

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Educación de Educadores

FACULTAD DE BELLAS ARTES LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado:

Pedagogía para Superhéroes

Presentado por el (la, los, las) estudiantes (s):

Table with 3 columns: Nombre, Cédula, Código. Row 1: Daniel Rayo Montealegre, 1030522351, 2010777037

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

- 1. Es un trabajo de grado muy bien elaborado para una licenciatura en Artes visuales, ya que no se preocupa por el alto proceso subjetivos en el aula.
2. Es reflexivo. Tanto desde el lugar de enseñanza, como desde su contexto social, vinculándolo a su práctica pedagógica.
3. El enfoque narrativo apunta a la investigación pedagógica, buscando reconocer, comprender y transformar su práctica pedagógica.

Table with 4 columns: NOMBRE, FIRMA, NOTA. Rows for Jurado 1-lector (Ana María López, 4.5), Jurado 2-lector (Diego Romero, 4.8), Jurado 3-asesor (Daniel Pinzón, 5.0), Jurado 4-asesor (Gloria Bulla, 5.0)

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 4.8

DISTINCIONES

Fecha: Lunes 23 de noviembre de 2015.

1 Para la emisión de la nota de sustentación, es indispensable que los jurados se encuentren presentes.

*-Siempre fui, soy y seré arquetipo...
Solo que hasta ahora me reconozco como sombra y héroe
en la lucha contra el dragón.*

- *Aquellos días en la lucha, contra mi archienemiga la gallina.*

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Visuales

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

PEDAGOGÍA PARA SUPERHÉROES

Preparado por:

Daniel Rayo Montealegre

Bogotá, D.C - Colombia

2015

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Visuales

PEDAGOGÍA PARA SUPERHÉROES

Daniel Rayo Montealegre

Autor

Gloria Cecilia Bulla

LICENCIADA EN ARTES

Titular metodológico

Daniel Pinzón

LICENCIADO EN ARTES

Titular disciplinar

Bogotá, D.C - Colombia

2015

DEDICATORIA

A mis padres, que a pesar de mí rebelde adolescencia y sus convicciones nunca dejaron de observar, apoyar y empujar con paciencia mis potenciales, comprendiendo que el mundo no necesita de ejércitos, fiscales, abogados, líderes de poder y mentiras de mil religiones, entre tantos males del mundo, sino de artistas soñadores y heroicos docentes.

A mi hermana, amiga y confidente, como ninguna otra, con quien tengo conversaciones filosóficas entre Dalí, Van Gogh y Einstein. Ella, con quien mejor peleo y también amo, entre golpes y caricias es a quien más destaco y extraño.

A Katherine, la única que como mujer he amado; quien dibuja los planos de mi futuro y tiene paciencia al encontrar en mí un niño viviendo entre los comics, haciendo pataletas entre los videos juegos e imaginando entre los trazos y color. Ella, quien trasnocho sus hermosos ojos verdes a mi lado y lanzo con su voz dulces regaños, alentando mi cuerpo cansado.

A Jordán, mi perro gigante y flojo que siempre estuvo presente en las más tediosas tareas, recordándome lo rico del sueño a la madrugada con sus exuberantes ronquidos, pero sobre todo, llenarme de regocijo como vacuna al estrés al buscar ser consentido con el hocico y las patas.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Pedagógica Nacional por ofrecerme una de las mejores experiencias de mi vida, a sus docentes a quienes debo su formación, al docente Daniel Pinzón quien compartió su pasión por el comic y en especial a la profesora Gloria Bulla, que nunca desfalleció en su labor y siempre estuvo alentándome al creer en mi proyecto, aun por encima de mi terquedad y falencias.

Al colegio Pablo de Tarso, que a pesar de sus falencias eran más grandes sus cualidades, en especial al grupo del 301 y su docente acompañante Martha Ramírez, quienes me ofrecieron de manera muy interesada, la primera experiencia como docente.

RESUMEN

El siguiente proyecto de investigación es realizado en el colegio Pablo de Tarso I.E.D y pretende analizar las experiencias del docente investigador en torno a la educación artístico visual.

El docente es fuente primaria de investigación al narrar sus historias y con ellas evidenciar por un lado el contexto que le tocó vivir y por otro el placer por la elaboración de comics que influenciaron su formación. Estas historias son contrastadas con las experiencias dentro de la **práctica** pedagógica y darán como resultado la manifestación de problemáticas del espacio pedagógico y los sujetos en construcción.

Una de las problemáticas más evidentes dentro de la escuela moderna, es que lo subjetivo, tiende a ubicarse en un segundo plano, dando prioridad a los conocimientos de tipo objetivo relacionados con los discursos de las ciencias exactas. Este proyecto entiende lo objetivo y lo subjetivo como elementos que se complementan, y en esa medida proyecta un aula que toma en cuenta la educación de la sensibilidad recupera al poeta, al artista, es decir, propicia el trabajo en equipo, reconocimiento del otro, entre otros aspectos.

PALABRAS CLAVES

ARTÍSTICO-VISUAL, PEDAGOGÍA, SUBJETIVIDAD, COMICS, EXPERIENCIA.

ABSTRACT

The following research project is done at school Paul of Tarsus FDI and aims to bring together the experiences of the researcher teacher about the visual art education.

The teacher is the primary source of research to tell their stories and they show on the one hand the context in time and space that he lived and on the other the pleasure in comics and how they influenced in their formation and then be contrasted with the experiences within the pedagogical practices that will result in the manifestation of space and problems of the academic subjects in construction.

One of the most obvious problem is the distortion of the subjective into the school, a model that has taken shape through a modernist era where knowledge was important testing and scientific truth that is the objective. By understanding during this project that the objective and subjective are a side that cannot be separated, but so was thought at that time, subjective in school has been repealing, setting a school that moves over the poet, the artist that is, a loss of sensitivity that leaves individualistic subjects, difficulties in teamwork, recognize the other and see it as an equal among other issues; therefore, education for superheroes, enters the rescue of the subjective in the classroom.

KEYWORDS

VISUAL ART, EDUCATION, SUBJECTIVITY, COMICS, EXPERIENCE.

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Pedagogía para Superhéroes
Autor(es)	Rayo Montealegre Daniel
Director	Bulla Gloria Cecilia
Publicación	Bogotá. Universidad pedagógica nacional, 2015. 137 p.
Unidad Patrocinante	Universidad pedagógica Nacional
Palabras Claves	PEDAGOGÍA, COMICS, SUBJETIVIDAD, RECONOCIMIENTOS, MIEDO, ARQUETIPO.

2. Descripción
<p>Este proyecto de investigación es realizado en el colegio Pablo de Tarso I.E.D pretendió analizar las experiencias del docente investigador en torno a la educación artística visual, con el fin de articular este conocimiento a la realización de su práctica pedagógica.</p> <p>El docente es fuente primaria de investigación al narrar sus historias y con ellas evidenciar por un lado el contexto que le tocó vivir y por otro el placer por la elaboración de comics que influenciaron su formación. Estas historias son contrastadas con las experiencias dentro de la práctica pedagógica y dieron como resultado la manifestación de problemáticas del espacio pedagógico y los sujetos en construcción.</p> <p>Una de las problemáticas más evidentes dentro de la escuela moderna, es que lo subjetivo, tiende a ubicarse en un segundo plano, dando prioridad a los conocimientos de tipo objetivo relacionados con los discursos de las ciencias exactas. Este proyecto entiende lo objetivo y lo subjetivo como elementos que se complementan, y en esa medida proyecta un aula que toma en cuenta la educación de la sensibilidad recupera al poeta, al artista, es decir, propicia el trabajo en equipo, reconocimiento del otro, entre otros aspectos.</p>

3. Fuentes
Acaso M. (2013) rEDUvolution: hacer la revolución en la educación

Agudelo S. F. (2003) Momento y contexto de la violencia en Colombia. Recuperado en marzo del 2015 de:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086434662003000100004&script=sci_arttext

Amengual G. (1998) Modernidad y crisis del sujeto: hacia la construcción del sujeto solidario.

Amilburu M. (2010) Ernst Cassirer. Enciclopedia filosófica. Recuperado en septiembre del 2014 de: <http://www.philosophica.info/archivo/2010/voce/cassirer/Cassirer.html>

Arias Gómez D. H. (2012) Subjetividades contemporáneas. Dinámicas sociales y configuración de las nuevas generaciones.

Castillo Rojas R. (1990) La imaginación creadora en el pensamiento de Gaston Bachelard.

Foucault M (1976) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.

Freire P. (2005) Pedagogía del Oprimido.

Galeano E. (1998) La Escuela del Mundo al Revés.

Goleman D. (2012) Inteligencia Emocional.

Jung C. (1970) Arquetipo e inconsciente colectivo.

Rogger Callois (1938) libro El Mito y El Hombre

Steiner, George. (2000). Lecciones de los maestros. México, Fondo de Cultura Económica.

Trigg R. (2001) Concepciones de La Naturaleza Humana: una introducción histórica/ Roger Trigg/ 1999 / alianza editorial, s.a., Madrid, 2001.

4. Contenidos

El proyecto se divide en dos capítulos de los cuales se inicia con: MÁS ALLÁ DEL DIARIO DE ROSHARD, que narra y analiza los recuerdos escolares del maestro-investigador que permitieron mi construcción como maestro y posicionamiento pedagógico. Y en segundo lugar con HISTORIA DE PEQUEÑOS HÉROES, el cual compara los relatos de vida en el aula para encontrar patrones

concurrentes, temas comunes, regularidades, solapamientos o divergencias a partir de un análisis temático esto permitió generar unas categorías de análisis. Con lo anterior se comprendieron las influencias contextuales en la construcción de sujetos. Los elementos constitutivos del comic permitieron reconfigurar estas influencias.

5. Metodología

Pedagogía para Superhéroes es un proyecto biográfico narrativo que empieza por una recolección de datos llamada historia oral y anales, y crónicas las cuales constan de una historia personal y profesional narrada por el docente-investigador en relación con sus contextos sociales, familiares y escolares, a partir de lo anterior surgen las categorías de análisis y con ello se establecen estrategias de planeación dentro del taller llamado Pedagogía para superhéroes.

6. Conclusiones

- La escuela en la que el maestro-investigador se construye es el resultado de características modernistas en donde la subjetividad pasa a un segundo plano y por ende se deja de lado al poeta y al artista, es decir: negando las sensibilidades. Colocando las ciencias exactas como el ideal para la formación de sujetos.
- La violencia configura un contexto social en Colombia y este se relaciona con el miedo, al invadir los ambientes, familiar, urbano y escolar. El miedo no puede ser destruido pero si desaprendido a través del reconocimiento subjetivo para confrontarlo.
- El reconocimiento subjetivo inicia con el reconocerse, porque este permite tomar control de los comportamientos consecuentes en los estados de ánimo, reconocerse permite reconocer al otro es decir verlo como su igual y con ello respetarlo.
- La imaginación al concebirse en la subjetividad hace posible un progreso humano objetivo y científico, pues al encontrar patrones, analizarlos y elevarlos de un asunto personal e individual a uno que trasciende en lo social y colectivo se generan avances científicos.
- * El dibujo es la forma en la que la imaginación trasciende al mundo real y crea símbolos que permiten entablar relaciones de comunicación entre el docente y el alumno además, de potenciar la subjetividad y con ello la creación. Dibujar al otro es descubrirlo desde mi subjetividad.
- El arquetipo permitió entender las dinámicas que juegan el héroe, la sombra y el dragón y como ellas son en realidad las representaciones de las conductas en los sujetos, con ello al ser contrastadas con el dibujo y el símbolo, se pudieron visualizar diferentes complejos, estereotipos y problemáticas para luego ser confrontadas.
- Placer en el aprender: es un espacio de reflexión para los docentes-investigadores de todas aquellas dinámicas que forman la escuela y cómo poco a poco Pedagogía para Superhéroes

las reconfigura, empezando por el espacio en relación con el cuerpo y terminando con el dialogo cómo el medio por el cual se reconfiguran las dinámicas de poder y jerarquía dentro aula. Haciendo de ella un ambiente propicio para el aprendizaje.

Elaborado por:	Rayo Montealegre Daniel
Revisado por:	<i>Gloria C. Bulla</i> <i>[Signature]</i>

Fecha de elaboración del Resumen:	30	Nov	2015
--	----	-----	------

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	15
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	16
PREGUNTA PROBLEMA.....	20
OBJETIVO GENERAL.....	20
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	20
MARCO METODOLÓGICO.....	21
JUSTIFICACIÓN.....	23
MARCO CONCEPTUAL.....	26
1. EN BUSCA DE UNA CONSTRUCCIÓN DE HÉROES.....	26
2. Las estructuras que construyen el sujeto.....	29
3. La imaginación: la pluma y la espada.....	30
4. El dibujo: líneas de carne y hueso.....	34
5. Miedo es una forma de ser construido.....	36
6. En búsqueda del arquetipo, la luz y la oscuridad.....	38
2. PLACER EN EL APRENDER.....	41
2.2 El dialogo: construyendo el espacio de aprendizaje.....	46
MÁS ALLÁ DEL DIARIO DE RORSCHARCH: RECUERDOS ESCOLARES DE DANIEL RAYO.....	47
1. Legados de un contexto violento.....	48
2. The Gotham: grietas y gritos de barrio.....	48
3. Escuela X para jóvenes x.....	50
3.1 El gen mutante: la evolución del hombre animal.....	51
3.2 The Punisher: castigador de castigadores.....	55
3.2 Errores y horrores de la comunicación.....	56
3.3 El educador: espectro o quimera.....	57
4. Reconocerse: el poder de transformar realidades.....	58
4.1 En la punta de un grafito vive un infinito, infinito, infinito... universo.....	59
4.2 El comic.....	60
5. <i>Another brick in the Wall</i>	61
HISTORIA DE PEQUEÑOS HÉROES.....	62
1. Pedagogía para Superhéroes.....	62
2. Kame House: la escuela de construcción de sujetos de Roshi.....	64

3.	Entre cara o cruz de dos caras: reconocimientos	71
3.1	Doomsday: el juicio final empezó el día que no valía nada la subjetividad.	73
4.	El mundo imaginario de Clarence	77
5.	El dibujo	89
5.1	Taller dibujar al otro.	92
6.	El devorador de mundos: el miedo destruye y construye	96
7.	El arquetipo	99
7.1	Un apartado a la viñeta: el orden mundial se debe al comic y sus arquetipos.	105
	PLACER EN EL APRENDER: EN BÚSQUEDA DE UN AMBIENTE PROPICIO	106
1.	Penitenciaria Arkham Asylum: un ambiente propicio en relación del espacio y cuerpo	109
1.1	El cuerpo supliciado.....	109
1.2	Del espacio académico al espacio de aprendizaje.....	110
2.	Dialogo: deshumanización a la humanización.	118
2.1	A la escuela vamos a desaprender.	119
2.2	La desfragmentación del docente: el omnipotente y omnipresente	125
	CONCLUSIONES	130
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	132
	ANEXOS.....	136

INTRODUCCIÓN

Este trabajo nace del deseo de reconocermé como sujeto, y más allá como futuro docente, en relación con mi historicidad la cual me lleva por un camino de retrospectión incubado en la experiencia de mi vida, y que en algún momento fue influenciada y transformada en el contacto con el comic. Tanto para el lector como para mí se vuelve tangible a través de la narración biográfica que pretende generar reflexiones en torno a cómo la expresión gráfica del comic explora la construcción de los sujetos, y en torno a ello, desarrolla estrategias para generar un proceso de reconocimiento subjetivo en los mismos.

En un primer momento, el proyecto presenta [la reconstrucción de la historia personal](#) en forma narrativa del contexto cultural y social en donde se [dió](#) la educación del maestro-practicante, capítulo que se denomina “MÁS ALLÁ DEL DIARIO DE RORSCHACH: Recuerdos escolares de Daniel Rayo” es una invitación para los lectores conocer cómo fui construido en una época de escolaridad, y en torno a esto reflexionar sobre las experiencias que fueron configuradas desde distintas influencias sociales que al final desembocaron en múltiples problemáticas que me tocó vivir; para al final preguntarme cómo logre enfrentarlas. Con lo anterior se cierra este primer momento junto con las metodologías, métodos y enfoques que del proyecto para posteriormente ser retomada y aplicada a la práctica docente.

Estas reflexiones iniciales, junto con la experiencia dentro de la práctica generan en mí una preocupación por entender cómo están contruidos los sujetos. A partir de lo cual, en un segundo momento, se desarrolla un análisis de las experiencias vividas dentro del aula, denominado “HISTORIAS DE PEQUEÑOS HÉROES: Pedagogía para superhéroes”. Y finalmente en un tercer momento presento las reflexiones o conclusiones del proyecto a lo que llamo "PLACER EN EL APRENDER: en búsqueda de un ambiente propicio".

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El siguiente proyecto nace en un esfuerzo por auto-reconocerme como futuro docente, para ello inicialmente cuestioné mi lugar, mis gustos, mis experiencias y mi vida, ¿Cómo llegué a estar dónde estoy? ¿Por qué escogí esta carrera y no otra? ¿Por qué mi pasión por el dibujo y cómo este me afecta cada día?, y lo más importante, ¿Qué maestro quiero ser y qué maestro no quiero ser?

A medida que intentaba contestar estas preguntas y en búsqueda de mí reconocimiento, apareció una constante ¿qué soy yo? para responder a la misma abarqué el concepto de sujeto, según el profesor Arias, “el sujeto es un ser histórico, social, cultural, no predeterminado, abierto en construcción y en interacción con los otros”, (2012, p. 45), la cual abrirá el camino para reconocerme como un sujeto construido por el contexto en el que viví. Es por esta razón que iniciaré indagando mi experiencia escolar de forma biográfica-narrativa, evidenciada por las experiencias de mi infancia en el ambiente del aula y sus conflictos, con el fin de entender cómo estas me configuraron a partir del contexto social de la época.

De acuerdo a lo anterior, comenzaré a narrar en el capítulo uno, cómo fue mi experiencia de estudiante en la década de 1990 en Colombia, al sur de Bogotá, en el pequeño Colegio Cooperativo Patio Bonito de la localidad de Kennedy; puedo decir, que las narraciones históricas tejidas en aula se resumían en una época violenta la cual se reflejaba en mí y en cada uno de mis compañeros.

Estas experiencias que se vivían en el ambiente del aula empezaron a mostrar conflictos de una realidad a la cual se tiene que adaptar el sujeto, colocándolo algunas veces como opresor o en otras como oprimido, recordando que el poder tiene diferentes dinámicas y circula según sus propias lógicas, este puede terminar cambiando los papeles y el oprimido terminara siendo un opresor y viceversa. En cualquiera de los casos existió un factor en común: el miedo. Para Freire “el opresor tiene miedo de perder la libertad de oprimir y el oprimido tiene miedo de enfrentarse a la libertad” (2005 p.28,), por lo tanto en ninguno de los dos casos el sujeto estaba libre del miedo.

Estos miedos iban de la mano con cada conflicto y estos a su vez no solo se traducían en actos violentos, sino también en el temor de pasar al frente del tablero, temor a comunicarse con el sexo opuesto, temor a conocer el cuerpo, temor a ir al colegio, entre otros más y sumado a esto, el temor de expresar por no seguir cayendo en el centro de los opresores o quizás dejar ser un opresor, en esta dupla continua del poder, el miedo existe en ser o dejar de ser.

Dentro de esta situación en el aula la jerarquía y poder social era organizada, no por los alumnos más inteligentes o aplicados sino por los más fuertes a través del miedo. Según Carretier, “el miedo es

un estímulo amenazante que contiene dos componentes: el fisiológico y el psicológico, en cualquiera de los casos que se presente el organismo dará una respuesta normal de acuerdo a las condiciones del entorno, poseyendo además un carácter adaptativo del sujeto” (2001 p.56) por lo tanto, el alumno no tiene la fuerza para cambiar su entorno sino que encuentra su rol y se adapta a el.

En las pocas o muchas clases vistas y más recordadas, tengo presente al profesor de biología, un hombre de edad media que ya pintaba canas y no dejaba de hablar de Darwin, con su Teoría de la Evolución de las Especies. Lejos de mis pensamientos, estaba el de comprender qué tan importantes eran estas historias e investigaciones en mi vida y cómo ellas determinaban mi posición dentro del salón, mucho menos entendía cómo Darwin pasaba de libros viejos llenos de dibujos a estructurar los comportamientos sociales de mi salón, mi colegio, mi barrio, mi ciudad y mi país.

Estoy hablando, más allá de las teorías genealógicas de Darwin, estas al trascender a lo social se reinterpretan de una forma equivocada, lo cual llevó a la concepción de una teoría llamada Darwinismo Social, que no tiene nada que ver con lo genealógico en Darwin, pero si con lo excluyente que puede llegar a ser el concepto “el derecho del más fuerte sobre los demás” esta teoría establecida a finales del siglo XIX, que explica como la supervivencia del más apto se plantea desde un mecanismo de evolución social que determina quién domina al otro, creyendo en una selección natural; lo anterior con respecto a lo que ocurre dentro del aula, no es raro pensar que estos imaginarios colectivos y sociales dispusieron a los más “aptos” sobre los más débiles por derecho biológico en todas las escalas sociales. Sin embargo hay que aclarar que la concepción de ¿quién sería el más apto y por qué?, a escalas humanas no se puede definir de igual manera que a escalas animales, por la sencilla razón que la especie humana es racional y sus capacidades no se deberían medir por las diferentes cualidades físicas que les otorgo la naturaleza; lamentablemente, en las vivencias de mi escuela y en las de muchos, el más apto era el que mejor golpeaba, traducido en ágil, rápido, grande y fuerte y las más apta era quien mejor lucía.

Eduardo Galeano en su libro La Escuela del Mundo al Revés cita a Jhon D. Rockefeller para explicar el éxito de sus negocios diciendo: “la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles” al finalizar, él mismo expresa: “más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria” (1998 p.85).

Reflexionando estas vivencias y siendo tan diferentes los caminos de cada sujeto, solo existía una cosa en común, la necesidad de sentirse protegido o de estar mejor. Este sentimiento es innegable en cualquier ser humano, siempre querrá vivir sin miedo y es por esa misma razón que aceptamos el hecho de estar vigilados, queriendo tener un policía en cada esquina o un ejército muy bien armado.

Analizando mis recuerdos empiezo a darme cuenta que mi expresión gráfica nace a partir de la admiración que tengo por las características de los héroes inmersos dentro de los comic y sus diferentes proezas, ofreciéndome una salida al ambiente de un aula conformada a partir de un contexto que detestaba. Entonces, la expresión gráfica inmersa en el dibujo y el comic, configuraron para mí el héroe que para otros se traducía en cercas eléctricas, cámaras, perros y castillos.

Foucault, habla sobre el miedo como mecanismo de control: “cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial” (Conferencia de los Espacios Otros, Brasil, 1967), [por otro lado](#), hoy en día el famoso filo-lingüista [Chomsky](#) habla del miedo generalizado en la cultura norteamericana y porque su obsesión por los zombies, dice; "yo creo que es un reflejo del miedo y la desesperación. Estados Unidos es un país extraordinariamente asustado y en tales circunstancias la gente inventa, a lo mejor como un escape o alivio, relatos en los que suceden cosas terribles (...) estamos a punto de enfrentar la destrucción por parte de algún terrible enemigo y en el último momento somos salvados por un superhéroe o una súper arma” y termina expresando de forma irónica "tenemos que tener armas para protegernos de las Naciones Unidas, el Gobierno Federal, los extranjeros y los zombis, supongo" (2014, párr. 1,2)

En lugar de zombies, nuestros temores en Colombia son muy diferentes, tenemos miedo de seguir con la guerra pero también de acabar con ella, miedo de tener quien nos vigile o de no tener quien nos cuide, miedo de perder nuestro trabajo o miedo por no hacer los trabajos, miedo de perder nuestra tierra pero también miedo de no venderla a los extranjeros, miedo de tener pensamientos propios y miedo de no pensar igual al grupo que nos cobija, miedo de tener hambre y estar flaco, miedo de comer mucho y estar gordo, miedo a la lista del colegio, a la lista de la guerra que nos llama para morir, miedo a obedecer pero también miedo a no obedecer, miedo a fracasar, al sistema, al gobierno, al poder pero también miedo a no enfrentarlo, a no intentarlo.

El padre tiene miedo por herencia, el niño tiene miedo por sus padres, el maestro tiene miedo por el sistema, el sistema tiene miedo a no oprimir y el oprimido tiene miedo a no poder vengarse. (Freire, 2005)

La problemática se da cuando noto como la expresión gráfica inmersa en el comic, logró que enfrentara mis propios miedos al empezar a reconocermelo dentro del ambiente que me tocó vivir, y al hacerlo, pude confrontar mis realidades, pero no imagino que sucedería en la construcción de los sujetos si el comic hubiera estado inmerso dentro de los programas educativos de la época, si la clase de arte

hubiera sido un espacio reflexivo en torno a un reconocimiento subjetivo, logrando evidenciar diferentes problemáticas para que sean expresadas y confrontadas.

En este caso, dentro de mi experiencia, fue el comic quien me ofreció ese medio.

Cuando tenía entre 8 a 10 años aquellos trazos sembraron en mí intereses por las ciencias y la composición, más que la clase de matemática y la de geometría, las historias intrínsecas colocaban el bien y el mal más allá de la clase de religión e historia, las hazañas más valientes se encontraban en los héroes que no se regodeaban en su grandeza pero si movidos por la amistad, el amor, la compasión y el trabajo en equipo más que la clase de ética. Así El Capitán Planeta me dio el respeto por la vida y la naturaleza, Hulk me demostró que los brabucones también tienen alma, Batman que la disciplina y el conocimiento es el mejor poder de todos y por ultimo mis humildes pero no ingenuos personajes me hicieron reconocer que tengo el poder de cambiar el mundo para mejor.

Para Berger “un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto recordado o imaginado” (2005, p 45). Imaginemos que cada suceso es una especie de pantallazo en nuestra cabeza, que somos capaces de dibujar a través del tiempo, que tendremos una historia que contar, la cual tendrá su valor agregado en cada trazo de sentimientos dentro de nosotros. El comic en resumen es la posibilidad que tenemos para contar historias, las cuales se complementan con imágenes y letras, colocando al desnudo lo que compone nuestro ser “porque el dibujo siempre se remite a un objeto o a una experiencia vivida y nunca se concibe dentro la cabeza del sujeto como un nada” (Luquet, 1927, p. 20)

El dibujar para crear mis historias y comics, me permitió desfragmentar el mundo, palparlo y saborearlo de forma dulce o amarga, desarrollando un reconocimiento subjetivo a pesar de no ser consciente de ello en la época. En ese punto, descubrí mi interés por ellos y noté que sus historias me envolvieron de forma tal que me sacaron de una realidad que no me hacía feliz pero que consideraba natural y por tanto creía que no se podía cambiar, pero fue sorpresa, el revelar que a medida que se experimentaba si se podían transformar las realidades.. El camino de dicha transformación se encuentra en Pedagogía para Superhéroes.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo propiciar procesos de reconocimiento subjetivo en un grupo de estudiantes del Colegio Pablo de Tarso mediante el análisis e incorporación de los elementos constitutivos del comic?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proceso de reconocimiento subjetivo por medio del análisis e incorporación de los elementos constitutivos en los estudiantes del Colegio Pablo de Tarso del grupo 301, jornada mañana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Llevar a cabo un proceso de análisis basado en la reconstrucción de la experiencia escolar propia del maestro – investigador, mediante la observación del contexto social y el reconocimiento que se dio a través del comic.
2. Analizar los procesos de elaboración de un comic evidenciando elementos alusivos al reconocimiento subjetivo de los estudiantes del grupo 301.

MARCO METODOLÓGICO

Para entender los fenómenos que ocurren dentro de la escuela y cómo afectan a los sujetos en su construcción, es necesario indagar sobre sus modos de ver y percibir su entorno, dichas experiencias se dan a través de distintas narrativas que permiten conocer la escuela desde adentro, su funcionamiento diario, sus elementos, entre otros. Esta modalidad se conoce como biográfico-narrativa, ya que amplía el conocimiento sobre lo que sucede en el mundo escolar a través de narraciones que testifican la vida de sus protagonistas que son una mirada personal e íntima del proceso de construcción de cada uno. Según Orner (2000) los relatos de la vida en la escuela permiten conocer algunos de los instrumentos utilizados en el proceso de dominación que se ejerce sobre los diferentes grupos marginados. Se trata de una indagación que sustenta desde la experiencia personal y la de otros, un afanoso intento por ampliar la comprensión de los fenómenos educativos.

En este sentido los autores Bolívar y Domingo (2006), dicen: la investigación biográfica narrativa responde a las actuales necesidades postmodernas que actúan en contraposición del racionalismo ilustrado, es decir un método que busca una verdad absoluta a través de la ciencia exacta. Lo biográfico narrativo entonces, rescata una investigación cualitativa y abierta a lo subjetivo como método de investigación.

Aceves resalta que, “En este contexto, la investigación biográfico-narrativa emerge como una potente herramienta, especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de los significados, del saber práctico y de las claves cotidianas presentes en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural” (1994, p. 33)

Por ello, Pedagogía para Superhéroes **desarrollará** un análisis narrativo que empieza por una recolección de datos llamada historia oral y anales, y crónicas las cuales constan de una historia personal y profesional narrada por el docente-investigador en relación con sus contextos sociales, familiares y escolares. En el segundo término, **construir** desde anales de vida o partes de ella líneas esquemáticas de los principales hechos, acontecimientos, incidentes críticos que son divididos por segmentos y son concatenados para darles un sentido, que se encontrará presente en: “MÁS ALLÁ DEL DIARIO DE RORSCHACH: Recuerdos escolares de Daniel Rayo”. Para Kelchtermans se analiza la estructura de la historia del maestro-investigador para ser clasificada, comparada y sintetizada por medio de análisis de contenido que se da forma crono-topográfica de tiempos y espacios diacrónicamente ordenados contrastando y consensuando durante la narrativa lo que dará lugar a un perfil biográfico.

Para la práctica pedagógica se utilizará como herramienta de recolección de datos el diario, el cual contará la vida en el aula, registrando observaciones, analizando experiencias e interpretando sus prácticas en el tiempo, esto se encontrará presente en: "HISTORIAS DE PEQUEÑOS HÉROES: pedagogía para superhéroes". Por consiguiente su análisis será de tipo horizontal, el cual compara los relatos de vida en el aula para encontrar patrones concurrentes, temas comunes, regularidades, solapamientos o divergencias a partir de un análisis temático. Según Rosenthal se estudian los aspectos narrados según el significado que le otorga el investigador. Finalmente se presentan las reflexiones o conclusiones del proyecto en: "PLACER EN EL APRENDER: en búsqueda de un ambiente propicio"

El proyecto Pedagogía para Superhéroes, se fundamentará principalmente en los siguientes autores que hablan según las temáticas: La subjetividad: Ortiz Ocaña, Maturana, y Amengual; Reconocimiento: Goli; Las estructuras que construyen al sujeto: Rogger Trigg; La imaginación. La pluma y la espada: Rogger Callois y Gaston bachelard; El Símbolo: Raimon Panikkar; El dibujo: Castillo Rojas y Díaz Arnale; El Miedo: Ross Vasta; Arquetipo: Carl Gustav Jung.; El poder: Avila Fuen-mayor; Cuerpo y espacio; María Acaso, M. Foucault; El Dialogo: Paulo Freire. Y pese a que estos no estén íntimamente relacionados uno con el otro o por el mismo pensamiento teórico o línea de enfoque son la manera que el maestro-investigador utilizo para comprender y ser articulados según la necesidad de cada concepto.

JUSTIFICACIÓN

El concepto de primera escuela, la citó Jean Comenius hacia 1500, pero esta no era de piedra ni madera si no de leche tibia, carne y hueso. En la primera etapa del ser humano es la madre quien guía, celebra y corrige con sabiduría las acciones del aprendizaje, por ende la ausencia de la voz activa de la madre en el sujeto produce ansiedad e inseguridades.

Para Piaget esta primera etapa del sujeto está llena de vínculos afectivos arrullado por sus más cercanos; madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, en resumen la familia, que contienen los ingredientes importantes que serán la base del desarrollo intelectual, afectivo y emocional a través de los diferentes diálogos que recibe; los cariños, las atenciones, las experiencias sensoriales y las voces activas en cada uno de ellos.

El sujeto es construido en la interacción con los otros por ello traigo a colación estos autores de épocas y contextos diferentes que ponen a la madre y luego a la familia como primeras instituciones de formación, por lo tanto la ausencia de estas son el nacimiento de temores, inseguridades y una pérdida de conexión con el sujeto.

Los cuentos, por nombrar algunos fantásticos, El país de Nunca Jamás, Los tres cerditos y los felices eternamente, junto con los cariños y los tiernos juegos de padres a hijos han perdido su fuerza en los hogares actuales, la producción ha hecho del tiempo un valor que no se desperdicia. Por lo mismo los niños han ido perdiendo la compañía de las primeras voces que los alimentan en su construcción, están inmersos en el calor de pantallas inertes que envuelven su mirada en colores y contenidos pensados para la sociedad de masas, ya que sus experiencias sensoriales pasaron del juego de la pelota, de babosear los objetos, de moldear la gelatina y de pasar la comida entre sus dedos a mundos virtuales de videos juegos y una televisión inmersa en Reality shows, noticias y novelas que se lucran de la violencia y el amarillismo configurando seres obesos, inmersos en la pereza, lleno de temores, incapaces de socializar sanamente y por ende cada día más **alejados los unos de los otros**.

A medida que crece el sujeto es enviado a la escuela y los padres que ya muy poco tienen tiempo para guiarlo depositan sus esperanzas en las aulas esforzadas por moldear cuadernos llenos de letras redondas, definidas y marchando una tras otra en una cadencia mecánica y **macabra de repetición que no da cabida a la experimentación sino a la obediencia ciega**, se memoriza la historia con reglas, fechas y medidas, los colores se vuelven finitos para no salirse de la raya y en biología los cultivos son paisajes imaginarios y fantásticos, en donde las naranjas, la leche y la carne para muchos niños se dan dentro de

la nevera, al tiempo que [la ética y los valores](#) se conocen en muchos casos a través de las voces de maestros que a duras penas se interesan por la diversidad, individualidad y problemáticas de sus alumnos. Esta escuela inmersa en una lógica de orden y obediencia no contiene un ideal de construcción subjetiva del individuo sino el afán por formar sujetos que sean elementos objetivos del sistema, como dice Jhon Taylor Gatto “la verdad es que las escuelas no enseñan nada salvo como obedecer órdenes” (1990).

En este orden de ideas, es aquí donde el comic es pertinente en el rescate de las subjetividades; porque su base es el dibujo y este a partir del ejercicio del trazo coloca al sujeto en constante descubrimiento del mundo objetivo para luego ser interpretado de forma subjetiva, es decir, dibujar genera conocimiento de una realidad existente o no, lo que permite un desarrollo individual y sensible [del sujeto en relación con el objeto que observa y estudia detenidamente; para luego, a partir de su imaginación reinterpretar dicho objeto desde su capacidad subjetiva.](#)

Lo anterior junto con la palabra inmersa en las historias son herramientas de expresión de las sensibilidades y las realidades; por lo cual, a través del comic se puede establecer, fortalecer o reconfigurar las múltiples relaciones en sus diferentes ambientes: familiar, social y escolar, [recordando que la relación familiar o primera escuela se ha ido perdiendo por múltiples motivos; uno de ellos, el poco tiempo que tienen y dedican los padres a sus hijos dejándolos expuestos a una construcción mediada por otros escenarios sociales, lo cual desencadena problemáticas en lo social y lo escolar. Por lo tanto, el comic](#) mediante características que encierran la literatura, la imagen y otras formas cargadas de simbologías concebidas en la imaginación tanto; como para él que las crea, como para él que las observa, [hacen del comic](#) y su proceso de creación una forma particular y divertida para narrar y manifestar sentimientos, generar reconocimientos, potenciar su imaginación y por supuesto fortalecer su capacidad para reconocerse.

De igual forma, el proceso de construcción del comic desarrolla intereses por su plasticidad, al acoplar diferentes temáticas y áreas del conocimiento generando gusto y curiosidad, junto con su proceso permite al sujeto tener experiencias plástico-visuales en el contacto de sus sentidos con diferentes materiales, es decir; Pedagogía para Superhéroes, proporciona a través de la elaboración del comic un proceso de reconocimiento subjetivo que desencadena cambios significativos y duraderos en la vida del estudiante.

Pedagogía para superhéroes es una propuesta que se basa en la exploración artístico-visual, y los procesos de elaboración del comic que no se plantean desde la enseñanza técnica, por lo cual el maestro-

investigador no pretende formar expertos en arte o en técnicas de dibujo y comics, pero si ofrecer un espacio de experimentación libre y espontánea en donde el ensayo y el error son bienvenidos en la formación de sujetos en su reconocimiento subjetivo. Por lo tanto, el proyecto ofrece a la educación artística visual y a los docentes en formación un espacio de reflexión en torno a cómo esta configurada la escuela, cuáles son las dinámicas que ofrece en relación con la educación artística, cómo se puede reconfigurar dichas dinámicas a través de la experiencia, pensar que tipo de docentes queremos ser, por qué o para qué se enseña educación artística visual, entre muchas cosas más.

Para solucionar lo anterior, el maestro investigador formuló estrategias en la planeación curricular, es decir las temáticas a resolver en cada sesión de la práctica pedagógica. Estas nacieron a partir de la experiencia en la vida escolar y los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera del investigador.

Ya en el Pablo de Tarso, los contextos que configuraron al docente y a los sujetos tienen diferentes variables como, el barrio, las instalaciones, las clases sociales, entre otros, pero que se encuentran en un mismo ámbito “Colombia, un país inmerso en un contexto violento” por lo tanto, el eje principal en Pedagogía para Superhéroes es la experiencia de los individuos, iniciando con la del maestro investigador, la cual se sustenta para formular la planeación curricular, experiencia individual que hace reflejo a lo social.

