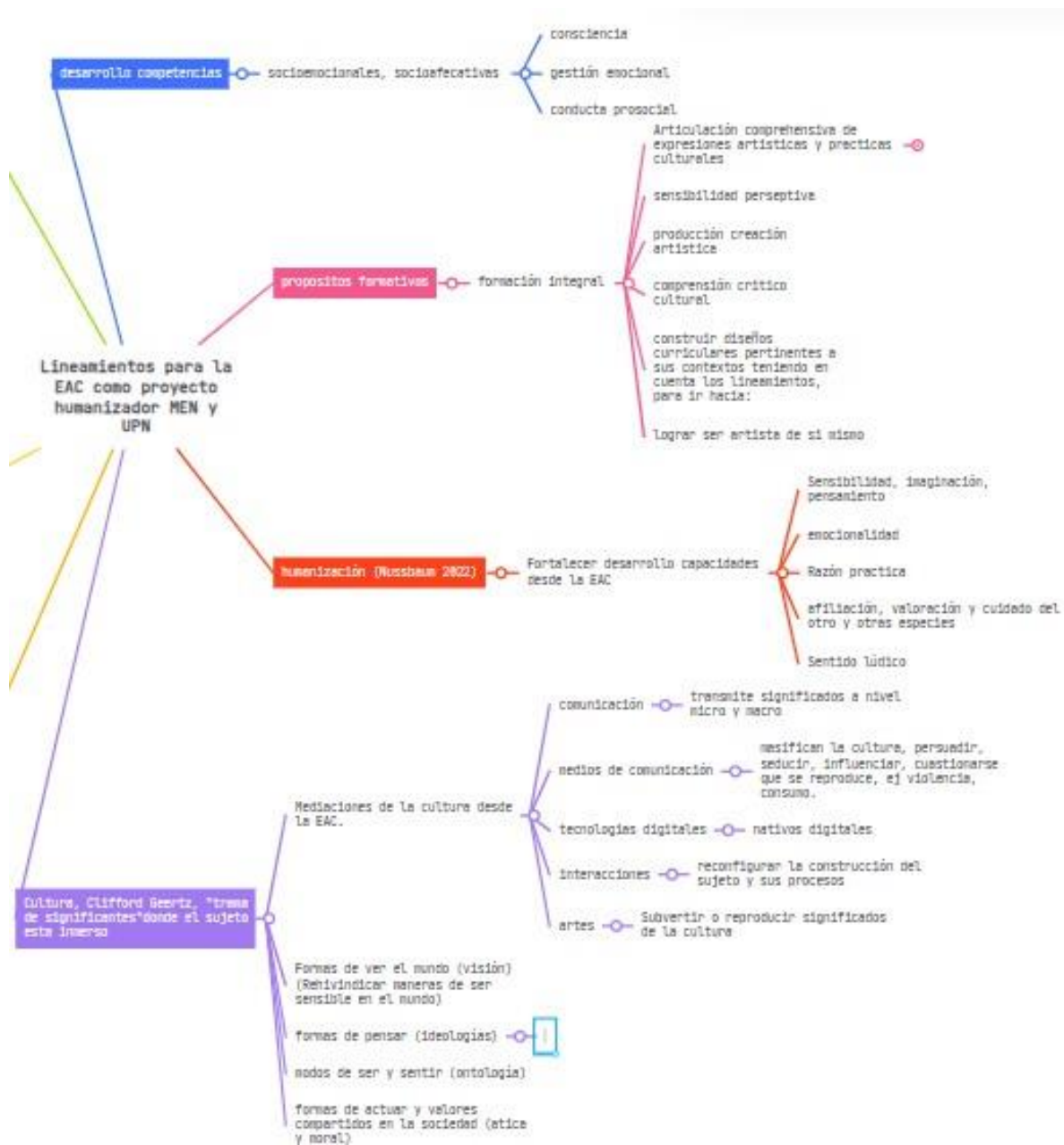
Nos aclara entonces que esta manera de relacionarnos con nosotros mismos ha sido formada por esquemas que procuran modelar los modos de existir, se menciona la tecnología como medio para configurar o modelar la conducta del ser humano para dirigirla a sus propósitos y objetivos de interés (tecnología también son espacios, personas, instituciones, instrumentos). Esto es fundamental para comprender y promover la reflexión de la construcción de nuestra identidad individual y colectiva.

Más adelante en el apartado sobre El gobierno de los otros y el gobierno de uno mismo, Rose, (1996) hace referencia a entender “gobierno” como un conjunto de distintos tipos de autoridades que tienen como fin influir sobre las acciones de los otros con determinados objetivos (prosperidad, productividad, auto realización) (Hall & Du Gay, pág. 225). Lo cual me lleva a reflexionar sobre mi contexto actual. Agregando a lo anterior es significativo mencionar el documento “Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media” (2019), elaborado por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo se aclara en el documento, es servir de guía para un proyecto humanizador buscando desarrollar competencias socioafectivas en las cuales se genera consciencia de sí mismo, del otro, gestión emocional y conducta prosocial.

Ello en la búsqueda de consolidar la construcción de miradas críticas y transformadoras de los sujetos y comunidades, en pro del reconocimiento de sí mismo y del otro (Ministerio de

educación Nacional y UPN, pág. 9). Es importante entonces reconocer el contexto del país y los procesos de memoria, perdón y paz que se buscan transitar por medio de las prácticas artísticas, promovidas por el gobierno nacional y se menciona en el documento, a continuación, presento un mapa que realicé para sintetizar la información:

Podemos entender entonces, las educación artística y cultural como otro medio para la comprensión y construcción del sujeto, el arte como metodología más no como puro contenido. En mi caso el arte como procedimiento para el conocimiento de sí mismo.

Con respecto a las reflexiones realizadas en el marco conceptual es importante efectuar un balance de estas con el discurso expreso a lo largo de la investigación, teniendo en cuenta las 3 partes en que se divide el mismo, indicadas anteriormente: definición de collage en el

arte/collage significado personal/ collage-cultura visual, dispositivo y conocimiento de sí mismo.

En la primera parte se examina el collage y su acercamiento al inconsciente desde una perspectiva del surrealismo, lo cual es usado como fundamento para darle al collage el sentido usado como método en la investigación, tanto en los proyectos personales realizados en la LAV, como en el taller realizado en Chiquinquirá y la practica pedagógica realizada en el IPN; estas definiciones del collage desde el surrealismo me permitieron organizar previamente los materiales, insumos y pasos a seguir para constituir el collage en estos espacios, con el inherente interés y finalidad de ahondar en los pensamientos inconscientes desde el automatismo, expresarlos y realizar reflexiones que llevaran a la creación del proceso de introspección.

Los significados personales hallados en los collages realizados antes y durante esta investigación me permitieron observar la relación que tenían los conceptos anteriores con el interés por la exploración al conocimiento de sí mismo; para luego de transitar distintos espacios de práctica pedagógica (rural, museo, institución educativa) dirigirlo en forma de investigación a la práctica pedagógica reflexiva en el IPN, explorando por ejemplo vínculos de la realización del collage con reflexiones en torno a la cultura visual.

En torno al collage y la cultura visual convergen experiencias personales y experiencias en las prácticas pedagógicas provechosas para la realización de los objetivos propuestos en la investigación, estas experiencias dirigieron la mirada a medios para la expresión desde los símbolos y las imágenes usadas en los collages. En el caso de los collages realizados en el IPN, reflexionamos sobre las imágenes que componen nuestro mundo desde una mirada crítica, recalcando la posibilidad de transformar y elegir lo que constituye nuestra identidad.

En la segunda parte del marco conceptual con relación a las diferentes definiciones de los autores elegidos en torno al dispositivo, basé mis prácticas en la finalidad de indagar sobre la reconfiguración la naturaleza de las aulas educativas, esto desde las reflexiones propias de lo que puedo llamar no espacios para la introspección y el conocimiento de si, y el discurso de poder unilateral que encontré en varias instituciones educativas en las que estuve vinculada como estudiante, lo que se transformó en los espacios de la LAV y el taller realizado en Chiquinquirá, donde el collage sirvió como dispositivo pedagógico que posibilitó un dialogo ameno entre todos los participantes de los espacios.

En la tercera parte se aborda un acercamiento a lo que se comprende como autoconocimiento y la introspección desde el collage, lo que a la luz del desarrollo de la presente investigación se en las prácticas realizadas en el reconocimiento de las experiencias obtenidas por los participantes al observar las relaciones entre su identidad y la cultura visual que los representa, esto desde los personajes elegidos para desarrollar las características que los identifican para la construcción de los animales del bestiario colectivo, reconociendo la posibilidad de reconstrucción de estos significados.

Más adelante en el análisis de esta investigación se puede evidenciar que estas teorías del marco conceptual se aplican en la práctica pedagógica reflexiva y en general en las construcciones alrededor de los collages personales y en el taller mencionado, en este caso concordando con los propósitos y objetivos propuestos para la investigación, de la mano de los enfoques pedagógicos usados que transitan entre el uso del arte como herramienta educativa, fomentando la interacción entre los estudiantes los cuales son el centro del proceso, la Investigación Basada en Artes y la metodología dialógica desde Freire, esto dirigido a la introspección a partir de acercamientos al collage, el cual terminó siendo en sí mismo una herramienta y un método.

7. Diseño de estrategia pedagógica contextualizada

“Los niños se desarrollan necesariamente de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro”

(Eisner E. w., 2004).

Uno de los puntos más importantes, a nivel práctico, para alcanzar los objetivos del trabajo fue diseñar estrategias pedagógicas-artísticas que incentiven procesos de introspección a través del collage y la cultura visual con estudiantes de grado séptimo. Este diseño se planteó y desarrollo desde el inicio en tres etapas:

Etapa 1 - Documental.

Se dio inicio desde la búsqueda y selección de documentos que revelaran desde las investigaciones en torno a las artes visuales y la pedagogía, los elementos esenciales para propiciar el reconocimiento, comprensión y expresión de sí mismos en el aula y así diseñar una ruta (pasos) que llevara a la introspección desde el collage. Los datos se recolectaron desde antecedentes, libros, artículos, referentes artísticos, experiencias propias, textos de bibliotecas y de la red; los cuales se mencionaron en la construcción de este trabajo de grado. La técnica usada fue una ficha de análisis documental, tomando forma en el espacio académico “Proyecto de grado (tutoría 1)” con los aportes, recomendaciones y compañía de la profesora Martha Ayala.

Etapa 2 - Investigación y reflexiones en torno al collage.

Este apartado indica también el trayecto de mi formación en espacios académicos de la Licenciatura en Artes Visuales, espacios fundamentales que han construido los interrogantes que me llevaron a la investigación presente. La información recolectada en la primera etapa fue utilizada en y para los encuentros con los estudiantes en el IPN, esta información fue significativa y aportó a la construcción de las reflexiones e introspecciones desde el collage, la escritura, y las prácticas artísticas en general para mi vida personal y por ende para las prácticas pedagógicas realizadas.

Mi primera práctica pedagógica la realicé desde la observación en el IPN (2021-2) de manera virtual, anteriormente para la mitad del mismo año en el receso de la universidad se presentó la oportunidad de realizar el taller de collage y meditación en Chiquinquirá mencionado en el apartado sobre la problematización del contexto formativo, al siguiente año realicé mis prácticas en una institución pública en el municipio de Tequendama y luego en el Museo Pedagógico Colombiano.

Finalmente después de distintas preguntas y reflexiones decidí realizar mi última práctica pedagógica reflexiva (2023-1) en el IPN nuevamente, esta vez con la mirada puesta en unos objetivos que no estaban del todo formados pero que venían configurándose sin saber desde el inicio de mi carrera universitaria en espacios como: “sujetos de aprendizaje y psicología del desarrollo” con la profesora Zulma, o en “Comprensión y producción de textos” con el profesor Diego, indagando en especial la auto ficción, o desde los espacios de “Laboratorio de creación” con la compañía y aporte de mis compañerxs y de los profesores Oscar y Dimo, entre otros espacios significativos que no terminaría de nombrar; para luego terminar con el

comienzo de un nuevo proceso de indagación y estructuración de esta investigación, en compañía de la profesora Rocío Pérez.

Considero importante aclarar y enfatizar esta línea de tiempo a lo largo del trabajo ya que fue lo que me trajo a este punto, lo que despertó en mí el interés por investigar e indagar en torno a estos ejercicios de introspección desde las practicas artisticas, problematizando de manera constructiva mi propia práctica pedagógica en las instituciones educativas, en específico en el Instituto Pedagógico Nacional, colegio de la universidad a la cual pertenezco.

Retomando el proceso de las experiencias de prácticas virtuales en el IPN, debo recapitular que tenía expectativas nuevas sobre el proceso presencial en la misma institución; desde la llegada al espacio, el reconocimiento de los salones, seguido por el encuentro con el profesor titular y los estudiantes, lo cual sobrepasó totalmente la experiencia virtual. Como estudiante que también vivió esta experiencia virtual sé que la atención e interés por las sesiones no es la misma; la virtualidad fue una experiencia nueva para todos en la cual se lograron nuevos retos y objetivos, pero que a su vez limitó mucho la participación inmediata en cuánto a la expresión de los integrantes.

Me encontré entonces en la presencialidad con un grupo de estudiantes participativos, conversadores, alegres y muy interesados por el espacio de arte, en un contexto educativo en especial que les incentiva este interés por el conocimiento a través de la clase de arte, con el profe Sebastián, guía respetuoso y abierto a la escucha de los estudiantes y colegas, que tenía en cuenta a cada uno desde sus diferentes intereses y necesidades.

Realizamos esta práctica con dos grupos diferentes 703 y 704, en cada grupo de 15 a 20 estudiantes aproximadamente, con edades alrededor de 11 a 13 años, nos encontramos en este caso todos con la disposición de participar en la implementación y construcción de estos intereses por el reconocimiento de sí mismos en el aula. Posteriormente se recolectarían los datos de las experiencias y de los collages, junto a los relatos de cada participante de los talleres realizados. Se hizo uso del diario de campo para visibilizar los cambios en la forma de comprenderse y expresarse desde la introspección y el collage. Además de otras técnicas de recolección de datos como: relatos, entrevistas, fotografías.

Etapa 3 - Interpretación datos.

La interpretación de los datos se realiza desde el análisis de contenido, el cual apunta a descubrir el significado de un mensaje, un discurso, una historia de vida, un artículo de

revista, un memorando, etc. El análisis de contenido es una herramienta de investigación utilizada para determinar la presencia de ciertas palabras, temas o conceptos dentro de datos cualitativos determinados (un texto).

Mediante el análisis de contenido, los investigadores pueden cuantificar y analizar la presencia, los significados y las relaciones de esas palabras, temas o conceptos (Bastis , 2021) en este caso se hizo desde los collages y los relatos recolectados, algunas entrevistas y las reflexiones planteadas desde el comienzo de esta práctica pedagógica reflexiva, profundizando por medio del análisis de los datos, la triangulación donde se observaran diferentes posturas entorno a los objetivos de esta investigación generando un nuevo dialogo con los estudiantes sobre la realización de los ejercicios realizados, para terminar con las discusiones y conclusiones de la investigación.

En el siguiente apartado se exponen las motivaciones de la elección del centro de práctica:

En séptimo semestre de la malla curricular inscrita en la LAV comencé mis prácticas pedagógicas, a lo largo del programa de la LAV debemos realizar 4 semestres, variando entre institución educativa, museo y fundación, cada uno puede elegir uno cada semestre o realizar todas las prácticas en el mismo lugar.

Mi plan fue realizar un semestre en cada “categoría” comenzando por una institución educativa, al revisarlas me llamó la atención el Instituto Pedagógico Nacional, el primer pensamiento que tuve sobre el IPN, fue que era “el colegio de la universidad” y lo elegí para la primera práctica que realicé. Yo crecí fuera de Bogotá, específicamente en Zipaquirá, no tenía mucho contexto sobre el IPN o en general sobre colegios de la ciudad.

Al realizar mi práctica en el IPN tuve varias experiencias enriquecedoras rodeadas de profes y estudiantes con los que compartimos saberes, en esta oportunidad las practicas se llevaron a cabo de manera virtual, fue el semestre 2021-2, veníamos de una recuperación progresiva de la pandemia y las dinámicas se estaban apenas organizando. En los cursos jardín y séptimo, donde realizamos diferentes encuentros, pude participar de cada sesión finalizando este espacio con nuevos saberes y practicando lo que había visto en teoría algunos semestres anteriores.