Para Ferrarotti, explicando la autonomía del método biográfico dice: “un hombre no es nunca un individuo: un término mejor sería el de un universal singular; al haber sido totalizado, y por tanto universalizado por su época, la retotaliza al reproducirse a sí mismo dentro de ella como una singularidad (...) cada uno de los individuos no totaliza directamente la sociedad entera. La totaliza por la mediación de su contexto social inmediato, de los grupos pequeños de los que forma parte; pero estos grupos son a su vez, agentes sociales activos que totalizan su contexto, de manera similar, la sociedad totaliza a cada individuo específico” (1993 p. 125).

En otras palabras, el sujeto que se reconoce como comunidad, es el reflejo de una sociedad y se hace evidente en la totalización de las narrativas biográficas de cada individuo, que son sus experiencias. Ferrarotti lo expone al decir: “cada uno de los individuos hace una interpretación particular de él a partir de su propia perspectiva; cada uno constituye un sentido del yo sobre la base de su lectura propia del grupo del que es miembro (...) por tanto, se revela a sí mismo como una mediación fundamental entre lo social y lo individual”. (1993 p. 126).

MARCO CONCEPTUAL

1. EN BUSCA DE UNA CONSTRUCCIÓN DE HÉROES

1.1 La subjetividad: una relación objetivo subjetivo

Para comprender el concepto de subjetividad hay que explorar dos conceptos que la constituyen por lo cual se analiza lo **subjetivo** junto con lo **objetivo** elementos que se hacen necesarios porque no pueden existir de forma separada.

Dichos conceptos que para ser explicados hay que hacerlo en la medida que su opuesto lo permite porque, es como tratar de explicar la luz y la oscuridad o lo bello de lo feo de forma separada.

Por su definición, “objetividad es todo aquello lo que supone hace un observador, lo subjetivo por el contrario es aquello supone ocurre dentro del observador entendido que de alguna manera la interioridad del observador es paralela con su exterioridad” (Ortiz Ocaña y Maturana, 2002 p. 90)

Es decir, lo objetivo va íntimamente relacionado con lo subjetivo ya que uno es el complemento del otro y no su opuesto, la subjetividad se da por medio del observador a partir de sus experiencias subjetivas que se convierten en una realidad objetiva a través del lenguaje.

Desde la teoría del conocimiento lo objetivo y subjetivo se presentan como un problema al tratar de comprender qué es realmente el saber, cómo se obtiene dicho saber y cómo estar seguro si ese saber es verdadero, entre otras. Si entendemos lo subjetivo como aquello que es perceptible por el sujeto, lo que puede percibir o no en su mente, entonces **lo objetivo sería simplemente una construcción desde la subjetividad**, pero cómo estar seguros de lo qué es el saber real, si en todo momento se construye desde lo subjetivo. En Pedagogía para Superhéroes no se pretende caer en la discusión de qué es lo real, asertivo o verídico del conocimiento, pero si, tener en cuenta que dichos conceptos, objetivo y subjetivo, nacen desde la epistemología y trasciende a escenarios sociales que a través del tiempo han venido configurando la escuela.

En ambos casos se pasa de lo subjetivo a lo objetivo a través del verbo “la comunicación del ser humano con las demás personas y con él mismo configura la realidad que observamos, que sólo existe en el lenguaje humano. La palabra le da vida a la realidad, el observador configura, es decir crea, lo observado” (2002 p. 90). En este punto Ortiz dice “los seres humanos siempre observamos lo que nos sugieren que observemos, lo que estamos acostumbrados a observar o lo que esperamos observar y de esta manera, realmente no conocemos si lo que estamos observando es o no un producto derivado de nosotros mismos y nuestras creencias, configuraciones culturales y sugerencias aceptadas” (p. 98).

Existen momentos que marcan a la sociedad ya sea en la historia, economía, cultura y política, creando un cambio en la forma de observar, las vivencias adquirieron nuevos significados positivos o negativos acoplándose a ideas, saberes, conocimientos, experiencias, emociones y afectos diferentes que terminan por construir a un sujeto que asimila normas, valores, creencias, lenguajes y formas diferentes de captar el mundo, como lo ha sido el arte, la música, el teatro, la poesía y la danza, entre otros, generando nuevos sentidos de vida relacionados con la multiculturalidad, industrialización y economía, forjando lo que llamamos edades (edad antigua, media, moderna, posmoderna).

Es decir **la subjetividad** es una construcción mediada por las experiencias sociales que configuran al sujeto, esas experiencias se dan por diferentes ambientes o contextos; el sujeto es un ser histórico y social, totalmente moldeable en su construcción.

El presente proyecto no busca en ningún momento explorar lo objetivo, sin embargo, dicho concepto al estar intrínsecamente relacionado con lo subjetivo, no puede ser separado por tal razón se presentan muchos ejemplos que están en continuo contrástate, no para defender una posición de objetividad sino para entender mejor la dinámicas de la subjetividad.

1.2 Reconocimiento.

Uno de los primeros pasos en esa construcción del sujeto es el reconocimiento, reconocer ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo estoy construido? ¿Quién me construye? ¿Qué lugar, tiempo y cultura me construyen? ¿Qué instituciones construyeron al que me construye?, ¿Qué instituciones me construyen? y ¿Cuáles son sus ideales de construcción?

Por ello, Goli resalta que el auto concepto es decir, el auto reconocimiento “es un componente nuclear de la personalidad. Un auto concepto positivo está en la base del buen funcionamiento personal, social y profesional. Es una meta deseable que debería figurar entre los objetivos de la acción educadora de padres y profesores” (1998 p. 55).

Dentro de Pedagogía para Superhéroes se irán configurando diferentes ejercicios de reconocimiento. Al inicio se hace una narración histórica, que es un ejercicio de reconocimiento a partir de la memoria del maestro-investigador. Se dice que para un auto-reconocimiento es necesario conocer los defectos y cualidades que se poseen con el fin de comprender estados de ánimo, las consecuencias que traen y cómo se puede tomar control de las mismas.

En algunos casos esto no es fácil comprender, ya que se puede tener varios sentimientos a la vez, se mezcla el miedo, el odio, la felicidad y muchas emociones que se tienen dentro.

Cuando se logra el autoreconocimiento se es capaz de conocer a los otros en sus comportamientos y aptitudes, pero es necesario resaltar que las emociones que nacen **en lo subjetivo, influyen en lo social**, al exponerse **a través del lenguaje**, si se es aceptado con ciertos tipos de conducta o si simplemente se excluye por que no se ajusta al modelo social que maneja el entorno en que se desarrolla.

Pero la cuestión es, realmente sabemos quiénes somos y sabemos cómo tomar el control de mil **sentimientos** en un momento determinado, esto junto con la evasión a las sensaciones y emociones da surgimiento a las dificultades en el entorno social además de que se cree que no son acordes a la imagen que se tiene de sí mismo. Aceptar, recibir y conocer las emociones da control, deja enseñanzas y se previene de no caer en las mismas, que al evadirse por lo general crean un alejamiento de la realidad.

Todo lo anterior desenvuelve una inteligencia emocional que desarrolla otras aptitudes y un mejor entendimiento hacia los comportamientos que tienen otros, resaltando los valores, las necesidades interpersonales, la disposición al cambio, el liderazgo, la motivación, el ser más crítico y cómo pueden dar solución a sus problemáticas.

Según Goleman la “Conciencia de uno mismo, es la atención continua a los propios estados internos. Esa conciencia auto reflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluía las emociones” (p. 34)

Resalta además que “ser consiente de uno mismo, en suma, es estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos (...) o en el caso de una conciencia más restringida de uno mismo, el pensamiento fugaz de que no debería pensar en estas cosas” (p. 35)

Además hace mención a Rosenberg quien mezcla el auto concepto con el autoestima, quien dice que “los dominios posibles del sí mismos se distribuyen en tres zonas o regiones del auto concepto: (a) cómo el individuo se ve así mismo; (b) cómo le gustaría verse; y (c) cómo se muestra o desea mostrarse a los otros” (p. 57)

En el fragmento anterior se denota la autoestima y el cómo esa persona logrará tener esa imagen deseada, adquiriendo comportamientos diferentes a los propios, fantaseando con lo que se quiere ser, con las aspiraciones que se quieren tener, el proyecto de vida y el modelo de persona que se aspira tener, comparándose constantemente con lo que es en el momento y puede llegar a ser, surgiendo la satisfacción o insatisfacción de su auto conocimiento.

Es aquí donde surgen los estereotipos, una figura a quien seguir o a quien parecerse, si quiere ser igual al padre o la madre, a una amiga o el modelo de persona perfecta que muestran los medios de comunicación, apropiándose de comportamientos iguales o similares a los de su ejemplo a seguir, en

otras palabras el sujeto, se construye al reconocerse, verse subjetivamente pero al tiempo al compararse con otros y en esa media aparecen y se desenvuelven las diferentes estructuras que lo construyen.

2. Las estructuras que construyen el sujeto

Cuando hablo de héroes en el campo de la educación puedo generar en muchos una idea fantasiosa y poética dentro la pedagogía, cuando desde mi experiencia he visualizado al maestro como héroe, antihéroe y villano según sea el caso, lugar y momento de la historia. Y es esa misma historia la que empieza a configurar una reflexión del papel que tiene el maestro en este contexto y por supuesto el papel que yo tendré como maestro. Es así, que recordando las primeras palabras expuestas en este trabajo, se ha dedicado unas cuantas líneas de mi pasado escolar, mi infancia, relato que ha expuesto una primera idea de mi construcción como sujeto y el cómo me influenció para preguntarme, ¿quién soy y qué estoy haciendo? una cuestión que no solo me atañe a mí, pues, “nos demos cuenta o no, todos tenemos que vivir de acuerdo a unos supuestos sobre qué tipo de personas somos y con qué tipo de personas nos relacionamos en la vida diaria”. (Trigg, 2001, p. 7).

A partir de la analogía de Roger Trigg, quien se toma la tarea de confrontar un conjunto de historiadores, filósofos, biólogos, psicólogos, sociólogos entre otros, presentes en diferentes momentos de la historia, han impregnado sus reflexiones al rededor del tema, quiénes pensamos, qué somos al definir qué; “el conflicto de ver al ser humano entre un conjunto de genes, carente de finalidad alguna, y verle como la creación especial de un Dios amoroso es la versión moderna entre un eterno debate entre filósofos” (p.11).

¿Qué somos?, para tratar de contestar esta pregunta Trigg analiza un compilado de filósofos quienes a través del tiempo han tratado de responderla, como Platón, Kant, Aristóteles y Santo Tomas de Aquino y Darwin.

En resumen, para Trigg, el sujeto es una construcción a partir de la razón, y esta se vincula desde lo emocional, lo político y lo moral. Pero hoy en día, algunas teorías filosóficas dan cuenta de cómo la razón ya no es suficiente para controlar y responder lo qué somos y estamos construyéndonos a la merced de diferentes flancos como un barquito en el vaivén de un océano de fuerzas sociales y psicológicas, en donde ya no somos conscientes de nuestra propia naturaleza, porque, “yo” soy como resultado, de mis genes, de mi sociedad, de mis primeras experiencias o de una combinación de todas esas cosas – “yo” no tengo una existencia separada de todas las influencias que han estado operando en mí, configurándome, moldeándome. (Trigg, 2001).

2.1 Las diferentes influencias que construyen el sujeto.

¿Cuáles son esas fuerzas que influyen el ser, qué lo configura y qué lo moldea?, si hablamos desde lo biológico son las condiciones del hábitat las que configuran nuestras cualidades físicas para adaptarnos y sobrevivir, pero el hecho de que seamos dueños de la razón, nos hace trascender más allá de lo biológico a una naturaleza social, lo cual también influye en la configuración no solo del sujeto, sino que además del tipo de sociedad.

El concepto del ser humano es definido por Aristóteles como un *animal social*, del mismo modo también político por naturaleza, ya que su fuerza se traduce en reproducción y conservación, lo que lo lleva a vivir unido en familia, aldea y finalmente en ciudad-estado, “animal cívico”. “El individuo no puede existir por sí solo” Aristóteles. “No hay ninguna esencia en el ser humano, el hombre y la mujer son seres históricos, no predeterminados, abiertos en construcción, en interacción con nosotros y el medio que los rodea” (Trigg, p. 43). Por ende si el hombre es un ser social y político, también es un ser histórico, si se construye el humano como ser social e histórico, podemos tener un foco para empezar a *contextualizar* los sujetos dentro del aula, empezar a conocerlos y descubrir esos fenómenos sociales que los construyen, configuran y moldean. Es decir, no podemos hablar del sujeto ni de la construcción del sujeto sin relacionarlo a una época y a un lugar, en donde se desarrollan fenómenos sociales específicos que dicho en otras palabras son contextos sociales, ambientes urbanos, escolares y familiares.

Lo anterior forma el hilo conductor en donde el sujeto es un ser histórico que se hace visible a través de un ejercicio narrativo lleno de anécdotas y recuerdos. (Rivas, Hernández, Sancho, Nuñez, 2012) trayendo a colación uno de los postulados de José Saramago, explica qué al ser sociales, la historia se construye como una forma de narrar quienes somos aquí y ahora, fruto de nuestra experiencia, construida en la relación y el dialogo con los otros.

3. La imaginación: la pluma y la espada

3.1 De la imaginación individual al beneficio social.

La construcción del sujeto no solo se dio desde lo biológico, social e histórico, se da también desde lo psicológico, pero antes **de llegar a hablar de la psicología con Jung o Freud** y sus arquetipos se establecerá una conexión entre dicho sujeto y su imaginación, la cual está ligada estrechamente con el miedo, la supervivencia y los complejos, temas que son apenas nombrados atrás, pero que están atravesando en todo momento.

Antes de existir cualquier método de investigación que ayudara a comprobar hechos o fenómenos naturales indispensables para la supervivencia, el hombre desarrolló la habilidad de encontrar patrones y para ello hizo en un principio uso de la *imaginación*, esta herramienta unida con la observación y el análisis de señales impresas en el hábitat circundante, le permitió por ejemplo, desarrollar mapas estelares que además de inspirar las mitologías ayudan a la navegación, la lectura de las estaciones y con ello los patrones de migración de animales o las épocas para sembrar y cosechar.

La imaginación entonces, no solo es un asunto personal e individual sino que en este sentido trasciende a lo social, Rogger Callois en su libro *El Mito y El Hombre* (1993) acuña el término de *imaginación maravillosa* al hablar de la importancia del sueño en relación con la vida diaria pretendiendo unir lo supuestamente irracional con la ciencia, puesto en otras palabras, la observación analítica con la imaginación, para obtener un resultado que beneficia a la especie humana.

Para comprender mejor, Caillois hace un encuentro con Gaston Bachelard, quien estudió el psiquismo humano dividiéndolo en dos polos; ciencia y poesía siendo lo segundo la imaginación, ayudando a crear una nueva visión de una ciencia más abierta y comprensiva, que iba en contraposición del proyecto ilustrado el cual había separado, según los surrealistas, la ciencia del arte, la razón de la imaginación y la poesía de la lógica. (Caillois y Bachelard 1990, p. 65)

La imaginación entonces se da en la psiquis humana y es una forma de intuición sensible e intangible descrita por Callois y Bachelard como lo *poético*, que llega a trascender a lo social cuando está se vuelve relevante en la manera que investigamos y buscamos entender el mundo unido al método riguroso y sistemático, logrando abrir marcos intelectuales más amplios.

Dentro del proyecto este elemento de la imaginación, permite ampliar las perspectivas de lo que es el ser humano en su construcción subjetiva, pues empieza a concatenar lo psicológico del hombre en Bachelard, con su construcción, social, histórica y biológica de forma científica y a la vez poética en Caillois, colocando en gran importancia elementos como la imagen y los relatos.

3.2 ¿Cómo imagina el sujeto?

Bachelard descubre el carácter cognitivo de la imaginación, esto es un principio fundamental que da a conocer cómo es la construcción **del sujeto**, el contexto y su vida. Somos seres libres porque la imaginación así no lo permite al alejarse del comportamiento mecánico del instinto. Según Caillois, (1990) el hombre se niega a obedecer la sugestión orgánica inmersa en el instinto, en otras palabras, el hombre imagina, poetiza y mitologiza y al hacerlo se revela en contra y a la vez se armoniza con la

naturaleza, caso opuesto con el animal y su instinto ciego. La imaginación es subjetiva en el hombre pero es objetiva al contener un elemento cognitivo que lleva al hombre a interpretar, configurar y planear su destino y acciones.

En este sentido debemos acercarnos a las manifestaciones de la imaginación, actividades del hombre divididas por Roger Caillois, en el sueño, el mito, lo sagrado y el arte, las cuales se construyen por el sujeto a partir del uso *simbólico*. El hombre no crea imágenes desordenadas ni caóticas de su realidad, por lo contrario, según Bachelard, son imágenes ordenadas que dan cuenta de patrones y “estructuras coherentes de imágenes primordiales, fundamentales en la vida del hombre” (1990, p.74)

Estos patrones y estructuras incubados en las manifestaciones de la imaginación son importantes dentro del proyecto, porque abren el camino a la lectura e interpretación de cómo se construye el individuo desde los diferentes aspectos que hemos acuñado con anterioridad al tener un origen de construcción *simbólico*, es decir, el símbolo, entabla un lenguaje que no es inherente entre el maestro y el alumno, porque ambos pertenecen a la misma humanidad permitiendo un entendimiento mutuo.

3.3 El símbolo: una herramienta cultural para la construcción del sujeto.

La razón, nos lleva de alguna o de otra forma a conocer qué es y cómo se configura el ser, pero no nos lleva a ser el ser. La cuestión entonces no se trata de *pensar/ser* sino de *ser/hablar* el objetivo entonces del pensamiento no es descubrir ¿qué es el ser? nada más, sino que este ser se difunda, hable, cuestione, se exprese, se vacíe y vuelva se llene. El símbolo entonces es el verbo, pero no es lo que *relaciona*, es la propia *relación*.

En primera instancia este no existe de forma *objetiva* sino *subjetiva*, para Raimon Panikkar, (1994) el símbolo no puede encasillar todo dentro de lo subjetivo, pues el símbolo no se constituye solamente por lo que yo vivo interiormente, porque como individuo yo no soy dueño del símbolo y no tengo voluntad sobre él. “La eucaristía no es el capricho de unos pocos”, “el símbolo tampoco es independiente de la fe que se tiene en él, porque no es objetivo, pero tampoco posee una independencia en sí mismo porque tampoco es subjetivo. Ni siquiera subjetivo/objetivo a la vez: trasciende esta dicotomía” Raimon Panikkar. (K. Kerinyi, E. Neuman, G. Schole, y J. Hillman, 1994, p. 389)

Desde el logos, el símbolo es lo que construye la última parte que forma la realidad, es decir, existen conceptos dentro de una civilización, pero estos se configuran de acuerdo a cada civilización, es así que un sujeto en la edad media entiende conceptos de su época, *por ejemplo, el concepto de “infancia” es un término que aparece en el modernismo y no puede ser entendido de la misma forma en la edad media*. Para entender conceptos es necesario explicaciones ulteriores y también algo que pueda ser de

fundamento a la explicación, en cambio el símbolo no necesita ninguna interpretación, este se concibe más allá del concepto sin necesidad de una hermenéutica y si hiciera falta una explicación del símbolo este automáticamente dejaría de serlo. Sin embargo, al cuestionar el símbolo como algo universal este de alguna manera deja de serlo al encontrarse en diferentes culturas, por ejemplo: la cruz al ser un símbolo universal del cristianismo, dejaría de serlo al encontrarse en otra religión. Para dar solución a dicha contracción del símbolo, dentro de Pedagogía para Superhéroes este funciona, al entender que tanto el docente como los sujetos hacen parte del mismo contexto social y cultural por lo tanto, los sujetos al estar en todo momento codificando, dichos pueden ser interpretados.

“cuando empezamos a buscar prueba de la existencia de Dios, Dios se vuelve un concepto tal vez probable o improbable pero deja de ser un símbolo vivo”. (K. Kerényi et. L 1994, p. 391)

Cassirer, fue quien expuso al hombre como ser simbólico. El símbolo como una forma de lenguaje puramente humano del *sentido*, lo que significa para Cassirer el sentido; es conciencia y esta encierra un “yo”.

Vischer en su Teoría Estética y Hertz en la mecánica y física, “sostienen, que lo que la mente puede conocer depende de los símbolos que crea” (2010, p.75) Cassirer, estudia en un principio estos campos de la ciencia, inclusive el arte y las teorías de Einstein, extendiendo este principio para encontrar cómo los modelos científicos permiten separar la mente de la percepción de los sentidos, es decir; no poder percibir fenómenos pero entender que existen para construir conceptos físicos que se encubran en la ficción (imaginación), como el espacio, el tiempo, la masa, los neutrinos, etc., lo cual permite a la mente dominar el mundo y dar orden a un universo objetivo.

Según Cassirer, “también la función que cumplen las palabras del lenguaje *-logos-* son unos instrumentos del espíritu en virtud de los cuales progresamos pasando del mundo de las meras sensaciones al de la intuición y la representación. Y lo que acontece con los conceptos físicos y las palabras, sucede también con las demás formas simbólicas: con el mito, el arte, etc.” (2010, p.76)

El símbolo no coloca ante mis ojos un objeto literal; una piedra es una piedra, sino un nuevo significado dentro del ámbito de la experiencia, tanto la mía como la del alumno y por supuesto en una experiencia colectiva de la humanidad. Al tener el símbolo una función universalizada, representa un conjunto de significados que se leen y se interpretan en un esfuerzo por conocer cómo es la construcción del sujeto.

4. El dibujo: líneas de carne y hueso

4.1 Un salto de la imaginación a la imagen - dibujo.

Castillo Rojas, (1990) analiza la obra *La Imaginación Creadora de Gastón Bachelard*, donde expone la imaginación no como una simple representación pasiva de las imágenes, sino la representación activa de ellas. En tanto en la tradición filosófica, la imaginación es la acción del espíritu al formar imágenes sensibles que son conservadas por la memoria, dicho en otras palabras el espíritu es la razón, el cual recoge y escoge las representaciones que le convienen (imágenes sensibles) para su expresión. Esta sensibilidad dicta sus propias leyes, que al ser asociadas dan como resultado un salto del pensamiento a la imagen.

Por ello, Castillo al analizar la obra *La Imaginación Creadora de Gastón Bachelard*, propone no ver la imaginación como una imagen pasiva, sino como una imagen trascendental, es decir; pasa de una imagen particular a una imagen posible. Para entenderlo, miramos la Teoría del Conocimiento, la imaginación está ligada al pensamiento racional por lo tanto la imagen se concibe desde la percepción (aquello que percibe mis sentidos) sin transformarlo, es decir; una imagen pasiva, ejemplo: representar la realidad de manera objetiva. Caso contrario ocurre con la Teoría de la Estética, en donde la imaginación se concibe como una imagen, producto espontáneo del espíritu humano opuesto al pensamiento racional. Dicho en palabras de Castillo y resaltando a Bachelard, “lo imaginario es, ese poder específico de la conciencia que libera al hombre de las imágenes primeras y perceptivas (...) lo imaginario enfocaría la imaginación esencialmente como una función de la capacidad de lo irreal, donde la imagen se concibe como verdadera síntesis y no como elemento; como acto y no como cosa” (1990, p. 66)

Con lo anterior, si bien tocamos el tema de la imagen dentro de lo que es la imaginación, esa imagen no configura literalmente que es el dibujo, pero es un castillo de naipes que empuja una ficha contra la otra y en el último peldaño se encuentra el dibujo, siendo este la imagen viva y el símbolo tangible de la imaginación.

4.2 ¿Qué es el dibujo en torno a la construcción del sujeto?

Para contestar, es necesario observar un espectro amplio, pues no existe una definición precisa del *dibujo*, porque el término contiene la problemática de estar vinculado a diferentes objetivos dentro de su práctica, es así que para unos, ejemplo, los expertos en historia del arte, el *dibujo* es una herramienta para el desarrollo de otras expresiones gráficas, como la pintura, para otros como Cabanne y Parma, el

dibujo se encuentra en el sentido más tradicional de esta expresión al afirmar que es “la representación gráfica de una imagen trazada a base de líneas y de sombras, sobre una superficie plana y posee como característica primordial el trazo o la línea”. (2010, p.65)

Para desarrollar más la idea, exploremos el pensamiento de Gómez Molina (1995) en donde, define *dibujo* como un concepto inmerso dentro diversas actividades humanas en el intento más esencial de conocimiento, es decir; el dibujo es un gesto que forma una estructura que enlaza todas las actividades primordiales de expresión y construcción que vinculan al conocimiento, las ideas, las cosas y los fenómenos de interpretación.

El dibujo entonces está inmerso en la construcción del sujeto en un sentido práctico en donde a través de el, busca el conocimiento y de aquí la aplicación en la sociedad, por ejemplo, si miramos desapercibidamente nos damos cuenta que el desarrollo de las artes visuales está vinculada con el desarrollo de la industria, por lo tanto es evidente la demanda de profesionales especializados en maquinarias diseñadas para tal fin, pero recordando que el dibujo en esencia se encuentra presente en la formación de estos sujetos y es por esa razón que aún hoy el dibujo se encuentra en los currículos de educación superior. (Carrillo. M., Barco. J. M. y Carrillo. M. A., 2013)

Es así que para Gómez Molina esta disciplina o campo del conocimiento (dibujo) permite comprender al sujeto esquemas de construcción como la perspectiva, las estructuras, el espacio y pensar diferentes estrategias para construir la imagen. Estos esquemas y estructuras es lo que llama Gómez Molina *representaciones* que son imágenes que intentan aprender una realidad existente o no dentro de una exploración práctica ya sea científica, técnica o artística que le dan valores muy concretos vinculados a las categorías de sus conocimientos. Más allá de eso, el dibujo permite un desarrollo individual del sujeto, pues se construye dentro de un campo privilegiado, autónomo de reflexión y de autoconocimiento al explorar los límites de su imaginación, es decir; en conjunto todo esto, “dibujar corresponde a pensar”. (Molina, p 52)

El niño desarrolla el dibujo de forma natural y espontanea sin importar cuál sea el grado de perfección de su trazo, representa objetos y acciones del mundo que lo rodea ya sean imaginadas o reales. Para Díaz Arnale, (1996) *el dibujo se encuentra estrechamente relacionado con la evolución psicológica y física del dibujante* y asegura que es por esta relación que han establecido muchos autores, fases del desarrollo grafico en el niño que pueden ser tanto motriz, cognitivo y psicológico.

Precisamente porque la función gráfica tiene un origen corporal es por lo que en sus primeras manifestaciones refleja la expresión motriz, todavía difusa, del brazo y de la mano. Más tarde, cuando

esta actividad netamente muscular se enriquece con otras manifestaciones activas como son la vida de relación y la afectiva, la función gráfica no es ya el resultado de un deseo de movimiento que produce placer al niño, sino el modo particular de expresar las vivencias corporales y anímicas, de las que se va dando cuenta conforme avanza en el desarrollo de su persona. (Díaz Arnal, 1996, p.25)

García González, (2000) pone en escena la facilidad que tiene el dibujo por incursionar en el interés y gusto del niño, lo convierte en una herramienta para conocer las diferentes etapas que está atravesando el sujeto en su formación, por ejemplo la naturaleza de sus conflictos internos, el grado de inteligencia, el desarrollo psico-corporal y la detección de sus potencialidades.

Para lo cual el dibujo es, un proceso de producción simbólica y su vehículo son las representaciones que nos permite descifrar procesos psicológicos en el desarrollo del niño, a su vez que le permite al niño una expresión sensible y por otro lado, describir y descubrir. [Dibujar construye al sujeto desde lo cognitivo, porque dibujar corresponde a pensar, uno no dibuja sin observar, lo que lleva a analizar y entender cómo están contruidos los objetos y por ende, el sujeto se construye al evolucionar tanto psicológicamente como físicamente.](#)

5. Miedo es una forma de ser construido

El ser humano no nace con miedo, este se aprende a través de distintos estímulos y se hacen evidentes en las diferentes conductas de los sujetos, para Skinner citado por Ross Vasta, en su libro *Psicología Infantil* hace referencia a que las conductas pueden ser respondientes y operantes; para las primeras las conductas respondientes son reflejos que el organismo despliega a partir de estímulos que producen con seguridad una respuesta, esos reflejos se dan de forma bilógica por lo tanto es involuntario; es así que el perro saliva al ofrecerle un pedazo de carne y en el caso de los niños, la acción sería chupar un pezón al acercárselo a la boca, sin embargo en los chicos grandes o adultos estas respuestas involuntarias se dan primero de forma fisiológica, estornudar y parpadear como también de forma emocional, el enfado, el deseo sexual y por supuesto el miedo. (Ross Vasta, 1996)

En el segundo caso de las conductas operantes, las respuestas ya no son involuntarias sino se hacen voluntarias porque están controladas por sus efectos, es decir; las consecuencias que estas respuestas llegan a producir, ejemplo; las experiencias placenteras, un beso, una caricia, comer algo agradable y por lo tanto tienden a repetirse con frecuencia, en efecto sería todo lo opuesto a las desagradables.

Las anteriores conductas y sus reflejos demuestran de alguna forma como aprenden los sujetos, para Skinner existen cuatro formas: la habituación, el condicionamiento respondiente, aprendizaje operante, aprendizaje por observación, pero para entender el miedo solo nos situaremos en el condicionamiento respondiente. En un principio se debe entender que un estímulo incondicional produce una respuesta incondicionada, esto indica que la respuesta incondicionada es un reflejo involuntario a partir de un estímulo previo.

Por lo tanto el condicionamiento respondiente implica conseguir que un estímulo neutro que en un principio no produce ninguna respuesta, adquiera la capacidad de producir una respuesta incondicionada, para lo cual ese estímulo neutro se llamará ahora estímulo condicionado, ejemplo, al llevar a un niño al dentista por primera vez, todos los elementos que existen en la visita, el consultorio, las herramientas, el especialista son un estímulo neutro al no producir ninguna reacción en el sujeto. Luego al ser sometido el sujeto al dolor en su visita, el estímulo neutro pasa a un estímulo incondicionado, luego como efecto el sujeto asocia estos estímulos para dar una respuesta incondicionada, es decir; el miedo.

Al pensar en lo anteriormente dicho, cualquier estímulo produce una respuesta lo que significa para Skinner un aprendizaje, por ello el miedo es una respuesta aprendida a través de lugares, objetos, situaciones entre otros que un principio no presentaban ninguna amenaza o eran neutros; para Carretier “el miedo es un estímulo amenazante que se da de forma fisiológica o psicológica” (Periódico virtual lainformación.com).

Johan B. Watson, habla del miedo como una respuesta incondicionada que puede ser condicionada a una variedad de estímulos comunes, es decir; el miedo así como puede ser aprendido (condicionado) también puede ser desaprendido (contra condicionamiento). La escuela debería ser el lugar donde podamos desaprender. (Ross Vasta, 1996)

El miedo, una emoción que perturba el pensamiento, pero que en realidad es una alarma que hace que los sujetos se alejen de cosas o situaciones que para ellos son un peligro. En muchos casos este, ha causado unión por situaciones adversas que causan un miedo colectivo, sea entre familias, amigos, comunidades o sociedades del mundo, como lo dice Myers, “el miedo nos ayuda para centrarnos en un problema y ensayar estrategias para enfrentarlo” (2006, p.519).

Algunos miedos pueden surgir a través de la observación, es decir; un miedo aprendido y fundamentado por otros. Una persona que le tiene miedo a algo e inculca a otros o a sus hijos este, a través de la enseñanza que da y a su vez por el comportamiento que adquiere frente al mismo, como lo

indica Yánes “el miedo es un mecanismo de la conducta de defensa, un mecanismo cerebral cuya misión es detectar situaciones de peligro para generar respuestas que eleven las probabilidades de sobrevivir” (2008, p.54). El miedo siempre será parte de nuestra vida cotidiana, por ello hay que saber enfrentarlo no evitarlo, aprender de él y al tiempo desaprenderlo.

Dentro de *Pedagogía para Superhéroes* el miedo construye todos los ámbitos desde los contextos sociales hasta cada uno de los sujetos, siendo el maestro-investigador el primer testigo de los efectos del miedo al narrar sus historias y estas al tiempo dan una idea de cómo dicho concepto configuraba los ambientes sociales, para luego de nuevo encontrar el miedo en las experiencias dentro del aula cómo un patrón que se repite, que no se puede ocultar o eliminar de la vida y que único camino que se puede tomar es aprender a enfrentarlo. Este capítulo no pretende cerrar el concepto del miedo, como algo aislado y de forma abrupta, sino tener en cuenta cómo su función configura todo los contenidos del presente texto. Es decir, poco a poco se empieza a entender que es el miedo más allá de la función escrita en este primer apartado, es así que por ejemplo para entender el arquetipo se debe leer, teniendo presente el miedo.

6. En búsqueda del arquetipo, la luz y la oscuridad

A lo largo de estos últimos capítulos se ha tratado de configurar una manera de comprender cómo se construye el sujeto, iniciando por su construcción histórica y luego cultural, evidenciada con el símbolo y ahora es eso mismo lo que nos lleva a explorarlo desde una perspectiva psicológica.

Este interés nace para descubrir los miedos y conflictos inmersos en cada uno de los sujetos; el más importante de ellos hasta este punto es el símbolo y todo lo que el significa alrededor del dibujo, esto da un inicio a escudriñar qué es el arquetipo y cómo se entrelaza con este concepto.

Antes que nada hay que entender que los individuos pueden tener la voluntad de expresar sentimientos, dolores, pasiones, intereses, gustos etc., al momento de ser conscientes de dichas emociones. Esta característica sería de gran beneficio para el maestro-investigador en la tarea de reconocer al alumno, el problema radica en dos partes; por un lado los sujetos muchas veces no están dispuestos a decir o expresar lo que sienten y en segundo lugar, el consciente es limitado pues es solo la capa superficial de la mente.

Debido a ese limitante volteamos la mirada para centrarnos en algo más profundo, el inconsciente que según Josef Brever, se expresa de forma simbólica al ser reconocido en síntomas neuróticos,

histerias, dolores y conductas anormales de la misma forma que lo hacen los sueños. La diferencia radica por un lado, en que los sueños son imágenes simbólicas que al ser relatados por el sujeto revelan las dolencias más profundas que solo viven en el subconsciente lo que llamo Freud como “asociación libre” (1995 p.27).

Por otro lado, los símbolos no solo se evidencian en forma de relato sino también pueden ser reconocidos por síntomas en las reacciones físicas de los sujetos, por ejemplo; la dificultad para respirar, temblar o cuartear la voz de forma involuntaria al sentir miedo. Esta es una forma de expresar corporalmente los problemas que inquietan al inconsciente.

El método de asociación libre fue utilizado por Freud para desvelar los secretos del subconsciente a través de los símbolos narrados por el individuo, pero Carl Jung descubre que no solo los sueños pueden contener esos símbolos del inconsciente. “Un colega me hablo de las experiencias vividas en un viaje en Rusia. Comentaba que no tenía idea ni del idioma ni de la escritura cirílica, por lo tanto imaginó cualquier cantidad de significados alrededor de los letreros del ferrocarril en el que iba. Con esto descubrió que los significantes que le daba, eran también una “asociación libre” a partir de muchos viejos recuerdos” Jung, (1995 p.27)

Entre los viejos recuerdos, encontró muchos desagradables y que conscientemente había logrado olvidar a lo que se denomina como *complejo*, lo que define Carl Jung como: “temas emotivos reprimidos que pueden producir constante perturbación psíquica”. Lo anterior evidencia que se puede desarrollar el método por “asociación libre” desde cualquier punto de partida en el descubrimiento de los complejos, del sujeto¹, dentro del proyecto esta herramienta se da desde la simple narrativa en una charla casual, en el juego, en la historias y por supuesto en el dibujo, en el comic y en los sucesos triviales y comportamientos dentro del aula.

En esta primera parte era necesario introducir los conceptos de *inconsciente* y *complejo* para tener un fundamento de inicio que nos ayude a comprender lo que sigue. En un principio estos dos conceptos están ligados a los límites del sujeto a lo que se llama “inconsciente personal” pero este al tiempo descansa sobre algo mucho más grande que no se origina en la experiencia y la adquisición personal a lo que se le llama “inconsciente colectivo” y es colectivo porque es universal al incubarse desde contenidos y modos de comportamientos que son los mismos en todas partes y en todos los individuos

¹ El sujeto: En Pedagogía para Superhéroes, es C. Jung autor principal que atraviesa y sustenta el arquetipo apareciendo en sus textos el término “sujeto” recordando que las bases de su trabajo inician con Freud quien fue profeta de lo inconsciente, por tanto el término adquiere peso en este trabajo desde la teoría Jungiana y no Freudiana. (Hernan Nuñez, 2005)

por igual. Al hablar desde la psiquis individual es posible notar su presencia al encontrarnos con los *complejos* o llamados *complejos de carga afectiva*, pero por otro lado al hablar de la psiquis colectiva se denominan *arquetipos*.

La expresión de arquetipo se encuentra presente en las diferentes civilizaciones que atraviesa la historia de la humanidad desde la antigüedad, casi por lo general relacionadas con el concepto de “idea” Dios o deidades, lo cual nos indica que los inconscientes colectivos son de tipo arcaico o primitivo. Pero estos *arquetipos* que nacen del inconsciente se transforman en formulas consientes a diferencia de los complejos, porque son transmitidos a través de la tradición, lo que denomina Jung (1970) como *doctrina secreta*.

Los arquetipos desde una perspectiva psicológica son manifestaciones psíquicas que reflejan la [naturaleza del alma](#)², por ejemplo, el hombre primitivo no le importa una explicación objetiva de las cosas que le rodea, en cambio su psiquis inconsciente tiene una necesidad por asimilar todas las experiencias sensoriales externas. Es así que para el primitivo la salida y puesta del sol no es solo eso, si no que esta observación debe ser también un *acontecer psíquico* y lo interpreta como si el camino del sol tuviera que ver con el destino de un *Dios* o un *Héroe*, el cual en realidad no vive si no en el alma del hombre. Todos los procesos naturales se convierten en mitos al ser alegorías de esas experiencias objetivas o expresiones simbólicas del inconsciente drama del alma, cuya apreciación se hace posible al proyectarlo. Esta proyección “acto de sacar fuera un proceso subjetivo, trasladándolo a un objeto” es tan profunda que hace falta varios siglos de cultura para separarla del objeto y su naturaleza psíquica inconsciente fue lo que conllevó a pensar primero en el *mito* que en el *alma* y esta contiene al tiempo todas las imágenes donde han surgido los mitos.

Es claro que Jung se refiere al arquetipo como la función psicológica de las imágenes en el inconsciente colectivo, para entender entonces como funciona esto en relación con el proyecto, se debe tener en consideración la suma de los elementos anteriores con el concepto de “libido³”. Este, está relacionado con la pulsión y el deseo. Jung no es que separe el inconsciente colectivo de lo individual al representarse los arquetipos de héroes, dioses, demonios, etc., sino que siguen dentro

² Alma: la psicología es la ciencia que estudia el alma humana (psique significa alma), y por ende, las emociones humanas. (Hernan Nuñez, 2005, p. 17)

³ Libido: En Freud esta lógica funciona en torno una meta sexual, pero para Carl Jung la libido es una energía mental que mueve el desarrollo personal general del sujeto que también se basan en pulsión y deseo. (Arquetipo e inconsciente colectivo, 1970)

del inconsciente individual porque los hombres al ser envenenados por un exceso de libido, han transformado esas representaciones con nuevos nombres como: complicaciones psicológicas, insaciable sed de píldoras, drogas, violencia, alcohol, conflictos, etc., manteniéndolos en el curso de su vida sin descanso.

Esos arquetipos se vuelven reconocibles en el maestro investigador por el simple hecho de pertenecer a la humanidad y poder leer los símbolos, que por herencias son tanto suyos como de los alumnos. Por lo tanto, la interpretación que hace el maestro-investigador de los arquetipos, visibles en los símbolos creados por el sujeto durante los ejercicios de narrativa, charla casual, juego, historias, dibujos, comic, sucesos triviales y comportamientos dentro del aula, sirven para conocer como están contruidos los sujetos desde sus posibles complejos, y luego con esta información poder brindar las herramientas para su reconfiguración en la medida que se dé un reconocimiento subjetivo en el alumno.

2. PLACER EN EL APRENDER

Se ha hecho hasta el momento un [recorrido en la primera categoría “EN BÚSQUEDA DE LA CONSTRUCCIÓN DE HÉROES”](#) que tiene como eje principal el reconocimiento subjetivo en torno a comprender cómo está construido el sujeto, descubriendo diferentes influencias en su construcción las cuales convergen y se entrecruzan de una forma u otra, colocando al descubierto nuevos discursos o conceptos de dicha construcción. Por otro lado, en efecto, estos conceptos son herramientas que ayudan al maestro-investigador en la interpretación de los distintos fenómenos que aparecen dentro de la investigación como ambientes sociales especialmente la escuela y el aula de clases que son los responsables de configurar la forma en como están y se construyen los sujetos.

Por lo tanto, en esta segunda categoría, “PLACER EN EL APRENDER”, se busca observar cómo las diferentes relaciones entre los conceptos vistos anteriormente llegan a crear lo que llamo *ambientes propicios*, es decir; un espacio que genere una voluntad en el aprendizaje. Para lograr esto es necesario entender el papel que juegan dos conceptos: el poder y el dialogo que son elementos vitales porque por un lado, son la base en la configuración de los fenómenos sociales dentro del aula y por otro, se articulan con los conceptos (...) en esta articulación surgen otras posibilidades de comprender las realidades del aula.

Lo que refuerza la tarea de construcción de sujetos a partir de un reconocimiento subjetivo, puesto que para aprender hay que tener voluntad la cual se da a partir del interés de los sujetos según Herbart (García Carrasco J. y Garcia del Dujo A., 2001). Y para Garrido los intereses generan placer (2006).

Antes de continuar, se aclara que dentro de este marco teórico no se resuelven dichas relaciones, eso se hará en el desarrollo del análisis, lo que pretende este espacio es ofrecer las herramientas conceptuales del poder y el dialogo para luego poder hacer el ejercicio de intersección con los otros conceptos.

2.1 Poder: destruyendo el espacio físico.

Para comprender el poder Avila Fuen-mayor (2007) analiza las diferentes líneas de pensamiento político de Michel Foucault en su relación con el estudio del poder. El hace una relación con Vallenilla, quien define: el poder se atañe al latín *possum- potes- potut-* que significa ser capaz, tener fuerza para algo o ser potente para lograr dominar o poseer un objeto físico, concreto, o para el desarrollo moral, político y científico. Al ser usado el verbo así, este se identifica con el vocablo *potestas* que traduce potestad, potencia, poderío y su homólogo *facultas* que significa posibilidad, capacidad, virtud, talento. Por lo tanto el termino *possum* alude a ser potente o capaz pero al tiempo a tener influencia o imponerse. Es importante señalar que el poder es un verbo que siempre se acompaña de conceptos que le dan suelo en el contexto que se encuentre, es así que *imperium* es el mando supremo de la autoridad, *arbitrum* es la voluntad o albedrio propio en el ejercicio del poder, *potentia* es la fuerza o eficacia de alguien y *auctoritas* la autoridad o influencia moral que emana de su virtud. (1982, p. 22).

Es a priori entender que existen formas distintas de darle sentido al poder pues este se entrecruza en los tejidos sociales determinando los mecanismos, sus implicaciones, relaciones y distintos dispositivos de poder utilizados por los distintos niveles de la sociedad. Es de esta forma que para hablar de poder y entender sus fenómenos e implicaciones sociales y por supuesto el efecto que tienen dentro de la escuela, es necesario que atañe a la genealogía histórica, para Avila Fuen-mayor (2007) no existe mejor autor que entienda y defina el concepto de poder a partir de esta herramienta que Michel Foucault por ello analiza y dice: El poder como concepto se concibe a partir de un estudio genealógico de los saberes históricos que son denominados por él como *saberes de dominación*, este estudio le interesa específicamente saber las relaciones de dominación y su eficacia, mas no le interesa saber por qué los sujetos aceptan ser sometidos, sino saber cómo se establecen las relaciones de ese sometimiento.

Para entender cómo funcionan estas relaciones el pensador escudriña en los anaqueles de la historia encontrando que: el saber científico se difunde para dar conceptos filosóficos que luego se hacen evidentes en obras literarias; mostrando cómo unos problemas trascienden de las fronteras filosóficas a cambios significativos dentro de los discursos científicos y políticos. Esto quiere decir para Foucault, que por un lado la historia es el discurso del poder, de las obligaciones a través de las cuales el poder somete, pues coloca en contraste narraciones que hablan del poder y sus usos durante el tiempo de la humanidad, entendiéndose como resultado de esta mirada que el poder fascina, aterroriza, inmoviliza y al hacer esto es fundador y garantizador del orden.

Siguiendo esta idea, Avila Fuen-mayor, abre un capítulo llamado *la insurrección de los saberes sometidos* en donde el poder para Foucault somete a través de la relación del saber-poder, pues el poder trata de imponer un orden según los intereses del que lo ejerce, por lo tanto el saber es un insurrecto en contra de los efectos del poder que se denomina para el caso como centralizador porque está atado a las instituciones. De tal forma que Avila Fuen-mayor resaltando Foucault hace varias definiciones del *saber sometido*, en primer lugar son “esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer reaparecer, por medio, de la erudición” (2000) (2007, p. 4). En segundo lugar, es un conjunto de conocimientos descalificados por su naturaleza no conceptual o insuficientemente elaborada es decir, situadas por debajo del riguroso conocimiento científico como, los saberes del enfermo psiquiátrico, del delincuente, entre otros a los cuales llamo Foucault *el saber de la gente*. Dichos saberes son sometidos por estar excluidos del conocimiento científico pero no por ello dejan de ser saberes y como consecuencia apareció lo que llamo Foucault la genealogía; que es el acoplamiento *del saber erudito* con el saber de la gente, solo posible al eliminarse el sometimiento del poder de los saberes englobadores y totalizadores.

Por lo tanto, la genealogía al unir los dos saberes, ha permitido la formación de un saber histórico de las luchas y la utilización del saber para oponerse en nombre del dichoso conocimiento verdadero o en nombre de alguna ciencia. Por lo cual la genealogía es anticiencias, pero no es que incite la ignorancia y el no saber, se trata de la insurrección de los saberes en contra de los poderes centralizadores del poder ligados a la institución y al discurso científico organizado, por lo que poco importa que la genealogía (unión de los discursos de saberes) se manifiesten de forma total a un nivel universitario o a un aparato pedagógico como la escuela. (2007.p. 5)

Por ello, “el poder siempre pretende envolver, mimetizar y reducir hasta la propia ciencia” (2007.p. 5), siendo este un paradigma que todo lo devora y se encarga de colocar un telón para silenciar

los saberes que no interesan que se establezcan o consoliden como conocimiento universal. Hoy en día aún existen instituciones que están atadas a viejos modelos de aprendizaje en la educación sostenidos mediante un discurso tradicional de poder de vieja data.

Con lo anterior [Avila Fuen-mayor](#) puede decir que Foucault a partir de la genealogía, no solo definió y entendió las relaciones de poder sino además, coloca esta herramienta como una fuerza que se opone al sometimiento de los *saber histórico* (*recordando que este saber esta acomodado según los intereses de las instituciones*), [liberándolos en contra de los discursos considerados teóricos, unitarios, formales y científicos impuestos por un poder que trata de controlarlo todo sin importar de donde venga. Sin embargo hay que tener cuidado porque esos saberes liberados pueden caer fácilmente de nuevo bajo el engaño del poder y convertirlos en saberes de sometimiento, pues el saber es poder para quien lo conserva y lo ejerce.](#) (2007, p. 6)

La naturaleza del poder, [en la teoría jurídica](#) por lo general está ligada al sentido económico, al tener el poder un funcionamiento parecido a la mercancía, [el cual se puede adquirir o acceder, sea por contrato o por la fuerza en una continua circulación que busca mantener una producción.](#) No obstante Foucault interpreta el poder de una manera no económica por lo cual dice “el poder no se cede ni se intercambia y solo existe en acto (...) el poder no es mantenimiento y continua relación de las relaciones económicas, si no básicamente una relación de fuerza en sí mismo” - por lo tanto “el poder es esencialmente lo que reprime” - a la naturaleza, a los instintos a una clase a los individuos, “ ser órgano de represión es el vocabulario hoy en día casi Homérico del poder; así al analizar la *represión* estamos de hecho estudiando el poder” (Foucault M. 2007, p. 7)

Es interesante observar y analizar el ejemplo que contrasta Foucault en las relaciones de poder y la represión al hablar del sistema penal el cual es la forma en el que el poder se muestra de manera abierta en su forma más cínica y arcaica de su ejercicio, al ser las prisiones un lugar donde el poder no se oculta y se muestra en su justa dimensión; “en efecto, meter a alguien en prisión, privarle del calor, del aliento, impedirle salir, hacer el amor (...) tenemos la manifestación más delirante que uno pueda imaginar” Foucault. M., 2001, p. 28) Esta es una tiranía que se considera a su vez justo y justificado al estar insertado en la moral amparada por la justicia, justifica su ejercicio brutal, ya que parece la dominación del bien contra el mal, del orden sobre el caos, entonces la represión es el mecanismo por el cual se ejerce el poder.

Al hablar de *represión* como un mecanismo del poder, hay que entender que el poder no es algo que posee alguien ni mucho menos la clase dominante como se cree, pues el poder ahora más que un

bien o propiedad es una estrategia. **El poder no se posee se ejerce** y para que este funcione en el contexto social se le atribuyen ciertos dispositivos que le permiten funcionar esto es un efecto de conjunto o llamado por Foucault *hogares moleculares*, en otras palabras nacen las normas y las leyes que son dispositivos para ejercer poder. Más sin embargo, a pesar de que estos dispositivos nacen del acuerdo social, por así decirlo, el pueblo siente odio por la justicia, los jueces, los tribunales, entre otros, pero no es una lucha en contra de la injusticias de la justicia al querer una justicia mejor, sino que es una lucha en contra del poder recordando que el aparato fiscal, judicial y el ejército son formas de poder.

Es así que podemos entender las dimensiones reales del poder y su mecanismo de represión globalizador. [Por ejemplo vemos como la represión está presente en las escuelas y las universidades en donde los maestros imponen pautas a modos de interpretar la realidad](#) y con ello median en la percepción e interpretación de los estudiantes, limitando la creatividad de estos, la forma más clara de entenderlo es cuando convierten a los estudiantes en repetidores del discurso de un maestro formado bajo patrones de memorización y enciclopedismo, así mismo la represión se presenta en las fábricas, los cuarteles y las prisiones. Foucault afirma “en todo lugar en donde hay poder el poder se ejerce. Nadie es dueño o poseedor, sin embargo sabemos que se ejerce en determinada dirección; no sabemos quién lo tienen pero si sabemos quién no lo tiene”. (Foucault. 2001, p. 31)

María Acaso abre un capítulo que llama habitar el aula, en donde dice; “reflexionemos sobre el espacio, porque todos nosotros somos cuerpos que estamos en un espacio. El lugar desde donde escribo y el lugar desde donde el lector está leyendo, condicionan completamente mi escritura y su lectura”. (2013. p 105)

Lo anterior, nos hace reflexionar sobre el papel que juega el espacio con el cuerpo y relacionando estos dos conceptos, que no pueden existir de forma separada en relación con el uso del poder, se puede decir que: para Acaso el cuerpo en el aula es el mismo cuerpo sometido dentro de la fábrica, dicha dinámica solo se puede dar en el uso del poder vertical en donde el espacio pedagógico se configura como la representación de la fábrica y la figura principal acumuladora del poder es el profesor/capataz, seguido de secuencias secundarias y grupales, alumnos/peones. El docente manda, otros obedecen y por tal el cuerpo se acomoda a la organización del mobiliario, no escoge cuando ir o no al baño, beber agua, abrir o cerrar la puerta, entre otras cosas por lo tanto, el docente decide casi sobre todos los procesos de aprendizaje de forma desigual y asimétrica es decir antidemocrática. (2013 p. 73)

Para Acaso, la democracia implica aceptar que la distribución del poder no es solo para los políticos sino que también la manejamos nosotros, los profesores con ello más trabajo y responsabilidad,

sin embargo es importante tener en cuenta que las dinámicas asimétricas no conducen al aprendizaje, sino al miedo. Para cambiar el miedo por placer y el aburrimiento por aprendizaje Acaso propone repensar los roles de los diferentes actores implicados en el proceso educativo, invertir los flujos de creación de conocimiento y comprobar como existen otras arquitecturas de distribución (2013 p. 75); Para lo cual, [Pedagogía para Superhéroes responde en este punto que relaciona poder, espacio y cuerpo, primero reconfigurando las dinámicas de poder y jerarquía mal distribuidos directamente dentro del espacio de aprendizaje, sin esperar que las instancias superiores, determinen los tipos de encuentros entre los alumnos y el maestro, luego propone a partir de la experimentación artístico-visual una diferente forma de aprendizaje y por ultimo reconfigura la distribución espacial.](#)

2.2 El dialogo: construyendo el espacio de aprendizaje.

La comunicación lingüística es un proceso social permanente que se da a partir de comunicantes diferentes a los códigos de un lenguaje o idioma, estos pueden ser: el gesto, la mirada y el espacio interpersonal, es decir; la comunicación no es solo alguien que habla y otra persona que escucha en un símil musical, un conjunto de elementos comunicantes tocando una misma partitura sin importar que no esté escrita o que se haya aprendido inconscientemente. Por lo tanto es un sistema de elementos correlacionados en donde si se cambia uno, todos se modifican. El fenómeno de la comunicación se da cuando un sujeto es afectado por algo y ese algo resulta significativo tanto para él como para los seres humanos en general.

Estos significantes pueden darse de forma inconsciente e intencional y son acordados socialmente y compartidos. El diálogo es un ejercicio constante y activo de la intersubjetividad, porque el receptor en la medida que recibe los mensajes los interpreta activamente en su propia subjetividad. En este sentido el contexto es una fuente de significados que influencia en el desarrollo de la comunicación pues ofrece los estímulos externos que son luego traducidos lingüísticamente en pensamientos, esto es a lo que se llama código. Entonces, la subjetividad da un tinte personal de lo que se percibe por lo cual los códigos que nacen de los estímulos externos tienen múltiples interpretaciones o muchos significados. La comunicación es definida como un proceso de significados en la diversidad de estímulos que ofrece el contexto. (Gasalla, 2001)

Dentro de Pedagogía para Superhéroes se busca una construcción de sujetos a partir de su reconocimiento subjetivo. Para Acaso, hablar de sujetos es hablar del cuerpo y este lo relaciona al espacio físico, es decir; según el tema que se trata, tanto los estudiantes como el maestro (sujetos) están

en continua creación de códigos dentro de un contexto escolar (el aula) y de esta forma dichos códigos son necesarios para conocernos, participar y configurar un ambiente propicio para aprender; por tanto el concepto que complementa dicho ejercicio comunicacional es el dialogo, el cual es un conjunto de significantes que permite a los sujetos expresar quiénes son y cómo están contruidos a partir de sus experiencias en el contexto y en los distintos ambientes, como diría José Rivas (2012) “somos una realidad compleja que al mismo tiempo es social, pero también es carne, y como tal es historia que se construye como una forma de narrar quiénes somos aquí y ahora, fruto de nuestra experiencia construida en la relación y el diálogo con los otros y las otras” (p.15) por lo cual, los sujetos dentro del aula pueden relacionarse de forma simétrica e igualitaria al ejercer el dialogo fruto de sus experiencias y en plena construcción de un reconocimiento subjetivo.

Freire (1970) afirma: “el dialogo fenomenaliza la especial intersubjetiva humana” (p. 12), es decir, el dialogo solo existe cuando la interacción de nuestras subjetividades se comunican de forma controlada; dicho control se da solo cuando existe un conocimiento de sí mismo. Freire a partir del dialogo da la responsabilidad al oprimido de liberarse y de liberar al opresor, es un juego que busca reconfigurar las dinámicas entre la jerarquía y el poder. El espacio de aprendizaje que se crea en este punto tiene como base un dialogo que permite relacionar los sujetos para conciliar sus diferencias, reconfigurar su aula, establecer lazos para aprender del otro al verlo como un igual.

MÁS ALLÁ DEL DIARIO DE RORSCHARCH: RECUERDOS ESCOLARES DE DANIEL RAYO

Inicio este camino en torno a un ejercicio memorístico que tiene como objetivo recoger los principales sucesos de mi experiencia escolar, y en esta búsqueda pretendo que tanto el lector como yo podamos comprender cuáles son los fenómenos educativos que influenciaron mi construcción y reconocimiento subjetivo.

Para descubrir cómo está construido el maestro-investigador hay que entender que él como sujeto es el resultado de un conjunto de genes, experiencias, historias y actos sociales, que no pueden ser concebidos de formas separadas de todas las influencias que lo configuran y lo moldean. Al ser un sujeto histórico, está unido a un *contexto, tiempo y lugar* que se hacen evidentes a partir de la narración de sus experiencias, según José Saramago al ser seres sociales la historia se construye de forma narrativa

evidenciando quienes somos aquí y ahora; lo que me permite reconocermé al hacer una reflexión en torno a las experiencias escolares que me construyeron. (Rivas et al, 2012)

1. Legados de un contexto violento

Para la época de los 90, Colombia respiraba violencia cruda y sin censura. Las razones por las cuales esto sucedía, según Saúl Franco Agudelo derivaron por un lado de la desfragmentación política heredada de los diferentes partidos gubernamentales y su afán por hacerse al país. Por otro lado, la llegada del narcotráfico permitió la transformación de una violencia muy alta a una violencia explosiva y desbordante, con respecto a esto, Fernando Gaitán opina “El narcotráfico no inventó la violencia, fue posible porque ella existía y persistía desde 1946”. (Agudelo F., 2003, pág 12)

Recuerdo un sistema social político de creencia y cultura violenta, un sistema de país narcoterrorista envuelto en oraciones de fe y creencias religiosas, para poder al tiempo matar sin fallar y por último, un ambiente urbano y personal de remolinos de agua de letrina, donde el desecho es aquello que la sociedad observa y critica, es el joven en la esquina, el niño jornalero e iletrado, la niña de pura carne y dinero, el adulto mendigo que algún día fue tesoro de mamá y papá, tesoro de campo y de sociedad, engullido, digerido y excretado.

Comprendiendo así que, el sujeto es un ser social, político, cultural, y en este sentido la violencia es un concepto que se acuña al imaginario del colombiano, empieza esta idea a repercutir y configurar tanto los ambientes e instituciones como la construcción del sujeto al ser influenciado por este mismo contexto.

2. The Gotham: grietas y gritos de barrio

El contexto social del país influenciaba tanto el ambiente urbano en donde crecí como a las instituciones de forma notable en los ritos del diario vivir, en los comportamientos de los sujetos dentro y fuera del aula y en la manera como se organizan las cosas según el criterio de los que dirigen dichos establecimientos de educación.

Salir y entrar del barrio se convirtió en una odisea y más que ello era un lugar mitificado, su infraestructura era consecuente con su fama, un barrio de dos mentiras, Patio Bonito, no era ni patio ni bonito según la sabiduría popular. La única salida y entrada viable de este lugar para la época se encontraba por la principal de abastos y en medio de estas cinco cuadras llamadas el “cartuchin” se hallaba diferentes mercados, drogas, objetos hurtados y reciclados, calles con prostitutas de todas las edades, alcohol, contrabando y por ultimo las mafias. Los taxistas no hacían carreras al barrio por su fama violenta, las noches, aparte de miles de gatos y perros aullando, se llenaba de disparos de las diferentes bandas de la época, en ocasiones los postes y muros aledaños de mi casa vestían marcas de fulminantes, sangre y el inconfundible pisco (olor que desprende la marihuana al ser consumida).

“Recuerdo conocer varias pandillas, los “Pocholos” de la zona principal de Patio Bonito, los “Patos” de la zona de Dindalito, y el combo “Alpinito” de la zona del Rosario, la cual era asociada con ese nombre infantil debido a los integrantes que la organizaban, menores de edad de 9 a 14 años. Ser parte de ella o de alguna, era reconocerse como algo o alguien dentro de lo social, los colegios a pesar de ello estaban plagados por miembros y los que no estaban involucrados directamente eran amigos y conocidos que estaban cobijados por los intereses de las pandillas principales. En todo este caos, dos estaciones de policía era lo único que resguardaba a Patio Bonito y dentro de la sumatoria cientos de jóvenes a la merced de un contexto decadente, sin educación, sin dialogo, niñas de 13 o 14 años embarazadas, familias desfragmentadas y como era natural la muerte en cada esquina.

Para Jung, (1970) el hombre es un ser libre en imaginación y de impresionante subjetividad debido al pensamiento de hombre primitivo que al observar el patrón del recorrido del sol, este lo relaciona con el destino de un Dios, o un héroe, el cual en realidad solo vive en su alma. Pero el sujeto al ser social crea sistemas y dentro de ellos grupos que permean su mirada, es decir; estos conjuntos sociales configuran la subjetividad de los individuos.

Si bien empiezo a reconocermelo en este punto como un alguien perteneciente a un grupo, al tiempo me defino como un sujeto atrapado porque al estar dentro del mismo, me proporciona los códigos y las pautas de comportamiento necesarios en mi supervivencia material, pero dicho conjunto simbólico define los límites y los alcances que puedo entender y transformar; si esos códigos y símbolos pertenecían a lo violento no se me permitía, o no comprendía, cómo responder y comunicarme de forma diferente. (Arias Gómez, 2012)

Lo anterior, sin duda se vincula ya sea por herencia o por cultura a los diferentes ambientes. La familia es el más importante de ellos pues según J. Comenius dentro de ella se configura la primera escuela, la cual es definida como la voz materna seguida del núcleo en general, en donde todos los

miembros hacen parte de la primera educación que reciben los sujetos. El problema surge cuando se configura la familia dentro del contexto expuesto anteriormente y sus códigos, teniendo como resultados familias desfragmentadas, sujetos abandonados y un sinnúmero de problemáticas que más de ser responsabilidad de los niños son una responsabilidad familiar.

3. Escuela X para jóvenes x

Las distintas circunstancias del contexto forman una cadena de sucesos que se encuentran entre los diferentes ambientes, cuyo eje central es un contexto violento lo que se empieza a ver reflejado en los sujetos en su manera de actuar y pensar. La sociedad en general rechaza al vago de la calle, pero no se pregunta por qué y en dónde se construye, solo señala y culpa a quien se pueda culpar, entre ellos la escuela.

Recuerdo, los tenis Croidon molidos a la altura del talón, eran escudos de plomo y pluma, ligeros para esquivar, saltar y golpear. Los campos de juegos grises eran canchas asfálticas cómplices del vagabundeo y riñas por el territorio. Uniformes escolares de camisas blancas, gomina para el cabello, navajas para el deleite y perfume para las damas. Silueteaban la figura de un ser, un niño inmerso dentro de un sistema lleno de escuelas plagadas de intolerantes, de temáticas vacías y de conocimientos inaplicables para la supervivencia.

Las formas de violencia son heredadas y generalizadas pues no existe ningún lugar en el territorio colombiano en donde no se evidencien, predominando no solo los espacios de la vida pública, sino además la privada. Estas formas se caracterizan por el uso intencionado de la fuerza para la obtención de fines. (Agudelo. F, 2003)

Dentro del ambiente escolar existe una “subordinación de la pedagogía” término acuñado por Zuluaga O y Echeverry A., (1988) cuando habla del efecto de la pedagogía al ser definida como una ciencia de la educación; no solo se automatiza sino que la reduce a los procesos que verifican el salón de clases, esto conlleva consecuencias graves al plantar un cerco disciplinario en torno a los procedimientos pedagógicos dentro del aula y que se reducen a una existencia meramente operativa. Los mecanismos disciplinares a ver son: la clase (proceso instruccional), el programa (el currículo) y el examen como mecanismo de evaluación instruccional. Por lo tanto la idea de clase funciona en torno a

verla como un espacio que tiene como única finalidad, el consumo, la repetición y la verificación de saberes.

Lo que se aprendía adentro del currículo no servía para nada, el miedo a la golpiza en casa por el valor de las notas obligaba a muchos a comerse los escritos de los cuadernos, dictados interminables de dictadura, esferos rojos para títulos y negros para filas y filas interminables de mecanografía, no entendía para que los libros si todo estaba escrito a pulso y sangre sobre los cuadernos por aquello de la sabiduría popular “la letra con sangre entra” la manera de como copiar o aprenderse las respuestas eran la angustia de cada uno al final del corte, al terminar el rito ya no importaba el conocimiento, así como llegaba se iba.

Este mecanismo anterior lleva al estudiante a una preocupación por la mera evaluación, pues esta es la que determina su paso al siguiente nivel, pero realmente los contenidos no interesaban al estudiante, pues sus preocupaciones de vida estaban lejos de los diferentes contenidos, ya que la forma de impartirlos y comprenderlos no trascendían sus necesidades reales, “para qué la clase de ética y valores, si no me ayudan a razonar con las pandillas”(…) “para qué la trigonometría o la física, si lo único que necesito es entender cuanto es dos más dos en la quincena” (...) “para qué la química si comprendo cómo se compone el perico” (...) es decir, la evaluación es un sistemas de legitimación del Estado en la educación por lo tanto no le interesa el aprendizaje sino la confirmación de los saberes. Lo anterior lo llama María Acaso como un “aprendizaje bulímico” definido como una forma metafórica de enseñanza tradicional según el cual toma apuntes (la clase), se memorizan datos (los contenidos del currículo) y se vomitan esos datos al final (evaluación) para luego ser olvidados, ya que estas temáticas no trascienden de forma significativa en el sujeto. (Acaso M., 2013)

3.1 El gen mutante: la evolución del hombre animal

Pero, ¿Cuáles serían entonces esos intereses que viven en el alma del sujeto? ¿Que mueve a los individuos de ese contexto?

Jugábamos con pistolas de balineros en plástico, conformando pequeñas pandillas que peleaban contra los diferentes cursos, era así como los chicos de sexto se enfrentaban con sus armas de juguetes contra los de séptimo solo por el hecho de ser un año mayor o un año menor. Por otro lado, teníamos ritos que consistían en pelear en el lote vacío detrás del colegio con los torsos desnudos nos golpeábamos para desahogar las diferencias o simplemente para saber quién era un cobarde o una “gallina”.

Las aulas se convirtieron en campos de batalla en donde los niños no eran niños si no perros que halaban por un hueso, aquellos que mejores colmillos tenían, mejor mordían, asegurando su existencia. En la medida que nuestro cuerpo crecía mejor se dotaba de fuerza y equilibrio al tiempo que perdía la inocencia nuestra mirada. Los ojos se convirtieron en órganos para tocar, figurar y desfigurar aquella silueta de carne envuelta en falda de cuadros y medias de lana blanca, las palabras encerraban las niñas que no eran niñas sino símbolos de poder y placer asegurando con su compañía un estatus y con ello la inclusión social...

Estos comportamientos de jerarquía y poder estaban respaldados al final por los nudillos...

Los intereses empezaron a surgir en torno a la necesidad de supervivencia. Sobrevivir no significaba estar vivo, pues el poder de adquisición era más simbólico que físico, es decir; el dinero nunca jugó un papel determinante, pero si lo hacía un estatus dentro del aula. Al ser el hombre un sujeto social y negarle esa posibilidad estamos desvinculándolo de su existencia y con ello se ejecuta lo que llama Dan Olweus como un ataque indirecto o forma de aislamiento social. Para no caer dentro de esto, era necesario tener algún mecanismo de supervivencia ya sea por la fuerza de la violencia o vínculos sociales que generen algún tipo de estatus, refiriéndome a este como el lugar que ocupa un individuo en un sistema, momento y lugar. El estudiante puede tener una posición de autoridad o jerarquía alta o minimizada dependiendo de sus capacidades y acciones.

Al final la mayoría que estaban en el vacío social al “ningunearlos” pasaban de los ataques indirectos a los directos y por supuesto físicos, en otras palabras Galeano dice “mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños” (1998, p. 11).

Recuerdo a los 10 años de edad la puerta pequeña del colegio que cerraba a las 45 y con ella el mundo de fuera durante 8 horas, recuerdo el nombre de las materias pero no el rostro de aquellos que las dictaban, ni lo que se dictaba. A pesar de ello, solo una cosa siempre estuvo presente, quizás suene más que trágico y exagerado pero existía un patrón que se repetía todos los años entre letras y sangre. La pesadilla del incapaz, se convertía en realidad cuando la pesadumbre de sus moretones y golpes tenían un fin justificado. Las minorías que se sienten minoradas pero que son las mayorías se convirtieron en blanco y objetivo por selección natural.

La teoría de Darwin se convirtió en una lógica incesante de colocar al más fuerte con el derecho de dominar sobre el más débil; el valor de los sujetos no se media por su inteligencia, sensibilidad y valores, sino por su tamaño y poder, la jerarquía vanagloriaba al fuerte y devoraba al débil igual que en cualquier territorio salvaje.

El éxito en aula era solo para aquellos que de alguna u otra forma no tenían miedo de consumir lo que querían por los medios que la naturaleza les otorga sin importar sobre que o sobre quién.

Esta necesidad de supervivencia irónicamente se acoplaba perfectamente a la clase de biológica. Las historias de evolución de las especies en los libros ilustrados eran para mí historias fantásticas dignas de Julio Verne. Todos y cada uno de los que conocía hablaban del poder de la genética y más que ello del derecho que esta otorgaba, era el equivalente de la melena del león y la corona para los opresores.

El darwinismo social atravesó todas mis experiencias educativas dentro y fuera del aula, configurando mi comportamiento y el de los demás como una bomba molotov, era una mezcla de elementos justificados, incubada hace 150 años para interpretar los cambios sociales y por primera vez fundamentada por Herbert Spenser, aunque en un principio no le acuña el término “darwinismo social” se expuso en 1957 su doctrina, en donde el criterio era la eficiencia por la existencia y supervivencia del mejor dotado. Este sistema era operado a través de la competencia y la adaptación al medio, lo que en el aula se traducía primero en la fuerza física y lo segundo en la adaptación social. A raíz de la primera edición de El origen de las Especies de Darwin en 1959, desentramando el enigma de la mutación de las especies Spenser pudo por fin dotar su teoría de doctrina de forma científica.

Esto desencadenó un daño de dimensiones globales, pues configuró la forma de entendernos y de vernos en todas las escalas sociales; continentes, países, estado, ciudad, aldea, familia y escuela. Para Richard Hofstadter, (1944) “el darwinismo social tiene todavía peor fama de la que merece porque el fascismo se lo apropió para legitimar su teoría de la “selección natural de las elites. Además, el nazismo –como antes hicieran algunos políticos racistas en Europa y América- lo empleó para legitimar su ideología sobre la superioridad de la raza aria y la nación alemana” (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2005).

Según Von Mises, el **nazismo** es la distorsión de la Teoría de Darwin porque sobreexpone la idea de competencia física entre la especie de Darwin con la de la guerra entre las razas humanas y naciones.

Al exponerlo de esta manera, la escuela debería ser solo para los de la elite, pero inclusive entre ellos mismos existirán las minorías. Según Von Mises, el problema surge al ver en escalas humanas la superioridad de la fuerza física como única fortaleza de supervivencia, olvidando la razón como principal elemento diferenciador de las otras especies, además del trabajo en equipo y la cooperación como principal herramienta por la supervivencia.

Recordando a Trigg nombra a Aristóteles diciendo: la razón formó sujetos libres capaces de crear estado “es una facultad tanto moral como intelectual que permite cooperar unos con otros en busca de un bien común” (Trigg, 2001, p. 47).

En el acto de engullir y vomitar conocimiento solo el absurdo del pensamiento anterior se quedaba entero en mis entrañas al ser significativo en la configuración de mí moral, por otra parte el terror se apropiaba en el consiente colectivo de los imbéciles que se ninguneaban al entender que su condición debería desaparecer para beneficio de la humanidad.

Según Ausubel (1983) se da la “educación significativa” cuando existe estructuras cognitivas previas que al ser juntadas con los nuevos conocimientos facilitan el aprendizaje. Es por esta razón que la clase de biología se convirtió en la favorita de muchos al ser la única con un conocimiento aplicable a la vida real, pues contábamos con los conceptos e ideas relevantes de experiencias de vida, necesidades de violencia que se anclaban perfectamente con el darwinismo social.

Entre los salvajes, los individuos débiles en cuerpo y mente desaparecen muy pronto y los que sobreviven se distinguen comúnmente por su vigorosa salud. Nosotros, los hombres civilizados en cambio, nos esforzamos por frenar el proceso de eliminación; construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos; legislamos leyes pobres y nuestros médicos apelan a toda su habilidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Hay muchísimas razones para creer que la vacuna ha salvado la vida a millares de personas que por la debilidad de su constitución hubieran sucumbido a los ataques de la viruela. En consecuencia, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie (...) casi nadie sería tan ignorante como para permitir que sus peores animales se reproduzcan. (Darwin, 1871, p. 45)

Esta visión romántica y trágica digna de algún escrito de Shakespeare no daba consuelo alguno. Sin temor a equivocarme, todos y cada uno de mis compañeros tenían su forma de escapar, sin profundizar sé que muchos huyeron y se refugiaron en el alcohol, la drogadicción, los video juegos, el vagabundeo, las peleas, a una vida sin escuela cambiada por trabajo, al sometimiento, para luego pasar a someter y en otros casos tal vez mejores, escaparon al deporte, al psicólogo, al aislamiento, a papá y a mamá y en mi caso llegue a la fantasía del trazo, del color, de la línea, de la forma y el diseño.

Tal vez tenía un poco de aquello y de lo otro, un poco de aislamiento, un poco de sometido y de abusador, en cualquier caso encontré mi propio escape en los dibujos, en el comic, en los héroes que hacían justicia sin distinción y lo mejor, castigaban a aquellos que se creían los dueños del mundo.

Odié la opresión y en defensa me convertí en opresor de los opresores pero también de los oprimidos. En ese odio empecé a descubrir el gusto y el placer de estar arriba, la fuerza de mis tejidos con el tiempo me dieron la habilidad de hacerlo y en la moral Darwin celebraba mis victorias. No había cabida para ser débil.

3.2 The Punisher: castigador de castigadores

En mí aula, la gloria se posaba sobre los seres que gobernaban las últimas sillas del salón. Allí donde se tramaban las picardías, se lanzaban los golpes camuflados de frases hipócritas como ¡no fui yo!, se combatían las tareas y los exámenes con papelitos llenos de respuestas predeterminadas anteriormente por las demandas hechas a los “ñoños” ya fuera por medios dolorosos o por promesas de simpatía, siempre accedían con el fin de sentirse de algún modo seguros o aceptados aunque la segunda opción siempre fue la más válida en este tipo de cosas, por aquello del miedo reprimido y sembrado desde principio de año.

Dentro del aula el miedo era el estímulo amenazante para gobernar. El arma del opresor es la fuerza de la violencia, quien en su acto de hacer “menos” al oprimido le quita su derecho de existencia, es decir lo que llama Freire la “deshumanización”.

Haciendo una analogía desde Freire los opresores del aula falsamente pretendían solidarizarse con la debilidad de los oprimidos con el fin de vanagloriarse de su generosidad. Para que esta necesidad del opresor fuera posible es necesario mantener un orden social injusto como fuente generadora y permanente de esta generosidad que se alimenta de la muerte, el aliento y la miseria. (Freire 2005)

Ochoa, era incesante en el golpeteo de la bayetilla anudada en la punta y empapada de gaseosa para aumentar la rigidez y peso con el objetivo de castigar mis brazos y mi rostro, el acto en sí mismo era causante de regocijo para mis compañeros y su grupo social de individuos y en mis adentros pensaba en la manera de cómo salir sin someterme aún más a la humillación de pintar lágrimas en mi rostro delante de las niñas.