En los dos semestres siguientes (2022-1 y 2022-2) realicé las prácticas pedagógicas en museo UPN (Universidad Pedagógica Nacional) y Fundación Humedales. Por lo que quedando el último semestre de prácticas para el 2023-1. Para este momento ya venía desarrollando mi

trabajo de grado desde ciertas experiencias de mi vida con respecto al collage, de modo que me interesó retomar el IPN.

Esta vez contemplando este espacio como un escenario para desarrollar mi investigación sobre el collage, ya no desde el solo imaginario de que el IPN era el colegio de la UPN. Además, desde la vivencia y la experiencia obtenida con el tiempo en los diferentes lugares. Por eso elegí de nuevo al IPN, institución que considera la importancia de la diversidad (económica, social, cognitiva, cultural, étnica, sexual, ética, comunicativa y afectiva) en los procesos educativos; donde podemos investigar, practicar y formarnos como profes permitiéndonos explorar temas de interés.

A continuación, presento un párrafo reflexivo basado en el diario de campo realizado luego de cada sesión con los estudiantes:

2023-1 fue el primer encuentro presencial que tuve en el IPN, como se menciona anteriormente en algún semestre previo tuve la posibilidad de participar en las prácticas en el colegio pero de manera virtual, tenía expectativas nuevas sobre el proceso y así fue, desde la llegada al espacio, el reconocimiento de los salones, seguido por el encuentro con el profesor titular y los estudiantes, lo cual sobrepasó totalmente la experiencia virtual, la cual como estudiante también viví y soy consciente de que la atención no es la misma; la virtualidad fue una experiencia nueva para todos en la cual si se lograron objetivos pero a la vez limitó mucho la participación inmediata en el espacio y la expresión de comentarios o ideas.

Me encontré con estudiantes participativos, conversadores, alegres, con un docente abierto a la escucha de sus estudiantes, teniendo en cuenta uno a uno sus diferentes necesidades, generando una comunicación efectiva y afectiva con sus estudiantes, ya que le responden en buenas actitudes en clase. Durante el semestre, de actividades y espacios académicos, además de aprender los temas de la malla curricular, abordando sus objetivos, pudimos reflexionar sobre el uso de las imágenes, de donde las consumimos, la criticidad ante las estéticas e imaginarios de los cuerpos a través de la historia del arte; revistas, periódicos, Google, YouTube, una recopilación de herramientas que nos permitieron abordar la cultura visual de nuestra época, aprendiendo historia del arte y reflexionando sobre el conocimiento de sí mismo.

Este tiempo en el IPN, como en mis demás lugares de práctica, me ha permitido ver espejos de profes empáticos, permitiendo que el aula sea un espacio para los estudiantes, donde pueda expresarse y sentirse cómodos con los temas que están viendo, desde el interés demostrado en

realizar los talleres, donde se respira respeto mutuo sin necesidad de exigirlo por escrito, actuando y obrando desde él, hago mención especial al IPN por el compañerismo que recibí una práctica. Esta reflexión la presenté a modo de cierre en el IPN desde un video de YouTube que adjunto a continuación.

<https://www.youtube.com/watch?v=P6-Un6Uz9Tw>

En virtud de lo presentado hay que mencionar que el IPN ofrece educación preescolar y media con énfasis en distintas ramas de las ciencias y el arte. Considero importante mencionar a continuación la misión y visión del IPN:

Misión

Liderar los procesos educativos de niños, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta su diversidad (económica, social, cognitiva, cultural, étnica, sexual, ética, comunicativa y afectiva). Por ello es el centro de innovación, investigación y formación de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de construir sujetos críticos, autónomos, ético-políticos, diversos, con sentido social, que contribuyan a la comprensión y transformación de la realidad (desde la dimensión humana, artística y científica), y a la consolidación de una comunidad en paz.

Visión

El Instituto Pedagógico Nacional como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, tiene como Visión, ser un espacio de innovación permanente, en el que la reflexión sobre las políticas educativas a partir del saber pedagógico de sus docentes y en unión con la UPN contribuyan a la formación de niños, jóvenes, adultos y maestros que propendan por la construcción de una sociedad democrática, pluralista y en paz. Este

carácter innovador es el que le permite ser un referente para la Universidad en la tarea formadora de maestros. (Misión y Visión, IPN).

A continuación, presento la tabla de contenido de la malla curricular para el grado séptimo del IPN para el primer y segundo trimestre donde se ubican los cursos que acompañé, puede notar que, aunque no se menciona específicamente la cultura visual en la malla, si se menciona el análisis crítico de la imagen sobre la historia del arte, por otra parte, los profes en el aula lo ponen en práctica utilizando sus propias metodologías, incentivando la reflexión sobre la imagen y la cultura que construimos. Con respecto al campo corporal, expresivo, personal y social; puede ser provechoso integrar el campo afectivo desde la introspección que promueva el bienestar emocional para los estudiantes.

Asignatura: Artes plásticas.

Contenidos	Procedimientos y aplicaciones propios de la asignatura	Aportaciones a la integridad del currículo	Desempeño
Primer trimestre Elementos básicos de la pintura, expresión estética; Historia del arte: Antigua Roma, periodo Románico y Bizantino	Laboratorio de creación basado en la producción pictórica, retomando referentes de la historia del arte. Seguidamente, se da paso a la creación de dioramas que permiten el vínculo entre historia del arte, creación y técnicas artísticas de tipo mixtas, pictóricas y/o escultóricas .	Trabajo colectivo por proyectos que vinculan la historia, la memoria y el arte. Proyecto integrado Eureka de la comunidad 4, el cual tiene como objetivo propiciar espacios de aprendizaje colectivo para el desarrollo de formación juvenil en ciudadanía, relacionadas con la curiosidad e indagación entorno a la relación que existe entre los fenómenos naturales, científicos, sociales y artísticos, en contextos ambientales.	Comprende los elementos visuales del diseño forma, color, volumen y textura y, los aplica en la creación de narrativas visuales por medio del uso de acrílicos y acuarelas. Reconoce e interpreta los hechos que permitieron la separación del imperio romano en occidente y oriente, diferenciando así, el arte románico del bizantino con sus particularidades y distintas expresiones artísticas.

<p>Segundo Trimestre</p> <p>Elementos básicos de la pintura (acrílicos y acuarelas); técnica mixta; análisis crítico de la imagen; historia del arte: Edad Media.</p>	<p>Laboratorio de creación que permite la expresión plástica, haciendo uso de técnicas pictóricas y de narración gráfica, buscando referentes en la historia del arte medieval y comprendiendo su complejidad desde el presente.</p>	<p>Se trabaja por proyectos integrados (PPI- Eureka) y proyectos de aula con las áreas de historia y geografía, entablando relaciones entre arte e historia de la humanidad buscando desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Se busca generar conexiones entre arte y vida, entendiendo que la expresión estética es fundamental para el desarrollo de los seres humanos.</p>	<p>Reconoce en la historia del arte en la época medieval, los hitos que demarcaron un cambio de pensamiento, contexto y estética. Para ello, analiza críticamente obras de arte de la época; produce piezas bi y tridimensionales que le permiten entablar relaciones comparativas desde el tiempo presente. Participa de manera activa en el Proyecto Pedagógico Integrado PPI-Eureka, demostrando su comprensión e interpretación crítica de los contenidos planteados interdisciplinariamente entre las áreas proponentes.</p>
--	--	--	---

Malla curricular IPN, grado séptimo.

A modo de pequeña conclusión sobre la importancia de las intervenciones en el IPN.

Considero esencial visibilizar la importancia de generar espacios de comunicación en el aula que incentiven la expresión y exploración de sí mismo que lleve a una reflexión de la identidad desde la introspección y conversación como estrategia pedagógica para los estudiantes.

Cultura Visual y Educación Artística

Debo agregar que en el proceso de esta investigación surge la importancia de la identificación y el reconocimiento de la cultura visual en la educación artística desde las herramientas como el uso de la web, contenido digital y artístico Google, Pinterest, aplicaciones, cine, series, medios impresos, revistas, periódicos, imágenes de consumo en Colombia y links usados en clase y en general usados por los estudiantes en su cotidianidad teniendo presente lo digital, (Aparici & Silva, 2011) afirman lo siguiente:

introducir la pedagogía de la interactividad donde todos aprenden con todos en un contexto de incertidumbres que exige un esfuerzo de re-creación, de invención por parte de todos los que participan en un proceso de auténtica comunicación, siendo el diálogo y la participación dos de sus motores principales. (Aparici & Silva, 2011, pág. 7)

Teniendo esto presente como una dimensión de la cultura y no de manera aislada. Para este proceso toman gran importancia como referentes el concepto de Art Thinking de María Acaso

y las Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media del Ministerio de Educación Nacional y la UPN.

María Acaso ha reflexionado sobre el uso del arte para explicar otro contenido: Arte como metodología no como contenido de producción en sí (Acaso & Megias, 2017). En este caso el arte como procedimiento para el autoconocimiento usando el collage donde la ficción al crear personajes en el bestiario da muestra de la apropiación de cada estudiante desde su perspectiva y cultura visual.

En las orientaciones curriculares encontramos la importancia de la sensibilidad perceptiva: ya que en la etapa de educación básica y media del desarrollo es posible que el desplazamiento hacia lo social conduzca a los niños, niñas y adolescentes a centrar su atención en lo exterior, modas, estereotipos y demás usos culturales. Sin ignorar su necesidad, sentida, de interactuar con su grupo social (compañeros, amigos, “parche”), se requiere la influencia de la clase de artes para que no ignoren su emocionalidad propia; por ello resulta deseable que todas las actividades tengan presente la dimensión afectiva.

Sin dejar de lado que los chicos de grado séptimo con promedio de edades entre 11 y 14 años se encuentran en edades por las que se pasa por importantes cambios emocionales, físicos y sociales. De modo que se cultive la capacidad del asombro, de afectarse, de establecer relaciones cualitativas con el entorno natural y cultural, para hacerse conscientes de sus gustos y preferencias, favorecer la reflexión sensible con respecto al cuidado del planeta en aras de su sostenibilidad, pero también del cuidado de sí y del respeto por la vida de los otros, lo que el MEN (Ministerio de Educación Nacional) denomina competencias socioemocionales:

Las competencias socioemocionales requieren del desarrollo de áreas afectivas, como la conciencia, la gestión emocional y la conducta prosocial. El desarrollo de áreas afectivas favorece el autoconocimiento, la identificación y el manejo de las emociones, la elaboración de metas y de modos constructivos de avanzar hacia ellas, forjar mejores relaciones con los demás, tomar decisiones responsables y promover una comunicación efectiva; además de disminuir la agresión como respuesta, aumentar la resiliencia, los modos y sentidos de satisfacción con la vida. (Ministerio de Educación Nacional, 2019, pág. 75).

Planeaciones.

Luego de transitar por estas etapas, obtuve los insumos suficientes para construir las planeaciones para estos espacios de clase, ya que como se ha mencionado, este proceso fue de la mano de la malla curricular y el contexto del IPN, Para nutrir el desarrollo de este apartado voy a responder a las siguientes preguntas ¿cómo fue su creación? ¿en qué se relacionan con la IBA? ¿por qué las realicé de determinada manera?

Desarrollo de las planeaciones: la construcción de las planeaciones se basó desde el documento “**Orientaciones para la construcción del proyecto practica educativa**”. El cuál especifica que se debe evidenciar el contexto como datos generales de la caracterización, la propuesta con el tema, la descripción, los objetivos, los recursos, entre otros.

Otro punto clave que tomé para la construcción de las planeaciones fue el documento Investigación Basada en Artes de Fernando Hernández, este documento propone repensar la investigación en la educación cuestionando las formas hegemónicas de investigación, implicando los procesos creativos.

En el caso de esta investigación basada en artes el mayor interés fue explorar en torno al sí mismo y la identidad desde elementos relacionados con las artes visuales, usando métodos como el dialogo y la autorreflexión para dar cuenta de las experiencias, a través de los collages realizados en los espacios académicos en el IPN, con la intención de generar más que conclusiones, preguntas en torno a la metodología y aspectos de la práctica pedagógica en general. Teniendo en cuenta también los recursos visuales usados en clase, como videos, imágenes de Google etc. Se debe mencionar la importancia de reconocer la cultura visual actual partiendo de este contexto en específico.

La metodología usada fue la IBA de la mano de la metodología dialógica:

Para Freire (1997a, 1997b), el diálogo es un proceso interactivo mediado por el lenguaje y que requiere, para ser considerado con esa naturaleza dialógica, realizarse desde una posición de horizontalidad. La dialogicidad es una condición indispensable para la construcción del conocimiento, que nos permite organizarlo. También destaca la importancia que tiene para el aprendizaje la creación de contextos teóricos donde se desarrolle una pedagogía de la pregunta. (Londoño, Olea , & Dominguez, 2010)

Basada en la metodología cualitativa de investigación el Estudio de Caso Múltiple, Yin asegura: “como el experimento, no representa una muestra, y el objetivo del investigador es expandir y generalizar teorías (generalización analítica) y no enumerar frecuencias (generalización estadística)” (ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades , 2016). Esto ya que se espera apreciar distintas lecturas de cada collage, desde la experiencia personal de cada participante y con ellas constatar si la realización de estos talleres aporta como herramienta educativa hacia el conocimiento de sí.

Luego de dilucidar el fundamento y los componentes de las planeaciones, a modo de síntesis para este apartado sobre el proceso del diseño de la estrategia pedagógica observo conveniente traer una cita de Eisner del apartado sobre el papel fundamental del currículo:

...el docente tiene que desempeñar la importante función de procurar que sus alumnos presten atención a las cualidades de las obras que realizan. Los estudiantes pueden aprender a abordar ciertas relaciones formales, cuestiones técnicas o características imaginativas de su trabajo que hasta entonces no han notado. Dirigir la atención de los alumnos a estas cuestiones hace que también aborden otras actividades mini curriculares que les invitan a reflexionar de nuevas maneras sobre el contenido de su trabajo y a experimentar métodos nuevos para reforzar lo que necesita atención.

(Eisner E. w., 2004, pág. 176)

En definitiva, el diseño de las estrategias pedagógicas de esta práctica e investigación impulsó un proceso de reflexiones desde el currículo, los objetivos propuestos y las experiencias de los que participamos en ellas, luego de la planificación y realización fue esencial retomar desde unas entrevistas que permitieron notar relaciones no vistas en la actividades llevadas a cabo; permitiendo que los estudiantes y profes nos planteáramos nuevas reflexiones sobre la introspección a partir del collage.

8. Implementación.

Para este apartado se presentan algunos apuntes de las intervenciones en el IPN a modo de diario de campo (Anexo 3), en los cuales se documentan las experiencias significativas en el proceso y se reflexiona el desarrollo de las actividades realizadas, se realiza una observación y retroalimentación de cada clase de manera constructiva, lo cual sirve como estrategia para revisar el proceso de implementación.

Para iniciar la práctica pedagógica reflexiva al llegar al IPN comencé por una observación del espacio y las dinámicas del profesor que acompañaba mi proceso, fue importante presentarme con los estudiantes y respetar los procesos educativos que ya venían desde comienzo de año, ya que no era de mi interés llegar a detener los procesos anteriormente mencionados para realizar mi trabajo y luego irme, es por esto por lo que antes de plantear y realizar el proceso de investigación,

Fui indagando poco a poco desde el diálogo los intereses y saberes existentes de los estudiantes sobre el tema de mi investigación, a lo cual fui correspondida con la curiosidad de los estudiantes y su motivación por ahondar en el tema, conversamos preguntas retóricas guías como: ¿que han escuchado sobre el conocimiento de sí mismo? ¿Creen que es importante o no conocerse?, a partir de eso se dio un espacio para unir los temas de la malla que veían en el periodo académico con los de la investigación propuestos durante la práctica.

Tras dialogar con los estudiantes varias semanas, acompañarlos en los procesos que traían y observar sus intereses en el tema propuesto y construido conjuntamente, ya que tuvo transformaciones con el tiempo, eso sí, guardando su esencia, fue pertinente comenzar los talleres en torno a la introspección desde y a través del collage, antes de iniciar las sesiones prácticas dábamos unos minutos para charlar sobre las preguntas mencionadas en el párrafo anterior, esta vez no como preguntas retóricas si no como inicio de reflexión de lo que observaba de sí mismo.

Luego de revisar el contexto y los conocimientos previos sobre los temas por ver, pudimos llegar en una primera parte a la reflexión de la imagen y sus usos a la creación de collage. Estas reflexiones se posibilitaron desde el uso de periódicos y revistas de los últimos años de los estudiantes en casa, provechoso para analizar el uso de la imagen actualmente. Después de esto, se ejecutó la planeación realizada para la sesión (ver Anexo 2) donde se vinculó y referenció los conceptos claves del collage, ejemplos, artistas, y los temas de la malla curricular como lo son la historia del arte Bizantino entre otros ya mencionados anteriormente, realizamos varias sesiones en torno a los objetivos de la malla curricular y de

la presente investigación, fue un proceso no lineal de la mano de diferentes necesidades y ritmos de cada estudiante y situaciones que pasaban en la institución,

Sin embargo, se logró germinar la semilla de interés en el proceso, lo evidencia que todos los estudiantes realizaron las actividades con una excelente disposición sin pedir o preguntar sobre una calificación. Este contenido se articuló con los contenidos de la malla curricular del IPN, en los cuales vimos la historia del arte en Antigua Roma, el periodo Románico y periodo Bizantino.

Al observar este proceso de implementación es importante mencionar que en el capítulo 4 “Las competencias: Apropiaciones para la Educación Artística Cultural” del documento “Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media” del Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional, se menciona:

En cuanto se refiere al trabajo que realizan los estudiantes para producir artísticamente han de tenerse en cuenta los procesos de creación desde el momento en que parten de una idea, intención o búsqueda expresiva. Igualmente, deben considerarse los resultados parciales y finales, sin que se valoren únicamente desde el criterio del profesor. Una faceta crucial del conjunto de procesos que entran en juego en la producción-creación artística son la exposición y socialización de los trabajos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son pertinentes para la EAC en cuanto considera a los estudiantes como agentes activos y relevantes del campo. (Ministerio de Educación Nacional, 2019)

Como resultado se puede constatar que en proceso de esta práctica pedagógica no solo se visibilizaron los procesos de creación de los estudiantes si no los procesos de reflexión, socialización y exposición sobre los trabajos realizados dirigidos a los objetivos aplicados para el conocimiento de sí, en el aula y en espacios como el día de la familia, donde los estudiantes tuvieron el espacio extra para apreciar sus procesos individuales y colectivos de los collages a su comunidad.

Retomando la implementación, a modo de cierre, recapitulamos que en una segunda parte se transitó en la creación de un bestiario colectivo, basado en las criaturas mágicas de la época medieval, con la intención de otorgarle a cada personaje características y cualidades propias de cada estudiante, para luego convertirlo desde lo personal a lo colectivo en un tipo de cadáver exquisito, en estas intervenciones se accionó desde el objetivo de cultivar el individuo y lo colectivo, buscando propiciar espacios donde los estudiantes pudieran reflexionar sobre un sentido propio de conocerse, reconocer al otro en el aula e identificar la cultura visual en que nos situamos, se evidencia que los estudiantes referenciaron películas, series, personajes, como formas de mediación sobre los significados que configuran su cultura:

Esto es particularmente necesario para profundizar en los impactos que en la cultura tiene la naturalización del conflicto violento, la publicidad, los valores ligados al consumo, entre otros temas. En la misma línea, manifestaciones del arte masificado en la música, el cine y la televisión legitiman valores e influyen expresiones creativas que inciden en la configuración de subjetividades. (Ministerio de educación Nacional y UPN)

Los ejercicios realizados permitieron que los estudiantes evidenciaran en los procesos personajes y situaciones que los representan y componen su entramado cultural, desde los collages representaron: violencias en el transporte público, exclusiones por diferentes tonos de piel, comparaciones basadas en una estética cultural, construcciones de la identidad a partir del maquillaje impulsado por las empresas para el consumo masivo, críticas en torno al maltrato animal y a la naturaleza, algunos estudiantes quisieron exponer de manera crítica el papel impuesto sobre el género masculino visibilizando desde los periódicos la representación de esta imagen, en suma los significados de las imágenes con que se identifican; estas descripciones se amplían en el siguiente capítulo de análisis y reflexión.

Para concluir este capítulo “Diseño de estrategia pedagógica contextualizada” es oportuno referirnos a los hallazgos reunidos sobre el análisis realizado sobre el contexto educativo propio y el contexto en el que se realiza la práctica pedagógica reflexiva con los estudiantes del IPN, los cuales se encuentran en edades entre los 11 y 14 años, correspondientes al grado

séptimo; en línea de tiempo considero formativo como estudiante de Licenciatura en Artes Visuales el poder realizar la primera intervención desde la observación de las prácticas pedagógicas para luego con las herramientas y reflexiones obtenidas planear los posibles métodos pedagógicos más beneficiosos para el desarrollo de los objetivos propuestos por cada educador artístico.

Esto genera un diálogo desde lo mencionado en la misión y visión de la institución elegida, que atiende a la diversidad de sus estudiantes (económica, social, cognitiva, cultural, étnica, sexual, ética, comunicativa y afectiva), y lo contemplado también en la malla curricular referente al grado séptimo que enfatiza en generar conexiones entre arte y vida, fundamental para el desarrollo de los seres humanos, por medio de la enseñanza de la historia del arte y las expresiones artísticas en paralelo con una mirada crítica y reflexiva de los usos de la cultura visual en nuestro el tiempo presente (esto último lo pude observar en específico desde el interés del profesor que los acompaña durante todo el año escolar por profundizar el tema en las clases) sin dejar a un lado los temas propuestos en la malla curricular.

Continuando es importante recapitular lo mencionado en el plan de Educación Nacional MEN con respecto a la importancia de la sensibilidad perceptiva, que como lo menciona toma en cuenta la etapa de desarrollo en la educación básica y media y la influencia que tiene en ellos la cultura que los rodea, con el objetivo de redireccionar la atención de lo exterior al reconocimiento de la dimensión afectiva.

Esto se articula desde el disentir con la investigación desde la reseña expresada sobre mi proceso en la etapa educativa, redirigiéndose luego a la práctica pedagógica reflexiva realizada con nuevos propósitos vinculados con lo mencionado en la Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media del Ministerio de Educación Nacional y la UPN; permitiendo develar la importancia de cada participante del aula, de los procesos y usos de métodos que se inclinen a seguir explorando maneras de construir identidad y conocimiento de sí.

9. Análisis y reflexión.

Este apartado evidencia el análisis y reflexión de las actividades realizadas con el grupo de estudiantes del grado séptimo del IPN, se presentan las imágenes de los resultados de cada

estudiante, el análisis del proceso de los trabajos realizados desde la reflexión de los estudiantes, la reflexión propia y las referencias de diferentes autores.

Reflexiones generales de las sesiones.

Alrededor de la práctica pedagógica se ha generado un espacio que evidencia que los estudiantes pueden expresarse desde la reflexión de sus propias ideas, ahondando en el interés y la importancia de identificar sus cualidades para acercarse al conocimiento de sí mismo desde el reconocimiento y la autopercepción, y visibilizar el respeto a las diferencias de los demás, se ha trabajado individual y colectivamente, los estudiantes han manifestado que los collages han sido una herramienta efectiva para expresar y materializar sus ideas, ya que se divierten y no se sienten frustrados por esperar un resultado estético perfecto.

Algunos momentos de la práctica pedagógica que giran alrededor de la pregunta de esta investigación, ¿De qué manera propiciar espacios de introspección (lectura de sí y del mundo) desde el collage y la cultura visual con un grupo de estudiantes de grado séptimo del IPN?:

En la sesión donde estuvimos realizando los bestiarios los estudiantes estuvieron muy tímidos y no se soltaban en el papel, luego de conversar las indicaciones seguían sin avanzar mucho, entonces me senté uno por uno junto a ellos a conversar sobre los animales que tenían en mente ya que no llevaron las imágenes de los animales que planeamos en la sesión anterior, se llevaron unas imágenes de animales, pero no les llamó mucho la atención.

Realizamos una charla en la que nos tomamos el tiempo de pasar uno por uno por cada silla conversando su nombre y los animales que les llamaban la atención, mientras escribíamos las características descritas en una hoja, poco a poco se fueron soltando y hablando, al principio como digo estaban tímidos lo cual no es normal en ellos ya que siempre están muy activos, había una presentación de teatro en el colegio de unos estudiantes de la UPN y habían cogido de camerino el salón de arte sin avisarles, tuvimos que desplazarnos al salón de arte de primaria y eso también los hacía notar un poco incómodos.

Charlamos casi hasta el final de la sesión y mientras me sentaba con el siguiente estudiante podría ver cómo avanzaban significativamente con la creación de la bestia, hablamos de las cualidades de cada animal y como esas cualidades se reflejan en nosotros mismos, animales

favoritos, animales que recuerdan características de algún ser querido, por ejemplo nombraron varios al abuelo, al hermano, y así mismos, en la charla les recordaba lo importante que es reconocer esas cualidades propias para identificarse como sujeto, poder tener la capacidad de describirse positiva y no tan positivamente. Finalmente se acabó el tiempo y quedamos en continuar con el trabajo la próxima sesión para realizar un cierre y una reflexión respectiva, se notaban más emocionados mientras iban terminando la actividad.

En las últimas sesiones donde teníamos como objetivo terminar los personajes, los estudiantes llegaron con los trabajos finalizados, emocionados por exponerlos, realizamos una socialización donde compartimos el bestiario reconociendo el trabajo de cada uno y el de los demás. Este grupo siempre tuvo la mejor disposición en los encuentros, se notaron interesados por desarrollar los ejercicios sin esperar una calificación, aunque fue muy corto, ya que al ser mi practica transitoria solo teníamos unas pocas sesiones para trabajar en este tema, es un proceso continuo del cual se aprende y ajusta para próximos encuentros, aunque la gestión del tiempo permitió realizar y culminar los objetivos planteados desde el inicio del semestre.

Análisis y reflexiones sobre los collages.

Para los ejercicios se podía realizar un collage por persona o por grupo, algunos estudiantes eligieron hacer grupos, otros trabajaron en su propio collage, todos los estudiantes trabajaron desde los mismos materiales que recolectamos de las casas de cada uno, los cuales resultaron ser muy similares, periódicos, revistas de productos de belleza, revistas entretenimiento, tijeras, pegante, lápices y esferos.

Contar una historia personal con imágenes proporcionó como resultado 11 collages presentados a continuación con una descripción que expone las características charladas con todo el grupo de estudiantes en las socializaciones realizadas al finalizar los collages:

En este caso el estudiante quiso trabajar solo, contó la historia de como el futbol lo une con su padre, creo un propio equipo de futbol con los personajes más significativos para él.

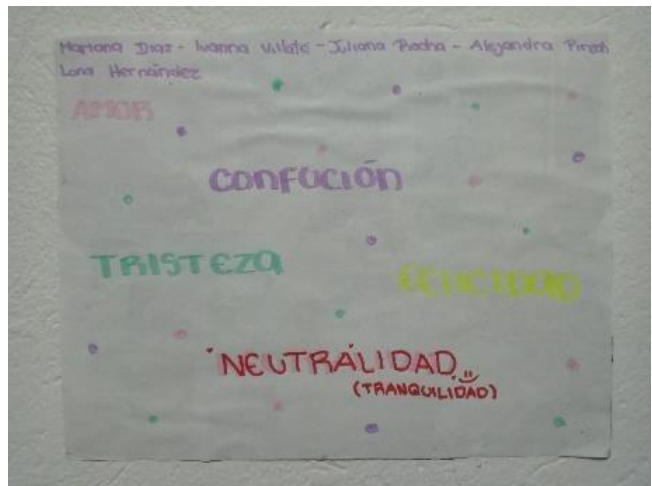
Este grupo tomó imágenes de periódicos y revistas para hacer una crítica sobre la política, el maltrato animal, y girar en torno a las acciones del ser humano más destructivo para la existencia.

Por medio de este collage los estudiantes plasmaron las violencias que han vivido en el transporte público, lo que han visto y las reflexiones sobre las dinámicas que se entretajan en la ciudad al movilizarse por ella.

Este grupo trabajó desde los colores, observaron, buscaron, eligieron, recortaron y pegaron imágenes desde la misma paleta de colores que eligieron, para hablar sobre 5 emociones que las transitaban, las cuales aparecen en la segunda imagen, amor, confusión, tristeza, neutralidad y felicidad. Todos desde revistas de productos de belleza, lo más llamativo de este collage es que los productos no son los que usan para contar la historia, son los colores unidos los que crean las sensaciones que ellas ligaron a las emociones enunciadas.

Esta estudiante eligió trabajar su collage de manera individual, a través del collage contó una historia personal sobre un día familiar en el que un perro le mordió la pierna, nos contó su miedo a los perros desde ese día y habló sobre la reacción de sus familiares en ese momento.

En este grupo quisieron contar la historia del futbol y lo que significa en su familia con sus padres, lo que heredan de ellos, el gusto y la afinidad por este deporte y como los une ver futbol y hablar sobre él.

En este collage los estudiantes quisieron hablar sobre la mirada social de la figura patriarcal, refiriéndose desde los recortes que eligieron a diferentes tipos de lo que ellos ven como modelos de hombres, no necesariamente para seguirlos, pero si para visibilizarlos y cuestionarse la identidad cultural “del hombre”.

Este grupo contó la historia de un día especial, lo que para cada uno es significativo en su cumpleaños, comer, viajar, todo con sus familiares y seres queridos.

Para finalizar los collages, este grupo quiso visibilizar lo que significa para ellos la sociedad y la cultura en que habitan, la ciudad, el consumo, la sobrepoblación, la destrucción, las figuras deportivas, hicieron una reflexión de cómo ven que todo esto va a tener un final.

Imágenes 13 Collages análogos estudiantes IPN

En el proceso antes, durante y después de la creación de estos collages y en general de esta investigación, encontramos conversaciones desde las imágenes que elegimos y lo que representan para cada uno, fue interesante ver en este caso, como la construcción de collage colectivo enfatizó en el valor que tiene para los estudiantes de grado séptimo del IPN, además del reconocimiento de la identidad cultural, el hecho de sentirse parte de un grupo, como lo menciona Eisner en “El papel de las artes en la transformación de la conciencia”, la escuela y la sociedad incentivan el sentido de pertenencia a una comunidad cultivando la mente y las experiencias significativas para la construcción de la identidad, esto siendo un medio de la educación, para el autor:

...el término cultura tiene centenares de significados. Dos de ellos son especialmente pertinentes a la educación: uno es antropológico y el otro es de carácter biológico. En el sentido antropológico, una cultura es una manera de vivir compartida. En el sentido biológico, en lugar del término cultura se emplea su sinónimo cultivo. (Eisner E. w., 2004)

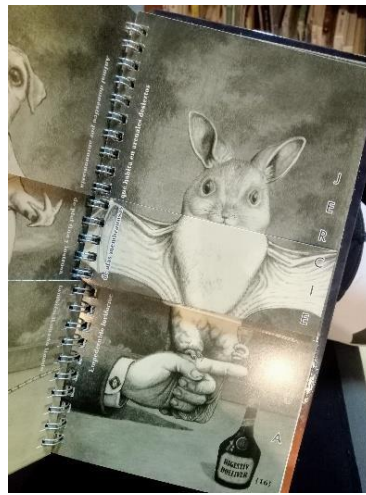
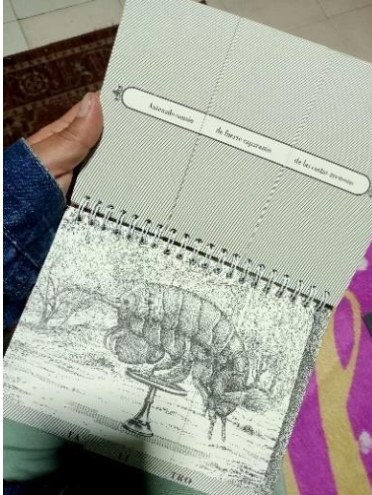
Estos significados nos permiten reflexionar sobre la oportunidad constante que tenemos para transformarnos y transformar nuestro entorno, en este caso una introspección a partir del collage, abriendo la puerta a nuevas maneras de conformarnos y de crear nuevos significados en torno a nuestras relaciones y culturas.

Análisis y reflexiones sobre los bestiarios.

Cada estudiante realizó un personaje basado en las cualidades reflexionadas de cada uno para su creación, fue un grupo unido e interesado por un trabajo colectivo, se propuso cortar la imagen en 3 para realizar una especie de “animalario universal” que dejara jugar y evidenciar diferentes creaciones de personajes del grupo en el mismo libro final.