En la escuela se aprende entre los juegos a golpear, humillar y conquistar. Como ser social también se aprende, relacionarse estableciendo vínculos de poder que juegan en torno a la dominación para el bien tanto colectivo como individual, es decir; la conformación de grupos dentro del aula es un sistema de defensa o ataque. Esta idea toma fuerza desde Aristóteles al definir el ser humano como un animal social y político, pero además como *animal cívico*, porque al ser su interés la conservación establece vínculos grupales la familia, la aldea y el estado. (Trigg, 2001, p.43).

La bayetilla paro de golpearme al momento de entrar el profesor, luego todos corrieron a sentarse. Yo callé, para luego sacar el mirado número dos y desde la última fila taje el lápiz con esmero sin dejar la punta muy larga o muy corta, me puse de pie en mitad de la clase y por las espaldas me abalance sobre Ochoa, él era más alto que yo y más fuerte, sabiendo esto, salté apoyándome en un puesto vecino agarrándolo duro y con todas mis fuerzas por la garganta, despunte el lápiz sobre su cara y su cabeza midiendo los zarpazos me concentré en no fallar, gritaba como una nena, mis dientes se aferraron a su camisa, mis piernas lo abrazaban por la cintura y lamentablemente mi dicha se acabó al ser levantado y lanzado con fuerza por los brazos del maestro. El ataque fue bien pensado, la idea siempre fue ganar de forma rápida sin dejar reaccionar y por sobre todo no ser golpeado en represaría por sus amigos y él. Por eso decidí hacerlo en presencia del maestro, siendo consiente que de alguna manera el adulto a cargo del grupo no dejaría que me atacaran de nuevo. Esa fue quizás la única vez que esperé algo del maestro y no fue enseñanzas solo un poco de protección.

La violencia de los opresores a los deshumanizados tarde que temprano llevará a los oprimidos a luchar en contra de los que los oprimen, la venganza se engendra como una respuesta natural a los abusos y este siseo de serpiente se repite como resultado de una conexión de símbolos violentos que no son capaces de comunicarse de otra forma.

Si buscamos el bien común como sujetos cívicos, en qué momento dejamos de ser lo que somos para transgredirnos, si nuestras acciones son el reflejo de una construcción como sujetos cuál ha sido entonces nuestro modelo. Hobbes define al ser humano como un ser egoísta; para él, no es que busquemos un bien común por el interés de todos, sino que somos seres que buscamos aprovecharnos de los demás en pro de nuestro beneficio individual de supervivencia y eso incluye asegurarnos un cupo social con una idea equivocada de solidaridad.

En la época, lo máxima pena era ser expulsado o suspendido por algunos días, antes de ello el juez era la coordinación y allí el rector. Recuerdo en su rostro los rayones de grafito y sangre bajo las lágrimas y de forma irónica el rector media nuestra fuerza como si fuéramos perros y lo evidenciaba con la pregunta a Ochoa, ¿usted se dejó ganar de ese niño que es más pequeño que usted?

3.2 Errores y horrores de la comunicación.

Galeano dice: “en el siglo XVI algunos teólogos de la iglesia catalogaron la conquista de América como el derecho a la comunicación. -los conquistadores hablaban, los indios callaban – La guerra era

justa cuando los indios se hacían los sordos. Su derecho a la comunicación consistía en el derecho a obedecer” (1998, p. 279)

En cuanto a las estrategias de mediación conversacional que los maestros utilizaban para encontrar una solución a los conflictos, se podía someramente percibir el miedo a través de los relatos de los estudiantes más abusados o que tuvieran el suficiente valor o estupidez para contar lo que les ocurría. Para ellos el acoso sería después peor porque se reconocería ante los demás como el llorón o el sapo.

Las voces dentro del aula estaban medidas por los intereses del poderoso, para que hablar si de igual forma eso no soluciona nada, en cambio el terror se apodera del corazón y la garganta del que habla, sumando la afrenta actual a lista de motivos por el cual será desmembrado.

La esperanza engendrada por Freire y su “pedagogía liberadora” es abrazada por Morfeo, pues como hacer que los oprimidos tomen el control del dialogo para liberarse y liberar al opresor sino existen los mecanismo para comunicar. “los medios dominantes de comunicación están en pocas manos que son cada vez menos manos, y por regla general actúan al servicio que reducen las relaciones humanas al uso mutuo y al mutuo miedo” (Galeano, 1998, p. 282)

3.3 El educador: espectro o quimera.

La profesión de maestro era lo más desagradable que existía; nadie nunca quiso responder a la pregunta, “cuando yo sea grande quiero ser maestro”.

Muchos de ellos se consideraban frustrados en sus campos y terminaban dictando clase como si fuera la última opción, considero que ellos tendrían miedo a enfrentarse a ellos mismos, al sistema, al colegio, a los estudiantes, al éxito o el fracaso de su voz en el oído adolescente y si ellos no son escuchados ¿por qué ellos estarían capacitados para escuchar?

Los docentes de la época concebidos en la educación bulímica eran al tiempo un ente mecánico y memorizador, para Freire esta concepción es lo contrario a un educador que debe no solo enseñar contenidos si no enseñar a pensar correctamente, el profesor debe volverse crítico y no un ser cadencioso de frases inertes. Esto se debe en parte al miedo, un miedo profuso a equivocarse y por tal no se arriesga a criticar para no ser criticado, no puede establecer conexiones entre el conocimiento de su área con el contexto y necesidad de su país.

Las jugadas eran evidentes al jaque, siempre atacando con los caballos al frente, movimientos predilectos de “ricitos de oro”: le decíamos así en burla de su cabeza calva y reluciente, ajedrez era toda la lección que recibíamos en clase de matemáticas, no estaba tan mal la cosa, mientras él jugaba con uno o dos compañeros el resto explorábamos las mil y una formas de capar clase, igual conocíamos de ante mano que nuestras notas no serían por debajo del promedio.

La última vez que lo vi, salía yo por la puerta pequeña del colegio y en el instante un filo reluciente de una lata 0.5 pasaba frente a mis ojos, deje caer mi cuerpo de espaldas mientras divisaba la escena, ricitos de oro se defendía del ataque con un portafolio negro que siempre arrastraba y en donde mil veces lo vi sacar su tablero de ajedrez, el atacante un chico de once o tal vez decimo le reclamaba, pero su rostro paso del rojizo del calor a palidecer cuando ricitos de oro de su portafolio empuño un revolver.

Aquel educador sin compromiso político ni ético que alimentaba el conformismo ignorante de nuestro devenir, es la representación de un símbolo equivoco en la educación, la cual configuraba el imaginario de espectros negligentes en la construcción del ser, Paulo Freire edifica al educador como una quimera inquieta al combinar un ser comprometido políticamente con sus alumnos y una preocupación de sentido autocritico en torno a su labor presentando día tras día nuevas inquietudes e indagaciones, acompañado de diversos sentimientos: miedo, rebeldía, atrevimiento, alegría y tristeza que forman parte del ser y la persona como educador.

Como diría Paulo Freire (2002) “la cuestión que se presenta es la de no permitir que el miedo nos paralice o nos persuada fácilmente de desistir de enfrentar la situación desafiante sin lucha y sin esfuerzo” (p. 346)

4. Reconocerse: el poder de transformar realidades

Golpear, apuñalear, destajar y cuántos sinónimos de violencia alimentaron el buche de las tiernas siluetas escolares que me enseñaron a desaforar con puños los sentimientos de frustración. Al tiempo, grupos civilizados de opresores sintiendo dolor de estómago y pecho hinchado por la risa y orgullo impartieron clases gratuitas de sometimiento, dándole al pueblo un trofeo que fue entregado por las armas, el cual celebró con alegoría al ver la barriga obesa penetrada de fulminante pólvora de aquel que fuese Escobar, padre no de la violencia pero si hijo del narcotráfico. Como resultado, el interminable despliegue de poder y fuerza en todos los niveles sociales cocinaban en mí una realidad sin esperanza

que al final no trasnochaba a nadie, porque a nadie le importaba. Para mí, para ti y para todos, esa realidad era justificada, natural y *no había manera de cambiarlo*. Me ubiqué como parte de ello, pero no me reconocí, ni reconocí al otro y mi forma de pensar estaba tanto libre como atrapada por los símbolos de esa sociedad decadente.

4.1 En la punta de un grafito vive un infinito, infinito, infinito... universo...

Mis libros y cuadernos estaban llenos de muñecos y mamarrachos que vociferaban las angustias que no era capaz de contar a ningún otro. En esas dimensiones estaban los héroes y villanos que reflejaban mis sueños y miedos. Los trazos acompañaron mi vida desde muy corta edad sin importar qué sucedía alrededor, siempre el dibujo estuvo presente en las múltiples aventuras de cada día.

Hace mucho tiempo, tuve la fortuna de conocer a Sequera, compañero de angustias y contemporáneo en el gusto y la habilidad por el dibujo.

Su mano izquierda describía de manera suave y perfecta todos los trazos “Sayayins”, además de las caricaturas de los maestros y las burlas a nuestros compañeros encontramos afinidades. A pesar de ser un poco mayor que yo, sus aliados no eran los más grandes y fuertes, por otro lado su espalda en ocasiones pintaba los latigazos del hogar y su timidez la pagaba frente a la niña que le gustaba...

... alguna vez, al llegar junto a mis compañeros de la clase de deportes el último día de la semana para entrar a recoger aquellos útiles inútiles, encontramos a Sequera oculto, con lágrimas en los ojos, voz entrecortada y el pantalón lleno de yogurt, disimulando el olor y sudor...

Al final de ese día siempre supimos todos que nunca hubo una chica en el salón con él, pero si hubo sexo.

Mi colegio era un centro enclaustrado que se levantaba como la Torre Babel, se veían múltiples lenguajes que se entramaban unos con otros y dentro de estos el dibujo fue para algunos, incluyéndome, la manera de encontrarnos y comunicarnos al compartir afinidades en el gusto por la imagen. Según Cassirer (2010) somos seres simbólicos y por tal el símbolo es un lenguaje netamente humano y universal que nace en la imaginación y lo subjetivo. Por lo tanto los símbolos son representaciones que caben dentro de la imagen, entablando canales de comunicación.

El dibujo convierte al ojo en ávido de conocimiento...

.....La línea, el punto

Recuerdo entre recuerdos los primeros prisma-color, un lujo digno de niño bueno a los ojos de su padre y con ello setenta y dos lápices alineados en su caja de lámina dorada. Recuerdo el rito de tajar puntas con el cuidado de niña delicada y acomodar los cuerpos de cedro en sus lugares privilegiados.

Vibraban los tonos junto con las líneas conversando del objeto, mis ojos atolondrados fragmentaban y desfragmentaban el mundo mientras el correr del tiempo educaba mis manos afanosas por representar el sentido de las cosas.

Descubrí la caída de los cuerpos al tratar de dibujar sobre los cuadernos, descubrí la evaporación de los líquidos y su representación de lo caliente y lo frío, descubrí las estrellas con los puntos y las mujeres con las líneas, descubrí el dibujo como el texto al hechicero.

Los dibujos en mi infancia fueron manifiestos de realidad, conjuntos de fantasía y experiencias de vida que en mi soledad presentaron los primeros maestros. Gómez Molina declara el dibujo como un concepto que encierra el intento primordial del hombre por tener conocimiento. El dibujo formó bases en mi configuración, construyó los esquemas de percepción, las estructuras, la ubicación espacial y las diferentes estrategias de representación logrando proporcionar las herramientas para el descubrimiento no solo del mundo físico sino además el de la imaginación, el cual me llevó en un camino de reflexión y por tanto de auto *reconocimiento*.

4.2 El comic.

Recuerdo como mis trazos reflejaban mis frustraciones, pero también mis deseos. Con ellos conté muchas historias o simplemente imaginaba personajes poderosos con los que me veía acabando con el grandote gordo de sexto grado, que ya varias veces castigaba mi cráneo con su lápiz recién tajado, para luego observar como la niña que me gustaba me calcaba su sonrisa.

En otras ocasiones, pasaba noches enteras pegado a los comics de la época, un Superman un poco descolorido y con sus calzoncillos fuera del pantalón, un fantasma en su traje purpura con dos revólveres, detrás de la calavera del poder, y contando con la programación nacional, llegaba Batman, junto con los Moto Ratones de Marte, Las tortugas ninja, Centella y quién sabe cuántos más.

Los símbolos dentro de la imagen me permitieron entablar relaciones de amistad además de entender de cierta forma al otro, observar sus sueños, fantasías, tristezas, angustias, entre un sinfín de experiencias ocultas en sus trazos e historias. Al tiempo que con el dibujo empecé a reconocirme con el

comic entendí el concepto de la esperanza, el cambio y la transformación de las realidades, pues las historias implícitas estaban en cada uno de esos elementos.

5. *Another brick in the Wall*

Con lo anterior cierro un primer momento en mis memorias y a medida que voy creciendo múltiples verdades abren mis ojos, reconozco que odié la escuela y a las personas que habitaban en ella y solo con nostalgia recuerdo uno que otro amigo sin suerte en el camino.

Ahora comprendo quién era mi enemigo al entender todo el contexto, visualicé los ojos del dragón en forma de escuela estandarizada, el sometimiento del cuerpo a la silla, el orden y la disciplina obligada, la jerarquía y el poder mal distribuido, el placer del opresor y el terror del oprimido, el miedo al encuentro con el otro, el dialogo, a mi voz, a la violencia y a la falta de ella todo ello fruto de una escuela configurada en ideales modernistas dentro de un contexto violento por tradición, **en donde el sujeto dejó de serlo para pasar a ser un instrumento, un simple engrane en la maquinaria de producción y consumo.**

Frustrado y engañado comprendo también quien fue mi esperanza; el trazo que forma la viñeta y contiene pero no contiene al héroe, porque este es incontenible al ser arquetipo de la humanidad, un símbolo de poder y de luz que en algún punto de mi rebelde adolescencia permitió ver mi vocación docente, sin desfigurar la sensibilidad entre el arte y la pedagogía, no como disciplinas separadas sino como el mundo pretende ver, sino como poderes de un solo ser.

Al tararear a Pink Floyd y su canción *Another Brick In The Wall*, se entonaba el himno por el cual se decidía luchar, ideas que retumbaban con desespero y que tenían que cambiar. Entendiendo que su letra refleja con detalle las condiciones por las cuales me toco pasar.

-repeat after me, al poeta hay que burlar-

Al final de la producción, el chico es solo otro ladrillo en la pared.

...por tal razón se planificó Pedagogía para Superhéroes para atacar directamente lo que detestaba...

(Ver; anexos/ Talleres de la planificación curricular)

HISTORIA DE PEQUEÑOS HÉROES

1. Pedagogía para Superhéroes.

Y fueron gigantes y profusos charcos de lava ardiente esquivos a las botas de mamá. Al tiempo que se desbordaban ríos cargados de heces y orines de guardianes caninos de las terrazas vecinas en cuadras de ogros, brujas, demonios y brabucones. Valientes aquellos que al final del recorrido levantaron sus talones para dar el primer paso dentro de la monumental mazmorra de arcilla y arena, quitándose sus escudos impermeables hechos de sombrilla y bolsas de basura para luego despedirse de las doncellas que fueron alguna vez sus vientres maternos. Y en la mitad de todo eso, los otros y yo, temerosos y ansiosos por enfrentar los dragones que se resguardaban ya en el salón de clases.

La imaginación transporta a esos pequeños humanos vestidos con uniformes de camisa blanca y faldas a cuadros a ver mundos llenos de imágenes entrelazados con sentimientos, recuerdos y panoramas; lo que para Vigotsky, (1986) es la vinculación de lo imaginativo con la realidad o la experiencia. Esta que se construye, forma una relación bilateral en donde la imaginación se apoya en la experiencia, así como la experiencia en la fantasía, siendo siempre lo emocional el enlace entre las dos.

Con lo anterior, invito al lector primero a recordar aquellas épocas tan imaginativas como reales, donde jugaba a ser héroe e inventaba historias que se entremezclaban en imágenes psicodélicas sin distinguir la frontera entre la realidad y la ficción. En donde los monstruos eran figuras ficticias y sombrías recreadas por el rabillo de alguna hendidura que se colaba bajo la luz, o quizás era el maestro de matemáticas con sus cuernos y un millón de ojos, quien tenía el poder de jalar las orejas por no entender la lección. Sin importar qué, quién o cuáles fueran esas experiencias verdaderas o falsas, las emociones como el miedo, siempre fueron tan reales como la carne y los huesos.

(Banco de imágenes /Carpeta monstruos numeral 1-2)

Los alumnos imaginan e idealizan de forma plástica la concepción que tienen sobre los maestros. El monigote de la izquierda es la maestra de matemáticas, la describen como alguien “mala” y por ello tiene cuernos y parece un lagarto. El monigote regordete de la derecha, es la profesora Martha que tiene a cargo tres materias: español, artes y educación física, por tal razón la representan con muchos ojos porque los observa detenidamente para regañarlos.

En ambos casos, es el miedo de alguna u otra manera el que se encuentra presente, los regaños de los educadores los condicionan a pensar así, y por otro lado las notas y la presión del hogar sobre las mismas calificaciones las convierten en el monstruo a quien más temen. (Diario de colores 9 párrafo 11- 12/ análisis de imagen 2, monstruos de la clase)

Aun teniendo todas las palabras del mundo, estas no son suficientes para contar las experiencias de vida de todo lo que observé en la práctica pedagógica con los estudiantes del grado 301 que el colegio Pablo de Tarso me cedió con entera libertad para su educación artística visual.

En este segundo capítulo nace esa libertad, que junto con la reflexión de mis fantasías y experiencias de época escolar dieron lugar a la aparición de miedos, héroes e historias, formadas de imaginación, que lograron en mí una identificación con ellos. Lo cual me llevó a desarrollar un proceso conjunto de elaboración [del comic pensado para la construcción de sujetos y su reconocimiento](#)

subjetivo. Invitando así nuevamente al lector a abrir su mente para evidenciar junto conmigo esos elementos desde una mirada pedagógica, objetiva y subjetiva que permita identificarnos como los niños de colegio que alguna vez fuimos.

Cualquiera que sea la idea que tenga los niños del bien y el mal, lo incorrecto o correcto, vi en ellos una capacidad por comunicar amores y temores, por imaginar finitos infinitos, por dibujar para descubrir y describir, el potencial para transformarse y transformar el mundo, entre un millar de cosas más, pero todo esto perdido para el mundo, quizás por la simpleza de su esencia, por lo pequeño del lugar o porque simplemente al mundo no le importa, sea cual fuera el caso *Pedagogía para Superhéroes* lo rescatará.

2. Kame House: la escuela de construcción de sujetos de Roshi

Una dominante especie con sujetos configurados para la guerra y la destrucción sufre un terrible ataque enemigo, al mismo tiempo que envía a sus soldados más potentes como plagas, a planetas con sistemas civilizados. La historia de este héroe se teje alrededor de un pequeño sujeto llamado “Kakaroto” o “Sayayin”, destinado a conquistar y a gobernar la tierra a punta de fuerza bruta; y su amigo “Krilin”, terrícola con personalidad miedosa y corazón malicioso, quienes a pesar de sus conflictos y demonios se educan y se construyen como sujetos en la Kame House bajo la sabiduría de su maestro Roshi, teniendo como resultado el control de su propio destino.

Es esta, la mejor escuela que recuerdo, aquella que no se componía de aulas como jaulas sino de la libertad del mundo, no se forjaba bajo el lema de la letra con sangre entra, sino desde la vida y la experiencia a partir de las complicadas enseñanzas de Roshi, que a pesar de las cascarrabias y tercos de sus aprendices nunca se rindió. Él no sólo forjó sus mentes y sus cuerpos sino que también formó su carácter, la parte más importante de cada ser humano, sembró en ellos una capacidad subjetiva al desarrollar un sentido de compañerismo y una gran amistad, junto con esto la habilidad de discernir sobre lo correcto en múltiples situaciones impensables.

Al cruzar el pórtico del primer día de escuela comencé un ejercicio que sería el pilar para lograr la transformación en la construcción de los sujetos. Tal como Roshi en algún momento evaluó las capacidades de sus discípulos y para hacerlo lo primero fue *reconocerlos*, saber de qué y cómo estaban hechos. Así mismo mis sentidos se configuraron para estar siempre como lince a *reconocer* quiénes eran, pues no se puede hablar de construir sin saber qué se construye y cuál es la materia prima.

Al ser un arquitecto que busca comprender los elementos con los cuales cuenta en las primeras clases, el terreno me permitió el reconocimiento de conflictos; alumnos llenos de temor, dirigidos por el grito, entes mecanizados en la orden y la obediencia, estereotipos que destruyen el alma y el cuerpo de sujetos preocupados por su apariencia o formas de pensar, quienes sufren al someter su cuerpo y mente para lograr encajar en algún lugar.

Justin, detesta la hora de refrigerio. Inventa excusas para escabullirse y destrozar aquel alimento símbolo de su descontento por su físico. Escoge someter su cuerpo para tratar de encajar con el grupo y la sociedad, su problema es aún más grave. Si se compara con el lugar donde se encuentra, hay condiciones que no le permiten ser él, ya que para sus compañeros es objeto de burla.

(Diario de colores 1 párrafo 10)
(Análisis de personaje/ Justin / 3)
(Banco de imágenes/personajes/3)

De acuerdo con lo anterior, [Trigg resalta desde el ideal de construcción de sujetos](#), nos habla de un ser racional que se construye en función del bien común, lo que él denomina como “animal cívico”; en ese sentido, todos nuestros esfuerzos son enfocados en el bien y progreso de la familia, la aldea, la ciudad y el Estado. ([Trigg, 2001](#)).

Ahora se tomará esta idea para crear un currículo, dando como resultado un construido pensando en el bien y las necesidades de un país. Este ideal de trabajo por el bien común, no existió dentro de los recuerdos de mi historicidad en la línea narrativa de la auto-construcción como sujeto y de los que me acompañaban. El imaginario de *civismo* no existía. El sujeto se construía bajo el ideal de hacer todo por

él mismo y para sí mismo, buscando la manera de una supervivencia por su propia fuerza e intereses. En mi práctica se evidencia todo lo contrario a un ideal de “civismo”, al tener sujetos egoístas con poco o nada de interés por la clase y el bienestar de sus compañeros, además de diferentes tipos de comportamientos.

(Banco de imágenes/ personajes/ numeral 2)

Felipe es quien más demuestra conflictos. A pesar de ser introvertido y callado es su lenguaje corporal el que comunica y demuestra rabia y descontrol, “En la actividad de adivina quién, cometió un error y sus compañeros en conjunto lo corrigieron. Él se resintió, calló y su expresión corporal se sumió, tapo sus oídos, bajó la cabeza y su mirada. No participó más. De reojo lo observé y entre sus manos ocultas debajo del puesto cogió las galletas del refrigerio y en un acto de rabia, lentamente las volvió migajas y ya no participó con ningún entusiasmo” (Diario de colores 1/ párrafo/6)

La maestra del salón dice: “en cuanto al chico Felipe ya no sé qué hacer, le va mal en todo, no habla, es apagado, he tratado de entender qué le sucede pero no encuentro nada” (Diario de

colores 1/ párrafo 7). En un principio, pensé que era tratado como cualquier otro por sus compañeros, pero poco a poco fui descubriendo que él era el único sin amigos, el más excluido, aislado y burlado por todos.

En esa construcción, los sujetos estaban configurados desde un individualismo modernista, conclusión a la que he llegado al hacer un análisis de las características del modernismo guiado por Arthur Efland (2003) y su escrito “La educación en el arte posmoderno” lo cual atraviesa y será evidenciado en el texto. Es allí donde nace la pregunta ¿qué papel desempeña la enseñanza en pro de la formación de sujetos que busquen el bien común?

Esa búsqueda de evolución y de progreso que pretendía el modernismo formó escuelas que enseñaban a “hacer” y no a “ser” y con esto, sujetos indiferentes a la necesidad del otro, para Trigg al resaltar a Hobbes “el ser humano es egoísta y está dispuesto a aprovecharse de los demás para su propio

beneficio, lo que hacemos diariamente, demuestra que no nos fiamos de los demás, si no que pensamos que todo el mundo persigue su interés personal, incluso a costa de otros”. (1999 p. 84).

A decir verdad, esta realidad que presenta Hobbes se acomoda muchísimo mejor al contexto académico con el cual me involucre, la construcción del sujeto dentro de este espacio está ligada fuertemente a la *propia conservación*. En mi época, la auto-conservación se limitaba en su mayoría a evitar los castigos físicos, para ello, se establecían vínculos de poder en la medida en que se pudieran construir. En contraste, la práctica y los rituales del grupo se dividían por selección, ya sea por estereotipos o intereses personales que al finalizar reflejaban un aislamiento social excluyente de algunos individuos, negando la posibilidad de auto- conservación, dejando de lado el bien “cívico” y convirtiendo el castigo ya no en algo físico sino psicológico.

(Banco de imágenes/ personajes / numeral 4)

Darcy: su comportamiento demuestra un alto grado de egocentrismo, tanto así que no sabe compartir, no tiene tolerancia sobre muchos de sus compañeros, esto ha hecho de ella una líder que enfoca a su grupo a comportarse de la misma manera a partir de un sometimiento psicológico y emocional.

La maestra comenta acerca de la niña: “Darcy es una niña que se cree mejor que los demás, no come su refrigerio con ellos lo hace aparte y algunas veces considera que el refrigerio no debería ser así, sino mejor. Sus padres, por otro lado, se consideran acomodados y creo que esto

es lo que influye en su manera de ser”. **(Diario de colores 3/ párrafo 13)**

En primera instancia, la construcción de los sujetos se encuentra en gran parte influenciada por la formación y ejemplo de sus padres, lo que consideraba Jan Comenius (1630) como la primera escuela, quien a pesar de no ser un referente actual, no cambia el hecho de que la primera escuela sigue siendo la familia y aún hoy lo sigue siendo.

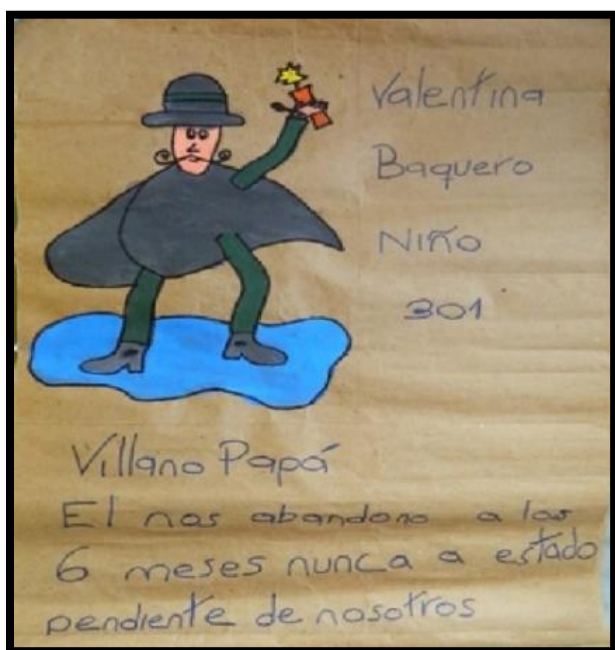
Decidí integrar a Felipe con Darcy, ella no quiso hacerse con él por más que le insistí. Para ella, él representa algo desagradable teniéndolo en un concepto negativo y cuando habla lo hace para todas las compañeras que la rodean. Les pregunté a las amigas si alguna de ellas quería hacerse con Felipe y en respuesta sus miradas se fijaron en Darcy, esperando que ella les diera el permiso, callaban y era Darcy la que hablaba por ellas diciendo “ninguna de nosotras se hace con él porque es muy cansón. El castigo que se le da a Felipe es

psicológico al ser sometido por su curso, quien formó un vínculo de poder que estigmatiza para ejercer la exclusión en el ámbito escolar. (Diario de colores 3/ párrafo 7).

Por otro lado Trigg hace referencia que: nos encontramos con una teoría que en principio sólo cabe dentro de los albores de lo biológico, pero gradualmente termina reacomodando las ideas de lo teológico y lo social. Pareciera que “la propia conservación” en Hobbes, hubiese sido pensada para soportar la tesis de Darwin, donde los individuos tienen que afrontar una lucha por unos recursos limitados, y los que estén mejor adaptados a su entorno serán los que sobrevivan. Desde la doctrina del “Darwinismo social”, en el contexto histórico personal en el que se incubaba el proyecto, esto se traduce en “el más apto” pero a escalas humanas ¿qué significa ser más apto? es así que los sujetos se construyen alabando las habilidades físicas y estéticas, llevándolos a ejercer el Bullying, formando estereotipos, ejerciendo la exclusión y demás problemáticas. Lo que es desde lo humano un afán por sobrevivir sin importar los medios y las consecuencias. A partir de esto, la construcción de los sujetos se sumerge en el miedo, su mente se llena de inseguridades y aparecen los complejos, la baja autoestima, etc.

Sara Salinas es para mí ahora la “chica súper maquilladora”, sus dibujos en la actividad del héroe interior reflejan los estereotipos de una sociedad enferma y ansiosa de belleza mediática. Su héroe contenía los poderes de la perfección y la belleza y de esperarse la villana era una mujer fea, al preguntarle sobre el dibujo comento -“¡yo soy así!, me dicen la más hermosa”. Al finalizar la clase hablé con la profesora y ella me comenta sobre la situación. Dice preocupada: “esta niña piensa que es única y la más hermosa porque así ha sido criada desde su hogar. (Diario de campo 1) (Análisis de imagen 1 / ejercicio héroe interior/ Sara).

Estos sujetos están contruidos como hijos del tiempo y el espacio, es decir; de una época con distintos modos de pensar y un espacio lleno de contextos atados unos con los otros. “el ser humano es un ser histórico no predeterminado y abierto en construcción”. (Arias. 2012, p. 64). Produciendo sujetos no aleatoriamente, predeterminados en un conjunto de elementos, que para el caso iremos descubriendo en esta primera y gran categoría (construcción del sujeto) junto con sub-categorías la imaginación, el dibujo, el miedo y el arquetipo que se irán cruzando unas con otras hasta el final del camino, observando y analizando las variables que nos permiten reconocer cómo están contruidos los sujetos en un primer momento, y cómo gradualmente se irá desarrollando un reconocimiento subjetivo en ellos.

(Banco de imágenes/héroe interior/ numero2)

(Análisis de imagen 3)
(Banco de imágenes/héroe interior/ numero2.2)

*Cuando hablamos de hijos del tiempo y el espacio, hablamos del contexto y sus ambientes donde se incuban. En la imagen 2, es la violencia en Colombia la que se presenta como contexto en el dibujo, los símbolos implícitos representan el padre de la niña Valentina Vaquero Niño, como un villano que viste con ruana, botas pantaneras y acompañado de una bomba en la mano izquierda. Los trazos del dibujo son realizados por la madre, llego a esta conclusión puesto que es ella quien se glorifica como heroína y al comparar las líneas del dibujo número 2 y 2.2 con un dibujo hecho en clase por la estudiante confirmo que no existe su presencia en la tarea, (véase análisis de imagen 3), esto me dice que, *el odio fruto de la violencia es la herencia de nuestro país, que pasa de generación en generación y termina alojándose en todos los diferente niveles y ambientes (Agudelo S. F. 2003).* Por otro lado, evidencia que a pesar de la lucha que hacen los maestros para reconfigurar esas realidades es el núcleo familiar en este caso la madre, quien tiene una responsabilidad colosal sobre los sujetos en construcción sobre todo si cometen errores al formarlos desde el odio, la violencia y el miedo pues los sujetos responderán de la misma forma y el ciclo se repetirá de nuevo. (Análisis de imagen 3, Héroe real).*

Es por esta razón que a pesar de no poseer la mayor oportunidad en la construcción de ellos, como se piensa equívocamente, quizás por falta de tiempo en las aulas o simplemente porque somos ajenos al no tener ningún vínculo sanguíneo, debemos ser asertivos para generar el impacto necesario, es decir; ofrecer más calidad que cantidad en educación.

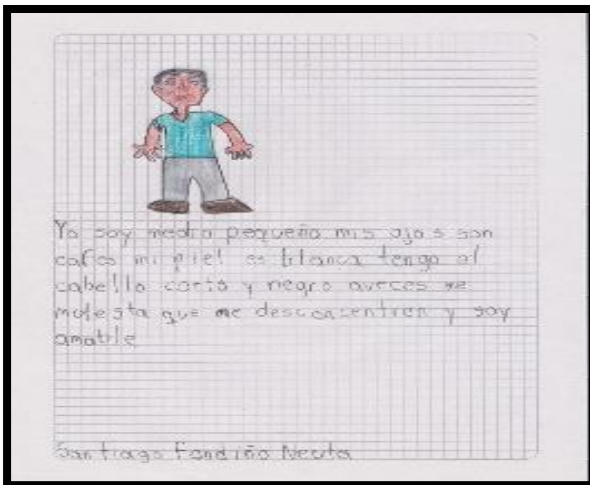
3. Entre cara o cruz de dos caras: reconocimientos

“De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo”

William Shakespeare

(Análisis de imagen 4)

Este ejercicio demuestra como el sujeto se percibe. Al dibujarse se descubre a sí mismo y se estudia. Al tiempo escribir le permite auto evaluarse y descubrir qué le gusta de sí o que le molesta.

La imagen muestra al niño sin ningún problema, se autorretrata y se describe completando el ejercicio de auto-reconocerse.

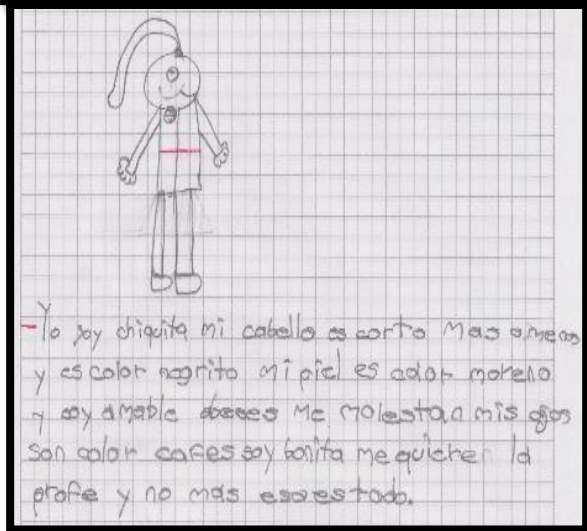
(Banco de imágenes/ yo me reconozco Numeral 1)

En la imagen (11) se evidencia como la niña y su dibujo no se representa ella, sino un símbolo idealista de un

personaje de ficción (11.1). Esto me demuestra que tiene conflictos con su imagen y es confirmado al escribir que no le gustan sus ojos. Sin embargo este ejercicio le permitió reconocer de forma literal que no le gusta de ella y que sí.

(Banco de imágenes/ yo me reconozco Numeral 11 y 11.1)

El ejercicio de reconocimiento en la construcción de sujetos es un laberinto que nunca termina, pues cada ser es un universo indescifrable. Sin embargo, permite distinguir en cierta medida la construcción de **la mente y el alma de los sujetos**. Además, tiene en cuenta el concepto de reconocimiento trascendiendo a “reconocerse”. Goleman (2012) lo define como “conciencia de uno mismo” haciendo referencia a la conciencia auto-reflexiva con la capacidad de observar e investigar las experiencias del

sujeto incluidas las emociones. Esta cualidad permite tomar el control por medio de una conciencia objetiva de aquellos sentimientos encontrados o turbulentos que son subjetivos. Para dar un ejemplo, el autor explica que éste permite dar un paso atrás y tomar distancia en una situación impidiendo al sujeto sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, favoreciendo la toma de decisiones. “Esta, por ejemplo, es la diferencia que existe entre estar violentamente enojado con alguien y tener aún en medio del enojo, la conciencia auto-reflexiva de que «estoy enojado»” (Goleman, 2012, p. 34).

Johan, él es el más problemáticos de todos, púes todo lo quiere solucionar con golpes, es bastante voluntarioso, tiene rabia y no le importa usar la fuerza física inclusive frente a mí. El desea ser un líder y dentro del ejercicio deseaba que los compañeros de su grupo trabajaran a su voluntad, cosa que nunca logra y siempre termina en peleas, amenaza e inclusive llega a tirarme las cosas a mí. Sus ojos se llenan de lágrimas y es frustrante para él no tener el control. (Diario de colores 7.1 / historia de personajes/Johan).

No se conoce a sí mismo por el hecho de ser un niño, lo que lo lleva a ser incapaz de tener auto control de sus emociones y recurre a la fuerza física y la violencia. “Las personas atrapadas en sus emociones, son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapaces de escapar de ellas, como si fueran esclavos de sus estados de ánimo. Son personas muy volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa misma falta de perspectiva les hace sentirse abrumados y perdidos en las emociones y, en consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan de escapar de los estados de ánimo negativos”. (Goleman citando a *John Mayer* Inteligencia emocional, Pág.35). Por lo tanto en Pedagogía para Superhéroes el ideal es que el sujeto tenga una posibilidad para conocerse, aunque esto no significa que tengo o no conciencia de ello.

De igual manera, para Codina es importante el reconocimiento de sí mismo pues así se logra ser consciente de las fortalezas y debilidades, se aprende a controlar los actos de comportamiento consecuentes de los estados de ánimo, se puede comprender el comportamiento de los que lo rodean identificando sus sentimientos y emociones para actuar con efectividad en sus relaciones interpersonales. (Alexander Codina, 2009, pár. 6) “Es evidente. Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea.”. Alejandro Magno. (Valerio Manfredi, novela “Alexandros. El Hijo del Sueño” p. 277)

Es así como se entiende la importancia del auto-reconocimiento en la construcción del sujeto, al cual se le dan claramente ciertos poderes y habilidades al tener conciencia de sí mismo. Sin embargo, esta capacidad no se da de forma natural y espontánea, por esta razón se empieza a configurar estrategias de auto-reconocimiento en el sujeto, que junto con las cualidades de lo subjetivo concederán al sujeto las facultades suficientes para transformar positivamente su realidad. Dentro del proyecto, dichas estrategias son llamadas procesos de reconocimiento subjetivo que se vuelven tangibles en el transcurso de las clases pero que para fines del texto éstas aparecen progresivamente en la narración de las siguientes subcategorías.

3.1 Doomsday: el juicio final empezó el día que no valía nada la subjetividad.

La **sociedad** ha hecho de los sujetos seres reemplazables, aquellos que por su fuerza y valor no son pesados ni medidos con **igualdad**, son criados y moldeados para ser desechados, las empresas engranan políticas dentro maquinarias que degluten y regurgitan, entes de fuerza laboral sin derecho a la queja, los pocos hombres idolatrados dejan de ser hombres para servir como logotipos al servicio del mercado; los niños dentro de las escuelas son potenciales puntos de venta más que seres en formación, la idea de hombres sociales, culturales y cívicos, y todo lo que nos define como seres humanos termina siendo objetivado en su definición como un producto reemplazable y cuantificable en un mundo donde importan más la cosas que las personas, el terror gobierna la mente y el corazón cuando todo tiene un precio. En coherencia con esto, el ser humano termina siendo simplemente un objeto.

Esta idea de sujeto-objeto empieza a desarrollarse para Amengual (1998) en una época que rompe con un pasado Tradicionalista y Teo-centrista gracias a los adelantos cosmológicos de Copérnico y Galileo, pero no fue hasta Descartes que se empieza una filosofía orientada a la búsqueda de la certeza y la certificación del conocimiento, lo que lleva a Kant a una filosofía de la razón, un examen a través del método y la experiencia en relación con los objetos hasta sus últimas cuestiones. En esta ruptura tradicionalista hacia lo antropocéntrico se origina una época entendida como moderna que se encierra a sí misma para crear sus propios fundamentos, planteamientos y procedimientos, **es decir “la modernidad es aquel pensamiento que opera sobre la base de la subjetividad”** (Amengual, 1998, p. 85) que es el punto de partida y base de todo. En este punto, la modernidad es la época trascendental en donde el hombre se constituye como sujeto, por lo tanto el hombre es la medida de las cosas, todo es entendido y tiene sentido, coherencia y unidad en referencia al “yo”.

Darcy es un sujeto que discrimina a sus compañeros en especial a Felipe, sin importar que le diga, ella se empeña en echarlo a un lado y no trabajar con él en el ejercicio de “dibujar al otro”. Por otro lado, se le dificulta compartir con los demás incluso el refrigerio, es elitista y no ve como iguales a sus compañeros, la maestra afirma que se cree mejor que todos y de alguna manera esa forma de construcción la hace dominante sobre su grupo de amigas y ellas responden de acuerdo a los intereses de Darcy, lo que es un problema que sigue alimentando su ego al tiempo que incentiva una actitud discriminatoria. (Historia de personajes/Darcy Luna) y (diario de colores 3/ párrafo 13 al 17).

La modernidad viene acomodando ideas egocéntricas en la escuela a partir de su lógica antropocéntrica, **el genio creador** aparece frustrando las perspectivas y sueños de los sujetos que se encuentran en formación. Para Arthur Efland esta singularidad del sujeto lleva al subjetivismo en occidente como un rango de ideal cultural y su resultado es un individualismo que ha llevado a los currículos artísticos a promover la expresión y producción autónoma. “Los currículos artísticos han mantenido la noción de individualismo al promover la expresión autónoma en la producción artística de las escuelas” (Efland A., Freedman K. y Sturhr P., 2003, p.43)

Esto no solamente se atañe a lo artístico, sino a diferentes campos. El trabajo en equipo dentro del aula se pierde, empieza a ver una rivalidad entre los sujetos quienes quieren ser reconocidos y una competitividad que alimenta equívocamente el ego de algunos que ponen por debajo las diferentes capacidades e inteligencias de los demás.

Cuando conocí a los chicos, en un principio se numeraban del mejor al peor teniendo en cuenta el criterio de disciplina y lo académico, así David, uno de los más pequeños en cuanto a estatura del salón era el número uno y el ultimo era Felipe. (Diario de colores 6 párrafo 4)

Los sujetos se reconocen de forma cruel condicionándose como lo mejor o lo peor de un grupo de acuerdo con sus facilidades académicas o habilidades sociales. Hablar de “genio creador”, es un fenómeno que no solo se liga a lo artístico sino a diferentes campos, áreas y situaciones generando en este caso una clasificación numérica que consideran los sujetos como correcta y peor aún que tanto Felipe como David acepten su posición como natural, así Felipe siempre será el último de todo y David estará por encima de él. Sin embargo este fenómeno se transformó:

Ahora David dejo de ser el primero y Felipe el ultimo, ahora todos eran iguales y a partir de mi voz ayudado con el ejerció de reconocimiento subjetivo de las máscaras “ver (diario de colores 5, párrafo 9)

(análisis de imagen 5)” y las enseñanzas de las clases anteriores, les di a entender que existen diferentes habilidades y cada quien es bueno en lo mejor que se le da. Su deber es aprovechar esas habilidades como si fueran héroes para ayudar al otro que quizás no tenga las mismas facilidades, con esto se compensan unos con otros en unidad de grupo y compañerismo, al final de la clase y por falta de tiempo no pudieron pasar todos, pero antes de eso pregunté en un solo grito si querían a Felipe a lo que todos respondieron emotivamente y con todas fuerzas que SI” **(diario de campo, 6 párrafo 4) Se eliminó la categorización y la numeración entre ellos. Reconocen que existen diferentes habilidades y formas de pensar y en esa medida se debe tener tolerancia, además de poder contribuir con las habilidades de cada uno en relación con las necesidades del otro. (Análisis de diario cromático 6 párrafo 3-4).**

“Así, por ejemplo, se suponía que los artistas eran «genios» innatos, ajenos a cualquier interés social, político o económico, y por ende capaces de representar lo verdadero, universal y eterno a través de la exposición de lo más personal (subjetivo)” (Efland A. et.I, 2003, p. 43)

No obstante, pareciera que el modernismo prima ante la subjetividad pero realmente la tergiversa. Por otro parte, la búsqueda del conocimiento de forma científica y cuantificable, es decir objetiva, desecha enteramente la subjetividad pues el hombre, al ser la medida de las cosas observa todo aquello ajeno a el como un objeto y en su búsqueda del conocimiento este debe ser analizado de forma objetiva.

Por lo tanto, el hombre en el Modernismo busca tener el control a partir de una razón objetiva dominando y moldeando el mundo a su antojo lo que lleva al mismo a crear sistemas de control y estandarización llamados para Foucault “**la pasión por el sistema**” (Amengual, 1998, p. 30) esto lo que hace es volver *al sujeto en objeto* en la medida que al ser parte del sistema se puede controlar y dominar como un objeto más. Amengual trayendo a colación a Spinoza y Hegel dice “Desde los sistemas globales el hombre recibe un lugar pero no desde un punto de vista de hombre subjetivo. Es más, todo sistema coloca al hombre como parte dentro de un conjunto total y que da primacía al todo por encima de las partes singulares por lo tanto limita al sujeto a un rincón y lo comprende como una simple parte”. (1998, p. 53)

Al estar la subjetividad en un segundo plano, estamos negándonos a ser sujetos sensibles, convirtiendo el mundo en un apocalipsis zombie de consumistas y productores que hacen filas interminables en un sistema deshumanizado que nos evalúa y categoriza en piezas cuantificables dentro de una economía industrializada que poco o nada le importa la escuela, pero si, la mide como centro de ganado en engorde para enriquecer las arcas capitalistas. “En mis 25 años como profesor me asombré al descubrir que la educación escolar se vuelve irrelevante en cuanto a las grandes empresas de este planeta.

(...) La economía mundial se sostiene en nuestro propio consumo de la producción - y las escuelas son un importante punto de venta. La escuela es un mecanismo de selección que ya no enseñan nada, excepto el obedecer órdenes. Esto es un gran misterio para mí, porque miles de profesores humanos, misericordiosos trabajan en las escuelas; pero su contribución es arrasada por la lógica abstracta de la institución. (...) El timbre suena, y el joven que está en medio de redactar un poema, tiene que interrumpir su trabajo y caminar a otra celda, donde tiene que memorizar que los humanos y los monos tienen un ancestro común”. (John Taylor Gatto, 1990)

Para Ortiz (2013) el gran error de las ciencias humanas y sociales es querer descubrir sus leyes de la misma forma como se descubren las leyes de la naturaleza, aplicando métodos experimentales y técnicas cuantitativas propiedades enteramente objetivas las cuales ignoran la ontología de los procesos sociales y humanos cuya esencia y naturaleza es compleja, holística y configuracional por lo tanto requiere métodos propios que no se centren solo en lo objetivo si no en lo subjetivo. Esta lógica, herencia de los últimos 500 años, ha estado excluyendo los modos subjetivos configurando la enseñanza en el siglo XX. Es cierto que ahora nos hemos estado alejando, pero no podemos caer en ciertos discursos posmodernistas que busca rescatar el sujeto - subjetivo - configurador de realidades llegando casi a la disolución del concepto mismo de racionalidad. (Zemelman, 2009). En otras palabras, no se pretende en este proyecto erradicar la objetividad acobijado en un discurso que rescata la subjetividad porque en su propia definición lo objetivo no puede existir sin lo subjetivo como lo señala Kant, lo subjetivo es un conjunto de objetividades que ayudan a su formación; y “La objetividad puesta entre paréntesis nos está indicando que esa realidad objetiva es también subjetiva porque a pesar de que experimentamos los objetos separados de nosotros, todo lo dicho es dicho por un observador, y lo dicho no puede ser separado del sujeto”. (Maturana & Pörksen, 2010).

Con lo anterior Pedagogía para Superhéroes, observa y analiza diferentes elementos han tratado de reconfigurar en mal sentido los subjetivismos e incluso tratar de eliminarlos lo cual ha ido configurando las forma de educación, este fenómeno y sus efectos se mantienen presentes en toda la investigación en sus dos categorías principales por lo tanto, su entendimiento favorece la construcción de sujetos a partir de un proceso de reconocimiento subjetivo sin pretender desligar lo objetivo en dicha labor.

Como resultado de este análisis: *el reconocimiento del sujeto en sí mismo es subjetivo por que nace de sí. Pero trasciende a lo objetivo, al momento que él sujeto es consciente de su propia subjetividad y entiende que el otro también tiene la suya propia y con ello lo reconoce como su igual.*

Para la muestra, Wilmer y Camilo: “los dos son extrovertidos y ambos tienen un problema serio de disciplina, nadie quiere tratar con ellos, los cambian de salón a cada rato, no trabajan en ninguna clase aunque en la mía lo han hecho de buena gana a pesar de ser los más hiperactivos del grupo y los que más regaña la profesora.

En el ejercicio de reconocimiento, son los que más se reconocen como iguales y se aceptan como son, pues los símbolos implícitos en sus dibujos junto con su comportamiento son una copia perfecta del uno con el otro, fueron enemigos pero se volvieron amigos al dibujasen y entender que los dos se comportan igual, tienen las mismas actitudes y les gusta lo mismo, son amigos y enemigos por ratos, al tiempo se golpean y juegan de forma muy brusca, dan quejas por todo, porque el otro le hizo o le dejó de hacer, se odiaron por turnos y se amaron por turnos, si siguen así, creo que serán los mejores amigos para toda la vida” (diario de colores 3 párrafo 21) y (Análisis de imagen 6/ dibujar al otro)

4. El mundo imaginario de Clarence

Hay muchas historias que se escuchan de aquellos genios que alguna vez existieron, niños que a partir de la curiosidad y su imaginación contemplaron la inmensidad del universo, desarrollaron los

símbolos de la física; las leyes de la conservación, de la energía, las ecuaciones que demuestran cómo el tiempo y el espacio es uno solo, calcularon la masa de los neutrinos al escapar de los agujeros negros y así descubrir la física cuántica y vieron aquello que no se puede ver: la materia oscura. Todo esto mirando los patrones de unas lucecitas en el cielo, algunos por otros lados, imaginaron desde las sombras, vislumbrando la formas de los aliens, demonios y superhéroes, creando con estas imágenes cultos y culturas, creencias, cambios sociales y conocimiento científico. La imaginación no es sólo un juego de niños es una forma que trasciende del interior del individuo para transformar, reconstruir, desbaratar y volver a armar la realidades sociales.

La escuela debería tener una materia llamada introducción a la imaginación uno y terminar en doctorado. En lugar de ello, encontramos sesiones interminables de colores embutidos y encajados dentro de la línea, copias falsas de Mickey Mouse y habilidades copistas más que de los niños de los padres, aquellos preocupados por el valor cuantificable de su hijo medido en tareas impuestas sin un sentido real a estimular las diferentes capacidades cognitivas y motoras del sujeto en construcción, mucho menos de incentivar la imaginación pues es un aspecto irrelevante para el futuro contador público, abogado, político, doctor o general de múltiples ejércitos. La imaginación no está hecha para el hombre exitoso, el hombre serio de negocio o de ciencia, esta idea se concibe equívocamente en un sistema que pareciera educar con un objetivo mecánico de producción en donde los sujetos están condicionados a tener un valor y un precio.

Por último se recogieron los comics de cada uno de ellos, los cuales no respondían a una nota, simplemente eran el ejercicio final de todo el proceso por lo que no lo exigí como obligatorio, pero la mayoría lo entregaron.

En algún momento una niña me comentó que no lo iba a hacer porque no era nota y su mamá no le veía importancia. (...) Mi sorpresa, cuando ella en la clase fue la primera que me lo entrego". (Diario de colores 10) Esto me demuestra cómo está configurada la madre y en ese orden la hija, en donde para ellas es importante la calificación, un precio que se le da a la tarea, condicionando al sujeto a actuar solo por recompensa cuantitativa y no por el placer de conocer.

Por lo tanto, la imaginación no cabe dentro de los currículos educativos al no representar un elemento indispensable en la formación de sujetos. Esta castración se hace evidente en palabras de Efland (2003) al decir que la Modernidad no aparece en una época y fecha específica, pero sí en donde la Ilustración hizo de la razón y el conocimiento científico los artífices de todo progreso de la humanidad,

es decir, el progreso de la humanidad está fundamentado en una creencia evolucionista de ciencia y razón humana, lo que al final del siglo XIX era justificado científicamente por la teoría evolucionista de Darwin. Esta idea de progreso en la Modernidad termina configurando un currículo “el rigor académico defendido por Barkan y el primer Eisner postulaban estabilidad, control racional y estandarización”. (Efland, 2003, p. 23) y por otro lado esto lo define Izunza (2014) como: un mecanismo político que produce datos numéricos, establece jerarquías, control sobre el rendimiento escolar, vigilancia, entre otras, siempre como una operación a distancia. En otras palabras, un currículo pensado desde la objetividad en todos los aspectos de producción humana eliminando de forma sistemática a la imaginación fecundada en la **subjetividad**.

La mecánica de la escuela moderna engrana la necesidad de una humanidad que busca un progreso que prontamente se traduciría en industrialización y por lo tanto formaría sujetos encaminados a satisfacer las necesidades de producción y consumo, convirtiéndolos en objetos al olvidar sus capacidades individuales, intereses y talentos para ser remplazados por una educación discriminatoria que por un lado busca que todos, sin importar quién, tengan acceso a una escuela, algo que es bueno, pero al mismo tiempo la problemática radica en que para lograr esto es necesario estandarizar horarios, temáticas, evaluación, entre otros, olvidando la diversidad de cada uno y por ende muchos de ellos no responden dentro de los estándares exigidos. (Priscila Salazar, 2011).

La maestra, es la prueba de la estandarización del colegio y un currículo mal diseñado, porque su área y carrera es licenciatura en lenguas, pero tiene que suplir además de español, dos áreas más que no corresponden a sus conocimientos (artes y deportes). El colegio trata de unificar estas tres áreas dentro del plan curricular bajo un discurso que tienen que ver con la comunicación, este problema trata de ocultar la cantidad de estudiantes en relación con los pocos maestros calificados para dichas asignaturas, quizás no porque no exista personal calificado, sino más bien porque no interesa tener un docente por área que se considera menos importante, es decir velan por tener más cantidad de estudiantes que calidad y con ello afirmar que se tiene un buen sistema educativo que cumple con los estándares exigidos”(...) “Ella es un personaje que me acompaña a lo largo de la recolección de datos y es muestra en muchos aspectos de una educación tradicionalista y modernista; donde impera, la catedra enciclopédica y por memorización de datos, un aula ordenada por filas e hileras para visualizar a todos los sujetos y controlar su orden, algo que es muy parecido a un panóptico y su voz es la herramienta a través del grito que da orden y la ejecución se da por parte del estudiante, convirtiéndolo en un ente mecanizado, en un objeto que obedece”. (Historia de personajes/ la profesora Martha) y (Diario de colores 1 / 2, párrafos 1 y 2/ 2, 4 y 9).

Por otro lado: “*los profesores ya no quieren hacerse cargo del elemento disciplinar por que conlleva a un desgaste tanto físico como mental, muchos de ellos expresan su desaliento ante condiciones económicas que no los satisface teniendo en cuenta su labor en relación con su esfuerzo, además de ser juzgados por todos como los responsables y villanos ante una educación mediocre medida por estadísticas y resultados de pruebas académicas, juicios que ayudan a ser emitidos por medios de comunicación, irónicamente los mismos que ayudan a formar sujetos entre basura televisiva que ofertan estereotipos sin remordimiento*”. **(Diario de colores 3 párrafo 2)**. Los maestros, como las instituciones o los alumnos, al estar estandarizados provocan en muchos casos un desaliento de lucha y prefieren dejar pasar injusticias o no construir sujetos más allá de su deber, centrándose simplemente en dictar clase y pasar notas sin preocuparse por el tipo de sujetos que forman. Para contextualizar véase proyecto HERMES **(Diario de Colores 3 Párrafo 1)**.

En esta escuela moderna no cabe la materia “introducción a la imaginación”, porque requieren de una ciencia que satisfaga un ideal industrial, objetivo, demostrable, cuantificable en donde no da cabida a la duda, la fantasía ni la poesía. La imaginación para Vigostky (1986) se concibe en el mundo subjetivo y progresivamente va desapareciendo a medida que el sujeto nota la objetividad de lo que hace, perdiendo su interés por fantasear.

La educación se configura entonces para formar sujetos **de conocimiento objetivo** pasando a la guillotina el valor de lo subjetivo, que es el componente visceral de la imaginación, condenado por el mundo occidental. Para Bachelard como, “la maestra del error y la falsedad”. La historia del progreso humano es la lucha del espíritu poético, contra la frialdad objetiva del pensamiento lógico, “la lucha de la razón objetiva contra la ilusión subjetiva”. (1990, p. 12).

Paradójicamente es **la imaginación** con su concepción subjetiva y el uso práctico del error lo que hace posible un progreso humano objetivo y científico, pues los elementos y fenómenos que componen el universo no son aleatorios para la mirada humana, la cual tiene un súper-poder mayor que cualquier personaje ficcionario al encontrar patrones, analizarlos y por último elevarlos de un asunto personal e individual a uno que trasciende en lo social y colectivo al transformar realidades que en un momento debieron ser obstáculos como océanos colosales, pero que ahora son simplemente un paso pequeño para el hombre en alguna luna cercana o sistema planetario lejano. Lo que para Roger Callois es la *imaginación maravillosa* al unir los sueños con la vida diaria, uniendo lo irracional con la ciencia.

Ellos imaginan como debió ser la batalla de Boyacá, juegan, discuten e incluso hacen la mímica de los combates mientras van modelando los elementos que componen su maqueta. Unen la ciencia de la historia, con la poesía de la experimentación artística, hacen la relación del mundo real, con el mundo imaginario de sus mentes. No están pendientes del error como algo catastrófico, porque cuando fallan en hacer un monigote o se les desbarata el puente lo intentan de nuevo pero fortaleciendo o mejorando ese aspecto del modelo que es débil o no funciona bien. No temen equivocarse por que aprenden de sus errores, no sienten miedo de untarse las manos, los uniformes o dejar el salón lleno de pintura o en completo desorden, se organizan como quieren, imaginan y crean su propio laboratorio". (Análisis de imagen 7) y (banco de imágenes 35, 36 y 29).

El sujeto que imagina no se adhiere a lo real de manera absoluta, ni es presa de fuerzas oscuras que lo trascienden o enajenan, *él es sujeto activo, consciente de sí mismo*. En tanto en cuanto imaginar es la función mediante la cual el hombre trasciende el simple dato sensible, ésta se constituye en la fuente, tanto del conocimiento objetivo como de la creación artística. (Bachelard, 1990)

Todo media en el proceso de construcción subjetiva, la familia, la escuela, el juego, la música, las relaciones sociales y un sin fin de experiencias cotidianas que dan al sujeto libertades y límites. Es así, *que la práctica de imaginar* se transforma en una herramienta que permite la construcción subjetiva en el alumno al ser sometido a experiencias plástico-visuales que más que potenciar sus habilidades cognitivas y motoras potencia la creación; es decir, para Bacherlard (1990) la producción activa de imágenes. (Hay que aclarar que esta producción de imágenes se da en la subjetividad y por lo tanto aún no se hacen físicas y objetivas para los observadores, al menos en este punto no, esa tarea le corresponde al símbolo que se encuentra inmerso en el dibujo, en el trazo, en la línea, pero esto lo veremos un poco más adelante).

Dentro del ejercicio memorístico en mis experiencias escolares, “más allá del diario de Rorschach” fue el contacto con el Comic y el Anime lo que desencadenó una experiencia con la imagen que alimentó mi fantasía al tiempo que era consciente del mundo externo, logrando en este contraste un reconocimiento de realidades sociales facilitando reflexiones críticas para así transformar con el tiempo mi realidad. La anterior idea, me lleva a formular lo que llamo *taller de mundos posibles*; una estrategia en el proceso de reconocimiento subjetivo, al ser necesario el rescate de las subjetividades como materia prima en la construcción de individuos en pedagogía para superhéroes. Dicha herramienta se desarrolla potenciando la imaginación en primera instancia alimentando su mirada con diferentes materiales audiovisuales (Destino, corto de Walt Disney en honor a salvador Dalí y la cinta Paprika) y en segundo lugar por medio de una experimentación plástica y literaria en torno a explorar tanto el mundo imaginario como el mundo real de los sujetos.

La película Destino, hecha por Disney junto con Salvador Dalí no tiene un orden argumentativo muy claro y está cargado de símbolos que trasladan al mundo de los sueños. Las imágenes junto con la música transportan a los sujetos a múltiples universos y la experiencia del video alimenta su interpretación subjetiva y por supuesto la imaginación.

Las almendras de sus ojos escudriñaban intensamente cada rincón de la pantalla batucando de lado a lado, tratando de entender y armar hipótesis. Por el aula no cruzaba ningún destello sonoro que no fuera el cántico de la dama que acompañaba la trama que más que alegre era trágica y nostálgica, más que en cualquier sesión esta fue de todas la más calmada, sus cuerpos si acaso reaccionaban para dejar fluir la sangre en alguna posición. Pero qué decir de sus mentes inmersas en lo estético y en lo sensible y lo digo

porque sus bocas abiertas casi, casi dibujaban la baba”. (Diario de colores 6 Pagina 2 párrafo 5) y (Banco de imágenes / otros / N 1)

Por otro lado la cinta Paprika está llena de diferentes mundos que mezclan la realidad con la ficción sin distinguir cuál es cual dentro de la trama. Los personajes son una mezcla entre aliens, animales, personas e inclusive objetos de los más raros teniendo cada quien su protagonismo, llevando a los sujetos a preguntarse el porqué de elementos tan inusuales y sobre todo cómo la cinta genera una reflexión acerca de hacer posible el mundo real a partir de la imaginación. (Diario de colores 7) y (Banco de imágenes / otros / N.2)

Luego de observar las películas anteriores se presenta a los sujetos lo que es subjetivo y objetivo, pero no de forma literal, porque es un concepto difícilmente es asimilado o interesante por su edad, por lo tanto se desarrolla un ejercicio escrito diseñado para entender estos dos conceptos reemplazando la palabra objetivo por Mundo real y subjetivo por Mundo imaginario y se explica de que consta cada uno, ejemplo de ello;

- **Sara Valentina Hernán Flores 301. Mi mundo real:** mi nombre es Sara tengo 8 años. Tengo 3 hermanos no tengo mascota aunque me gustaría tener un perrito. Mis hermanos se llaman Jennifer, Jonatán y Samuel; mis papás se llaman Ricardo y Ana María. Me gusta dibujar y también me gusta estudiar. **Mi mundo imaginario:** en mi mundo posible yo tendría un perrito que se llamaría Juguetón. Me gustaría vivir en una mansión y darle una mansión a mis hermanos y a mis papás y también me gustaría tener un carro último modelo y darle uno a mis hermanos y a mis papás. Se analiza al hacer el contraste que, Sara Valentina, su deseo en el mundo real de tener un perro solo es posible en el imaginario, además del deseo de tener objetos materiales significativos para su familia. Lo que evidencia una construcción del sujeto en el deseo por consumir y tener elementos

materiales lo cual la lleva a un reconocimiento de sus limitantes y libertades y tal vez lo que podrían ser sus metas. (Análisis de imágenes N. 8) (Banco de imágenes/mundos posibles / N.6)

- **Charit Alexdra flores Córdoba 301.** Al escuchar la narración oral de su mundo real, se evidencian los siguientes conflictos que tienen. *“En mi mundo real, yo vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano pequeño. Mi mamá me regaña mucho porque le hago bromas a mi hermano y soy muy pícara, también soy gorda a diferencia de mis amigas, me castiga lavando la loza y me gusta hacer travesuras. Al terminar, el niño rubio de ojos verdes sentado al frente llamado Anderson, junto conmigo, dijimos: “tú no eres gorda”, porque en realidad no lo es, a lo que ella bajo la mirada y prefirió sentarse”* (Diario de colores 7.1 / párrafo 7). **Mi mundo real:** yo en este mundo estoy haciendo la tarea de Carolina mi profesora de escritura. También estoy almorzando pepinos con carne y jugo de mango, después me como una ensalada de fruta sin nada de dulce, voy al parque con mi hermano Santiago miro novelas y como comida y me acuesto a las 8.30. **Mi mundo imaginario:** yo estoy jugando con un cuadrado para armar que tiene letras con la robot Carolina, la profe de escritura, también estoy almorzando pepinos cuadrados con tajadas y jugo de tomate árbol después me como unos trozos de figuras de frutas sin nada de dulce voy al castillo con mi hermano Santiago miro cuadritos y comida y me acuesto a dormir en carro a las 8.30. Analizo, que reconoce algo de ella que no le gusta y es su físico. El hecho de sentirse gorda y compararse con sus amigas, además de su escrito en donde su preocupación es comer sin azúcar, evidencia una construcción con una preocupación en el estereotipo y la imagen de su cuerpo. (Análisis de imágenes N. 8) (Banco de imágenes/mundos posibles / N.1).

Al potenciar la imaginación reconocen una realidad y pueden pensar en reconfigurarla, tomar control sobre ésta y hacerla posible. La imaginación se da de forma natural en el ser subjetivo, pero esta capacidad con el tiempo puede ir mermando y aún más si se concibe una educación que no le interesa desarrollarla, es por ello que a los adultos se les dificulta ser creativos. La imaginación entonces también debe ser ejercitada con lo experiencial en torno a lo plástico, explorando el mundo a partir de sus sentidos. No es generar un taller dedicado a la técnica academista con la plastilina, el papel, los pigmentos entre otros si no generar un espacio donde ellos encuentren nuevas formas de construcción de las realidades a partir del ensayo y el error, la curiosidad y por supuesto la imaginación. “El pensamiento occidental, tradicionalmente condena la imaginación por considerarla “Maestra del error y de la falsedad” (Bachelard, 1990).

Invito al lector a imaginar y reír conmigo para poder comprender las siguientes imágenes: Para crear y reconfigurar realidades es necesario alimentar al sujeto con imágenes y ofrecer experiencias plástico-visuales que alimentan su poder de creación siendo esta sinónimo de imaginación.

(Análisis de imagen 7/2) (Banco de imágenes/ imaginación /37, 38 y 19)

La batalla de Boyacá: *Las ocurrencias de estos niños son como pequeños saltos de humor en Condorito o Mafalda. Lo que ven es la Batalla de Boyacá, imaginen el gran río azul que atraviesa la escena (37), con sus muertos, uno pintado con las tripas afuera (38) y los otros de color amarillo que no se reconocen porque están destripados para ellos, cuestión que tiene mucha lógica si se piensa. Además, nótese las casas de rojo y techo amarillo para que los soldados duerman en la noche y se*

levanten temprano a seguir peleando porque la guerra duró muchísimo tiempo y el escenario es rojo por la sangre que se derramó (37). Por último se hace notar el ingenio que tienen para pasar de imágenes mentales a imágenes bidimensionales y tridimensionales, proceso que desarrollan sin un modelo visual, generando estructuras, texturas diagramación, ubicación espacial y narración (19 y 37). Se analiza que: Este ejercicio demuestra y potencia su capacidad de imaginación y creatividad que ayudan a resolver problemas a la hora de construir un mundo posible. Se evidencia el trabajo en equipo al aceptar y respetar la visión subjetiva de los otros. No le temen al error, si se equivocan comienzan de nuevo y utilizan la inteligencia colectiva para superar esos errores.

Ellos jamás se limitaron en el uso del material y por mi lado nunca medié la forma en que lo debían utilizar y mucho menos las temáticas, mi trabajo simplemente fue el de observar y alentar, aunque

en muchas ocasiones dialogué con ellos para tratar de entender su manera de jugar. Por otro lado, a pesar de mis esfuerzos por generar un espacio de reflexión y experimentación libre y espontánea la mayoría preguntaron si lo hacían bien o mal, si aquello o lo otro y por supuesto temen a equivocarse demostrándome una construcción estandarizada y cuadrada que lo único que ha hecho es limitar la imaginación, afortunadamente poco a poco se dejaron llevar mientras el tiempo y el proceso transcurría.

El porqué escogieron la Batalla de Boyacá es un misterio para mí, pero es claro ejemplo de cómo empieza a encajar lo objetivo con lo subjetivo, las enseñanzas de una realidad con lo que ellos imaginan de esa realidad.

No todos trabajaron la misma tematica, los tres grupos que lo hicieron, más los impulsó su deseo de competencia y gusto por hacer las cosas, experimentar y rivalizar. En cuanto al resto sus tematicas fueron un poco diferentes pero igual de interesantes:

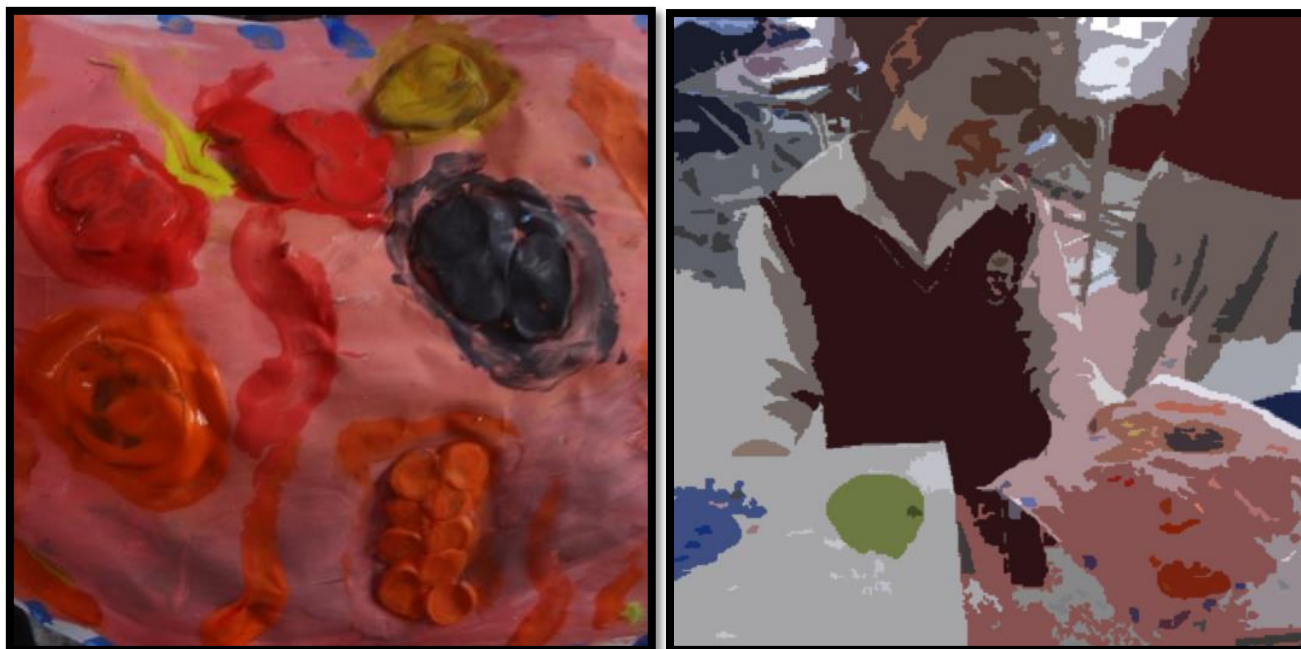
- **Ejercicio los insectos de Erik:**

Al momento de desarrollar todo lo plástico, tiene una ventaja notable sobre los demás. En silencio desarrolló su propio mundo, le gustan los insectos y creó esculturas pequeñas de ello, es sorprendente con qué facilidad y habilidad lograba hacer un escarabajo, una almeja y un cangrejo sin patas, dejándolos tal cual. No eran ni parecidas a las pequeñas figurillas de sus compañeros las cuales para poderlas entender había que hacer un esfuerzo un poco más grande (...) Por último, me mostró

una barra de jabón de baño, no sé por qué la hizo, pero imagino que se trataba de lavarse las manos después de jugar con insectos”. **La barra de jabón:** reconozco que me tocó preguntarle qué era eso porque en principio no lo imaginé y mucho menos la relación que tenía con las figurillas anteriores pero no fue él quien me contó si no el único compañerito con el que habla. **(Análisis de imagen 7 / Erik)** Analizo que: a pesar de que su voz casi no se presenta conmigo, la hora de trabajar es dedicado sobre todo si se trata de lo plástico y esta es su forma de comunicarse. Además, su gusto está en los insectos y es tanto así que los representa con facilidad, sobre todo el escarabajo negro, lo cual me demuestra sus habilidades para moldear, que son incluso mejor que las sus compañeros, sin embargo esto no es siempre así, ya que ha sido un sujeto desde un principio desinteresado por las actividades y las clases, solo hasta ahora ha empezado a participar con interés en aprender. **(Diario de colores 4 párrafo 5) y (Análisis de imagen 7 / Erik).**

- **A Lizet le encanta Dalí:** *Ella se escapa de la realidad en cada segundo; tiene epilepsia y a ello se debe que en días en le duela la cabeza y no le gustan los gritos. A pesar de ello, trabaja muy bien y siempre tiene buena disposición, el problema consiste en que no puede desenvolverse en equipo, siempre empieza trabajando en grupo pero termina sola, hay momentos que trabaja tan concentrada que uno la llama y no contesta sólo hasta que termina y hay otros en donde su mirada se pierde en el horizonte y hay que aplaudirle, chasquearle los dedos o llamar su atención de alguna forma para traerla de nuevo al mundo real. **(Diario de colores 7 cuadro 6)***

En el caso del taller, a partir de la imaginación y lo plástico, desarrolló piezas muy coloridas llenas de formas circulares y con un tinte un poco Dalí siendo este su artista favorito. Utilizó el papel, la plastilina y el vinilo, en composiciones muy saturadas y abstractas. Cuando

le pregunté qué había realizado, ella contestó: “así es como me gusta, con esos colores y lo que me hacen sentir”. Al permanecer siempre tan concentrada al hacer un ejercicio, o permanecer con la mirada en el horizonte perdida por mucho tiempo tanto que hay que llamar su atención de forma vivaz, demuestra que su mente se encuentra la mayoría del tiempo en su mundo subjetivo, por esta razón es difícil para ella trabajar en grupo o tener amigos, es decir relacionarse. **(Historia de personajes/ Lizeth)** y **(Análisis de imagen / 7 / Lizeth)**.

Estos dos últimos casos evidencian como algunos sujetos permanecen más en su mundo interior (subjetivo) sea cualquiera la razón. Esto no es que sea bueno ni malo en la construcción del sujeto, si nos ponemos a pensar en los grandes genios que son solitarios. Sin embargo, si es una dificultad en las relaciones sociales y se hace evidente en este caso porque ellos son los más alejados del salón, es casi como si no existieran para el resto del grupo e incluso es difícil para la maestra a cargo trabajar con ellos tanto así que se rindió y prefiere dejar que pasen las cosas y olvidarlos. Aun así, en la experiencia que obtuve encuentro que; al estimular su habilidad plástica a partir de sus intereses, esta sirve como un medio por el cual se pueden establecer vínculos de comunicación, es decir; ofrece símbolos tanto en los trabajos como en sus comportamientos que permiten al docente interpretar, cómo o por qué se comportan de tal manera, visualizar su construcción, entender quiénes son, para establecer estrategias que permitan formas de interactuar con ellos y suplir sus necesidades de acuerdo a sus límites o habilidades y no caer en el error de creer que son casos perdidos. Por otro lado, esto pone al descubierto un problema de hacinamiento pues no es fácil observar dichos fenómenos u otros en un salón de cuarenta estudiantes y tratar de resolverlos todos siendo un solo maestro. El problema se agrava aún más, cuando dicho docente suple tres áreas al tiempo: español, educación física y artes bajo una línea de pensamiento comunicacional, situación que nunca entendí y por la cual la profesora Martha dicta las tres ciencias al tiempo. **(Historia de personajes/ Martha)**

Siendo crítico, sus clases en artes no pasaron jamás de planas en líneas para mejorar el pulso, figuras geométricas y aplicación de color sin salirse del calco con imágenes predeterminadas para estandarizar y evaluar, como culparla si la institución la puso en un área que no le corresponde. Era entonces para ellos, la clase de artes una experiencia mecanizada y objetiva, algo que para mis vivencias escolares se traducían en “la letra con sangre entra” o simplemente dictar y copiar hasta el cansancio, todo lo contrario a explorar los beneficios de la imaginación y la subjetividad en el contacto simple pero libre del papel y el grafito.