A modo de referencia se usó el Animalario universal del Profesor Revillod, el cual se presenta de la siguiente manera:

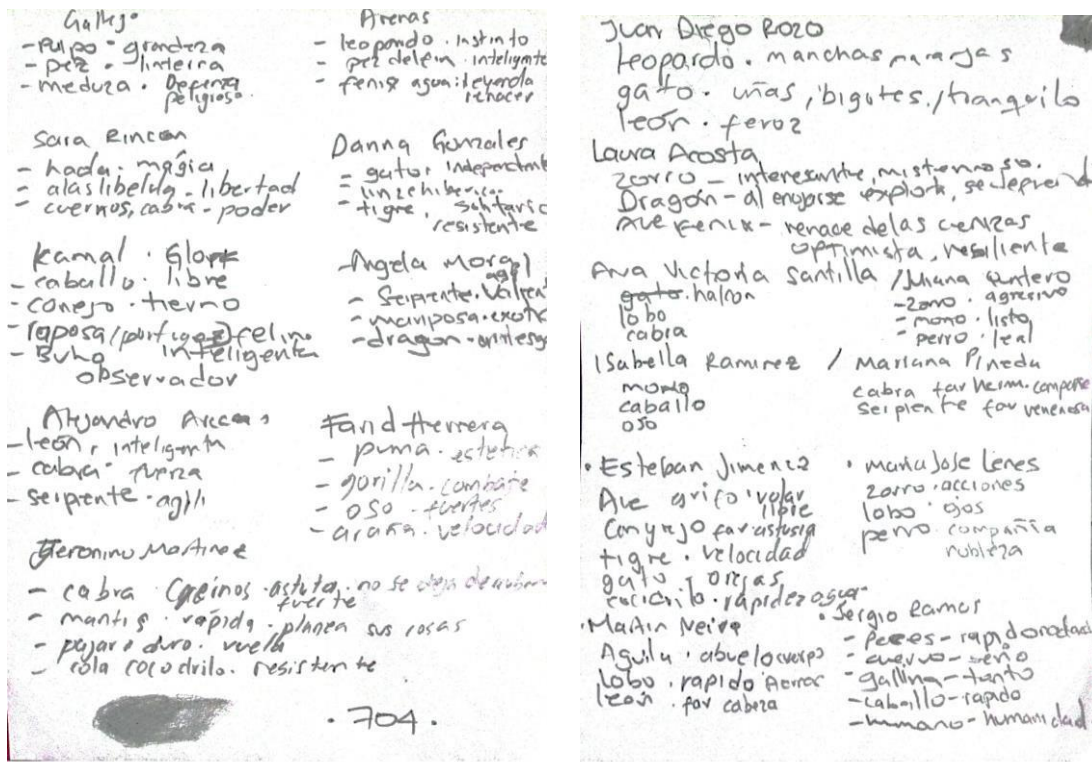
El animalario universal es un compendio de ciencia rigurosa y edificante diversión. Disfruten de esta selección de los "souvenirs zoologiques" del profesor académico Revillod, según apuntes del natural recogidos por el sabio a lo largo y anchos de los cinco continentes. Niños y grandes disfrutarán de este fructífero pasatiempo contribuirá a la concordia entre las personalidades que lo compartan. Al pasar las páginas a su antojo, verá muestras de las maravillas que este mundo esconde y que se van revelando a las mentes inquietas gracias al tesón, audacia y conocimiento de personas como el autor. (Murugarren, 2003, pág. 1)

Fotos archivo personal, del libro de Camila; *Animalario Universal del Profesor Revillod*, para ejemplificar.

A continuación, algunos de los personajes realizados por los estudiantes de grado séptimo del IPN para el bestiario colectivo: anexos

En la creación del bestiario, los estudiantes reflexionaron y buscaron características que los representarían, en algunos casos con dificultad, para ilustrarlas en los animales, pero se mostraron en todo momento motivados a la introspección y la indagación de sí mismos, la conversación con cada uno, lugar por lugar desencadenó un trabajo individual y colectivo, donde compartieron partes de sí con sus compañeros y se permitieron jugar con las características de cada uno y la versatilidad de la imagen.

Características descritas por cada estudiante a partir del dialogo.

Espacios para las clases de arte con los estudiantes de grado séptimo del IPN donde expresaron se sentían más cómodos para desarrollar las actividades propuestas, 2023-1, archivo personal.

Tabla collage y bestiario. Triangulación.

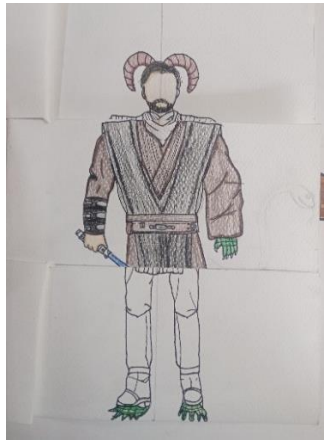
En el semestre 2024-1 se plantean 4 preguntas a modo de entrevista para un mayor aporte al análisis de “introspecciones y reflexiones desde un acercamiento al collage”, desde las convergencias, reflexiones y conclusiones de la investigación realizada, exponiendo también el horizonte de diferentes autores.

Preguntas:

1. Elige y describe tu personaje fantástico favorito de una película, juego o serie que te identifique.
2. Cuáles son las tres principales cualidades del animal que creaste para el bestiario, explica porque elegiste cada una.
3. ¿Para ti cuáles son los elementos del collage que permiten acercarse al reconocimiento de sí mismo y del otro?
4. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste collage y como te sientes al hacer collage?

Preguntas sobre lectura del collage y bestiario	Documentos incluidos en esta investigación.	Respuestas estudiantes	Análisis
<p>Elige y describe tu personaje fantástico favorito de una película, juego o serie que te identifique</p>	<p>En “La educación artística como comprensión crítica de la cultura visual” de Silvana Andrea Mejía Echeverri, para la revista (Pensamiento), (palabra) y obra, la autora expone el pensamiento de Fernando Hernández sobre la educación de artes visuales desde otras narrativas desde los estudios actuales de la cultura visual, con el fin de propiciar otras formas para el papel del arte en la escuela en Colombia.</p> <p>Conceptos que dieron base y forma a esta investigación por lo cual es conveniente trasladarlo de nuevo a este apartado. La autora hace énfasis en la pertinencia de la formación de individuos que tengan herramientas para interpretar, reinterpretar y transformar los contenidos de la cultura visual, con la ayuda de un currículo que tenga en</p>	<p>Camilo: Bonnie de Five Nights at Freddy's. Es el mejor y el que da más miedo</p> <div data-bbox="754 656 1038 1070" data-label="Image"> </div> <p>Imagen recuperada de: https://freddy-fazbears-pizza.fandom.com/es/wiki/Bonnie</p> <p>Samuel R: Mi personaje fantástico favorito es Spiderman. Es chimba porque puede lanzar telarañas y columpiarse por todos lados. Su frase: todo poder con lleva una gran responsabilidad, es muy</p>	<p>Cultura visual: En el proceso y desarrollo de esta investigación pude notar la afinidad de los estudiantes a los espacios donde se usaron imágenes de la cultura visual actuales como referencias para explicar diferentes temas, un ejemplo fue la clase en la cual el contenido temático era el canon de las 8 cabezas de Da Vinci, esto con referencia al cuerpo humano ideal de belleza alrededor del año 1490.</p> <div data-bbox="1125 1267 1374 1637" data-label="Image"> </div> <p>https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-moda/canones-de-la-figura-humana</p> <p>A partir de esto el profe hizo la pregunta de cómo creían que eran los cánones</p>

	<p>cuenta el contexto social actual.</p> <p>Cito textualmente:</p> <p>... se promueve un individuo crítico que pueda interpretar las concepciones presentes en las imágenes, mediante un proceso de transformación que le permita liberarse de las representaciones con pretensiones de contribuir a la construcción de su identidad, además de ser productor de manifestaciones visuales que visibilicen su propia identidad individual y grupal. (Mejía , 2009)</p>	<p>cierta.</p> <p>Imagen recuperada de: https://www.stickpng.com/es/img/comics-y-fantasia/hombre-arana/hombre-arana-saltando</p>	<p>de belleza del cuerpo en la actualidad, a lo cual varios estudiantes propusieron como ejemplo personajes famosos, haciendo uso del televisor buscamos los referentes e hicimos las comparaciones de manera colectiva y participativa.</p> <p>Imagen recuperada de: https://revistavelvet.cl/kim-kardashian-impacta-con-uno-de-sus-looks-mas-extravagantes-hasta-ahora/</p>
		<p>Samuel E: Orión de Free fire, porque es muy poderoso y libera energía en forma de fuego</p> <p>Imagen recuperada de: https://garena-free-fire.fandom.com/es/wiki/Orión</p>	<p>Imagen recuperada de: https://www.elheraldo.co/deportes/messi-se-arrepintio-del-gesto-de-topo-gigio-van-gaal-y-el-que-miras-bobo-en-el-mundial-de</p> <p>Conversamos también en otra clase, como nos identificamos con películas, perfiles de redes sociales, y cultura visual contemporánea perteneciente a la edad media, imperios japoneses etc. Reflexionando</p>

			<p>sobre estos cánones de belleza impuestos a lo largo de la historia, los estudiantes mostraron una postura crítica frente a lo que estaban viendo.</p>
<p>Cuáles son las tres principales cualidades del animal que creaste para el bestiario, explica porque elegiste cada una.</p>	<p>Uno de los objetivos de esta investigación se basa en que los estudiantes puedan explorar intereses y sensibilidades desde el reconocimiento de su identidad, a partir de la construcción del collage-bestiario colectivo donde cada estudiante pueda reflejar una parte de si y a su vez del entramado cultural con el que crea su identidad.</p> <p>Para Eisner:</p> <p>las artes son medios para explorar nuestro propio paisaje interior. Cuando las artes nos conmueven de una</p>	<p>Camilo: El que hice no era un animal, era un humanoide con alas, era como un samurái con espada que se transformaba en otro personaje. Puede volar y transformarse en otros personajes.</p> 	<p>En este apartado es posible analizar como los estudiantes realizaron un acercamiento a la búsqueda de sus cualidades, suele pasar en diferentes etapas de nuestro desarrollo que alguien nos pregunta sobre las cualidades que nos describen, en este caso con los estudiantes sucedió que la mayoría no saben cómo describirse, ninguna cualidades, lo cual hizo necesariamente que nos centráramos y ocupáramos una sesión para esta exploración, por medio del dialogo, como parte de la creación del bestiario.</p> <p>Fue un punto que no se consideró al principio de la</p>

<p>manera genuina, descubrimos lo que somos capaces de experimentar. En este sentido, las artes nos ayudan a descubrir el contorno de nuestro ser emocional. Ofrecen recursos para experimentar el alcance y la variedad de nuestra receptividad y nuestra sensibilidad. (Eisner E. w., 2004)</p> <p>Así pues, se puede examinar como se realizó en conjunto un proceso de observación de la cultura visual de cada estudiante, de los intereses, gustos y disgustos, haciendo así más sencillo el proceso de acercarse a la búsqueda de las cualidades que los identifican, explorando cómo refiere Eisner, el paisaje interior de cada uno.</p>	<p>Samuel R: El animal que inventé para el bestiario sería como un tigre volador con escamas brillantes y alas mágicas. Lo elegí porque es fuerte, y puede volar por todos lados. Sería una chimba tenerlo y entrenarlo.</p> <p>Samuel E: Mi animal es el León Flameado. Es muy fuerte, tiene fuego en la cola y puede rugir tan fuerte que hace temblar. Elegí esas cualidades porque quería que fuera el rey de todos los animales. Además, se parece a ese</p>	<p>investigación pero que permitió corroborar la importancia de propiciar espacios para el conocimiento de sí mismos en el aula. Para unas próximas ocasiones queda claro que es necesario comenzar con esa exploración de las cualidades con que cada uno se observa, con este ejercicio los estudiantes tuvieron el espacio para mirarse a sí mismos desde el planteamiento de crear un personaje fantástico que tuviera las principales cualidades que los describen a ellos como parte relevante para descifrar y reconocer su identidad.</p> <p>A lo largo del ejercicio los estudiantes nombraron cualidades estéticas, como “la belleza de un puma” o “las manchas llamativas de un leopardo”, y cualidades que representan su personalidad como el enojo de un “dragón que explota cuando algo no sale como lo</p>
---	---	--

		<p>que vimos de Mesopotamia, también tiene alas.</p> 	<p>espera y se defiende” o “la velocidad de una mantis religiosa para planear sus cosas” y cualidades que querían desarrollar a futuro como” la astucia de una cabra que no se deja derrumbar” o “la inteligencia y observación que tiene un búho”.</p>
<p>¿Para ti cuáles son los elementos del collage que permiten acercarse al reconocimiento de sí mismo y del otro?</p>	<p>En las orientaciones curriculares encontramos la importancia de la sensibilidad perceptiva: ya que en la etapa de educación básica y media del desarrollo es posible que el desplazamiento hacia lo social conduzca a los niños, niñas y adolescentes a centrar su atención en lo exterior, modas, estereotipos y demás usos culturales. Lo que el MEN (Ministerio de Educación Nacional) denomina competencias socioemocionales:</p>	<p>Camilo: Sí, es muy bueno el collage y también pones cosas que te hacen pensar en cómo son los demás.</p> <p>Como si pones una foto de un balón porque a tu amigo le gusta el fútbol.</p> <p>Pero también sirve para contar las historias por ejemplo de lo que uno hace en el colegio o en las vacaciones</p>	<p>Es notable el interés de los estudiantes por interactuar con su grupo social (compañeros, amigos, “parche”), pero también de realizar estos procesos de manera individual, este espacio de artes les permite reconocer la emocionalidad propia; por ello resulta deseable que todas las actividades tengan presente la dimensión afectiva. Sin dejar de lado que los chicos de grado séptimo con promedio de edades entre 11 y 14 años se encuentran en</p>

	<p>El Ministerio de Educación Nacional entiende las competencias socioemocionales como un conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que permiten a las personas reconocer y generar respuestas en la interacción consigo mismo con los demás y con el entorno, actuar de manera constructiva, democrática e inclusiva en la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 2019, pág. 74)</p>	<p>Samuel R: En el collage, creo que los elementos que te hacen reconocerte a ti mismo y a los demás son fotos de cosas que te gustan, como amigos, familia</p> <hr/> <p>Samuel E: Hmm, eso es difícil. Pero creo que en el collage pegas cosas que te gustan y cosas que te recuerdan otras cosas. También es genial cuando se hace con los amigos para que cada uno le ponga lo que quiera. Lo importante es que sea divertido.</p>	<p>edades por las que se pasa por importantes cambios emocionales, físicos y sociales.</p> <p>De esta manera se generan espacios de reflexión e introspección donde se cultiva la capacidad del asombro, de establecer relaciones cualitativas con el entorno natural y cultural, para hacerse conscientes de sus gustos y preferencias, favorecer la reflexión sensible con respecto al cuidado de sí y del respeto hacia la otredad.</p>
<p>¿Cuándo fue la primera vez que hiciste collage y como te sientes al hacer collage?</p>	<p>Otro objetivo de esta investigación se planteó con la finalidad de identificar con los estudiantes los elementos del collage que les permitieran acercarse al reconocimiento de sí y del otro, esto desde un inicial reconocimiento de sí mismos.</p>	<p>Camilo: Yo hice mi primer collage en esa clase, antes no me acuerdo. Me sentí bien, pero quería hacerlo solo, en artes es mejor dibujar solo. El trabajo lo hice casi todo yo y a mí me gusta más así.</p>	<p>Desde estas reflexiones puedo reconocer que es importante para los estudiantes observar y reflexionar sobre sus modos de relacionarse, como conocer o reconocer la preferencia a desarrollar un trabajo individual, pero a su</p>

	<p>Mediante la pregunta “¿Quién soy y qué valoro?” los jóvenes detonan un proceso vital en su etapa de desarrollo. Comienzan a construir una narrativa de sí mismos y reflexionan acerca de lo que es importante para ellos. Esta exploración les permite identificar las responsabilidades y compromisos que desean asumir en su vida, el papel que desempeñan en la sociedad y sus anhelos para el futuro. De modo que consolidan su sentido de propósito y dirección.</p> <p>(Chernicoff & Rodríguez, 2018)</p>	<p>Samuel R: Creo que en primaria y pues fue muy suave. Este collage fue mejor porque cuando uno es más grande pilla más cosas.</p> <p>Samuel E: Yo hice mi primer collage cuando tenía 8 años, fue de recortes de revistas y fotos de la familia con la profe de artes. Me siento orgulloso de cuando quedan bien los trabajos de artes. Ese trabajo lo expusieron en día de la familia del año antepasado.</p>	<p>vez trabajar de manera colectiva, como analizar el proceso de collage desde una perspectiva más observadora llevándolo hacia una reflexión propia del significado del collage realizado siendo este un medio para leerse así mismo, también el hecho de ser reconocido en un grupo como parte de la formación de su identidad, o compartir los resultados con su familia.</p>
--	--	--	--

Luego del análisis, reflexiones y la triangulación de los datos obtenidos de los collages y los bestiarios, es indispensable esclarecer la relación entre las clases de la LAV, la propuesta pedagógica para el taller de Chiquinquirá y las prácticas pedagógicas reflexivas en el IPN con lo metodológico para así explicitar la manera en que el proceso de esta investigación contribuye a la educación artística.