5. El dibujo

El poder de la imaginación que se concibe en lo subjetivo no existe ni sirve para nada si no se traslada o expresa al mundo **real** en donde se transforma en historias, poemas, imágenes, carros y naves espaciales, es decir, en conocimiento. Es claro para Bachelard (1990) que la imagen observada y entendida por el sujeto en sí misma como estructuras estáticas no permiten un acto creador, pues es el enlace de patrones lo que permite desarrollar imágenes no preexistentes. Es por ello que entre los múltiples patrones escudriñados en tantos autores era cuestión de tiempo darme cuenta de la existencia del símbolo como un enlace entre el acto de concebir imágenes subjetivas y volverlas tangibles.

El símbolo se concibe en primera instancia de forma subjetiva por que nace del sujeto, pero inicialmente el símbolo no es símbolo hasta que poco a poco trasciende a un imaginario colectivo cuando en la mente de la humanidad el símbolo es reconocido como tal. Si pensamos en la construcción de los sujetos y recordamos que son seres en continua configuración por el tiempo y espacio que les tocó vivir, nos damos cuenta de que el símbolo medía en esa construcción al configurar los conceptos de dicha civilización formando la última parte de las realidades, es decir el sujeto no avanza más allá de los símbolos que su contexto le ofrece “el hombre de la Edad Media, solo entiende conceptos de su época” (Rivas, 2012, p.12)

Ernst Cassirer (1972) concibe el símbolo como una forma de lenguaje que nace netamente en la conciencia humana (creación subjetiva) llevando esto al campo de la ciencia y relacionado con la imaginación, Cassirer dice: lo que la mente alcanza a conocer depende solamente de los símbolos que crea pero también esto lo limita pues el símbolo nace con la palabra, el verbo, por lo tanto si no existe hasta ahí llega su entendimiento. Sin embargo, la imaginación que ha permitido concebir modelos científicos permite separar la mente de la percepción de los sentidos, dicho en otras palabras conocer elementos que aunque ficcionarios sabemos que están ahí, por ejemplo: los agujeros negros.

Es indispensable notar entre líneas cómo la imaginación atraviesa todo este sentido, lo que llamó Callois, lo poético, al referirse a la unión de la imaginación (lo sensible, la intuición) con la ciencia, también presente en Bachelard, en la imaginación creadora al encontrar a partir de esta unión los patrones y estructuras coherentes de imágenes fundamentales en la vida del hombre. En resumen, el símbolo es enteramente un ejercicio humano que busca transformar un contenido individual algo que nace de su conciencia para adquirir el poder de representar algo en un sentido universal válido para la humanidad. (Cassirer 1972)

El símbolo es un acto creativo del hombre que se da en su capacidad de imaginación subjetiva, convirtiéndolo en el medio por el que los sujetos pueden comunicarse (lenguaje). Al ser símbolo su naturaleza es figurativa, inclusive si se concibe desde lo sensible debe ser entendido por un colectivo social. Por lo tanto, el dibujo es enteramente simbólico que nace en lo subjetivo y se vuelve objetivo para ser interpretado.

Sin importar la calidad del trazo y la mirada subjetiva del observador, cuando el símbolo es símbolo es entendido por todos. Para ellos un árbol tanto como para otros es un árbol, una casa es una casa, incluso se observan las representaciones simbólicas de las ventanas y el techo y se pueden entender y leer.
(Análisis de imagen / 9)

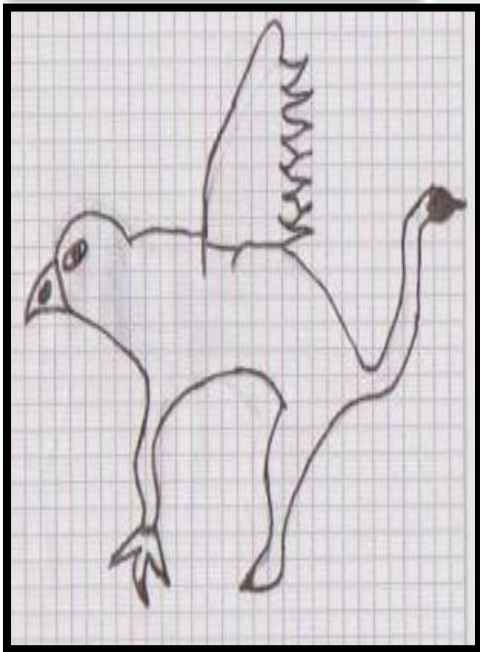
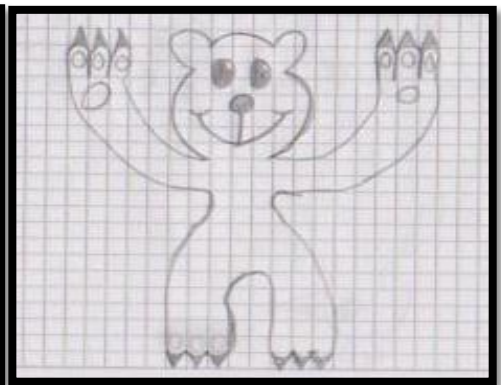
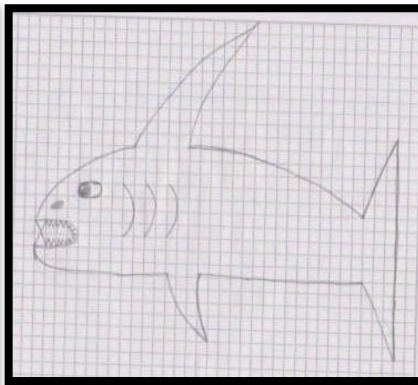
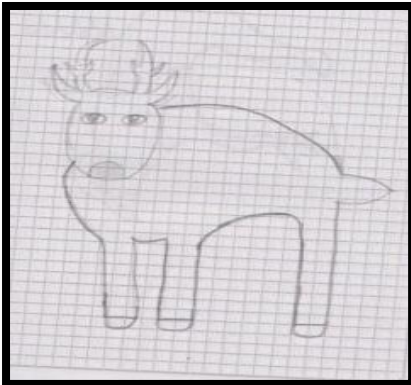
Las experiencias vividas en mis recuerdos escolares llegan a este proyecto como base y primera entre muchas fuentes de investigación. Éstas al ser comparadas con las realidades en la práctica empiezan a desgranar un continuo fluir de nuevas experiencias que alimentan la mirada y con ella poder descubrir cuáles son esas influencias que están jugando en la construcción del alumno. Pero para lograr esto, es necesario que se establezca canales de diálogo entre el alumno y yo. Es claro ahora que para dibujar hay que imaginar pero esta habilidad está ligada a la observación y el análisis, es decir, la experiencia en el contacto con las cosas a través de nuestros sentidos, lo que se llama Bacherlard (1990) la percepción de lo real explorada en el título anterior “la Imaginación”, en la experiencia plástico-visual y en el taller de mundos posibles. Entonces, en este camino se pretende ver el dibujo como un contenedor cargado de múltiples símbolos –dentro de los procesos de reconocimiento subjetivo- al tener el sujeto una interacción continúa entre el mundo y su percepción sumándole su construcción histórica, social y cultural. Es así como el dibujo da la oportunidad al alumno de representar sus símbolos constructores (posibles conflictos, gustos, miedos, arquetipos, estereotipos, complejos, entre otros) inmersos en la cultura que experimentamos; al ser un contenedor, esos símbolos los puedo interpretar, manipular, analizar y reconfigurar. “Como investigador no estoy limitado solo a la experiencia del aula porque el símbolo me permite trascender las barreras físicas al encontrarme en un mundo *simbólico-humano*”.

Thor es para muchos adultos el dios del trueno en la mitología nórdica, para los chicos el símbolo ha cambiado para convertirse en un superhéroe de los Vengadores. El reto para mí, es estar a la altura de su lenguaje simbólico, cosa que no me es muy difícil por mi afición y educación en la imagen, sobre todo los comics, el anime, el manga, las tiras cómicas entre otras, que son al final los intereses tanto de ellos como los míos. Daniel Alejandro Aguirre Espitia. 301. (Banco de imágenes/mi héroe interior o real/ N 22).

Arriba el dibujo es concebido para mí como un contenedor aun así, el dibujo para ellos es otra cosa. Muchos autores han expresado múltiples interpretaciones de lo que es el acto de dibujar y son tan variadas como sus oficios lo permitan. Para Gómez Molina (1995) el dibujo es un concepto inmerso dentro de diversas actividades humanas en el intento de conocimiento. En otras palabras, *dibujar* es el intento por construir conocimiento.

El dibujo permite al sujeto percibir los diferentes esquemas de construcción en lo que percibe por medio de sus sentidos lo que lo lleva a edificar una imagen que dé cuenta de su proceso creador a través del trazo, estructuras, perspectivas, estrategias de creación entre un millón de cosas más, llamadas para Gómez representaciones “imágenes que intentan aprender una realidad existente o no dentro una exploración práctica ya sea científica, técnica o artística que le dan valores muy concretos vinculados a las categorías de sus conocimientos (...) dibujar corresponde a pensar”. (1995, p. 42).

Las imágenes que observamos no son literalmente un tiburón un oso o un reno, sino las representaciones de cada una (tiburón, oso, reno). El sujeto para poderlas dibujar tuvo en cuenta los modelos reales, observando y analizando fue capaz de lograr unas representaciones simbólicas aceptables pues el observador entiende de qué animal se trata cada ilustración, ya que recordando, un símbolo que necesita explicación deja de serlo. La imagen 6 es la combinación de lo subjetivo con lo objetivo; al entender las estructuras de algunos animales el sujeto pudo crear el suyo propio, (la representación de una quimera) es decir una imagen activa. (Análisis de imagen 9/ Daniel Alejandro).

5.1 Taller dibujar al otro.

Hay que dibujar al otro para descubrirlo, estudiarlo, saber qué es o quién es, en resumen reconocerlo.

Si pudiera describir en una sola palabra aquello que vislumbré en ellos y su interés por el dibujo diría que fue “colosal” es un golpe a mis recuerdos, al verlos clavados en el dibujo.

En algunos su lengua jugueteaba de lado a lado al tiempo que todo su brazo machacaba la hoja a punta de color y trazo acompañado de algún ingenuo tarareo. Sus grandes pepas oculares como de chiquito Chiguagua tembloroso, aterrado y curioso escudriñaba el rostro de su compañero de mil juegos, quien curiosamente para esa experiencia sería el ser a quien más desconocerían.

-No hay ojo más clínico que el de un niño curioso y sobre todo si desconoce lo que ve. Ellos, los niños que a pesar de ser niños, reconocen objetivamente al gordo, al llorón, al flaco, al feo, la fea, al tímido, la tonta, la perra, el drogadicto, el ladrón, el sapo, el cucho ese, a la cucha esa, el bueno, el malo, la buena, la bonita, el inteligente, el buenon o el bueno para nada, como títulos hechos herencia que hacen del niño a pesar de ser ingenuo, tan visceral y cruel por este mismo hecho - .

...Que título reconoció señor lector o en que título lo reconocieron...

(Análisis de imagen/ N.10 / ejercicio dibujar al otro) *Esta imagen es tomada en el momento exacto antes de dibujar al otro. Todos estaban unos frente a los otros y sus rostros demuestran lo incomodo de la situación ya que en la mayoría de los casos el compañero no era precisamente de su agrado, tenían algún conflicto o simplemente nunca se relacionaban por lo que no existe la confianza. Demuestran cuán difícil puede ser reconocer al otro, mirarlo fijamente a los ojos, descubrir quién es, entenderlo como un igual. En definitiva fue muy provechoso sacarlos de su zona cómoda, de sus grupos de poder y hacerles saber antes del ejercicio que en las manos de cada quien está la imagen del otro.*

Son sujetos que llevan trayectoria como compañeros de clase durante la mayor parte de su vida estudiantil, entonces ¿porque existe tanta desunión o incomodidad en ver y aceptar al otro? Esto nos demuestra que la institución y los maestros se preocupan por tener sujetos con mentes llenas de datos, repetitivos, disciplinados y planillas con buenas notas, sin entender que hay que formarlos como sujetos capaces de transformar ese conocimiento en beneficio social.

La pregunta sería ¿Qué es más importante, formar un sujeto con múltiples conocimientos y que no sepa qué hacer con ellos o formar un sujeto que visualice las necesidades sociales y desee resolverlas a través de un conocimiento que va adquiriendo y con ello formando sus intereses? y en este sentido ¿Qué hacer y qué enseñar con el conocimiento adquirido como docentes en artes visuales? En mí caso, en pedagogía para superhéroes más que enseñar a ser sujetos críticos o expertos en las técnicas del arte o la historia; el objetivo es, que a partir de lo experiencial en el arte formar sujetos capaces de reconocerse subjetivamente para luego trascender en lo objetivo y con ello; reconocer al otro como su igual logrando con esto afrontar y solucionar conflictos, reconocer su valor y capacidad como un individuo transformador de realidades para beneficio de un colectivo social, confrontador de miedos y potenciador de su propia imaginación, entre muchas cosas que se escapan en esta primera y humilde reflexión.

Ejemplo del ejercicio dibujar al otro y la reconfiguración de los sujetos:

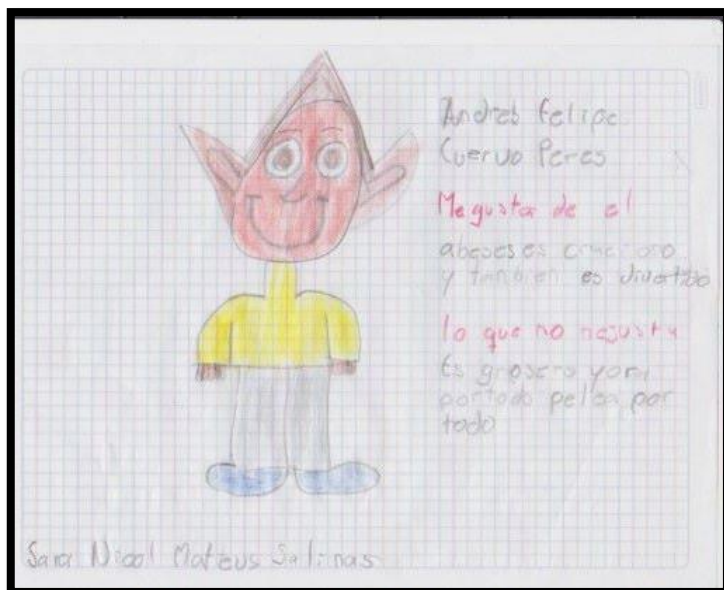
- **Felipe y nicol:** Ellos dos fueron dentro del taller de reconocimiento subjetivo a quienes más observé quizás por sentirme identificado con Felipe en lo ensoñador, enamorado y distraído. Y en cuanto a Nicol por ser su eterna contraparte. Ella desde el principio era muy odiosa con él y lo atacaba sin cesar. Como era reconocida objetivamente por sus compañeros como la linda del salón, influía en la mirada que tenían de Felipe, pues ella al rechazarlo y tratarlo despectivamente, sus compañeros la imitaron tratando de la misma forma a Felipe. Para contextualizar el recorrido de estos dos personajes ver (**Historia de personajes/ nicol / Felipe**).

A continuación los cambios que surgieron al dibujar al otro en conjunto con el procesos anteriores.

Retrato de Nicol: " Felipe poco a poco se ha ido transformando y no tiene problema en retratar a Nicol, su dibujo es grande y no se limita a los rincones, por lo que ha dejado su timidez no solo con el trazo, si no que su cuerpo ahora es expresivo, alegre y disfruta hacer las cosas. El retrato de su compañera es bonito según su concepto, es decir para él, Nicol es linda y en sus palabras me lo expresa, lo único que no le agrada de ella es que lo regaña mucho". Al afirmar lo anterior a partir de dibujarla

la está reconociendo, y descubre qué le agrada y qué no. Al final tiene el valor de admitirlo y hacerlo saber a su compañera. **(Análisis de imagen / 10/ dibujar al otro/ felipe)**

Retrato de Felipe: Me gusta de él que a veces es gracioso y también divertido. Lo que no me gusta: es grosero y llora por todo, pelea por todo.

“Le pregunte a Nicol cómo se había sentido y me respondió que, Felipe se portó muy juicioso y que además la hace reír.

Se puede analizar que, Nicol ha cambiado su perspectiva que tiene frente a Felipe, se empiezan a entablar

relaciones de dialogo entre los dos sin peleas ni discusiones y sobre todo sin desprecios de Nicol hacia Felipe. Sin embargo, Felipe sigue en conflicto con el resto de sus compañeros, Nicol afirma que es gracioso y divertido lo que me demuestra su otra forma de ser y esa es la que hay que potenciar. **(Análisis de imagen/10/ dibujar al otro /Nicol).**

Sara durante los talleres, poco a poco fue reconociendo a Felipe hasta llegar al punto de defenderlo y al final se consolidó una amistad.

*Felipe y Sara pasaron al frente, Felipe estaba nervioso y no miraba a Sara, de hecho se alejó de ella bastante, mientras que Sara se mantenía en el mismo sitio sin moverse. Les propuse describir a la otra persona. La primera fue Sara: “Felipe es blanco, chistoso, bajito, tiene el pelo parado y es negro...” en ese momento Marlon interrumpió bruscamente “Es mamón y fastidioso”. No alcancé a decir nada, cuando Sara salió a su defensa diciendo pero a veces él es bueno conmigo, todos dijeron si es solo a veces profe. **(Diario de colores 8.1 párrafo 8)***

Al mismo tiempo ella cambio un poco su concepción estereotipada que era cultivada al parecer no solo en el salón si no también dentro de su núcleo familiar.

*“Felipe que se había achantado en ese instante levantó la cara y empezó a describir a Sara: “ella es blanca, tiene el pelo corto y negro, es amigable y bo...bo...bo... boni...” y bonita volvió a interrumpir Marlon. Sara se enrojció y el salón parecía convertirse en una estación primaveral de los primeros amores, Marlon continuó: Profe a todos les gusta Sara, a mí no, pero todos dicen que es linda y eso que antes había una niña más bonita. **(Diario de colores 8.1 párrafo 8).***

Prueba de dicho cambio se refleja en esta imagen que se encontraba en la bitácora de Nicol, el cual descubrí casi al final del taller y describe con sus palabras. “la belleza no es todo.”. “Nicol se reconoció subjetivamente y en su bitácora se nota su cambio”. **(Análisis de imagen/10/ dibujar al otro /Nicol).**

Las experiencias de mi vida escolar contadas en “*Más allá del diario de Rorschach*” al ser contrastadas con las realidades dentro del

aula en el taller “*Pedagogía para superhéroes*” empiezan a desgranar un continuo fluir de nuevas experiencias que alimentan la mirada y con ella poder descubrir cuáles son esas influencias que están jugando en la construcción del sujeto. Pero para lograr esto es necesario que se establezca un forma de comunicación entre el alumno y el maestro-investigador; es aquí en donde el dibujo inmerso en el proceso de construcción del comic, ofrece dicha oportunidad por medio del símbolo que arrastra consigo significaciones como posibles conflictos, gustos, miedos, arquetipos, estereotipos, complejos, entre otros, para al ser interpretados se puedan confrontar y dar solución.

Para culminar el dibujo, entonces no es solo un contenedor de símbolos que permiten al docente investigador una lectura y análisis en la construcción del sujeto, sino además y muy importante, el dibujo para el sujeto es observar, analizar, aprender, descubrir, entablar relaciones o encontrar patrones (imaginar) y por último y significativo el dibujo por sus características ya nombradas dentro del proyecto es entera y acertadamente un *proceso de reconocimiento subjetivo* porque, *dibujar al otro es descubrirlo desde mi subjetividad*.

6. El devorador de mundos: el miedo destruye y construye

Para reconocer a Colombia como violenta hace falta sentir en la carne y en la mente la amenaza que de una u otra forma que nace de la práctica terrorista y para muchos, este es el estímulo que desencadena el miedo. Raíces que no solo se limitan a estallar cosas, desmembrar cuerpos, violar mujeres y ofrecer huérfanos al pavimento si no que construye sujetos inmersos en un contexto que busca lucrarse de la práctica del miedo a través de la violencia. Galeano nos ofrece un capítulo completo “curso básico

de injusticia en la escuela del mundo al revés” (Galeano, 1998, p. 279) para ilustrar el eufemismo de los medios masivos de comunicación que ya no expresan la verdad objetiva si no acomodan una latente versión mediada a vender y exportar violencia, esa misma un estímulo condicionado que desencadena al final la respuesta incondicionada del miedo.

Barrera (2010) comenta “en la actualidad vive un estímulo amenazante para sus habitantes, el cual se sintetiza en las condiciones de violencia, inseguridad y crisis política y económica, las cuales han generado un miedo colectivo” (p. 10)

El miedo destruye la tranquilidad y libertad del sujeto, caminar por una calle oscura a altas horas de la noche es para algunos una forma rápida de morir y en la escuela pensar, creer, soñar de maneras diferentes o salirse de la línea y equivocarse es en muchos casos otra forma rápida de morir pero no por nuestras propias manos sino por las manos del otro, que al cabo es la mirada y dedo las sociedades que juzgan, esas mismas que están alimentadas por los medios comunicativos y por defecto terminamos como sujetos individuales uniéndonos a ellos y construyéndonos así. Joanna Bourke, autora de *Fear: a Cultural History* (El miedo: una historia cultural) revela que el miedo, como un sentimiento colectivo e individual, varía con las épocas y los contextos históricos. (p. 10).

La pandemia zombie del miedo se instaura en el colectivo sistemáticamente, no necesariamente por experiencias traumáticas de estímulos condicionados físicamente sino además a través de la voz, esta es una mordida activa del individuo que puede infundir temores, convirtiéndose en una cadena de miedo colectivo y causando grandes afectaciones en la construcción del ser y cómo se desenvolverá en la sociedad, por lo tanto, el miedo puede construir y destruir el mundo de los individuos y los contextos, es una dicotomía que no es ni mala ni buena, simplemente es que no pueden existir la una sin la otra por las distintas miradas que tratan de definirlo, es así que para Aristóteles los actos que realiza el ser humano suelen convertirse en hábitos, estos pueden malograrse tanto por defecto como por exceso. Es decir, se puede tener demasiado temor y por ello el hombre es tildado de cobarde, ya que si de todo huye, nada podrá soportar. Por el contrario, el hombre valiente podrá terminar convirtiéndose en un insensato y perder la vida por sus propios actos. Esa herencia de construcción a partir del miedo se hace evidente en los sujetos a partir de sus conductas.

El colegio siente preocupación por los conflictos internos de los alumnos y por ello se crea el proyecto HERMES (**Diario de colores 3 párrafo 1**) pero sus esfuerzos no son efectivos, ya que; *Los maestros no se quieren comprometer con los elementos disciplinares porque representa un desgaste físico y mental considerando que sus esfuerzos no son lo suficientemente valorados ni económicamente, ni moralmente por la sociedad y los medios de comunicación ayudan en el juzgamiento a los profesores y se crean imaginarios equívocos alrededor de la*

pedagogía y los maestros. Por lo que en esta [mezcla](#) molotov los docentes sienten miedo de fallar a la institución y de ser juzgados por los padres y todos en general. (Análisis cromático/ Diario de campo 3 / párrafo 1-5)

Solamente la medida justa entre el miedo y la valentía puede conservar la compostura del hombre y llevarlo a la felicidad. En un panorama como este, vive la mayoría de los estudiantes en el aula, algunos tienen miedo de la violencia, los comentarios, y los hechos cotidianos que los convierten en marginados de este mismo, son señalados por su comportamiento y así mismo son blanco de sus peores pesadillas, mientras que aquellos que deciden alzar la voz y enfrentar el panorama terminan convirtiéndose en enemigo de este y el otro. Como diría el filósofo francés Michel de Montaigne, “no hay cosa de la que tenga tanto miedo el ser humano como del propio miedo, ya que este tiene como función principal garantizar la supervivencia”. (Osho, 2007)

Será que el miedo construye o destruirá, hay que observar ambas perspectivas, no podemos pretender eliminar el miedo ni mucho menos enseñar a no tener miedo pero sí a enfrentarlo. Para Osho no es posible eliminar ni dominar el miedo; solamente se puede comprender. La ventaja radica que al ser comprendido puede provocar una mutación en [el ser](#)⁴. El miedo no puede ser destruido pues es en sí mismo energía y la energía no se destruye pero sí puede ser transformada tal como la luz al calor y este a su vez al movimiento por eso, es fundamental que para enfrentarlo se comprenda y no se trate de eliminar. Y para ello es necesario reconocerlo, no podemos atacar algo sin verlo, sin descubrirlo, sin entender cómo se mueve o cómo funciona por eso hay que lograr un reconocimiento de este. Dentro de la investigación el miedo se ha hecho visible a través de las respuestas condicionadas que son indicios que ofrecen los sujetos, en otras palabras las conductas respondientes del miedo son los primeros indicios que ilustran el camino para el maestro-investigador quien ha tenido la tarea hasta el momento de empezar a reconocerlos para luego comprenderlos y por último construir un sujeto capaz de enfrentar el miedo.

El Miedo no termina señor lector, empieza a construir sujetos y sociedad a una escala inimaginable en el pasado, el presente y el futuro... ¡Bienvenido al arquetipo!

⁴ El ser: Osho hace referencia en su libro *El miedo* “al ser” refiriéndose a la persona que está constituido por capas y capas de personalidad en este se haya la conciencia que para Osho es un algo de la mente, por ello cuando se dice ““Soy consciente de...” Hace falta ese objeto, el cual es una condición necesaria para la existencia del sujeto. Desaparecido el objeto, el sujeto no tarda en desaparecer también” (Osho, 2007, p. 81).

7. El arquetipo

Dios no creo al hombre, el hombre creo a Dios, pues está concebido en el verbo y fue arquetipo de héroe su nombre...pero, yo sospecho que lo primero que hizo el hombre fue la sombra...

Para hablar de arquetipos es necesario hacerlo desde Carl Jung y su teoría de **la personalidad**, definiéndolo como representaciones que se dan a partir de la capacidad subjetiva del individuo. Si observamos líneas anteriores es interesante que esta relación es proporcional a la habilidad de imaginar pues el arquetipo nace precisamente de la capacidad del individuo por interpretar patrones que aparecen de su capacidad subjetiva y es inherente solo al sujeto lo que llamo en un principio *inconsciente personal* siendo esto imágenes de experiencias personales que desencadenan los llamados *complejos* o *complejos de cargas afectivas*. Al hacer parte de la humanidad el individuo descarga su *inconsciente personal* sobre el colectivo de la humanidad universal que incuba contenidos y modos de comportamientos iguales, es decir patrones que se repiten en todas partes y en todos los individuos por igual sin importar que los sujetos se hallen en tiempos y lugares diferentes sin posibilidad de ninguna conexión a lo que llamo Carl Jung como *arquetipos*, representaciones de una psiquis colectiva.

Podemos decir entonces que la construcción de los sujetos está más que arraigada y sustentada como parte de un constructo social de todos los tiempos y contextos, algo que ya se ha dicho desde un principio al definir al sujeto como un ser histórico y social, pero que esta vez se halla atado desde una perspectiva psicológica. Lo que en ocasiones llamamos deja-vu no son poderes mentales o cuando soñamos y estos se hacen realidad no hacen parte de las habilidades otorgadas por algún dios generoso, sino que son la herencia de experiencias colectivas de todos los tiempos adquiridas por la inmensurable humanidad y sus individuos, información que no se pierde con la muerte si no que entrelazan con el sujeto que nace en todos los niveles, psíquicos, fisiológicos, genéticos, entre otros y entre todos. Nos encontramos entonces con que somos tan ínfimamente pequeños dentro de la historia, como la abeja a su colmena quien tras su muerte no se nota su ausencia, pero tan poderosos no como individuos si no como conjunto de experiencias que ayudan a explotar nuestra inteligencia colectiva en búsqueda de una civilización mejor al luchar por nuestra supervivencia. Por lo tanto, no podemos seguir pensando en los intereses individuales, ejemplo el genio creador, sino que lo que sucede en la escuela con el individuo no puede ser arrastrado por los intereses de unos pocos, pues ese individuo es en resumen, el futuro de la humanidad.

El arquetipo en cuestión representa un imaginativo colectivo hecho por experiencias y del tiempo que está latente en la psiquis colectiva. Y es aquí de nuevo la relación *subjetiva y objetiva*, dicotomía que no puede separarse porque, el arquetipo se da en lo *subjetivo* llamado *complejo* para luego pasar a ser parte de la humanidad volviéndose este *objetivo* al ser reconocido y llamarse *arquetipo*, es decir; el arquetipo es *subjetivo* porque nace del sujeto y es *objetivo* porque se reconoce en el colectivo social, como *símbolo*. Es por ello que para poder entender su nobleza Carl Jung presenta una serie de tipos arquetípicos que nacen de nuestros imaginarios y ahora son reconocidos por la humanidad como parte de ella. Para él los arquetipos intervienen directamente y son el reflejo de nuestros comportamientos a pesar de que la lista es inmensa solo se nombraran los que ayudan en la interpretación de experiencias de la practica pedagógica, los cuales se hacen visibles no solo con las conductas de los sujetos sino también a través del símbolo en sus dibujos o en la unión de estos dos.

Al hablar de conductas Carl Jung presenta el concepto de *libido*, no como Freud con la connotación sexual de la palabra, si no la *libido* como el poder y la sed, *una energía presente en todo hombre, que al tener exceso de presencia en él este se envenena, entonces el arquetipo de héroe, dios o demonio unido a la libido transforma esas representaciones que son conductas con nuevos nombres, en drogadicción, violencia, alcohol, conflictos, bullying, etc.* Es claro entonces, que las anteriores conductas tal como en el miedo presenta una respuesta condicionada a un estímulo *libido*, es así que en esta relación el arquetipo es un indicio de lo que sucede en la psiquis, el inconsciente del sujeto y su universo subjetivo que para el caso, en el miedo otrora en los estímulos de la experiencia individual del sujeto y en el arquetipo los estímulos ya están presentes incluso antes de nacer en el sujeto al ser la herencia de las experiencias de sus antepasados.

Somos arquetipos en carne y hueso para escapar de nosotros mismos y nuestros miedos, para disolver la vergüenza de nuestras conductas sin darnos cuenta que para hacerlo tenemos la necesidad de representarlos de alguna manera y con ello, enfrentarlo al hacerlo visible. Nos tranquilizamos al hacer el monstruo, manifiesto que nace de la víscera profusa del individuo que luego hace parte de las masas en general. La mayoría de las personas no entienden el valor del héroe, el villano y el antihéroe estigmatizándolo y dejándolo a un lado con los que ellos creen tienen un pensamiento infantil; Batman y Superman se elevan más allá del tiempo actual, son en realidad un arquetipo definido como el *héroe* por Carl Jung, copias de un precedente tan antiguo como el hombre primitivo y su necesidad por crear algo o alguien que les destierre el miedo de las venas que infunda el mal encarnado por la violencia o al menos los proteja de la sombra, sombra que en realidad es la máscara de cada quien.

Matías Hernán Núñez cita a Joseph Henderson (2005) quien escribió “los mitos antiguos y el hombre moderno, de El hombre y sus símbolos”:

El mito del **héroe** es el más común y mejor conocido del mundo. Lo encontramos en la mitología clásica de Grecia y Roma, en la Edad Media, en el lejano Oriente y entre las contemporáneas tribus primitivas. (...) Esos mitos del héroe varían mucho en detalle, pero cuanto más de cerca se los examina, más se ve que son muy similares estructuralmente. Es decir, tienen un modelo universal aunque hayan sido desarrollados por grupos o individuos sin ningún contacto cultural directo mutuo como, por ejemplo, tribus africanas, indios de Norteamérica, griegos e incas del Perú. Una y otra vez se escucha un relato que cuenta el nacimiento milagroso, pero humano, de un héroe, sus primeras muestras de fuerza sobrehumana, su rápido encumbramiento a la prominencia o el poder, sus luchas triunfales contra las fuerzas del mal, su debilidad ante el pecado (hybris) y su caída a traición o el sacrificio “heroico” que desemboca en su muerte. (...) En muchas de estas historias, la primitiva debilidad del héroe está contrapesada con la aparición de figuras tutelares –o guardianes- que le facilitan realizar las tareas sobrehumanas que él no podría llevar a cabo sin su ayuda. Entre los griegos, Teseo tenía a Poseidón, dios del mar; Perseo tenía a Atenea; Aquiles a Quirón, el sabio centauro, como tutor. (p. 29).

Hernán Núñez afirma que el *héroe* al ser el arquetipo por excelencia representa muchos otros, (acompañantes de los héroes) que ayudan a su causa y que en resumen su contenido simbólico es la asimilación de la sombra. Tal como en los ejemplos anteriores la sombra es en parte lo que no se desea del ser, es lo contrario a nuestro ideal e imaginario de nosotros mismos por lo tanto el temor estaría atado a ser lo que la sombra representa.

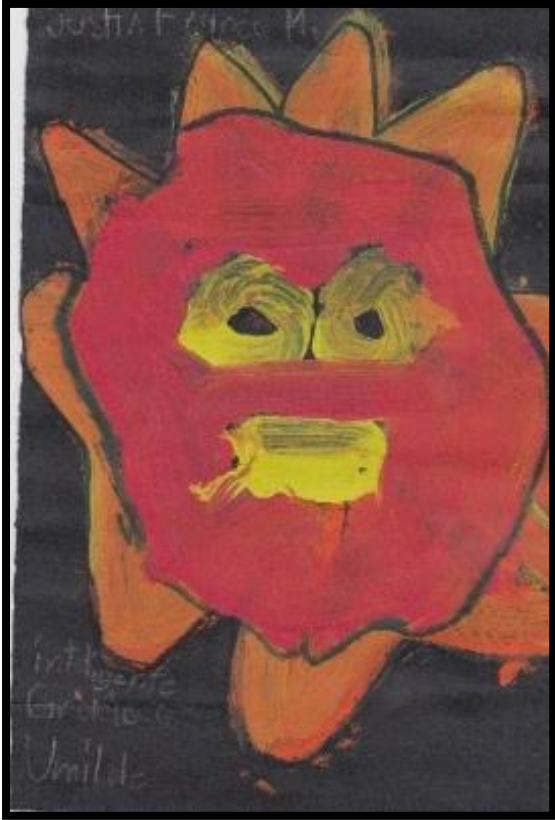
*Justin con un problema de peso, arroja su refrigerio al baño a escondidas” (Diario de colores 1/ párrafo 10) “Justin detesta la hora del refrigerio; Inventa excusas para escabullirse y destrozarse aquel alimento símbolo de su descontento por su físico. Escoge someter a su cuerpo y no comer nada para tratar de encajar con el grupo y la sociedad, su problema es aún más grave si se concierne con el lugar donde se encuentra porque su desosiego no le permite ser él, ya que para sus compañeros es objeto de burla. Es evidente en Justin la presencia del arquetipo de la *sombra* al no querer ser tal como es, por lo tanto todos sus esfuerzos están encaminados a ser todo lo contrario, lo que conlleva a complejos y siente miedo del rechazo por parte de sus compañeros. (Historia de personajes /Justin).*

Mas sin embargo, tal como el miedo, la sombra no puede ser eliminada del sujeto, pues también es un continuo fluir de energía que se debe asimilar para utilizar su fuerza en beneficio del sujeto, no pensemos en la sombra ni el miedo como el mal puro, pues están mucho más allá y ese debate entre el bien y el mal, entre lo correcto e incorrecto es un discurso que no cabe dentro de este texto.

El arquetipo de la sombra es el más conocido del mundo como también es aquello que la mente consiente no percibe o no quiere percibir. Jung señaló que la sombra contiene los aspectos reprimidos, escondidos y desfavorables o (execrables) de la personalidad. Pero no hay que confundir porque es la oscuridad en sí misma, pero ella no es el opuesto al ego consiente. Pues así como el ego en sí mismo contiene también actitudes destructivas y desfavorables la sombra también tiene buenas cualidades: instintos de supervivencia e impulsos creadores. Pero el ego siempre estará en conflicto con la sombra lo que llamó Jung una *batalla por la liberación*, es decir, la lucha del hombre por alcanzar la conciencia, un conflicto expresado por la contienda entre el arquetipo del héroe y las cósmicas potencias del mal, personificadas en dragones y otros monstruos (violencia, conflictos, vicios, etc.)

En pedagogía para superhéroes, se construyen sujetos que se transforman en héroes al adoptar el miedo y la sombra como propios por medio de un continuo reconocimiento subjetivo que los lleva a tomar las fuerzas de estas dos energías para así ser capaces de enfrentar al dragón. No se enseña a ser valiente, eso es imposible, se enseña a no huir de lo que somos al conocer nuestra sombra y temores y para ello debemos sacar el lado oscuro de la personalidad del inconsciente; dice Jung “La batalla entre el héroe y el dragón es la forma más activa de este mito y muestra más claramente el tema arquetípico del triunfo del ego sobre las tendencias regresivas. Para la mayoría de la gente, el lado oscuro o negativo de la personalidad permanece inconsciente. Por el contrario, el héroe tiene que percibir que existe la sombra y que puede extraer fuerza de ella. Tiene que llegar a un acuerdo con sus fuerzas destructivas si quiere convertirse en suficientemente terrible como para vencer al dragón. Es decir, antes que el ego pueda triunfar, tiene que dominar y asimilar su sombra” (p.30)

Taller de la máscara: Se pide a los sujetos que se representen haciendo mascararas de ellos mismos y describan como son cada uno, con el objetivo de generar un reconocimiento subjetivo. Luego dichas mascararas son rotadas a diferentes compañeros quienes escribirán como se sienten con respecto al dueño de cada mascarara de la manera más sincera posible (objetiva). Y por último cada sujeto pasara al tablero a leer en voz alta lo que lo le escribieron.