En primera parte, retomando el orden de este documento puedo comenzar por referirme a los espacios académicos en la LAV, los cuales me permitieron fundamentar una mirada crítica en cuanto a la educación artística que recibí en las instituciones educativas a lo largo de mi vida; como ya lo mencioné en el apartado de problematización del contexto formativo no encontré estos espacios oportunos para el acercamiento a la introspección y el conocimiento de sí mismo; lo cual se transformó al llegar a la LAV de la mano de las experiencias en el aula y las vivencias con mis compañerxs, facilitándome herramientas con las cuales generar procesos personales de introspección, que se convertirían en indicios e intereses que llevaría a las prácticas pedagógicas que realizaría más adelante.

Luego de este desarrollo, ya con unas bases teóricas y prácticas para la realización del taller de meditación y arte contemplativo en Chiquinquirá, elegí por los procesos personales mencionados a modo de línea de tiempo en esta investigación el collage como estrategia metodológica, simultáneamente con la planeación del paso a paso para el taller. La experiencia final dio como resultado las raíces de lo que más adelante se incorporaría con las planeaciones para la práctica reflexiva en el IPN, esto se realizó teniendo en cuenta el contexto específico de la institución y los pasos del collage como metodología, lo que permitió alcanzar los objetivos propuestos para la investigación, de la mano de las estrategias que se llevaron a cabo para el proceso de reflexiones e introspecciones desde un acercamiento al collage.

En conclusión, la relación entre mi formación educativa, la formación recibida en la LAV, el collage como herramienta metodológica para la introspección y los datos obtenidos de la práctica pedagógica reflexiva en el IPN en conjunto con los enfoques pedagógicos desde la Investigación Basada en Artes y la metodología dialógica mencionada por Freire, da como producto en esta investigación una integración adecuada entre lo mencionado para la reflexión y transmutación de los espacios en el aula, en concreto hacia una mirada crítica de los procesos de educación artística, que incentiven el conocimiento de sí, cimentando el proceso investigativo desde la cultura visual y el aporte a el reconocimiento y transformación de la identidad desde esta práctica pedagógica reflexiva.

10. Conclusiones

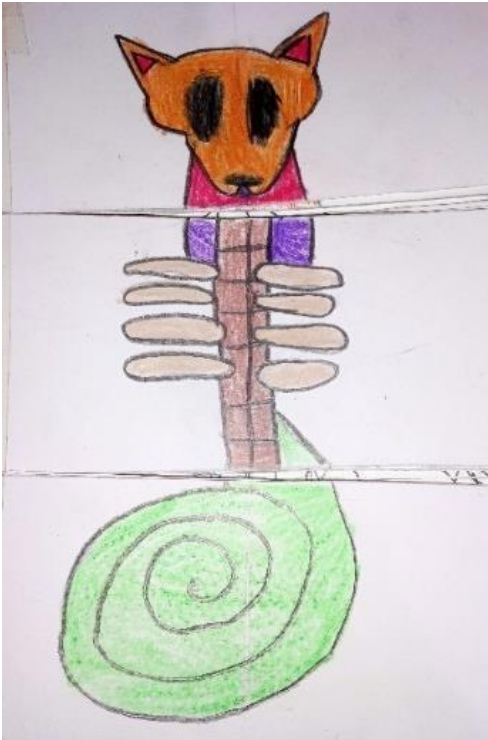
Teniendo en cuenta el proceso de observación, investigación, planeación e implementación de la práctica pedagógica reflexiva en el Instituto Pedagógico Nacional con los estudiantes de grado séptimo, desde las estrategias y métodos sobre la introspección y reflexión por medio del acercamiento al collage, se evidencia en los estudiantes una mayor comprensión sobre las maneras en que se relacionan consigo mismos desde la búsqueda, identificación y reconocimiento de las características de las imágenes que los representan; se refleja cómo se puede disponer del collage como dispositivo y herramienta en el aula para incentivar a la introspección y al acercamiento del conocimiento de sí mismos atendiendo a nuestra cultura visual por medio del análisis de los procesos de los estudiantes en relación con la creación de los collages.

Se exploran sensibilidades e intereses desde el reconocimiento de la identidad, incorporándose también con la malla curricular de la institución, esto desde el diálogo y la construcción del collage colectivo donde cada estudiante pudo reflejar una parte de sí y a su vez del entramado cultural actual y de la historia del arte con el que construye su identidad.

Por medio de la transición por los objetivos de esta investigación se robustece y enriquece la reflexión sobre la introspección desde el collage usando la metodología IBA de la mano de la metodología dialógica, un ejemplo de esto fue la sesión en que los estudiantes no podían elegir las cualidades que tendrían los animales fantásticos por crear para el bestiario, debido a esto se comenzaban a dispersar en otras charlas, así que me senté junto a cada uno, girando en torno a diferentes preguntas que generaban una charla como: que animal les gustaba y porque, que parecido tenían las características de ese animal con algo que los representara a ellos, o como que actitudes de los animales eran parecidas a lo que construye su identidad; poco a poco fue cambiando de silla o de lugar en los casos que no había silla, con la idea de que ellos continuaran su proceso y reflexión sin que yo interviniera de manera abrupta el espacio en que ellos estaban situados, solo acompañándolos en el proceso de la mano de las preguntas mencionadas en este párrafo.

Esto permitió que los estudiantes centraran sus consideraciones en las características y unos momentos después ya estaban dibujando y caracterizando sus personajes, conversando y compartiendo entre todas las historias del porqué de las elecciones y descripciones.

Es pertinente en este momento aclarar que el bestiario comenzó de manera individual para convertirse al final en un bestiario colectivo a modo de cadáver exquisito, todo surgió desde el dialogo de los profes con los estudiantes y de los estudiantes con los profes, el proceso se realizó dividiendo en tres partes horizontales con unas tijeras la hoja de cada personaje, otorgando así la posibilidad de jugar a mezclar los personajes creando innumerables nuevos personajes a partir de esta combinación al pasar las hojas unidas en forma de libro.

Imágenes 14 Collage bestiarios IPN

Además de esto estas conversaciones permitieron evidenciar el interés de los estudiantes por la observación y reflexión de la lectura de sí mismos.

Fotos de Bestiario colectivo realizado por los estudiantes de grado séptimo del IPN.

Uno de los fundamentos iniciales para el cumplimiento de los objetivos propuestos fue la caracterización del collage y su relación con procesos de introspección en el aula, para lo que se exploraron los atributos del collage que se relacionan con la introspección en el aula, comenzando por las bases teóricas de diferentes autores y las referentes artísticas más significativas para este caso, que giran desde el automatismo, el surrealismo, la escritura,

entre otros, siguiendo por la narrativa de los antecedentes propios que aportaron a la construcción de estos atributos, para terminar con las experiencias de la práctica pedagógica reflexiva en el IPN que visibilizaron los procesos y reflexiones y descripciones de los estudiantes en cuanto a la introspección desde la intención de trabajar por el conocimiento de sí.

Otro objetivo de esta investigación fue la identificación de los elementos del collage que permitieran acercarse al reconocimiento de sí y del otro, esto se revela en primera parte desde la recapitulación de la historia del collage, los usos y la teoría, para luego explorar en diferentes formas de creación del collage y expresión a partir de este; elementos como la reflexión de las características de cada uno que permite una observación de sí y de la cultura visual que identifica a cada uno, la selección de imágenes, palabras y situaciones para la construcción del collage, el trabajo en grupo que construye nuevas historias o el trabajo individual que visibiliza maneras de relacionarse con el mundo, el reconocimiento de los resultados por medio de la socialización, y nuevamente las narraciones de los resultados meses después que dan muestra de un proceso valioso en torno al acercamiento y reconocimiento de sí y del otro.

Al analizar el proceso entorno a los objetivos se puede observar que la creación del collage, los personajes fantásticos y la descripción de las características que los representan desde la mirada a su cultura visual, aportan a la exploración de las sensibilidades e intereses desde el reconocimiento de la identidad de los estudiantes del IPN, recorriendo los contenidos de la malla curricular llegamos a reflexiones sustanciales de los cambios en la cultura visual a través del tiempo, con los procesos narrados de cada estudiante reflexionamos sobre las imposiciones estéticas y la posibilidad de elegir lo que nos representa o no.

Para el semestre 2024-1 fue imprescindible y acertado para la investigación en torno a la práctica pedagógica reflexiva, el volver a realizar reflexiones sobre la realización de los collages, esto desde las entrevistas a algunos estudiantes, teniendo presente que el contexto de un nuevo año, nuevo curso con nuevos retos por experimentar y otras variables limitaban el encuentro con los estudiantes de los cursos completos. Las entrevistas permitieron ver las consideraciones de los estudiantes meses después, sobre la realización de los collages, integrando las experiencias anteriores con una nueva mirada desde la cultura visual de sus personajes favoritos, la exploración sobre las características que representan su identidad y la

manera de relacionarse con sus amigos en la creación de los collages, el bestiario colectivo, la exposición de sus trabajos y las nuevas reflexiones meses después.

En definitiva, es importante resaltar la importancia del análisis generado a partir de la acción de alejarse y volver a los procesos creados, tanto de los estudiantes como los propios, ya que estos transforman y alimentan los contenidos de la práctica pedagógica. También la importancia, viabilidad y acogimiento sobre el planteamiento de estos ejercicios en el aula en futuras oportunidades, con el fin de poner en cuestión la identidad, el conocimiento de sí y la cultura visual de los estudiantes desde los espacios de educación artística.

Para continuar conversando.

Podemos agregar que se afianzan los intereses con respecto a futuras intervenciones con estudiantes de una institución educativa, considero que para esto es necesario revisar varios puntos por mejorar, como la duración y el número de sesiones planteadas para los ejercicios; ya que para el caso de esta práctica pedagógica reflexiva se contó al final con solo algunas sesiones de todas las planteadas desde un inicio, tomando en cuenta las actividades extras que se presentaron en el camino.

Así concluyo que con un mayor tiempo se puede profundizar más en los procesos, incluso llevándolo a un tránsito por diferentes cursos con los mismos estudiantes, ya que en cada grado se puede llegar a distintas reflexiones según sus edades, contextos y modos de relacionarse con el mundo externo e interno; el tiempo influye en el proceso, es muy importante considerar cómo interviene en el proceso el hecho de que un estudiante con un promedio de 13 años no pueda expresar las cualidades que lo representan, y girar en torno al cuestionamiento de si en el aula han tenido espacios que propicien el conocimiento de sí mismos.

En síntesis, estos factores formaron parte de los aprendizajes y crecimientos claves para nutrir la experiencia alrededor de esta práctica pedagógica reflexiva, dejando nuevos intereses, preguntas y respuestas, ideas y entusiasmo para continuar en el proceso. Como integrante de la Licenciatura en Artes Visuales considero relevante mencionar que queda en mi arraigada una experiencia significativa con cada uno de los estudiantes y profes del IPN y la UPN que participaron con convicción en la búsqueda, aportes, miradas y reflexiones para la construcción de este documento. Por otra parte, queda abierta la puerta a futuras reflexiones

desde los espacios educativos en que participé, retomando a partir de la experiencia referida en este documento, ya que considero es un proceso inagotable.

Concluyo que, es posible incentivar espacios en el aula para la introspección que permitan acercarse al conocimiento de sí misma a partir del collage, lo cual se evidencia en los trabajos

realizados por los estudiantes y todo el proceso que acompaña estas creaciones, la libertad que permite el collage en cuanto a la elección de imágenes aporta a que los estudiantes se sientan en confianza con ellos mismos al no tener que obtener un resultado estético que en otras prácticas artísticas los llega a desanimar, al no tener los resultados que creen son “bellos” y que muchas veces son impuestos por los mismos docentes, este opuesto les permite construir procesos desde las imágenes cotidianas que les resultan atractivas, comenzando por ser una imagen de consumo para luego

transformarla y construir una historia sobre sí y su entorno, lo que permite transitar nuevas maneras de reflexionarse y relacionarse con el mundo.

El proceso para la construcción de “introspecciones y reflexiones desde un acercamiento al collage” se convirtió con cada aporte y experiencia en otra manera de observarse y narrarse a partir de recortes, palabras, objetos, frases, imágenes o fragmentos, esto desde la carga simbólica de nuevos significados que cada uno les otorga a estos componentes. A su vez, en el recorrido por las diferentes etapas de esta investigación y las previas a esta pude descifrar nuevos procesos de introspección en el aula desde los ejercicios que se fueron construyendo en la observación, la práctica, las pausas y el tiempo transcurrido que resultó sin imaginarlo necesario, ya que permitieron releer todo el proceso para considerar partes faltantes, como la voz de los estudiantes meses después del proceso recapitulado por medio de las entrevistas, o el proceso de socialización para y en el montaje de los bestiarios para el día de la familia en la institución.

Se evidencia que en un comienzo no fue tan sencillo para los estudiantes observar y nombrar cualidades que los representaran, manifestaron que no veían cómo referirse a lo que sentían, decían tener las palabras en la mente, pero no saber cómo enunciarlas. Pusimos la mirada en el collage y los elementos que permiten la expresión de sí, no sin antes deconstruir el

concepto que se tenía del uso del collage y de lo que se nombraba de manera somera en cuanto al autoconocimiento; esto se transformó en un uso más profundo hacia la introspección y conocimiento de sí mismo y la construcción crítica de su identidad, nutrido por el proceso, las experiencias, las lecturas de los procesos e investigación.

Lia, dibujo en esfero sobre papel en diario de campo, 2023-1.

Fue significativo el tiempo transcurrido en esta práctica pedagógica reflexiva, transitamos y avanzamos gradualmente desde el collage al ejercicio del bestiaro, desde lo personal a lo individual y luego a lo colectivo; aunque mi práctica pedagógica terminó en el 2023-1, no terminó el proceso e interés por nuevas reflexiones sobre esta investigación, tras el receso de mitad de año se realizó en el IPN el día de la familia, en el que por interés de los estudiantes se expusieron los bestiarios para la comunidad, pude asistir al montaje y colaborar en el proceso, lo que retroalimentó más estas reflexiones.

Esta investigación que partió de la práctica pedagógica reflexiva me permitió meditar las sensibilidades que hacen parte de mi identidad y cómo estas se pueden transformar, favoreció la observación y el reconocimiento de como la introspección en los espacios del aula permiten reflexionar el tejido cultural, y como de la mano de la malla curricular de una institución se logra generar debates en cuando a los modos de construirse y construir la sociedad y cultura de la que hacemos parte.

Evocaré para mi vida el proceso de esta práctica pedagógica reflexiva, el trayecto que se ha construido poco a poco, de manera individual y colectiva, con los estudiantes del IPN, los profes, mis amigos, amigas de la UPN, mi familia y personas con quienes he tenido la oportunidad de compartir mi vida; ya que los intereses de esta investigación no se inclinan hacia un proceso unilateral, si no, hacia una reflexión de los contextos y como discurrir en nuevas maneras de relacionarnos en los espacios que habitamos y nos habitan, desde el arte y la introspección.

Esta investigación evidencia un proceso que se construye como parte de mi vida personal, la introspección en la cotidianidad, la reflexión de la identidad, de la práctica pedagógica, del aula, de la cultura visual que nos conforma y conformamos. En consecuencia, es pertinente contemplar para una siguiente investigación, la versatilidad que brindan las diferentes

prácticas artísticas para la expresión y construcción de introspecciones y reflexiones para el conocimiento de sí, otros métodos para explorarse como lo sería un libro de artista que permite leer su contenido de manera multidireccional e incentiva la expresión desde diferentes lenguajes, materiales y sentidos, o un libro álbum que posibilita la interacción entre el lenguaje escrito y visual, características compartidas con el collage, teniendo la continuamente la finalidad de fomentar la libertad creativa y expresiva y la investigación en torno a la incorporación de elementos para el conocimiento de sí dentro y fuera del aula.

AYER, el maullido de mi móvil
la alarma de mi GATO a las 5 de
la mañana,

Que lentamente salta con sus
pasos suaves y se recuesta en
el SONIDO de mis ojos al
despertar,

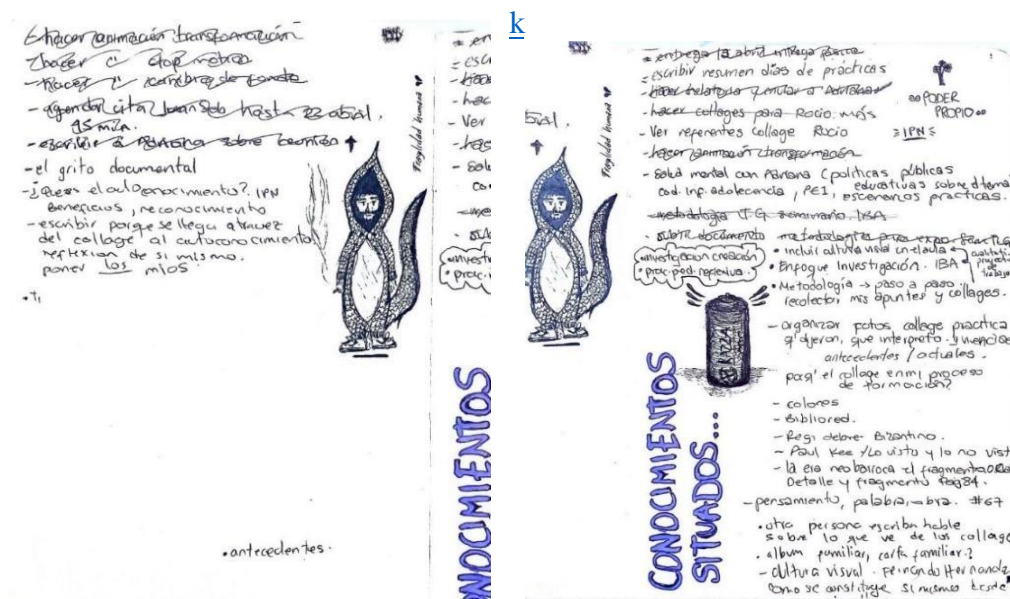
mientras rasca la cobija para
dormir un poco más,

suenan la LIBERTAD de su espesor en
la consistencia FRÁGIL de mi alma.

Fragmentos del libro álbum *El gato universo*, Lia, 2020.

Enlace libro álbum creado para el espacio de Interludios en la LAV, 2020:

https://drive.google.com/file/d/1SNEAPZDi_pP2xccc4xWNwESv93Dgaiu/view?usp=drivesd

Imágenes 15 Collage análogo Lia

Archivo personal de libreta de apuntes para “Introspecciones y reflexiones desde un acercamiento al collage” 2023-1

11. Bibliografía

[ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. \(2016\). *Los estudios de casos como enfoque metodológico*. doi: file:///C:/Users/lia19/Downloads/Dialnet-LosEstudiosDeCasosComoEnfoqueMetodologico-5757749.pdf](#)

[Acaso, M., & Megias, C. \(2017\). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Obtenido de <https://doi.org/10.14201/21265>](#)

[Agamben, G. \(2015\). *¿qué es un dispositivo?* Barcelona: Editorial Anagrama. doi: \[https://www.academia.edu/42018363/Qu%C3%A9_es_un_dispositivo_seguido_de_El_amigo_y_de_La_Iglesia_y_el_Reino_Agamben\]\(https://www.academia.edu/42018363/Qu%C3%A9_es_un_dispositivo_seguido_de_El_amigo_y_de_La_Iglesia_y_el_Reino_Agamben\)](#)

[Aleph. \(2017\). *El cadáver exquisito': un juego creativo que revela el inconsciente grupal*. Cultura inquieta. Obtenido de <https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/11402-el-cadaver-exquisito-un-juego-creativo-que-revela-el-inconsciente-grupal.html>](#)

[Anijovich, R., Cappelletti, G., Sabelli, M., & Mora, S. \(2021\). *Transitar la formación pedagógica: Dispositivos y estrategias*. doi: \[https://books.google.com.co/books?id=HbxbEAAAQBAJ&dq=rebeca+anijovich+pr%C3%A1ctica+reflexiva+pdf&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s\]\(https://books.google.com.co/books?id=HbxbEAAAQBAJ&dq=rebeca+anijovich+pr%C3%A1ctica+reflexiva+pdf&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s\)](#)

[Aparici, R., & Silva, M. \(2011\). *Pedagogía de la interactividad*. Madrid, Río de Janeiro. Obtenido de <https://www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/05-PRE-12698.pdf>](#)

[Bastis, C. \(2021\). *Análisis de contenido*. doi: <https://online-tesis.com/analisis-de-contenido/#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20de%20contenido%20es,es%20decir%20un%20texto>](#)

[Chernicoff, L., & Rodríguez, E. \(2018\). *Autoconocimiento: una mirada hacia nuestro universo interno*. Mexico: Didac. Obtenido de <https://biblat.unam.mx/hevila/Didac/2018/no72/6.pdf>](#)

[College of Liberal Arts & Sciences. \(s.f.\). *Exchanges: Journal of Literary Translation*. Obtenido de <https://exchanges.uiowa.edu/issues/cae-sura/three-dada-poems/>](#)

- De Micheli, M. (1988). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Obtenido de <https://elsudamericano.files.wordpress.com/2019/12/188.las-vanguardias-artc38dsticas.pdf>
- Definiciones. (s.f.). Definiciones. doi: <https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/collage.php>
- Disentir. (2023). *Linea Disentir Grupo Praxis*.
- Eisner, E. (1972). *Educación la visión artística*. Obtenido de <https://books.google.es/books?id=KZZqbOjWkSsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Eisner, E. w. (2004). *El arte y la creación de la mente, el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. España: Barcelona: Paidós Ibérica. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=117257>
- Esquivel, M., Agüero, G., & Hernández, M. (2021). *Estudio de la cultura visual en estudiantes de cuarto grado de primaria como fuente de información para incentivar el pensamiento crítico por medio de talleres artísticos - visuales en el Sistema Educativo San Lorenzo*. Costa Rica: Centro de Investigación y Docencia Artística Escuela de Arte y Comunicación Visual. Obtenido de <https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/23799/PTFG%20Gioconda%2c%20C.%2cNancy%2c%20G.%20Y%20Mariana%2c%20L.%2c%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Expósito, L. (2017). *Del inconsciente al consciente*. España: Universidad Miguel Hernandez de Elche. Obtenido de <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4375/1/TFG%20Exp%C3%B3sito%20Vives%2C%20Lorena.pdf>
- Galán, A. (2019). *La Épica De Lo Cotidiano: El Poema Objeto*. Obtenido de <https://www.odiseacultural.com/2019/01/11/epico-poema-objeto-agustin-calvo/>
- García, V. (2010). *El Arte Del Románico, Primer Estilo Europeo. Contribuciones a las Ciencias Sociales*.
- Garrido, D., Piñol, C., Carnicer, J., & Fontán, A. (2018). *La influencia de las Artes como motor de bienestar: un estudio exploratorio*. España: Universidad Complutense de Madrid. doi: <https://doi.org/10.5209/ARIS.56350>

- Hall, S., & Du Gay, P. (s.f.). *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires, Madrid: Amorrortu editores. doi: <file:///G:/Mi%20unidad/Books%20TG/Sem%20tg/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf>
- Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. Educatio Siglo XXI. doi: <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>
- Irizar, B. (2005). *En busca de nosotros mismos Acerca de la necesidad de la sabiduría para el hombre de hoy*. Revista electrónica de difusión científica – Universidad Sergio Arboleda Bogotá: Vol. 5 Núm. 9. doi: <https://doi.org/10.22518/16578953.716>
- Jung, C., Campbell, J., Wilber, K., Von Franz, M., Bly, R., & y otros. (1991). *Encuentro con la sombra, el poder del lado oculto de la naturaleza*. Obtenido de <file:///G:/Mi%20unidad/trabajo%20grado/JUNG-CARL-Encuentro-con-la-sombra.pdf>
- Kleiman, J. (2012). *Automatismo & Imago. Aportes a la investigación de la imagen inconsciente en las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos. doi: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5263501>
- Lafuente, M. (2019). *Expresión y comunicación emocional a través del arte en alumnos de Educación*. Sevilla: Universidad de Sevilla. doi: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/91051/174_29495624-LAFUENTE%20RAMIREZ%2C%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Langer, E. (2011). *Dispositivos pedagógicos y Argentina*. doi: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.980/ev.980.pdf
- Londoño, M., Olea, M., & Dominguez, I. (2010). *La metodología dialógica en las aulas universitarias*. Obtenido de <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/79379/00820103009656.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Luzardo, R. (2017). *Reconciliación inconsciente*. Bogotá, Colombia. doi: [file:///C:/Users/lia19/Downloads/13344%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lia19/Downloads/13344%20(1).pdf)
- Luzardo, R. (2017). *Reconciliación inconsciente*. Colombia: Universidad de los Andes. Obtenido de <http://hdl.handle.net/1992/61829>

- Mejía, S. (2009). *La educación artística como comprensión crítica de la cultura visual*. Colombia: (pensamiento), (palabra). Y obra. doi: <https://doi.org/10.17227/ppo.num1-87>
- Mella, R., Pérez, P., Jiménez, N., Camacho, J., Lantigua, L., & Sterling, C. (2019). *El arte y su poder transformador. Inconsciente, emociones y creación según la perspectiva Junguiana*. Ciencia y Sociedad, Vol. 45, No. 1. doi: <https://doi.org/10.22206/cys.2020.v45i1.pp25-34>
- Mendoza, D., Guzmán-Saldaña, R., Lerma-Talamantes, A., & Bosques-Brugada, L. ((2021)). *Ruptura amorosa, proceso del duelo y aspectos académicos en estudiantes universitarios*. México: Educación Y Salud Boletín Científico Instituto De Ciencias De La Salud Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo, 10(19), 9-16. doi: <https://doi.org/10.29057/icsa.v10i19.7967>
- Ministerio de Educacion Nacional. (2019). *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media*. Bogotá. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf
- Ministerio de educación Nacional y UPN. (s.f.). *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media*. doi: <file:///G:/Mi%20unidad/Books%20TG/lineamientos/Lineamientos%202022.pdf>
- Misión y Visión, IPN. (s.f.). *Misión y Visión del IPN*. Obtenido de <http://www.ipn.edu.co/mision/>
- MoMA. (2018-2019). *Cadavre Exquis con Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray (Emmanuel Radnitzky) Desnudo*. doi: <https://www.moma.org/collection/works/35701>
- Morales, T. (2016). *Manual para maestros que lloran por las noches*. Guanajato, Mexico: secretaria de educación. doi: <https://www.studocu.com/es-mx/document/escuela-normal-superior-oficial-de-guanajuato/procesos-cognitivos/manual-maestros-lloran-noches/32518626>
- Murugarren, M. (2003). *Animalario universal del Profesor Revillod: fabuloso almanaque de la fauna mundial*. Obtenido de https://books.google.com.co/books/about/Animalario_universal_del_Profesor_Revill.html?id=GQngwAEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

- Palomino, N. (2020). *El collage en niños de educación inicial*. Perú: Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. Obtenido de <https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/1980?show=full>
- Peiró, R. (2021). *Inconsciente*. Economipedia.com. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/inconsciente.html>
- Petit, M. (2008). *El derecho a la metáfora*.
- Pini, I. (2001). *Fragmentos de memoria*. Obtenido de file:///C:/Users/lia19/Downloads/140048127_Pini_Ivonne_Fragmentos_De_Memo.pdf
- pranamanas yoga. (2022). *LOS ARQUETIPOS DEL INCONSCIENTE COLECTIVO: EL BUFÓN*. Obtenido de <https://pranamanasyoga.es/los-arquetipos-del-inconsciente-colectivo-el-bufon/>
- Quirós, C. (2007). *Técnicas constructivas altomedievales en la ciudad de Pisa y en la Toscana nordoccidental en la Alta Edad Media. Arqueología de la Arquitectura*. doi: <http://www.rmoa.unina.it/1378/>
- Ramirez, A. (2022). *Lo onírico y la imaginación*. Colombia: Universidad de los Andes. Obtenido de <http://hdl.handle.net/1992/58882>
- Ricoeur, P. (1996). *Si mismo como otro*. España. doi: <https://drive.google.com/file/d/0B3NnM3au45jhT2t5RTE5VG5PMVE/edit?resourcekey=0-cueOhbyCYLU1f3zc1kzt-w>
- Rocha, O., & Vernaza, E. (2022). *Las Fridas un viaje al corazón: historia visual*. Colombia: secretaria de educación del Distrito y Escuela de Pedagogía - Fundación Universitaria Cafam. Obtenido de <https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/3397>
- Sarlo, B. (2006). *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. (M. S. Editores., Ed.)
- Tarquino, L. (2019). *La creación plástica en la escuela como herramienta de expresión emocional y autoconocimiento en adolescentes de grado décimo del Colegio Gimnasio Campestre La Consolata de Manizales, Caldas*. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.12209/11380>

[Van Gogh, V. \(s.f.\). Anciano en pena. doi: https://historia-arte.com/obras/anciano-en-pena-en-las-puertas-de-la-eternidad](https://historia-arte.com/obras/anciano-en-pena-en-las-puertas-de-la-eternidad)

[Villouta, M. \(2017\). Autorregulación emocional: un descubrimiento a través del arte terapia. Santiago de Chile: Universidad del desarrollo. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE. doi: https://repositorio.udd.cl/server/api/core/bitstreams/a12a2311-615e-483e-9b38-eb2483f766ea/content](https://repositorio.udd.cl/server/api/core/bitstreams/a12a2311-615e-483e-9b38-eb2483f766ea/content)

Anexos.

Anexo 1

Diseño de la estrategia pedagógica.

BORRADOR TALLER. Para este apartado se tendrá 1 grupo de trabajo, que se subdividirá en grupos más pequeños de máximo 15 personas.

1. Reflexionar sobre 3 categorías: (textos, párrafos sobre determinada emoción) acompañado de una obra de arte afín a la emoción y una canción. (Junto a mi profesora tutora consideramos que pedirles encasillar una emoción se alejaba de la búsqueda de la propia introspección).

1.1-TEXTO. Ejemplo: Semiótica del dolor, Darío Botero Uribe.

1.2-MUSICA. Ejemplo: Love Will tear us apart again- Joy Division, se aceptan sugerencias de playlist para poner en la duración del taller., ¿Que canción te hace sentir dolor? (consideramos también que para las edades de los estudiantes pedir esta asociación podría ser confuso coartando la libertad de un explorar más grande sobre determinado recuerdo).

1.3-OBRAS DE ARTE. Ejemplo: Remedios Varo, Obra: Dolor (1947) (llevar solo una obra en específico restringe la exploración de la cultura visual de cada estudiante)

2. Contemplación de la imagen llevada, posible meditación guiada. (para el contexto (poca relación con la meditación) y el tiempo se complicaba realizar un proceso de meditación que durara tan pocas sesiones acordes a las practicas pedagógicas del semestre)
3. Construcción del collage
4. Socialización, reunir los relatos, agradecimiento y cierre.

Anexo 2

Diseño de la estrategia pedagógica contextualizada.

Propuesta Planeación diferencias y similitudes del Arte bizantino y Románico para estudiantes de Grado Séptimo IPN.

Número estudiantes: (15 - 20)

Espacio: Salón de arte.

Tema: diferencias y particularidades arte Románico y Bizantino.

Objetivo general de la malla curricular: Establecer diferencias y particularidades entre el arte bizantino y románico

Objetivo específico: por medio de ejercicios prácticos de cada periodo (bizantino-románico) reflejar y comprender diferencias y similitudes estéticas y de sus representaciones y usos en la historia del arte.

Metodología: Contar una historia a través de imágenes usando el collage como herramienta, ¿Cómo le contamos una historia a una persona que no sabe leer? En este caso una historia no religiosa, si no anécdota, recuerdo personal.