Justin: *Él se reconoce como; “alguien, gracioso, inteligente y humilde”. En cuanto a sus compañeros lo reconocen como; “muy inteligente, Pelión, es muy gordito y feliz, es un gordo un poco molesto, es muy divertido, es amable”. Se analiza que: Él no describe de su persona nada negativo, sin embargo sus compañeros lo ven de otra forma, por un lado hay comentarios buenos y por otro enfatizan en su peso.*

*La **sombra** de Justin lo persigue y es personificada por su peso al no desear ser ese símbolo. Al pasar al tablero y leer su voz se cuarteó, su expresión corporal se vuelve sumisa y no importa para él los comentarios **buenos solo se deja llevar por los malos**. El ejercicio le permitió reconocer que lo que él escribe de sí mismo, no es el de todo cierto en la mirada de sus compañeros, además de ser obligado a confrontar aquello que no quiere, de esta manera domina y asimila su **sombra**. (Análisis de imagen/ 5 / reconocimiento subjetivo -objetivo a través de su máscara / Justin).*

“Durante el ejercicio, se mostraron muy interesados en hablar y conocer que pensaban los demás de ellos y lo más importante de todo, fluyó de tal forma que esta actividad se convirtió en una purga, en un exorcismo de monstruos (**atacando al dragón**), en donde ellos se reconocieron en cualidades y sobre todo en defectos para luego perdonarse a sí mismo como a su compañero. Se comprendieron como iguales al reconocer que todos son sujetos que sufren sin importar cómo o quién. (Análisis de imagen/ 5 / reconocimiento subjetivo -objetivo a través de su máscara).

Carl Jung nunca define el miedo como se ha visto anteriormente aunque si lo relaciona en distintas etapas en la formación de arquetipos y es precisamente la sombra la que nos acerca al miedo en su patrón de aparición, juntos tanto el miedo como la sombra tienen estrecha relación al entender que no se pueden eliminar si no por el contrario fortalecernos de su energía para lograr un balance ya que el más valiente sin temor alguno encontrará al final la muerte y en cuanto al cobarde también perderá la oportunidad de vivir.

En la construcción del sujeto se adhiere el miedo como un estímulo fundamental que lo forma, estos estímulos son aprendidos a lo largo de sus experiencias de vida, no pueden ser destruidas por ser un mecanismo de defensa natural del ser humano y que para el caso, como se lleva nos puede destruir o

salvar. Esto quiere decir que el miedo se puede condicionar para beneficio del sujeto lo que para Johan B. Watson es la forma de contra-condicionar el miedo a partir de reconocerlo y confrontarlo.

Para ello se observan detenidamente las conductas o respuestas que no solo aparecen de forma física en los comportamientos de los sujetos dentro del aula, sino también de forma simbólica en el dibujo, por ejemplo dentro del taller *mi héroe interior*, Sara crea un héroe el cual tiene símbolos que al ser interpretados, es lo que reconocemos en el inconsciente colectivo como arquetipos y estereotipos, es decir; en Sara con su personaje “*la chica súper-maquilladora*” se reconocen estereotipos de belleza y al tiempo crea el arquetipo de la sombra “*Mactinator*” (**Análisis de imagen/1/héroe interior/Sara**).

Lo anterior nace del subjetivo y por lo tanto del inconsciente, aunque también se hace presente en el consciente pero no de forma reconocida para el sujeto ya que este se encuentra mediado por el contexto y no reconoce que esto puede ser dañino tanto para él, como para el otro.

Al ser Sara, reconocida como la más linda del salón alimentando su ego estereotipado, decide rechazar a Felipe y atacarlo, sus compañeros copiaron dicha conducta hacia él. (Análisis de imagen/1/héroe interior/Sara).

Si el miedo nos indica el camino a través de las conductas (respuesta condicionada), el arquetipo nos clasifica esas conductas y les pone nombre, de esa forma el maestro investigador las reconoce para ser interpretadas, y los sujetos las **comienzan un proceso de transformación**.

Por último, la máscara, arquetipo que nos guste o no, todos somos ella: La máscara es un arquetipo que para Hernán Núñez (2005) citando a Jung dice; “representa las distintas actitudes que adoptan los individuos para desenvolverse socialmente y personalmente, es al tiempo la interrelación de distintas máscaras presentes en la personalidad del individuo. Esta es el arquetipo de *la adaptación social* o de la *conformidad*” (...) “La máscara se puede ver a lo largo de la vida, con mayor o menor claridad en la esfera de la conciencia (por el *yo*). Sin embargo, en tanto complejo social, la máscara es un arquetipo, enraizado profundamente en la psique colectiva. Jung explica que en la propia percepción de la personalidad, existe una actitud externa y una actitud interna. La actitud interna es el *alma*, y la actitud externa, la *persona*. Por ley de atracción de opuestos, o enantiodromía (correr en sentido contrario), el alma y la máscara son complementarios. La máscara intenta proteger al alma, y por eso tiene una íntima relación con ella. Jolande Jacobi dice que la máscara tiene un doble propósito: “primero, producir una impresión específica en los demás; segundo, esconder al “sí-mis-mo” interior del individuo a los ojos escrutadores ajenos.””(p.32).

TALLER DE LAS MASCARAS: *Esta sesión tal vez ha sido una de las más significativas de las que se han tenido, ya que llegaron los sujetos a no quererse y rechazarse entre ellos al momento de pasar al tablero y leer lo que todos piensan de sí. Fueron entre cosas bonitas y feas, entre reafirmar amistades y exaltar defectos, se criticaron fuerte al haber comentarios como “no me cae bien, porque es cansón, es llorón, es envidioso, es gordo, ambicioso, entre otras cosas” Al principio se mostraron apáticos de leer pues al hacerlo se tocaron fibras sensibles, se sintieron vulnerados, corrieron lagrimas por sus mejillas, pero al transcurrir los minutos el ambiente cambio para empezar a entender que no eran solo ellos como individuos los que se sentían así, sino el conjunto de sus compañeros en general.(...) Se comprendieron como iguales al reconocer que todos son sujetos que sufren sin importar como o quien. (...)Por falta de tiempo no pudieron pasar todos, pero antes de eso pregunté en un solo grito si querían a Felipe a lo que todos respondieron emotivamente y con todas fuerzas que ¡sí!, repetí la misma pregunta con muchos de ellos, con la profesora y por supuesto conmigo, sé que suena romántico y cursi, pero el ambiente que se respiró fue mágico, se liberaron todas las tensiones, nos sentimos en ese punto y me incluyo liberado con sus gritos de ese quererse, ese sentirse indispensables para aquellos con quien comparto, eso me llevó a recordar mi infancia y honrar a mis compañeros que se perdieron.*

7.1 Un apartado a la viñeta: el orden mundial se debe al comic y sus arquetipos.

Hernán Núñez nos ilustra el camino del comic en relación con el arquetipo colocándolos dentro del contexto que nos tocó vivir, Superman y Batman ostentan un título popular en la sociedad actual siendo este el arquetipo de héroe del siglo XX. Su transcendencia se cobija en el poder del arte de las masas oculto entre viñeta y viñeta, el comic es el formato preferido de una sociedad cada vez más visual para proyectar sus contenidos psíquicos inconscientes. Pablo Muñoz dice en libro de *Batman* que publicó la *Biblioteca Clarín de la Historieta*: “la nueva Roma necesitaba nuevos dioses del Olimpo, y al igual que los semidioses helénicos, los superhéroes se proyectaron como un paso evolutivo en el ser humano: los superhombres. Con más poderes, con menos limitaciones terrenales.” (p.53)

Los hombres de hoy nunca han estado más necesitados en toda la historia de la presencia del arquetipo de héroe. Los superhéroes del siglo XX surgieron de una época de necesidad en la guerra de un imaginario criado en el miedo del bien contra el mal, ya no es el sur contra el norte si no el occidente contra el oriente, Batman y Superman surgen de esa necesidad inscrita en una nación joven sumida en la crisis económica profunda de Estados Unidos, una nación que para Jorge Aulicino en el prólogo del citado libro *Batman* es Estados Unidos, a pesar de recuperar sus poderes poco a poco, al tiempo está sumida en la sombra de la corrupción y el crimen organizado. Un ejemplo claro del orden mundial

acaecido por los arquetipos y su voluntad de transformar el mundo, llegan a escena en la segunda guerra mundial, en donde el arquetipo de héroe en Superman vestido de la bandera estadounidense era la representación de una nación que se idolatraba poderosa y así el mundo se hartó con esa visión, Superman era lo que cualquier nación quería ser. Al tiempo Batman, en su vestido de plomo representaba la sombra, aquello que la nación se llegaría a convertir si el mal llegase a triunfar.

Si aún se tiene dudas sobre el poder del arquetipo, observemos cómo los comic influenciaron directamente en la imagen que se tenía de Estados Unidos y cómo ayudaron a ganar una guerra y si aun con esto no es suficiente, miremos la publicidad, ella está cargada del uso propio del arquetipo y sus derivados para dar orden capitalista al planeta.

El comic entonces para los ingenuos o aquellos que lo menosprecian y sin entender el valor solo lo atañen a juego de niños. Afirmo que el comic no es una simple herramienta en el proceso de reconocimiento subjetivo, esa palabra herramienta, se queda corta para definir la grandeza de entender que su construcción se encuentra en la presencia de símbolos, arquetipos, dibujos, uso de la imaginación y crecimiento subjetivo tanto del que lo crea como del que lo descubre al verlo, estudiarlo y el valor que cada uno contiene.

PLACER EN EL APRENDER: EN BÚSQUEDA DE UN AMBIENTE PROPICIO

Ubicándome por primera vez frente al público de tercero con voz temblorosa y movimientos secos de los nervios, los saludé. Es un grupo alborotado por doquier, las niñas susurran al oído mientras exculpen la silueta del maestro, otros saltan y gritan como si se tratara del recreo, se tiran papeles de lado a lado y uno que otro busca descubrir que hago yo ahí.

-Pienso sorprendido ¡yo, en que me metí!

-Aunque acudiendo a la razón pienso. Así es como debe ser esto.

El salón se detiene abruptamente como si todos estuvieran de acuerdos a jugar congelados. La maestra quien ya tiene su edad pintando alguna que otra cana, tiene el poder de controlarlos con un solo grito, su voz es ronca pero fuerte inclusive mayor que la mía.

- ¡siéntese derecho!

- No grite, ¡espere que están hablando!

- ¡A ver es que no me escucha!

Aquellos sujetos al oír la se desconectaron de las dinámicas al tiempo que sus rostros desdibujaron la alegría y terminaron sometiendo sus cuerpos a la silla”. (Diario de colores 1/ párrafo 2 y Diario de colores 2 / párrafo 2).

Es tan cierto el interés que sienten los niños al jugar utilizando e inventando distintas estrategias para divertirse sin parar hasta saciar, aunque por lo general son horas y horas de interesantes e interminables dinámicas de juego al punto que al final es necesaria la intervención de algún padre o adulto desahogado ya cansado de tanto alboroto quien termina con el juego. Al pensar en esto, la pregunta aunque equivoca para muchos es, cómo lograr un interés permanente del alumno para la clase, durante la planeación y proceso de reconocimiento subjetivo mediante la elaboración de un comic, fue el comic por sus características en primera instancia el que encajaba perfectamente en una dinámica que buscaba atrapar el interés de los sujetos a partir de sus gustos y sentimientos atraídos por el dibujo. En ese momento no tenía muy claro la idea de placer por aprender, más sin embargo si tan claros eran los discursos de múltiples autores que alimentaban el concepto de educabilidad siendo ese el que más presentaba indicios sobre la temática que me interesaba. La educabilidad es una habilidad y cualidad humana que lo construye. “Del hombre se dice que es sociable, histórico, perfectible y educable. (Herder 1994 p. 172) Es decir la construcción de un sujeto social e histórico se presenta de nuevo en este punto al definir la educabilidad como una cualidad que permite engrandecer al hombre convirtiéndolo en miembro de una comunidad, personalizándolo, socializándolo y en continua actualización dentro de unas coordenadas de tiempo, espacio y cultura específica, en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan

Pero el objetivo realmente es saber si se concibe el placer o al menos el interés de aprender dentro del concepto de educabilidad. Herbart es el hombre al cual se le atribuye por primera vez el concepto. Él hace una división al término: Ductilidad y Plasticidad, educabilidad evolutiva y por último una educabilidad de la voluntad, presente solamente en el hombre, haciendo referencia a los procesos por los cuales la voluntad humana moldea sus intereses de acuerdo con criterios comunes de actuación, lo que solemos llamar la moralidad. Entendiéndose esta como el conjunto de normas y reglas dentro de lo social que bien se deben tener para pertenecer a la comunidad es decir una educación. En otras palabras el hombre se educa por una voluntad propia movida por sus intereses. (García Carrasco, 2001). No se puede definir con exactitud si la voluntad pertenece al campo del placer, y hasta ahora solo nos queda

claro que la voluntad es movida por el interés, llegando a la conclusión que si hay interés por aprender, habrá la voluntad de hacerlo.

Una maestra repasaba con los alumnos la tabla del tres escrita en el pizarrón. Joven y hermosa, la maestra con una regla el renglón, proponía “¿tres por seis?” Y un coro cadencioso respondía “tres por seis dieciocho” y luego “tres por siete veintiuno, tres por ocho veinticuatro...” y así hasta terminar, y enseguida recomenzaban. Mientras iban siguiendo la tabla los alumnos hacían cualquier otra cosa: escribir en su cuaderno, abrir sus libros, pelear, (...) ellos se encontraban repitiendo pero su mente estaba en otro lugar. Cuando los vi en el patio platicando, saltando, jugando futbol, a la roña, a los encantados, las miradas y las voces eran otras: revelaban una concentración profunda para vencer a los rivales y comunicarse con los compañeros. Revelaban el interés y el placer. (Felipe Garrido, 2006, pág. 10).

Felipe Garrido dedica un capítulo llamado “el interés y el placer”, quien en sus anécdotas nos ubica en situaciones escolares las cuales evidencian “el placer” en las acciones libres y espontáneas implícitas en la cotidianidad de los alumnos. Curiosamente descubriendo que dichas situaciones de placer se daban en ambientes fuera del aula. Lo anterior junto con las experiencias dentro del Pablo de Tarso converge en un mismo patrón, “los intereses del niño”. Es claro que no se puede introducir en el sujeto la voluntad como si se tratase de un programa de ordenador el cual solo tuviéramos que instalar y actualizar, por el hecho que esta cualidad viene implícita en el ser humano de forma natural, sin embargo se puede perder sino se incentiva, lo que a su vez puede dar una educabilidad de voluntad, es decir la voluntad de aprender a partir de los intereses del sujeto que nacen del placer de él hacia ellos.

Lo que se pretende entonces en esta categoría es ir descubriendo como el proceso de reconocimiento subjetivo en la elaboración de un comic participa en los intereses del sujeto, no solo para ser construidos y transformados como se ha ido desarrollando en la primera categoría sino además generar lo que denominó como *ambientes propicios* para concebir una voluntad de aprendizaje, que se da a partir de la interacción y cruce entre los conceptos o subcategorías tocadas. Con esto, no se pretende dejar o dar por terminado el proceso de reconocimiento subjetivo de los alumnos, por lo contrario esta categoría entra a contarnos como los ambientes refuerzan dicho proceso.

Al desarrollar los elementos que sirven en la elaboración de un comic dentro de pedagogía para superhéroes, estos más que estar inmersos en la técnica (la línea, el trazo, la diagramación, la representación de la luz, el dibujo, la experiencia plástico-visual) están atravesados por la exploración de procesos subjetivos que ahora forman ambientes propicios que aumentan los intereses de los sujetos y por ende refuerzan las

estrategias que se han desarrollado en el reconocimiento subjetivo. “Satisfacer nuestros intereses es una forma de placer” (Felipe garrido, 2006. p. 1) Sin embargo, no es que exista una formula fija, en la exploración que se hace se dará cuenta de las relaciones que median para que estos ambientes se produzcan o no a los que llamaré *penitenciaria arkham asylum* y *A la escuela vamos a desaprender*.

1. Penitenciaría Arkham Asylum: un ambiente propicio en relación del espacio y cuerpo

1.1 El cuerpo supliciado.

En ARKAM como en todo lugar de hacinamiento existe un control de los condenados, la jerarquía no sea hace esperar junto con el mecanismo del poder que se hace efectivo al supliciar el cuerpo estableciendo un ideal de orden de la institución.

A medida que nos glorificamos en nuestra grandeza de un idea de civilización, encontramos que el ser humano a pesar de las continuas guerras y conflictos del mundo actual, es un poco más que un conjunto de carne medido por su valor en fuerza de trabajo o al menos así se expresa ingenuamente en un aglomerado de escritos que han predispuerto los gobiernos, nombrado como derechos humanos y con ello la desaparición del “cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el

hombro, expuesto vivo o muerto y ofrecido en espectáculo” (M. Foucault, 1976:10). Para el mundo actual, el cuerpo supliciado del pasado ha cambiado al ser testigo de una huella que alimenta la violencia, que pone al verdugo y al juez como asesinos, al acusado como víctima, mártir y pesar. **Para Foucault es esa mirada la que trasciende a un cambio en la manera como se castiga al cuerpo, es decir; se apaciguó la violencia y con ello un sometimiento al cuerpo supliciado y sangriento de antaño buscando someter las conductas de aquellos que observan a través del rito del espectáculo.**

Si observamos detenidamente la escuela, ahora pasa del cuerpo supliciado al cuerpo dócil y domesticado. Pero los patrones se repiten y hablar entonces de cuerpo es hablar de castigo y para castigar hay que someter al cuerpo a un espectáculo de orden y control, en donde los elementos actuales son muy

*Dibujada por Andy Kubert y escrita por Geoff Johns
Batman flashpoint /2011
(Banco de imágenes/ otros / 8)*

parecidos a los del pasado a pesar de los cambios de escenario, negándose en cierto sentido la tortura física sanguinolenta, pero torturar es torturar sin importar el nivel. Pensemos en el sujeto atado a la silla con cadenas que no hacen sangrar, con las pupilas sobre el acrílico blanco durante ocho horas que no lo vuelven ciego pero no dejan ver, **con lo anterior de cierta forma y exagerando la escuela no ha dejado de supliciar al cuerpo de cierta manera**

1.2 Del espacio académico al espacio de aprendizaje.

En un ejemplo claro hace Izunza al referirse a Michel Foucault cuando describe el aula como un panóptico:

Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible” (2002. p. 121)

1.2.1 Espacio académico.

Los cuerpos son materia y por tal se pueden moldear y forjar con un fin o intención, por tanto para Foucault la escuela busca “volver el cuerpo dócil a partir de la disciplina”. (1976 p.126). Es decir; la escuela como un lugar y espacio está diseñado tanto arquitectura como en administración para producir e implementar estrategias o mecanismos de orden, jerarquía y control para el sometiendo del cuerpo. No se puede hablar de cuerpo sin hablar de espacio.

El salón es amplio, iluminado, con puestos y sillas en plástico de color azul y bajas para ellos, son entre 20 niños y 19 niñas, en rango de edad de 8 a 10 años. En esta primera etapa debía conocerlos y en lo posible ganarme su confianza, tarea que al principio fue un poco molesta, pues la profesora a cargo los tenía de cierta forma amaestrados con frases como “síntese derecho, no grite, ¡espere que están hablando!, ¡haber es que no me escucha!” (Diario de colores / párrafo 1 y 2).

La profesora de vozarrón alto da la orden desde su silla a que se sienten, porque no están en recreo están en un salón de clases. No entiendo, como la estructura de filas e hileras que se imponen para el “orden” puedan contribuir para este, en mi opinión es castrante, no solo porque limita la libertad corporal si no que la somete a un espacio de un metro cuadrado, en donde la interacción y las experiencias de los sujetos se limita a la voz del maestro y tal vez a la de su compañero del lado. (Diario de colores 2 / párrafo 2 y 3).

Se analiza que: Las filas e hileras tanto como las sillas en sí mismo, son mecanismos de control tanto corporal como psicológico que [surgen de un ideal modernista en la configuración del espacio \(el panóptico\)](#), lo que permite condicionar a los sujetos para obedecer órdenes y ser incapaces de cuestionar su inconformidad, porque para ellos este debería ser el orden natural de las cosas y para la institución una idea equivocada de orden sistemático en donde la fila, la hilera y el silencio es sinónimo de una educación productiva y bien enfocada. **(Análisis cromático / diario 2 / párrafo 1,2 y 3)**

La maestra da la orden de sentarse y no deja que los niños expresen su alegría, entusiasmo y sus voces aclamando el inicio de las actividades para desenvolver su imaginación a través del color. Ellos por su parte callan y ejecutan la orden, en eso se pierde la voz del niño, se vuelve solo receptores y no un emisor(...) Mientras esto sucede al tiempo mis ojos buscan a Felipe, él se encontraba a la izquierda en la misma actitud que los demás con sus lápices nuevos, brillo en los ojos y su voz, aunque sin escucharla estaba ahí, de lejos se movían sus labios, me imaginaba, los tonos y la palabras que pronunciaba, que naturalmente todo niño de 9 años debe expresar, pero al escuchar la orden la ejecutó sin demora de nada y lo que me interesaba de él se pierde” (Diario de colores 2/ párrafos 4 y 5).

Por otro lado, se limitan su voz, la interacción con otros sujetos y las experiencias, perdiéndose el valor de las relaciones multiculturales contribuyendo al aislamiento social, al individualismo y a la pérdida de interacción de las subjetividades entre individuos. **(Análisis cromático / diario 2 / párrafo 1,2 y 3)**

Por lo tanto el cuerpo dócil en Foucault no ha desaparecido del aula, y desde [Pedagogía para Superhéroes el cuerpo supliciado tampoco porque el patrón se repite al examinarlo](#); Un docente que tiene el dominio, transformándose en verdugo, al ejercer su poder sobre el estudiante sometiéndolo físicamente a la silla a través de la orden, convirtiendo al acto en un espectáculo para condicionar conductas, a lo que diría Steiner, George (2000) [“hay maestros que han destruido a sus discípulos psicológicamente y, en algunos casos raros, físicamente. Han quebrantado su espíritu, han consumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su individualidad”](#) (p. 11)

Dicho esto, lo que llamo espacio académico, es aquel lugar que no ha sido reconfigurado por pedagogía para superhéroes y siendo el espacio de encuentro entre los sujetos con el maestro-investigador, este no es un ambiente propicio para generar placer en el aprender porque en el no existe la reflexión en torno a la educación artístico-visual, por lo tanto el salón en su primer momento está

configurado de todos los problemas que se han venido desarrollando, un espacio estandarizado, jerarquizado etc.

No se puede pretender que el sujeto genere un interés por el aprender en un ambiente que no le parece agradable y que por lo contrario, lo hace sentir incomodo consigo mismo y con los demás. Ir a la escuela para mí, fue una tortura, alimentó mis temores y fui centro de burla, de sometido y al final de sometedor. Odié la escuela y la lucha diaria, era escapar de las evaluaciones, esquivar el mayor número de clases para no sentirme prisionero del poder de otros, golpear lo más fuerte posible y concluir el año sin importar que no supiera nada.

En un principio este espacio académico dedicado de cierta manera al sometimiento corporal del alumno siguiendo una lógica de panóptico propuesta por Michel Foucault concebida en el ideal modernista, no favorece el proceso de reconocimiento subjetivo, ya que ese proceso esta mediado por la exploración de sentidos y experiencias terminando el espacio siendo un lugar castrante por su naturaleza rígida y sistemática sucediendo lo mismo al tratar de potenciar su imaginación. Entonces, topé con el problema de ¿cómo propiciar procesos de reconocimiento subjetivo si el espacio académico se encuentra configurado para limitar las capacidades de los sujetos tanto físicas como mentales? para lo cual, conté con la suerte de poder generar un currículo de libre albedrío que busca entre uno de sus muchos objetivos reconfigurar el espacio académico, con el permiso y apoyo de la docente acompañante, quien a pesar de su configuración como sujeto mantiene un pensamiento abierto en la reflexión pedagógica. Dicho lugar lo llamé espacio de aprendizaje. **“El aula tradicionalista y estandarizada se destruye en la medida que liberamos nuestros cuerpos”.**

1.2.2 Espacio de aprendizaje.

Por la forma de gritar de la maestra, concluí en principio que los chicos eran difíciles, pero fue más grande mi sorpresa cuando fue todo lo contrario, si es cierto que ellos revolotean como ratoncitos y se desesperan sentados dentro del aula, pero son sus rostros los que comunican a gritos la forma que desean para ser tratados. Para mí el juego es el mejor método de llamar su atención, porque en el acto, no solo utilizo sus mentes para desarrollar la mecánica, sino que también son sus cuerpos los que deben intervenir, con esto rompí el cansancio de ellos por estar atrapados en esas sillas de ese color azul insípido, entre la lucha de hacer la buena letra y comportarse de alguna forma como desea la institución. (Diario de colores 1 / párrafo 3).

Por lo visto anteriormente, si el espacio académico es uno solo dentro del aula física, el espacio de aprendizaje es cualquier lugar, el campo, la ciudad, el parque, incluso el aula, entre otros, en donde se den ambientes propicios de aprendizaje, planeando y reconfigurando las didácticas del cuerpo en

torno al espacio, la jerarquía y el poder mal distribuidos y una exploración-experimentación de forma libre y espontánea.

Erik es el más callado del salón, no comunica nada, no le interesa hacer nada y cuando lo hace termina rápido y enseguida se aburre, sin embargo al acabar no es como los otros, que detrás de su aburrimiento incita al juego y al desorden y solo se queda sentado, pensativo, tanto así que casi nunca lo noto y se me escapa de saber quién es. Haciendo una reflexión frente a esto me doy cuenta que: Siempre en las clases me aburro, no puedo estar un bloque de dos horas completas, tengo que levantarme, salir y hablar con alguien, fumar un cigarrillo o casi siempre procuro llegar tarde y con eso cuento los minutos. No es en todas las clases, me gustaba mucho la clase del maestro Merchán; él era certero en lo que tenía que decir y se iba antes de completar el tiempo establecido sin titubeos, tenía la facilidad de la prosa y el verbo lo que hacía interesante su clase, se entendía el tema y dejaba trabajo que siempre procuraba fuera sugestivo. Siempre pensé que había clases que sobraban por lo mismo largas y tediosas, yo las aguantaba por miedo a las fallas, sus discursos no podían ser más repetitivos y su metodología era muy parecida a la escuela tradicionalista y por último el pensamiento que siempre me abordó ¡que estoy haciende acá si podría estar en mi casa trabajando en las temáticas que me interesan, leyendo los libros que me gustan, dibujando y reflexionando lo que quiero! En este sentido, mi cuerpo no soporta la quietud del tiempo ni del contexto de un aula, y pienso en cómo se sentirán los chicos de mi grupo 301, que buscan explorar con su cuerpo y sentidos el mundo y son sometidos a la quietud, al tedio y la repetición de discursos largos de una escuela que raya en lo tradicionalista. (Diario de colores 4/ párrafo 5 y 6).

Con lo anterior se analiza: se forman sujetos que ejecutan las actividades más que por interés, preocupados por satisfacer la necesidad o exigencias del maestro y esto se traduce en ejercicios vacíos sin sentido, al no generar en el estudiante cuestionamientos. (Análisis de personaje/ Erik)

Pedagogía para superhéroes es la construcción del maestro que a la vez es el alumno, lo lleva a una reflexión al identificarse con sus estudiantes, entendiendo en carne y hueso como el cuerpo es sometido a un espacio académico exhaustivo y tedioso que lo lleva al aburrimiento y a buscar un aprendizaje autodidacta más que sentir placer por aprender dentro de un aula. Sin embargo se entiende que las dinámicas de poder son rotativas por eso siempre existirá una desigualdad dentro del aula, pero no por ello deben ser aceptada, Pedagogía para Superhéroes pretende igualar dichas dinámicas. (Análisis cromático/diario4/párrafo 5)

Por lo tanto al identificar esas falencias, se busca reconfigurar el espacio académico a un espacio de aprendizaje y se dan los siguientes ejemplos que dan cuenta de ese proceso:

- **Sesión de reconocimiento subjetivo y cambio de jerarquía y poder a través del juego la gallina ciega.**
“La quietud, el silencio, la inexpresividad es un tema que me molesta dentro del aula, sus cuerpos pequeños

están ansiosos de correr, saltar, experimentar y hablar, ellos están siempre disponibles a explorar el mundo a través de sus sentidos (...) los juegos de chicos se acabaron, el Jermis, las cogidas, las escondidas, rejito quemado, han sido remplazadas por videojuegos y son muy pocos los tiempos que se dedican al acto físico de jugar” (Diario de colores 5 / párrafo 1)

Ahora existen problemas de obesidad y sedentarismo y no hablar de la pereza de hacer las cosas y se culpa al sujeto sin ver que esa configuración está implantada en el sistema de la escuela. **(Análisis cromático / diario 5/ párrafo 1).**

Decidí de forma fundamental cambiar de ambiente, eliminando los grilletes del puesto. La idea era hacer a la gallina ciega y el que sería la gallina debía adivinar a quien se atrapo a partir del tacto y el olfato” (Diario de colores 5 / párrafo 2).

Se analiza que: La actividad permitió reconocer al otro de forma subjetiva al tener los ojos vendados estimula al sujeto a imaginar su figura y rostro a la vez admite un acercamiento entre los sujetos tanto físicamente como moralmente sin una pretensión más allá de aprender y divertirnos, es decir; eliminamos el miedo por la interacción con el otro, se puede jugar sin sentirnos atacados.

Se usó el juego como estrategia para usar sus cuerpos, sacarlos del sometimiento y rotar de líderes, es decir; es un ejercicio en donde la jerarquía y el poder se rotan en igualdad de condiciones, permitiendo que el grupo consensuará en quien tiene o no el liderazgo, aparte de ello al permitir que el docente se una al juego aprueba sacarlo de su posición de poder y jerarquía y ser un igual con el grupo y cada uno de los sujetos. **(Análisis cromático / diario 5/ párrafo 2).**

- **Destrozando el salón de clases.** Poco a poco durante el proceso se va reconfigurando el aula para convertirla en un espacio de aprendizaje. Se analiza que: *“Los sujetos quienes en un principio no se podían desligar del*

orden impuesto, poco a poco han ido tomando control de su espacio para acomodarlo a sus necesidades y comodidades. Esto ha permitido una interacción dinámica entre los sujetos ya que al no someterse a un solo espacio pueden observar cómo se organizan los diferentes grupos, qué desarrollan y cómo lo hacen, los que les permite pensar nuevas estrategias, además de incentivar el dialogo y con ello cuestionar, formular hipótesis y posibles soluciones.

Incentiva el trabajo en equipo y con ello el rescate de las subjetividades al escuchar y aceptar la opinión del otro como una fuente para resolver

problemas, se elimina la jerarquía y el poder mal distribuido; por un lado al no depender del docente y este volverse un simple observador deja de ser el símbolo para ellos que todo lo sabe y lo puede incluso organizar sus formas de actuar y por otro al escoger ellos mismos sus líderes y de acuerdo a la situación se van rotando y por ultimo aprenden a su propio ritmo y gusto”.

Es importante la acción dinámica de su cuerpo porque da cabida a aprender a jugar con el otro, logrando un acercamiento que cada día se pierde más con el uso de la tecnología, elimina el sedentarismo y la pereza”.

Para terminar contextualizar ver (Análisis de imagen / 11/ destruyendo el salón/imagen 2)

“Tiene afán por participar incluso toman control del uso del tablero y el grupo que rodea está solucionando problemas con su inteligencia colectiva”

(Análisis de imagen / 11/ destruyendo el salón/imagen 9, 10)

“El aula se transformó un lugar donde se puede aprender a partir de sus intereses, no es un lugar aburrido sino todo lo contrario, sus rostros lo demuestran y por su puesto con ello se da el placer por el aprender”. (Análisis de imagen / 11/ destruyendo el salón/imagen 13)

“Al explorar de forma libre y espontánea se da un aprendizaje por descubrimiento y son todos sus sentidos los que participan en esa experiencia plástica eliminando el miedo al contacto, a untarse o ensuciarse las manos, la cara, el uniforme, incluso sin temor al regaño. Se elimina la línea y el temor de salirse de ella, se elimina la preocupación por la institución y sus reglas de no poder usar el espacio como se quiera para aprender,

problema que es evidente al no tener espacios diseñados o pensados para las diferentes necesidades y retos, sin embargo el espacio de aprendizaje se puede lograr en cualquier lugar, no puede existir la excusa de no poderse hacer y el docente de prever eso. No es solo quejarse en contra del sistema o de la institución es tomar las herramientas pocas o muchas y reconfigurar su uso, plantear estrategias a partir de lo que ya existe. (Análisis de imagen / 11/ destruyendo el salón/imagen 11 y 12)

Acaso dice: “que los espacios en los contextos educativos se cuiden tan poco evidencia la ausencia de preocupación que la educación genera en nuestras sociedades (...) en las escuelas, las universidades y cualquier otro lugar dedicado al aprendizaje el único objetivo es la funcionabilidad y la durabilidad” (2013. P 106) Es decir, sillas y puestos para embutir moles de estudiantes.

Para terminar después del juego de la gallina ciega, regresamos de nuevo al salón dispuestos a trabajar, entre risas y comentarios de como la pasamos, sacamos cartulinas y entramos al nuevo ejercicio para continuar la actividades de la planeación. hicimos mascararas en donde escribieron cada uno, quienes creían que eran, sus cualidades y tal vez sus defectos, trabajaron todos, sin excusas, sin presiones y con las energías puesta a pesar del cansancio del juego y la sed gracias al sol y terminamos la clase. (Diario de colores 5 párrafo 9)

Al contextualizar el cuerpo dentro del aula evidenciamos un adoctrinamiento, elemento que no pueden existir sin el uso equivoco del poder, que se vuelve el detonante del miedo. Por lo que el espacio de aprendizaje no se puede dar en esas condiciones y fue deber de pedagogía para súper héroes reconfigurar tal espacio y para ello utilizó la herramienta del diálogo.

2. Dialogo: deshumanización a la humanización.

La historia de Frank Miller nos presenta un Superman opresor y deshumanizado controlado por el sistema de Ronald Reagan, al tiempo Bruno Días tan humano es la representación de los oprimidos, y quien toma la decisión de liberar a todos bajo una batalla épica entre los arquetipos del héroe y la sombra. Un choque de poderes de fuerza física en Superman e intelectual con el uso del miedo en Batman para que al final el mundo se libere del dragón con unas cuantas palabras.

-Batman-

-Recuerda Clark, mantente fuera de mi camino, en todos los años por venir en tus momentos más privados recordarás que yo fui el único hombre que te venció.

*Frank Miller, publicada en 1986
Batman: The Dark Knight Returns*

No tan lejos este contexto para Freire, **los opresores por vocación distorsionada se hacen ser más y con ello instauran en los oprimidos la vocación de ser menos, deshumanizándolos**, llevando a los que son menos a luchar en contra de que los minimizó. Esta transición puede ser errónea, si el poder lleva a los oprimidos a ser opresores del que los oprime y el ciclo se repetiría, sin embargo paulo Freire apuesta por el diálogo como el poder de liberar ambas partes, pero esa herramienta solo la aplicaría el oprimido siendo este consiente de lo que se siente estar en su posición.

El diálogo entonces para Freire **“fenomenaliza e historiza la especial intersubjetiva humana”** (2005, p. 12) es decir; al captar la realidad no como realmente es, sino como cognitivo, permite interpretar, la realidad no tiene existencia en sí misma porque no es externa a nuestra existencia y con ello los que dialogan, al admirar un mismo mundo pueden o no separarse de él, se ponen o se oponen de acuerdo a la mirada de su conciencia. Por tal razón, esta conciencia al buscarse a sí misma (reconocimiento subjetivo) se comunica con el otro, ya que al entender el mundo de nuestra manera subjetiva y junto con ello tener control de nosotros mismos, somos capaces de interactuar con el otro

como un igual es decir, dialogar. Entonces ¿Qué pasa, cuando el poder del dialogo no se encuentra balanceado dentro del aula?

“La profesora a cargo los tenia de cierta forma amaestrados, con gritos y frases como “siéntese derecho, no grite, ¡espere que están hablando!, ¡A ver es que no me escucha!” (Diario de colores 1 párrafo 2) y (Análisis cromático/ diario 1/ párrafo 2).

El anterior ejemplo nos coloca un dialogo que no es dialogo, si no la voz dentro del aula que se usa para someter a través de la amenaza (estímulo del miedo) que el sujeto continuamente aprende de aquel ser que tiene por jerarquía social el poder, en otras palabras; un docente que frustrado no es capaz de comunicarse con sus alumnos de otra forma que no sea el ¡GRITO! para establecer una idea equivocada de orden, por lo que los sujetos se construyen en ese ideal y sus respuestas condicionadas se dan en el mismo sentido. Como resultado tenemos, niños individualizados, con miedo, incapaces de dialogar, de pensar por sí mismo y sin ningún interés por estar en el aula.

Cómo se puede encontrar placer en el aprender si en el aula se da una deshumanización al hacernos menos en diferentes niveles; en donde yo como estudiante tengo que callar para dar paso a cumplir la orden sin reparo, reparo mientras me condiciono a tener miedo y responder con violencia, incluso eliminar el control sobre mí cuerpo dentro del espacio para ser suplicado en una idea de disciplina y buen comportamiento, en donde la jerarquía me coloca en el lugar de un opresor o un oprimido. Por tal razón, el proceso por la reconfiguración del espacio junto con el uso del cuerpo dentro de él, solamente se da en la medida que los distintos autores (docentes y alumnos) sean capaces de dialogar, cambiando sus conductas para eliminar la jerarquía y el poder mal distribuidos y contra-condicionar el miedo. Sin placer no hay voluntad.