En ambos imperios se usaba el arte para enseñar, informar, instruir, aprender, contar historias religiosas, ya que la mayoría no sabía leer.

Inicio, 30 min. Introducción, llevar estas imágenes impresas para pegar en el tablero y explicar de manera colectiva y participativa las diferencias y similitudes de las dos estéticas artísticas:

En el 395, cuando ya era evidente el declive del Imperio romano, el emperador romano Teodosio repartió el territorio que gobernaba entre sus dos hijos: delegó la parte oriental en Arcadio y la occidental en Honorio. **Fue un último recurso para tratar de salvar la gloria y el prestigio de los romanos.**

División imperio Romano, Bizantino Oriente- Románico Occidente. (García, 2010)

Particularidades arte bizantino

El arte bizantino (siglos IV-XV) se caracteriza por alejarse del naturalismo de la tradición clásica, abstracto y universal, por preferencia por las representaciones bidimensionales y por un predominio de las obras de arte religioso.

Mosaicos: Proviene de la misma cultura romana, ambos estilos se caracterizan por realizar obras religiosas, arquitecturas, pinturas y esculturas. Control intelectual por parte de la iglesia. En ambos se usaba el arte para enseñar, informar, aprender, contar historias, ya que la mayoría no sabía leer.

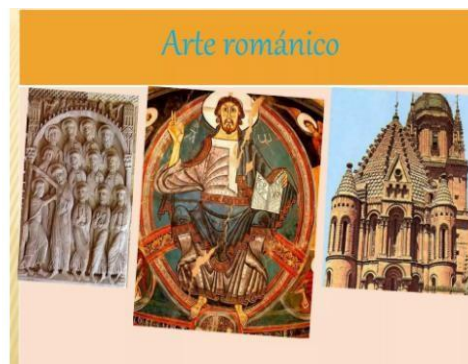

Arquitectura: Utilización ladrillo, revestimientos interior y exterior con mosaico, arcos, columnas clásicas como soporte, surgen cupulas sobre pechinas (triángulos en esquinas para unir), decoración de capiteles (extremos de las

Particularidades arte románico

El románico fue un estilo artístico difundido en Europa entre el siglo XI y los primeros años del siglo XIII d. C. Se manifestó de manera relevante en arquitectura, caracterizándose por su aspecto de solidez y por el arco de medio punto y las bóvedas de cañón y de arista.

Pinturas: Proviene de la misma cultura romana, ambos estilos se caracterizan por realizar obras religiosas, arquitecturas, pinturas y esculturas. Control intelectual por parte de la iglesia. En ambos se usaba el arte para enseñar, informar, aprender, contar historias, ya que la mayoría no sabía leer.

Arquitectura: Pensamiento asociado al fin del mundo, oscurantismo (tendencia a obstaculizar el conocimiento y mantener sin

columnas) con tallados, relieves, símbolos cristianos.

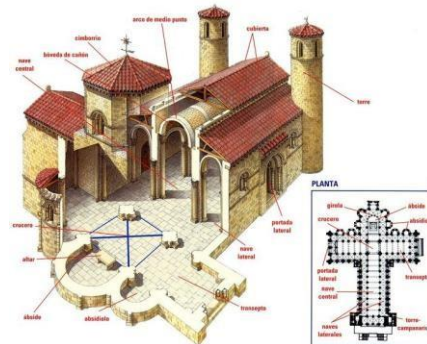
Escultura: mantuvo sus cualidades clásicas, rigidez, repetición de modelos estereotipados, bajo relieve.

Pintura: Mosaicos en muros, pinturas en tablas, pergaminos miniaturas en códices

instrucción a los sectores populares) surgen santuarios y grandes obras arquitectónicas.

Pintura: Tipo simbólico, predominan las ideas religiosas y no los aspectos naturalistas, usos decorativos, ornamentación de paredes del templo, basados en miniaturas bizantinas, murales, Pantocrátor rodeado de ángeles, santos y evangelistas.

Conclusiones: estas dos corrientes artísticas surgen de la división de una cultura, que representan una riqueza del patrimonio artístico y cultural para el mundo entero.

Imágenes recuperadas de Google.

Desarrollo: ejercicios prácticos. En ambos imperios se usaba el arte para enseñar, informar, instruir, aprender, contar historias religiosas, ya que la mayoría no sabía leer.

1 h y media duración cada clase.

Primera sesión: introducción 30 min y Ejercicio práctico 40min: Luego de ver los referentes de la historia y sobre el collage, contar una historia a través de imágenes usando el collage como herramienta, ¿Cómo le contamos una historia a una persona que no sabe leer? En este caso una historia no religiosa, si no anécdota, sueño, recuerdo personal.

Socialización y explicación de la próxima sesión 10min.

Final: Socialización general, reflexiones y conclusiones.

MATERIALES: Referentes artísticos, impresiones sobre referentes de la historia del arte bizantino y románico. Pinturas colores, Pinceles, Block papel iris colores, Hojas, Marcadores Lápices, Tijeras, Revistas, Libros para recortar, Pegante (varios)

Propuesta Planeación

**Historia del arte: Edad Media y creación bestiario colectivo animal de poder
Para estudiantes de Grado Séptimo IPN.**

Número estudiantes: (15-20)

Espacio: Salón de arte.

Contenidos: análisis crítico de la imagen; historia del arte: Edad Media

Procedimientos: Creación de bestiario colectivo “animales de poder”, haciendo uso de técnicas pictóricas, narración gráfica, tomando como referentes animales con los que se identifique cada estudiante (reflexionando sobre el significado personal de lo que representa ese animal para la persona, plasmando su identidad a través de los animales), posibles animales que estén en peligro de extinción en el país, basados en referentes en la historia del arte medieval de bestiarios y comprendiendo su complejidad desde el presente.

Objetivo general de la sesión: Reconocer la historia del arte en la época medieval, los hitos que demarcaron un cambio de pensamiento, contexto y planteando pensamientos críticos sobre el arte medieval, desde el propio contexto del autoconocimiento comenzando por la autopercepción.

Objetivo específico: por medio de ejercicios prácticos reflejar y comprender la historia del arte en la edad media

Metodología: Se divide en dos sesiones.

1. la primera contextualización, muestra de referentes y planteamiento de materiales y explicación de la segunda sesión.

1. La segunda realización bestiario colectivo. Se plantea que cada persona realiza una bestia para al final unirlos en un solo bestiario.

Inicio, 40 min. Introducción. La Edad Media o Medievo es un periodo histórico de Occidente que se desarrolló entre los siglos V y XV, dividiéndose en dos tramos principales: la Alta Edad Media, del siglo V al X, y la Baja Edad Media, del X al XV.

(Quirós , 2007)

-Ver y charlar sobre los videos de la edad media que además llevan a la explicación de los bestiarios medievales, planteamiento bestiario colectivo.

-Ver video 10 min para contextualizar la historia de la edad media:

<https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=210s>

5 costumbres extrañas del medioevo

<https://www.youtube.com/watch?v=LnZmB6b0UqY>

BESTIARIOS: Colección de fábulas sobre animales, en especial de la literatura medieval.

"los bestiarios fueron obras muy comunes entre los siglos XIV y XV"

¿De dónde vienen los unicornios, sirenas y harpías? Los Bestiarios Medievales

<https://www.youtube.com/watch?v=1RmIOF7JSes>

Es relevante mencionar que el bestiario era la guía para el ser humano durante la edad media para conocer los peligros a que podría enfrentarse en su viaje, especialmente por el desconocimiento de las criaturas que pudieran acechar en los siempre peligrosos bosques, lugar de acontecimientos inesperados y peligros.

Desarrollo 20 min

Ejercicio sesión 1: Reflexión puntos importantes sobre la edad media:

1. Conversación sobre momentos importantes sobre la edad media, desde los videos que vimos en la sesión.

(Caída imperio romano, imprenta, guerras, feudalismo, tiempo (la edad media duro unos mil años), religiones, conquista imperios, imágenes, creencias.)

2. Muestra imágenes referente bestiario <https://artefeed.com/bestiario-animales-improbables-dibujos-mateo-pizarro/>

Explicación: Inventar un ser fantástico que no exista. Nómbralo, descríbelo, compártelo.

3. Plantear personaje para realizar un acercamiento al boceto. SUBIR AL MOODLE para que puedan realizar el avance para la próxima sesión.

Preguntas para traer el personaje a la próxima sesión

¿Con que animales me identifico?

¿De mi personalidad e identidad que rasgos tendrá el animal que voy a crear?

Pasos para tener en cuenta: Elije tres características que te representen. Descríbelas, explícalo, relata tu creación

Final. Socialización general, reflexiones, conclusiones. Recordar materiales próxima sesión.

Ejercicio sesión 2:

10min. Recopilación sesión anterior.

10min. Compartir en grupo las preguntas resueltas

Basados en las preguntas resueltas de la sesión anterior.

45 min. Realización personaje, acompañamiento puesto por puesto.

15 min Compartir personajes explicando sus cualidades.

Final. 10 min consideraciones sobre lo que falte para posible prox. Sesión o encuadernar bestiario. Socialización general, reflexiones y conclusiones.

MATERIALES: para la sesión 2. Considerar y elegir en grupo que técnica usar para el bestiario. (Lápiz, pintura, collage, etc.) Referentes artísticos animales a gusto de cada persona,

Pinturas colore, Pinceles, Block papel iris colores, Hojas, Marcadores, Lápices, Tijeras, Revistas, Libros para recortar, Pegante (varios), Hilo grueso, Aguja para encuadernar, Tapa delantera y posterior bestiario.

Anexo 3.

Diario de campo:

24 febrero 2023, grado 704.

Esta fue el primer encuentro presencial que tuve en el IPN, en algún semestre anterior tuve la posibilidad de participar en las prácticas en el colegio pero de manera virtual, tenía expectativas nuevas sobre el proceso y así fue, desde la llegada al espacio, el reconocimiento de los salones, seguido por el encuentro con el profesor titular y los estudiantes, lo cual sobrepasó totalmente la experiencia virtual, la cual como estudiante también viví y soy consciente de que la atención no es la misma; la virtualidad fue una experiencia nueva para todos en la cual si se lograron objetivos pero a la vez limitó mucho la participación inmediata en el espacio y la expresión de comentarios o ideas.

Me encontré entonces con un grupo de estudiantes participativos, conversadores, alegres, con un docente abierto a la escucha de sus estudiantes, teniéndolos en cuenta uno por uno en sus diferentes necesidades, 704 un grupo que en esta sesión fue muy tranquilo y organizado, el profesor me presenta ante los estudiantes, yo los saludo y me presento como practicante de la UPN.

El profe les pide que me hagan una recapitulación de los temas que están viendo, me cuentan sobre la historia del arte específicamente la antigua Roma, para lo cual entre varios temas vieron una película “el gladiador” ellos expresan su gusto por aprender de esa manera, recuerdan muy bien las estéticas arquitectura de la época y los personajes, se continua con el proceso de la clase, sobre las proporciones del cuerpo humano en el arte griego y romano.

El profe realiza una comparación de cómo son las proporciones impuestas en la actualidad sobre el ser humano, estéticas de hombres y mujeres, los estudiantes participan activamente nombrando personas famosas mundialmente, se llega a la reflexión de que cada cuerpo es

diferente y no es bueno dejarse influenciar o guiar por los prototipos y las modas actuales, los estudiantes realizan el ejercicio de dibujar el método de las 7 cabezas, 7 1/2 cabezas, 8 cabezas para representar las proporciones ideales de esa época y comprender esa parte de la historia del arte, y así tener una guía de cómo medir las diferentes partes del cuerpo. Algunos estudiantes finalizan sus ejercicios, otros lo realizan varias veces, otros quieren terminarlo en clase, se acaba la sesión, el profesor hace aclaraciones sobre la próxima clase y los materiales que deben traer para realizar las actividades.

24 febrero 2023, grado 701.

701, Mi día en el IPN se divide en dos séptimos, con el segundo grupo ya me encuentro en el salón cuando llegan los estudiantes, en el primer horario llegué tarde lo cual hizo que se interrumpiera en cierto modo la clase, el profesor me presenta ante los estudiantes, yo los saludo y me presento como practicante de la UPN, me preguntan si es mi primera experiencia en un colegio, les cuento un poco sobre las diferentes prácticas que he realizado.

Sobre la experiencia anterior en el IPN desde la virtualidad, a lo largo de la clase puedo observar las diferencias entre 704 y 701, este grupo es un poco más enérgico y así mismo se distraen con mayor facilidad, a lo que el profe titular responde de una buena manera comunicándose con ellos sin regaños o gritos, logrando que vuelvan a prestar atención a las actividades de la clase. Me agrada ver a profesores que pueden generar una comunicación efectiva con sus estudiantes, ya que son un buen ejemplo que le responden en buenas actitudes en los espacios de clase. Los estudiantes realizan el ejercicio de dibujar el método de las 7 cabezas, 7 1/2 cabezas, 8 cabezas para representar las proporciones ideales de esa época y comprender esa parte de la historia del arte, y así tener una guía de cómo medir las diferentes partes del cuerpo.

Lograr identificar que ellos no tienen esas medidas exactas a lo que el profesor les aclara que las medidas son parte de la historia del arte, más que no se cumplen en todas las personas, cada persona es única y tiene sus propias medidas. Algunos estudiantes finalizan sus ejercicios, otros lo realizan varias veces, otros quieren terminarlo en clase, se acaba la sesión, el profesor hace aclaraciones sobre la próxima clase y los materiales que deben traer para realizar las actividades.

24 marzo 2023, grado 704. Intervención collage.

El día de hoy realizamos una intervención sobre historia del arte diferencias y particularidades arte Románico y Bizantino desde la creación del collage para llevarlo a una reflexión del uso de la imagen para generar una idea muchas veces sin palabras, ya que En ambos imperios se usaba el arte para enseñar, informar, instruir, aprender, contar historias religiosas, ya que la mayoría en esa época no sabía leer. El ejercicio se planteó así: Contar una historia a través de imágenes usando el collage como herramienta, ¿Cómo le contamos una historia a una persona que no sabe leer?

En este caso una historia no religiosa, si no anécdota, recuerdo personal. Vimos imágenes de referencia en Google y luego empezamos con el ejercicio, quisieran hacerse en grupos, trabajaron en una sesión y al final lo socializamos grupo por grupo, algunos estudiantes contaron historias personales reflejadas en las imágenes del collage, algunos reflexiones sobre las imágenes encontradas en los periódicos y los aspectos negativos de la sociedad, otros reflexiones sobre la ciudad y algunas violencias que se viven en ellas, reflexionamos la importancia del mensaje y sus usos en este caso desde el periodo Románico y Bizantino, hasta hoy y la resignificación que se pueden hacer.

14 abril 2023, grado 701. Intervención collage.

El día de hoy realizamos una intervención sobre historia del arte diferencias y particularidades arte Románico y Bizantino desde la creación del collage para llevarlo a una reflexión del uso de la imagen para generar una idea muchas veces sin palabras, ya que En ambos imperios se usaba el arte para enseñar, informar, instruir, aprender, contar historias religiosas, ya que la mayoría no sabía leer. El ejercicio se planteó así: Contar una historia a través de imágenes usando el collage como herramienta, ¿Cómo le contamos una historia a una persona que no sabe leer?

En este caso una historia no religiosa, si no anécdota, recuerdo personal. Vimos imágenes de referencia en Google y luego empezamos con el ejercicio, quisieran hacerse en grupos, trabajaron en una sesión y al final lo socializamos grupo por grupo, algunos estudiantes contaron historias personales reflejadas en las imágenes del collage, algunos reflexiones sobre las imágenes encontradas en los periódicos y los aspectos negativos de la sociedad, otros reflexiones sobre la ciudad y algunas violencias que se viven en ellas, reflexionamos sobre la importancia del mensaje y sus usos en este caso desde el periodo Románico y Bizantino, hasta hoy y la resignificamos la importancia del mensaje de la imagen.

12 mayo 2023, grado 704 y 701. Introducción edad media explicación bestiario.

Se plantea la creación de bestiario colectivo “animales de poder”, haciendo uso de técnicas pictóricas, narración gráfica, tomando como referentes animales con los que se identifique cada estudiante (reflexionando sobre el significado personal de lo que representa ese animal para la persona, plasmando su identidad a través de los animales), posibles animales que estén en peligro de extinción en el país, basados en referentes en la historia del arte medieval de bestiarios y comprendiendo su complejidad desde el presente. En esta primera sesión se realiza la contextualización, muestra de referentes y planteamiento de materiales y explicación de la segunda sesión.

Vimos unos videos en YouTube, de historia y de un artista que también realiza videos, reflexionamos sobre datos que todos reconociéramos sobre la época, y se plantea la realización de un bestiario colectivo la próxima sesión, tomando la premisa relevante sobre que el bestiario era la guía para el ser humano durante la edad media para conocer los peligros a que podría enfrentarse en su viaje, especialmente por el desconocimiento de las criaturas que pudieran acechar en los siempre peligrosos bosques, lugar de acontecimientos inesperados y peligros. Después vimos imágenes en Google referentes que habían llevado sobre bestiarios y animales fantásticos más actuales hechos por artistas, subimos los datos al MOODLE para que los pudieran revisar y en la próxima clase realizar el bestiario.

1. Inventa un ser fantástico que no exista y que combine partes de otros animales.
2. Ponle un nombre original y divertido, piensa en tres animales que tengan tres cualidades tuyas
3. Describe su aspecto externo, dónde vive y cuáles son sus poderes y costumbres.
4. Creación
5. Encuadernación o exposición.

26 mayo 2023, grado 704.

Bestiario.

Como aclaramos la clase anterior en esta ocasión llevaríamos a cabo la creación de un animal fantástico basados en los bestiarios de la edad media, el profe orientó a los estudiantes ya que algunos no tenían materiales, los noté muy tímidos en esta sesión, el día estaba gris, frío y lluvioso, además unos estudiantes de la UPN habían tomado prestado el salón de arte sin

aviso, por lo que tuvimos que llevar la sesión a el salón de artes de primaria, luego algunos me contaron que hoy querían ver una peli sobre la edad media, el jorobado de Notre Damm, la cual está en la planeación, sin embargo estuvieron en disposición de realizar el ejercicio.

Me senté con ellos uno por uno preguntándoles que animales habían elegido, algunos no tenían idea, otros si habían considerado algunos y otros tenían súper claro que animales querían representar, basados en lo hablado la sesión anterior que era elegir tres animales que los identificara o representara por sus cualidades, nos pusimos a dialogar uno por uno sobre los animales de su preferencia y lo que representaba para ellos, les ayudé a tomar nota y ya teniendo escrito fue más sencillo comenzar a dibujar

En el proceso de describir los animales fantásticos aproveché para recordarles la importancia del autoconocimiento, de reconocer sus virtudes o debilidades, ya que es un proceso primeramente individual de reconocerse y luego colectivo al reconocer que todos tenemos diferencias que nos hacen únicos, algunos estudiantes terminaron y algunos aún no, así que quedamos en terminar la próxima clase.

26 mayo 2023, grado 701 y 704.

En el gimnasio del colegio, con el segundo grupo asistimos a una muestra de artes escénicas

dirigida por integrantes de la UPN, se realizó 40 minutos, pero se alargó toda la sesión (1 hora y media), fue muy interesante ya que vimos cómo son las dinámicas de los estudiantes de artes escénicas, fue una muestra de los temas que estuvieron trabajando durante el semestre, la identidad, el autoconocimiento, calentamiento,

voz y espacio, como nos explicó el profesor encargado.

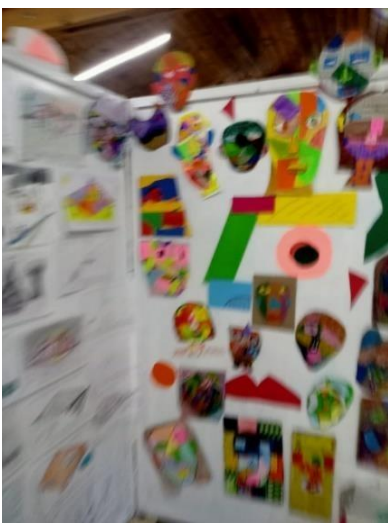
2 junio 2023, grado 704 y 701.

Hace unos días mi titular me recomendó que para esta sesión estaría sola, ya que él tenía permiso para un compromiso académico, por lineamientos del IPN iba a estar con un docente que me acompañaría, pero yo podría realizar y continuar el trabajo anterior que traíamos en las sesiones, así al llevar a colegio me encontré con los estudiantes y un profe, les dimos las dos opciones de trabajar en el salón o afuera, decidimos y realizamos la sesión al aire libre.

Con 701 este día dimos inicio al bestiario, con este grupo no tuvimos clase la sesión anterior porque asistimos a una muestra de escénicas de la UPN, así que el día de hoy comenzábamos con el bestiario, me llevé una gran sorpresa al ver que casi todos los estudiantes ya tenían una idea inicial como se planteó el trabajo a diferencia de otro grupo con el que organizamos las ideas en el espacio de clase, en este sentido avanzamos mucho porque ya la mayoría habían iniciado en casa.

Trabajamos toda la sesión charlando sobre cultura visual, de donde consumimos u obtenemos las imágenes y sobre la autopercepción en el trabajo actual que inicia desde enunciar tres cualidades propias en el animal fantástico que se está realizando para el bestiario, el profe Sebastián me dio una sugerencia sobre realizar los animales en un formato para luego dividirlo en tres y combinar las bestias de todos los estudiantes, muy interesante, pero los chicos ya habían llegado con los trabajos en diferentes formatos así que no lo pudimos realizar así, adicional a esto.

En esta sesión tuvimos el acompañamiento de otro profe mayor el cual se incomodó con un estudiante que estaba jugando con una moneda, el profe lo gritó y todos quedamos en silencio incomodo, toda la clase el chico quedó bastante aburrido, sin embargo realizando el trabajo parece que ocupó su mente, al final de la clase el profesor se disculpó por el grito justificando que “con ellos toca así” (algo que en todo el semestre nunca fue necesario), por lo demás estuvimos muy tranquilos, todos los estudiantes avanzaron significativamente y quedamos en cerrar la próxima sesión en una parte para el resto de sesión poder ver una peli que tienen en la planeación sobre la edad media.

investigación.

Para la última sesión realizamos una socialización a modo de despedida y cierre de semestre, los estudiantes estaban muy entusiasmados y me contaron que sus trabajos serian expuestos en el día de la familia del siguiente semestre. En septiembre del siguiente semestre tuve la oportunidad de asistir al IPN para apoyar a los profes de arte en el montaje de dicha exposición. Al siguiente semestre 2023-2 con la ayuda del profe Sebastián realizamos las entrevistas que servirían para la triangulación de la información y como apoyo de las conclusiones de esta práctica pedagógica reflexiva e

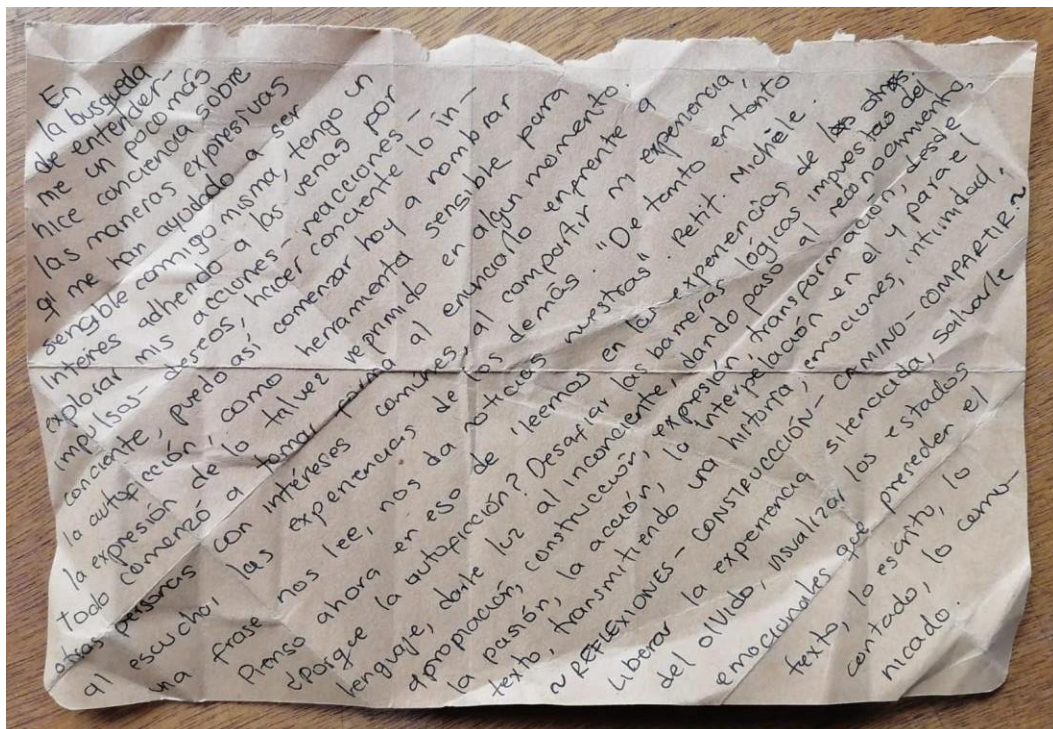
Imágenes del archivo personal montaje para la exposición de los collages para el día de la familia en el IPN.

Algunas imágenes para los anexos:

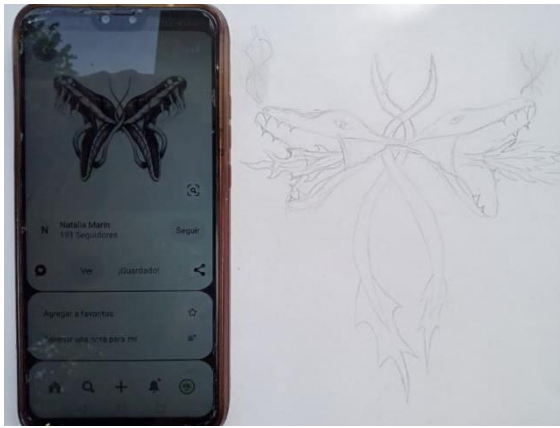

En este collage los estudiantes quisieron hablar sobre las violencias que se viven en la ciudad, (además del uso del color rojo por medio de pequeños recortes) en el transporte público, en la calle, contaron relatos personales que les evocaron en la

realización del collage, El sol es un artista de música urbana que los representa “bad bunny”.

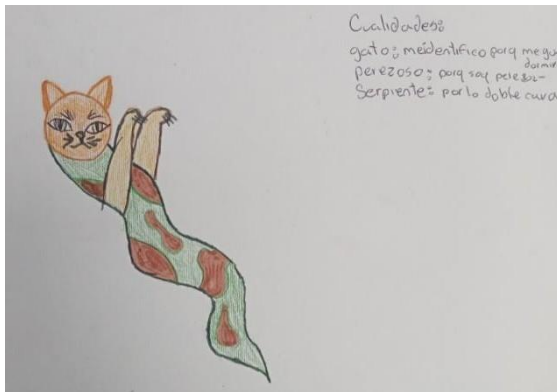

Carta escrita durante el proceso de búsqueda de intereses para realizar el anteproyecto que más adelante tomaría forma en “introspecciones y reflexiones a partir del collage”, 2022-1.

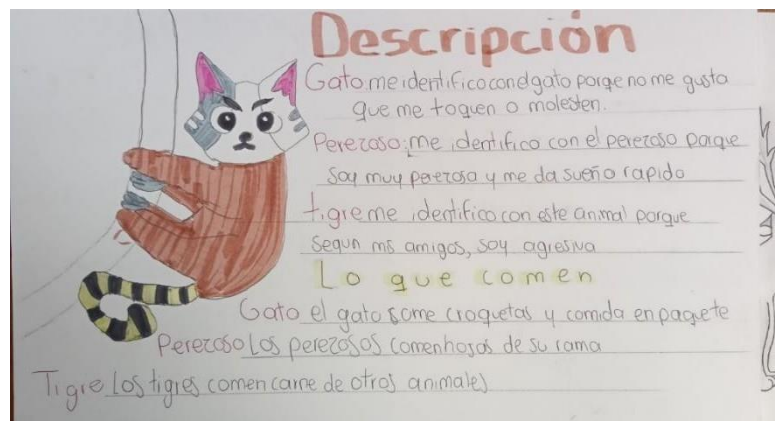
El uso del celular por una estudiante en clase para buscar imágenes de referencia para desarrollar el ejercicio.

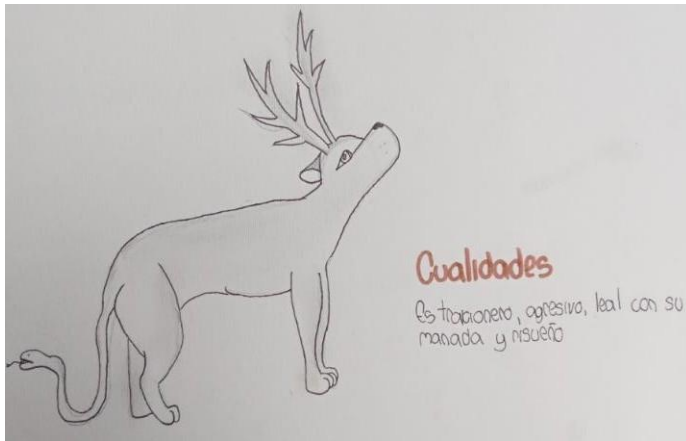
Algunas descripciones de estudiantes que se mostraron muy interesados en el proceso de reconocimiento de sí mismos; pidieron se tomara registro fotografico para este trabajo de grado.

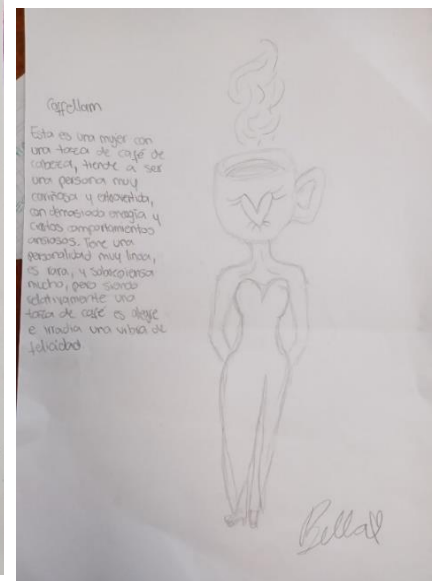
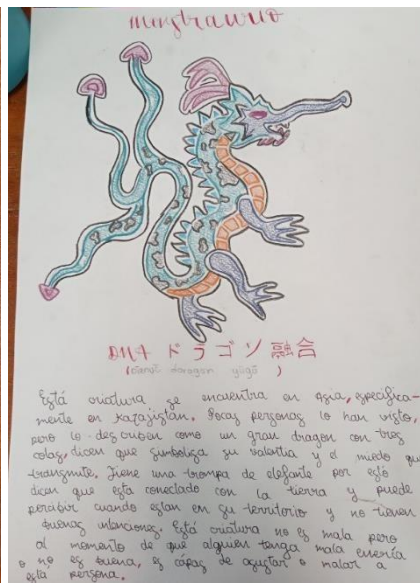
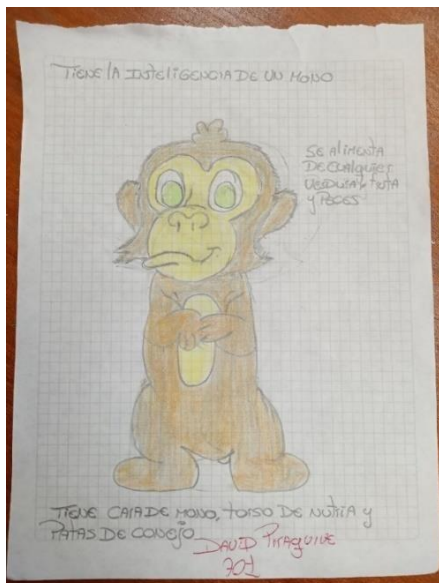
Animal para bestiario creada por Michelle.

Animal para bestiario creada por Sara

Animal para bestiario creada por Daniel.

Animal para bestiario creada David.

Animal para bestiario creada por Julieta

Animal para bestiario creada por Bella.

Descripción personal.

Ave: libertad

Cangrejo: astucia

Tigre: velocidad

Gato: escuchar

Cocodrilo: rapidez en el agua

Animal para bestiario creada por Esteban J.

Fotos de Bestiario colectivo realizado por los estudiantes de grado séptimo del IPN.

Imágenes 16 Collages bestiarios estudiantes IPN