2.1 A la escuela vamos a desaprender.

Entendiendo que el miedo es un estímulo que en algún punto de nuestra vida se tornó amenazante se puede afirmar entonces que se aprende a tener miedo según las experiencias que se viven, por lo tanto, este mismo se puede desaprender, lo que para Johan B. Watson es el contra-condicionamiento del miedo.

Justin: él es muy consentido por su madre, ella viene al colegio regularmente, lo recoge y lo mira de arriba abajo esperando encontrar algún indicio o moretón para empezar a pelear con la maestra o con quien la atiende, lo que ella no sabe es la hiperactividad de él y la interacción con los demás, a ella se la ha olvidado que a esa edad están propensos a rasparse, embarrarse y a brincar de acá para allá”. (Diario de colores 5/

párrafo 4). El relato anterior nos contextualiza alrededor de una madre preocupada con miedo por el trato que recibe su hijo en el colegio, “*para ella cualquier moretón es indicio de maltrato y bullying*” (**Análisis cromático 5 / párrafo 2**), por lo tanto la maestra siente miedo y “*comenta con desconcierto; como es atacada ella por parte de los padres de familia e inclusive de las directivas, quienes reclaman los problemas de indisciplina dentro del aula, los niños se quejan de ser abusados por otros niños y en muchos casos; los mismos quienes abusan son los mismos que se quejan*”(Diario de colores5/párrafo 3).

En este sentido analizamos que; por un lado el juego de poderes se escalona en jerarquías que pasan de un lado al otro y por lo tanto el docente que de alguna forma somete lo hace por miedo y ordenanza de las diferentes instituciones que tiene poder sobre él, es decir; somete en el sentido que se siente sometido en el afán de dar resultados que satisfagan las estadísticas sociales de la educación, en segundo lugar y en igual idea; los arquetipos de héroe y sombra cambian en la medida que juzga el que observa:

“Con regocijo la observo, hago caso a su voz y continúo con los niños, pero dentro de mí, me alegra por que encontré en ella (docente acompañante) algo que todas las historias de héroes necesitan, un antagonista y ella lo es para el caso de esta historia “EL VOZARRÓN”. Sin ánimo de ofender y con todo el respeto que se merece, no es la villana pero si mi contraparte” (**Diario de colores 2/ párrafo 9**) la docente acompañante en un principio es la sombra y la denominó como el “Vozarrón” porque contradice mi ideal de docente, sin embargo esa contradicción me construye para mejorar mis habilidades pedagógicas, es decir asimilo la sombra y utilizo su fuerza (**Análisis cromático/ diario 2 / párrafo 9**). Al tiempo para los alumnos es un antihéroe porque ninguno desea ser de profesión docente y ven en ella algo que no odian, pero si algo que no desearía ser jamás, lo mismo sucede cuando el adolescente observa al padre, lo ama pero no desea parecerse a él.

Por último, ese maestro es el dragón, porque en ellos recae el complejo de fracaso, como padres y como sociedad, qué tan fácil es levantar el dedo y apuntar para juzgar. Para todo el mundo equívocamente, **los docentes** son los únicos responsables en la construcción de sujetos por lo tanto analizo que según (**Diario de colores 3 / párrafo 2**). Los padres que vienen de una educación tradicionalista, bulímica, estandarizada y modernista creen que el mundo debe seguir siendo el mismo y esto tiene un efecto negativo en la construcción del sujeto, sumado a esto, los medios de comunicación ayudan en el juzgamiento creando imaginarios equívocos alrededor de la pedagogía y los docentes, difundiendo estereotipos y creando violencia para lucrarse de ella; por lo que en esta mezcla molotov, los docentes sienten miedo de fallar, de ser

juzgados por la institución, los padres y todos en general. Y al final los damnificados son los mismos sujetos en construcción. **(Análisis cromático/diario 3/párrafo1-5).**

*El maestro está constantemente a prueba, no solo por los ojos del contexto social, sino los de su interior; para él, la lucha por hacer un trabajo consiente está en línea de romperse el coco preocupado porque sus estudiantes se formen en todos los aspectos y por otro lidiar con sus padres, con la sociedad y con los medios que lo tildan de villanos. Sin contemplar la batalla que pelean solos y que el resto del mundo no ve, no escucha, ni tampoco entiende, en conclusión el buen docente es la sombra y el dragón, sin voz para hacer entrar en razón y con el deber de construir milagros. Con lo anterior afirmo sin temor que en el análisis hecho en *Pedagogía para Superhéroes, EN COLOMBIA LOS VERDADEROS HÉROES SON ELLOS, LOS DOCENTES, PERO NO TIENE VOZ PÚBLICA. Quizás no todos, pero si la mayoría y soy consciente de ello porque veo en mis compañeros y docentes de la universidad una la lucha. Se tiene miedo a la construcción de maestros. (Diario de colores 3 / párrafo 24).**

En tercer lugar; “La violencia es una epidemia que en muchos casos no se da físicamente pero existe en el imaginario colectivo, por lo tanto el miedo es tan real como la misma acción violenta y nos coloca a la defensiva. Los medios aprovechan esto y crean discursos bien intencionados (campañas contra el *bullying* y discursos de tolerancia) que al tiempo se contradicen al alimentar el miedo a través del amarillismo que vende shows y espectáculos de cuerpos suplicados físicamente y moralmente. **(Análisis cromático/diario 5/párrafo 5)** Es por eso que “*los mismos quienes abusan son los mismos que se quejan*” **(Diario de colores5/párrafo 3)** Galeano dice: “*la guerra es la continuación de la televisión por otros medios (...) La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios, ahora los medios de comunicación masivos, justifican los fines de un sistema de poder que imponen sus valores en escala planetaria (...) Nunca tantos habían sido tan incomunicados por tan pocos.* (1998. p 279)

Lo que el dialogo para Freire es una forma liberadora del opresor y el oprimido, en pedagogía para superhéroes además de ello, es una forma de contra-condicionar el miedo, desaprenderlo y en el proceso acabar con una jerarquía y poder mal distribuidos.

Al rescatar el dialogo, se rescatan las subjetividades y en ese rescate se genera un ambiente propicio para el aprendizaje, ya que se contra-condiciona el miedo de hablar, opinar, imaginar, experimentar, crear, interactuar con el otro, entre mil cosas más:

- *“Johan sin tener un reconocimiento subjetivo es incapaz de tener control de sí mismo, por lo tanto intenta imponer su voluntad a través de su fuerza física utilizando la violencia. El grupo entero incluyéndome luego de su acto simplemente continuó en sus labores y lo aislaron socialmente, él amenazó hasta cansarse para luego observar frustrado y con los ojos llorosos”*. Se analiza que: Él al no tener control sobre sí mismo y no poder dialogar según la nueva configuración del grupo este es aislado y nadie se comunica con él. Se crea un código de comunicación en donde el grupo no aceptará tal conducta, al no hablar con él el grupo advierte su inconformismo y el dialogo se da sin emitir una sola palabra. El grupo en general le quita el poder al opresor y esta fuerza es igualada al ser emitida por un acuerdo en conjunto. (**Análisis de personaje/ Johan**) Al final, Johan no le queda otro camino que entender su nueva posición; *“Johan se comportó y al principio de la clase me dijo que hoy no pelearía con nadie, cosa que realizó a cabalidad y todo el tiempo se controló. En este punto, él se convirtió en alguien reflexivo y crítico, transformó su realidad, jugó, participó compartió y se dio a entender con todos de otra forma que no fuera la violencia o la fuerza física”*. (**Diario de colores 10/ párrafo 3**)

“No se sabe quién tiene el poder pero si sabemos quién no lo tiene” (Foucault 2001.p 31) Esta afirmación no es del todo cierta, en pedagogía para superhéroes el maestro investigador si tiene el poder para evidenciar como se manejan las jerarquías junto con el poder y con ello poder reconfigurarlas: Sara al ser idolatrada como la más bella del salón controlaba lo que se decía sobre Felipe y por supuesto también tenía el poder de reconfigurar el respeto y moral que tenían sus compañeros hacia él *“al final de la clase y por falta de tiempo no pudieron pasar todos, pero antes de eso pregunté en un solo grito si querían a Felipe a lo que todos respondieron emotivamente y con todas fuerzas que si”* (**diario de colores 6 / párrafo 4**) Por otro lado Nicol al reconocerse subjetivamente reconfiguró su ideal de belleza estereotipada y en el camino reconoció a Felipe como su igual y su amigo. “Sara: *“Felipe es blanco, chistoso, bajito, tiene el pelo parado y es negro...”* en ese momento Marlon interrumpió bruscamente *“Es mamón y fastidioso”*. No alcancé a decir nada, cuando Sara salió a su defensa diciendo pero él es bueno conmigo” (**diario de colores 8 / párrafo 7**).

La profesora acompañante **Martha** tiene el poder de someter con el grito y limitar a los alumnos no solo físicamente si no moralmente “Felipe se pierde” pero a pesar de no ser un protagonista principal en esta historia ni haber participado directamente, si se reconfiguró su construcción al encontrarse dentro del espacio de aprendizaje pedagogía para superhéroes, esto permitió eliminar el grito de su metodología, fue condescendiente y me dio la libertad de tomar control total de la clase, ya no le importó que las filas y las hileras no existieran, si los niños revoloteaban de lado a lado, se permitió jugar con ellos, no se estrazaba si veía el salón, las manos los uniformes llenos de pintura y por ultimo me reconoció como su igual, fue tanto así que medió frente a las directivas del colegio Pablo de Tarso para hacerme un

reconocimiento escrito por mi labor al estar presente en el mejoramiento y desempeño de los alumnos del 301 en todas las clases. **(Banco de imágenes / otros / numeral 13)**

- **En pedagogía para superhéroes el juego es una forma natural de comunicarse**, además de ser una estrategia que permite el manejo del grupo y establece diálogos de confianza entre los autores distribuyendo la jerarquía. Los sujetos en la actividad del juego crean códigos en su lenguaje corporal; nos hablan a partir de sus rostros, permite dar cuenta, de la forma de ser del estudiante, si es tímido, introvertido, extrovertido, alegre, triste, si le interesa participar y por último la jerarquía y el puesto que ocupa dentro de su grupo.
Siempre genera la expectativa dentro de ellos para mantenerlos interesados, dejar preguntas abiertas y con muchas dudas, pues de esta forma su interés no desaparecerá. Ya que genera placer en el aprender, porque permite aprender temáticas al tiempo que se socializa (diálogo) de forma dinámica, eliminando el miedo por preguntar, por participar o simplemente por pasar frente al tablero, la burla se deja y es remplazada por la risa inocente si se llegan a cometer errores. (Análisis cromático/ diario 1/ p 1-5) A medida que juegan los roles se intercambian permitiendo establecer nuevas dinámicas de jerarquía y poder de forma igualitaria **La gallina ciega (Análisis cromático / diario 5/ párrafo 2).**
- *La reconfiguración del espacio junto con el cuerpo ha permitido una interacción dinámica entre los sujetos incentivando el diálogo y con ello cuestionar, formular hipótesis y posibles soluciones. Incentivan el trabajo en equipo y con ello el rescate de las subjetividades al escuchar y aceptar la opinión del otro como una fuente para resolver problemas. (Análisis de imagen 11/ destruyendo el aula/imagen 2)*
- **El cuerpo como herramienta de comunicación;** En muchos casos los sujetos no son capaces de entablar conversación por medio de su voz o quizás no se sientan cómodos con ello “*Erik tiene una habilidad plástica mayor que sus compañeros, cuenta historias y sus gustos a través de ello. Representa y comunica su mundo interior por medio del arte más que con palabras. Pero es su habilidad plástica lo que al final me permite entablar comunicación*”(Diario de colores 5/párrafo 2) lo mismo sucede con Lizet “*Es su capacidad subjetiva la que más se puede evidenciar en ella, es dedicada y apasionada con lo que hace, se encierra tanto en ello que es difícil sacarla de ese estado mental. Por lo anterior es incapaz de trabajar en equipo, vive más en su mundo interior y su forma de comunicación es lo visual, lo que hace con sus manos a través del color y lo plástico*” (Diario de Colores 7 /Cuadro 5) Pero si se pueden observar diferentes códigos inmersos en lo corporal y lo simbólico, por ello no hay que rendirse sino explotar aún más sus capacidades. El reconocimiento subjetivo se da en la medida que ellos poco a poco aprenden a relacionarse mejor. **(Análisis de imagen 7 / imaginación, Erik y Lizet)**
- El maestro investigador a partir del diálogo encuentra experiencias de vida que se contrastan con la vida de los sujetos. Esto permite que el docente deje de ser un observador ajeno para reconfigurarse y volverse uno más del grupo al reconocerse como un ser humano sensible que entiende las necesidades y problemáticas del sujeto

en construcción y junto con él atacarlas, permitiendo al docente cada día ser reflexivo y crítico en su labor docente. *“Sus voces se sienten presentes al relacionar mis experiencias de vida con mi familia, ellos se colocan en mi lugar y dejan ver un poquito la construcción de su núcleo familiar. Para algunos está presente el castigo verbal y en otros el castigo físico como medio para corregir sus errores o comportamientos”* (Análisis cromático/diario 2/párrafo 12)

- Igual que en Freire el dialogo libera al oprimido y al opresor. **En pedagogía para superhéroes el dialogo sirve como mediador en la resolución de conflictos**, pues este se establece desde un ejercicio de reconocimiento de las subjetividades *“Fueron enemigos pero se volvieron amigos al dibujarse y entender que los dos se comportan igual, tienen las mismas actitudes y les gusta lo mismo, son amigos y enemigos por ratos, al tiempo que se golpean y juegan de forma muy brusca, dan quejas por todo, porque el otro le hizo o le dejo de hacer, al final se vieron obligados a conciliar por su voz y reconocerse mutuamente.. Se odiaron por turnos y se amaron por turnos, si siguen así, creo que serán los mejores amigos para toda la vida”*. (Análisis de imagen 6/ Dibujar al otro/ Wilmer y Camilo).

Ejercicio de las máscaras (Análisis de imagen/ 5 / reconocimiento subjetivo -objetivo a través de su máscara) *“El dialogo fue el mediador de los conflictos, ellos se sintieron libres por primera vez para expresar lo que sentían, lo que no significó que estuvieran cómodos por lo que escuchaban o hablaban, mas sin embargo el poder de dialogar para ellos fue como una purga de todos los roles que sentían frente a sus compañeros, se asumieron como individuos que sentían y por lo tanto sujetos afectados por lo social, comprendiendo que sus acciones o lo que llegan a decir afecta a otro”*. (Análisis cromático/ diario 6/ párrafo 4)

- A pesar de todos mis esfuerzos es evidente los problemas de cuerpo y espacio, sobre todo, al tener tantos sujetos en el aula, tanto así que muchos se escapan a mis posibilidades como ser humano, pero no significa que escapen a mi atención docente y con ello a la reflexión.

“Cesar es un alumno que se escapó de mi atención, no pude controlar su proceso como lo deseaba, su comportamiento siempre fue disperso, nunca deseo trabajar con interés en los talleres propuestos y si lo hacía realizaba a medias todo y era muy difícil comunicarme con él. Además, tiene problemas familiares graves con su padre en el hospital, quien casi al final del semestre muere. Cesar naturalmente se recienta, deja el colegio durante algunos días y cuando vuelve, no puedo hacer nada por levantar su ánimo y él por su parte no desea hacer nada”. (Análisis de personaje/ Cesar) No existen excusas para olvidar a un estudiante, pero al haber tantos niños en la clase (hacinamiento) no alcanzaron mis esfuerzos para involucrarme con todos de la manera que deseaba y cesar es un ejemplo claro de ello; sin embargo: *“Cesar a pesar de la muerte de su padre, ayudo a organizar y repartir las onces, mostro en toda la clase atención y buena disposición. Al final, por fin pudo dialogar conmigo y se desahogó comentándome la muerte reciente de su padre, sin embargo a pesar de ello, no bajo su ánimo y siguió ayudándome”* (Diario de colores 10/ Párrafo 3).

Todo lo anterior junto con las experiencias del proceso permitió una transformación de salón de clases a uno que llamo espacio de aprendizaje (aula), en donde se dio una construcción de sujetos a partir de su reconocimiento subjetivo y prueba de su transformación se concluye alrededor del texto que acaba de leer.

2.2 La desfragmentación del docente: el omnipotente y omnipresente.

Entre la distorsionada creencia popular de ver a los docentes como únicos responsables del fracaso o éxito en la formación de los sujetos, el docente tradicional⁵, frio, separado de su estudiante, entregado solo a cumplir un horario, se desfragmenta en Pedagogía para Superhéroes, y asciende a quimera al ser formado en diferentes disciplinas, que lo hacen *ser a cierto nivel padre, amigo, confidente, científico, psicólogo*, entre otras incluso la sombra. Es decir; detrás de su humilde mascara armado con la experiencia de su vida y los tantos conocimientos de su formación, él, es arquetipo de héroe.

El maestro termina apoyándose, así no tenga conocimiento, desde la música, la expresión corporal (el teatro), la fotografía, el video, la poesía, la literatura, la química, la física (al tratar de entender el mundo desde el dibujo), etc. Variedad de disciplinas que contribuyen en la experimentación y exploración de los sujetos y generan herramientas que forman múltiples caminos que alimentan el cognitivo. Entonces, en pedagogía para superhéroes, la respuesta a la pregunta, si se es más artista que maestro, sería, no importa, pues todas las disciplinas no están para competir unas en contra de otras sino resolver problemas reales al conjugarlas a través de experiencias reales. (Análisis cromático/ diario 5/ párrafo 8).

Al ser quimera tiene el poder de transformar y transformarse en diversas direcciones, esto solo se logra cuando el docente se reconoce y entiende la importancia de su labor docente pero no como un cuerpo separado de los sujetos en formación, ni de forma desinteresada a las necesidades de la frágil humanidad, sino como un ser construido dentro de esas mismas fragilidades y por tanto consiente de ser uno con el grupo y sus necesidades.

Por lo que mediante la propuesta pedagogía para superhéroes aprendí, como futuro licenciado en artes visuales y al plantearme la pregunta, qué hacer con la educación artística, digo que: el docente es foco principal de investigación al ser fruto de una historia reconstruida y contada que lo lleva a reconocer

⁵Docente tradicional: es aquel construido en un ideal modernista y configura un salón y espacio desinteresado por los sujetos y las subjetividades. Un docente que ejerce su poder en desigualdad, que es repetitivo y mecanizado en sus discursos.

su formación y con ello empieza a desfragmentarse poco a poco para reconfigurar esas realidades a partir de sus múltiples experiencias; es decir, el docente tiene en primera instancia, el poder de construir sujetos con el potencial de enfrentar el miedo, solucionar conflictos a partir del dialogo y el trabajo en equipo, tomar control de si y su cuerpo al reconfigurar las dinámicas de su espacio de aprendizaje, reconocerse y al hacerlo reconocer al otro como su igual "como elemento de sana convivencia al respetar al otro con sus posibilidades pero sobre todo con sus falencias". En segunda instancia, el docente al rescatar las subjetividades, tiene el poder de hacer frente a los poderes institucionales, proponiendo estrategias pedagógicas que nacen de sus experiencias y que son tan vitales y validas (el sujeto es constructo social de tiempo y espacio) al ser reflejo de las problemáticas sociales.

A los futuros investigadores en artes visuales, que tanto les preocupa temas para salvar el mundo en la planteamiento de sus problemáticas, pedagogía para superhéroes les recuerda; que las Artes son posibles solo por la sensibilidad del hombre, un ser complejo y consciente **como ninguno sobre la tierra**, de su sufrimiento y placeres; por lo tanto, dichas temáticas solo las encontraran al reconocerse y al hacerlo reconocer esas cosas que les molesta, odian o apasionan y nacen de las experiencias de vida para que a partir de ellas sus esfuerzos como docentes-investigadores sea reconfigurarlas. La investigación no debe quedar solo en el papel sino en la carne y los huesos del docente que investiga.

A los futuros docentes, cada vez que entren a un salón transfórmelo en un aula y al final procuren ser **omnipresentes y omnipotentes**, y con ello, me refiero a no pasar desapercibidos en el tiempo y el espacio, ni mucho menos en el corazón y pensamiento de los sujetos que construyen, que sean sus enseñanzas las que siempre lleven en sus actos. Docentes, sean omnipresentes al ser capaces de visualizar las problemáticas y habilidades de los sujetos así estas no se observen dentro del aula, Pedagogía para Superhéroes, les dio las herramientas para ello en el símbolo, el dibujo, la imaginación, el arquetipo, el dialogo entre otros; **y sean omnipotentes al ser inagotables en la habilidad continua de construir sujetos.**

Entender el maestro que propone Pedagogía para Superhéroes desde la metáfora del omnipresente y omnipotente, resulta quizás romántico y fantasioso, ya que para muchos esto no puede tener el peso para ser real. Pero la verdad, es que existen remanentes en nuestro pensamiento y sentir de aquellos maestros que nos formaron, y que de alguna manera, buena o mala, se encuentran presentes (omnipresentes), y que al no hacerlo, es como diría Steiner (2000), traicionarlos.

Este autor hace referencia a los distintos matices de maestros que se ha encontrado a lo largo de su experiencia: desde los docentes destructores de almas, inmersos en sus vidas rutinarias y

desencantadas, hasta aquellos carismáticos y con un elevado sentido de vocación, que de alguna forma, sin importar quienes y que discurso, terminaron por instaurarse en mí, en ti y en todos. Es así que: “encontramos a Alcibiades y Sócrates, a Eloísa y Abelardo, a Arendt y Heidegger. Porque hay discípulos que se han sentido incapaces de sobrevivir a sus maestros” Steiner (2000, p 12).

Complementado, resalta Steiner, al maestro porque, posee poder psicológico, social y filosófico, puede premiar y castigar, excluir y ascender, siendo institucional, carismático o ambas a la vez, lo que en relación empieza a interpretarse en Pedagogía para Superhéroes como un maestro omnipotente, pero no porque sea un Dios todo poderoso, sino porque es un ser de carne y hueso y en sus manos tiene el poder de trascender en el estudiante y este a su vez en lo social, por ello encontramos en los arquitectos, artistas, científicos, médicos, entre otros, lo mejor de los docentes que los formaron, así su existencia mortal sea efímera, se encuentran vivos en el sujeto formado.

En pedagogía para superhéroes es el impacto en la institución Pablo de Tarso y sus actores, por lo que presento el documento hecho por la institución en reconocimiento de mi labor, el informe de la docente que acompañó el proceso siendo su voz la que atestigua con fidelidad los cambios en la reconfiguración de lo que ahora es un aula y por último un diario de campo audio-visual (**Carpeta Banco de imágenes/ carpeta el último diario de campo**) que atestigua cómo el docente a pesar de no encontrarse físicamente hace un tiempo, aún existe en el aula, presente en los sujetos.

COLEGIO PABLO DE TARSO
INFORME DE PRÁCTICA
ESTUDIANTE DANIEL RAYO MONTEALEGRE
DOCENTE ACOMPAÑANTE: MARTHA RAMIREZ
TALLER EN ARTES VISUALES

Frente a la práctica desarrollada por el estudiante en mención a través del taller, son varias las apreciaciones que deseo destacar:

1. Como docente de aula considero que la apropiación de la educación artística es indispensable como parte del desarrollo humano y en especial en las edades por las que se encuentran mis estudiantes pues permite la expresión de ideas, sentimientos y opiniones que no es tan fácil de visualizar en ellos, sin embargo una vez desarrollado los talleres amplí mi visión del arte pues pude determinar que con creatividad e innovación pueden reconocerse muchos aspectos de los estudiantes que se desconocen a pesar del diagnóstico que se hace de ellos.
2. Las diferentes actividades desarrolladas en el taller de artes visuales me permitió sensibilizarme frente aspectos como la importancia del auto-reconocimiento y el reconocimiento de los demás como

elemento de sana convivencia al respetar al otro con sus posibilidades pero sobre todo con sus falencias.

3. Tengo que decir que todas las técnicas utilizadas en las actividades desarrolladas fueron muy interesantes, algunas desconocidas por los estudiantes pero de mucho interés para ellos por el significado que tenía la actividad, destaco el trabajo desarrollado con greda, carboncillo y en especial con materiales como los chicles ya usados por el valor social que tiene recuperar estos elementos y colocarlos al servicio del arte y la conservación.
4. La metodología utilizada en los talleres permitió captar la atención, manteniendo la disciplina pero lo más importante despertando la imaginación en los estudiantes. Se utilizaron temas de sensibilización como la naturaleza pero también temas de interés y actualidad para los estudiantes.
5. Destaco como a nivel del trabajo en grupo el estudiante practicante se interesó por los estudiantes que presentaban algunos niveles de apatía para integrarlos al grupo así como aquellos que presentaban indisciplina, logro captar su interés y lograr que participaran con entusiasmo en las actividades propuestas.
6. Puedo manifestar finalmente que el estudiante practicante fue muy responsable, asistió puntualmente a las actividades y demostró gran sentido de pertenencia con la institución y el taller desarrollado.

TEXTO LITERARIO
MI POBRE ESTUDIANTE
(Léase con rima de la pobre viejecita)

*Erase un estudiante
Sin nadita que hacer
Solo planes y proyectos
Pa cumplir con su taller.*

*Pertenecía a bellas artes
Pedagógica nacional
Y aspiraba a graduarse
En el arte del visual.*

*Usaba lápiz y pinturas
Los videos y el papel
Todo, todo lo narraba
Para despertar mucho placer.*

*Y este pobre estudiante
No tenía que escribir
Fuera de un informe grande
Con pasado y porvenir.*

*Nadie, nadie participaba
Sino Sara, Juan y Joel,
Todo cuarto y hasta quinto
Se peleaban por Daniel.*

*Nunca tuvo un problema
Todo fácil siempre fue
Solo uno que otro conflicto
Y si no mire pues que
Pa lidiar con la pereza
Le toco bailar minué.*

*Y a no ser por tanta técnica
Aburrido estaría Martin*

*Solo comics y dibujos
Despertaban al grupin.*

*Y al mirarse en el espejo
Se sentía re feliz
Al saber que bellas artes
Combatían al infeliz.*

*Y este pobre estudiante
Casi nunca se veía reír
Con su sonrisa de apreciaba
Todo lo que le tocaba sufrir*

*De valores ni se diga
No se vio aparecer*

*Solo amor y tolerancia,
El respeto y el placer
Con grupitos y solitos
Les llevo el atardecer.*

*Se marchó con mal de arrugas
Y al final no dejo más
Que unos niños motivados y
Con ganas de mascar,
Cuanto chicle se encontraban
Para ver como un panal
Una linda escultura
Que mostraba el final.*

GRACIAS POR SU TRABAJO
DOCENTE MARTHA RAMIREZ

CONCLUSIONES

Al iniciar la propuesta Pedagogía para Superhéroes con los alumnos del Colegio Pablo de Tarso del curso 301, sentí miedo, por creer que lo que hacía estaba mal y no trascendería en su construcción, sentí que no podría llegar hacer más que transmitir conocimientos técnicos del arte. Algo, que en el transcurso de la experiencia de la práctica pedagógica se fue transformando para comprender realmente la importancia de mi papel docente, porque cada acción y estrategia formulada nacieron de mi experiencia, por lo tanto no pudo haberse concebido de forma más sincera y creo humildemente que fue ello lo que logro un cambio significativo en los alumnos al verlos no como sujetos-objetos de la investigación separados de mi ser, sino como estudiantes que representan lo que alguna vez fui, con sus angustias y temores. Hoy en día entiendo y tengo el poder en Pedagogía para Superhéroes para transformar. Por lo tanto, evidenció aquellos cambios que al final se lograron y discursos nuevos que descubrí.

- La escuela en la que el maestro-investigador se construye es el resultado de características modernistas en donde la subjetividad pasa a un segundo plano y por ende se deja de lado al poeta y al artista, es decir: negando las sensibilidades. Colocando las ciencias exactas como el ideal para la formación de sujetos. Por ello el modernismo formó escuelas que enseñaban a “hacer” y no a “ser” y con esto, sujetos indiferentes a la necesidad del otro.
- El darwinismo social es una teoría social que trasciende desde los albores genealógicos de Darwin para, defender la idea del más apto como ser superior y con derecho a dominar sobre los menos capaces, lo que termino configurando sujetos que alaban las habilidades físicas y estéticas, llevándolos a ejercer el Bullying, formando estereotipos, ejerciendo la exclusión y demás problemáticas.
- La violencia configura un contexto social en Colombia y este se relaciona con el miedo, al invadir los ambientes, familiar, urbano y escolar. El miedo se encuentra en todas las escalas sociales y personales, este no puede ser destruido pero si desaprendido. Con ello pedagogía para superhéroes no pretende eliminarlo pero si dar las herramientas a través del reconocimiento subjetivo para confrontarlo.
- En pedagogía para superhéroes, el reconocimiento subjetivo inicia con el reconocerse, porque este permite tomar control de los comportamientos consecuentes en los estados de ánimo, reconocerse permite reconocer al otro es decir verlo como su igual y con ello respetarlo.

- la imaginación al concebirse en la subjetividad hace posible un progreso humano objetivo y científico, pues al encontrar patrones, analizarlos y elevarlos de un asunto personal e individual a uno que trasciende en lo social y colectivo se generan avances científicos. Lo que para Roger Callois es la *imaginación maravillosa* al unir los sueños con la vida diaria, uniendo lo irracional con la ciencia.
- El dibujo es la forma en la que la imaginación trasciende al mundo real y crea símbolos que permiten entablar relaciones de comunicación entre el docente y el alumno. Además, de potenciar la subjetividad y con ello la creación. Dentro de pedagogía para superhéroes el dibujo es uno de los procesos que logra demostrar cómo los sujetos logran un reconocimiento subjetivo. Dibujar al otro es descubrirlo desde mi subjetividad.
- El arquetipo permitió entender las dinámicas que juegan el héroe, la sombra y el dragón y como ellas son en realidad las representaciones de las conductas en los sujetos, con ello al ser contrastadas con el dibujo y el símbolo, se pudieron visualizar diferentes complejos, estereotipos y problemáticas para luego ser confrontadas.
- Placer en el aprender: es un espacio de reflexión para los docentes-investigadores de todas aquellas dinámicas que forman la escuela y cómo poco a poco Pedagogía para Superhéroes las reconfigura, empezando por el espacio en relación con el cuerpo y terminando con el dialogo cómo el medio por el cual se reconfiguran las dinámicas de poder y jerarquía dentro aula. Haciendo de ella un ambiente propicio para el aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso M. (2013) rEDUvolution: hacer la revolución en la educación
- Aceves J. (1994). Oscar Lewis y su aporte al enfoque de las historias de vida. Recuperado en septiembre del 2014 de: <http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt7-4-aceves.pdf>.
- Adriane de Freitas Barroso (2012) Sobre la Concepción de Sujeto en Freud y Lacán. Alternativas en Psicología. Revista Semestral. Tercera Época. Año XVI. Número 27. Agosto-Septiembre. Recuperado en marzo del 2015 de: <http://alternativas.me/attachments/article/13/10.%20Sobre%20la%20Concepci%C3%B3n%20de%20Sujeto%20en%20Freud%20-%20Alternativas%20en%20Psicolog%C3%ADa%20-%2027.pdf>
- Agudelo S. F. (2003) Momento y contexto de la violencia en Colombia. Recuperado en marzo del 2015 de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086434662003000100004&script=sci_arttext
- Alvarez Ayesterán L. A. (2010) El dibujo. Definición e historia de una expresión artística primigenia.
- Amengual G. (1998) Modernidad y crisis del sujeto: hacia la construcción del sujeto solidario.
- Amilburu M. (2010) Ernst Cassirer. Enciclopedia filosófica. Recuperado en septiembre del 2014 de: <http://www.philosophica.info/archivo/2010/voces/cassirer/Cassirer.html>
- Arias Gómez D. H. (2012) Subjetividades contemporáneas. Dinámicas sociales y configuración de las nuevas generaciones.
- Arias Gómez D. H. (2012) Subjetividades contemporáneas. Dinámicas sociales y configuraciones de las nuevas generaciones
- Arthur D. Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr (2003) La educación en el arte Posmoderno
- Ausubel D. (1983) Teoría del aprendizaje significativo
- Ávila Fuenmayor F. (2007) El concepto de poder en Michel Foucault, Revista de filosofía.
- Bagehot S. y Espina. (2005) Revista Española de Investigaciones Sociológicas. El darwinismo social.
- Barrera Méndez J. A. (2010) El miedo colectivo: el paso de la experiencia individual a la experiencia colectiva.
- Bolivar A. y Domingo J. (2006) La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: campos de desarrollo y estado actual. Volumen 7, No. 4, Art. 12

- Carrillo M. L., Barco J. M. y Carrillo M. A. (2013) Entre líneas trazos y visiones modos de pensar y realizar la enseñanza del dibujo. Licenciatura en Artes Visuales Universidad Pedagógica Nacional 2013
- Castillo Rojas R. (1990) La imaginación creadora en el pensamiento de Gaston Bachelard.
- Codina A. (2009) La Revista del empresario cubano). Recuperado en marzo del 2015 de: http://www.betsime.disaic.cu/secciones/ger_julsep_11.htm
- Díaz Arnal I. (1996) Revista de Educación. El dibujo y su contenido lingüístico.
- Enrique García González (2000) La imaginación y el dibujo infantil. El test microgenético.
- Foucault M (1976) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.
- Foucault M. (1967) Conferencia de los Espacios Otros, Brasil.
- Foucault M. (2001) Un dialogo sobre poder y otras conversaciones. Madrid, España
- Freire P. (2005) Pedagogía del Oprimido.
- Galeano E. (1998) La Escuela del Mundo al Revés.
- Galeano E. (1998) La escuela del mundo al revés.
- García Carrasco J. y García del Dujo A. (2001) Teoría de la Educación II. Procesos primarios de formación del pensamiento y la acción
- Garrido F. (2006) Enseñar y aprender con interés: logros y testimonios en escuelas públicas. México
- Gasalla F. (2001) Psicología y cultura del sujeto que aprende.
- Gatto J. T. (1990) Discurso en ocasión de la recepción del premio. Nueva York.
- Goleman D. (2012) Inteligencia Emocional.
- Goli Grandmontagne A. (1998) Psicología de la educación sociopersonal. Editorial Fundamentos, Madrid, España
- Gómez Molina J. J. (1995) Las lecciones del dibujo. 1ª ed. Madrid. Ediciones Cátedra SA.
- Inzunza J. (2014) Estandarización en educación: anatomía de una deformación.
- Joel Dor (2009) Introducción a la lectura de lacan II. La estructura del sujeto.
- José Miguel Marinas y Cristina Santamarina. (1993). LA HISTORIA ORAL: métodos y experiencias.

- Jung C. (1970) Arquetipo e inconsciente colectivo.
- Jung C. (1995) El hombre y sus símbolos.
- K. Kerényi, E. Neuman, G. Schole, y J. Hillman (1994) Arquetipos y símbolos colectivos. Circulo Eranos. Editorial del hombre.
- Lev S. Vigotsky (1986) La imaginación y el arte en la infancia Ensayo psicológico
- Luquet G. H. (1927) El realismo del dibujo.
- Manfredi V, (2010) Alexandros. El hijo del sueño
- Mayz-Vallenilla E. (1982) El dominio del poder.
- Myers D. G. (2006) Psicología
- Natural Selection as affecting Civilised Nations. (1871) Parte 1, Cap. V:
- Núñez M. H. (2005) Proyecciones arquetípicas en la publicidad
- Ortiz Ocaña A. y Maturana (2002) Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia.
- Osho (2007) El miedo Rev.Filosofía.Univ.Costa Rica, XXVIII
- Reyes Ventura A. (1990) Roger Caillois y Gaston Bachelard: acercamientos a lo imaginario.
- Rivas Flores J. I., Hernández F., Sancho J. M. y Núñez C. (2012) Historias de vida en educación: sujeto, dialogo y experiencia.
- Roger Caillois (1938) libro El Mito y El Hombre
- Ross Vasta (1996) Psicología Infantil.
- RT Sepa Más (2014) Chomsky desvela la naturaleza del temor al 'apocalipsis zombi' en EE.UU. Recuperado en marzo del 2015 de: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/119950-chomsky-temor-apocalipsis-zombi-eeuu>
- Saul A. M. (2002) Paulo Freire y la educación de formadores: múltiples miradas.
- Steiner, George. (2000). Lecciones de los maestros. México, Fondo de Cultura Económica.
- Trigg R. (2001) Concepciones de La Naturaleza Humana: una introducción histórica/ Roger Trigg/ 1999 / alianza editorial, s.a., Madrid, 2001.
- Yánes J. (2008) El control de estrés y el mecanismo del miedo

Zuluaga O. L. y Echeverri A. (1988) Educación y pedagogía una diferencia necesaria Cap. Ciencias de la educación y la pedagogía

ANEXOS

Se entrega un CD que contiene, las siguientes carpetas y documentos:

Carpeta diario de colores: Contiene las experiencias vividas por el docente-investigador durante las sesiones que duro el taller pedagogía para superhéroes y fundamenta el proceso de recolección de datos a partir de diarios de campo. Señalo, que interiormente los diarios de campo estos clasificados cromáticamente por las distintas categorías para facilitar su análisis.

Carpeta análisis cromático: Contiene los diarios de colores, divididos y analizados cromáticamente a partir de las distintas categorías que propone pedagogía para superhéroes.

Carpeta banco de imágenes: Esta, contiene todas las pruebas visuales del proceso investigativo. Su interior esta subcategorizado de acuerdo a los distintos ejercicios que se plantearon en el taller pedagogía para superhéroes.

Carpeta talleres de planeación curricular: esta contiene, documentos que evidencian la planeación curricular propuesta por pedagogía para superhéroes, pensando en los procesos de reconocimiento subjetivo a través de la elaboración del comic.

Documento análisis de imagen: Este, contiene, el análisis de las imágenes contenidas en la carpeta banco de imágenes, a partir de ser contrastadas con las categorías propuestas por pedagogía para

Documento análisis de personaje: Este, contiene el análisis de sujetos protagonistas en las experiencias durante el taller pedagogía para superhéroes.