

El performance, hacia una lectura de las corporalidades en las y los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt, sede Yanaconas de la ciudad de Popayán.

Paola Andrea Benavides Santacruz

Sandra Milena Chantre Gurrute

Anyi Paola Mambuscay Cubillos

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Licenciatura en Educación Artística

Popayán

2023

El performance, hacia una lectura de las corporalidades en las y los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt, sede Yanaconas de la ciudad de Popayán.

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciadas en Educación Artística.

Paola Andrea Benavides Santacruz

Sandra Milena Chantre Gurrute

Anyi Paola Mambuscay Cubillos

Asesor:

Lic. Jesús Orlando Cedeño Dorado

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Licenciatura en Educación Artística

Popayán

2023

Nota de aceptación

Asesor: _____

Lic. Jesús Orlando Cedeño Dorado

Jurado: _____

Mg. Francisco Javier Valencia Castillo

Jurado: _____

Mg. Alfonso María Guzmán Hoyos

Lugar y fecha de sustentación: Popayán, 26 de junio de 2023

Agradecimientos

Agradecemos a Dios por darnos salud, vida, fortaleza y sabiduría, con el cual logramos culminar esta Práctica Pedagógica Investigativa.

Agradecemos el apoyo y el amor incondicional de nuestros padres, hermanos y demás familiares quienes nos acompañaron durante el proceso de nuestra formación como licenciadas en educación artística.

A nuestro asesor Jesús Orlando Cedeño Dorado, por la paciencia, el tiempo y dedicación, por compartir sus conocimientos y experiencias, las cuales aportaron en la construcción de nuevas miradas frente a la educación artística.

A la Universidad del Cauca, por sus educadores quienes nos acompañaron durante el proceso de formación como licenciadas.

A la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt sede Yanaconas, al docente y estudiantes del grado cuarto por su colaboración y conocimientos compartidos, por abrirnos las puertas y así poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos.

Dedicatoria

Este proyecto va dedicado a nuestras madres María Jesús Gurrute, María del Rosario Santacruz y Luz Dary Cubillos, a nuestros padres Duber Arsenio Chantre y Tito Alfredo Benavides, quienes, con su amor, comprensión, cariño, apoyo incondicional y sus consejos nos motivan y fortalecen en cada momento para no desistir y poder cumplir nuestros sueños y metas.

A los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt, sede Yanaconas, quienes participaron en cada práctica, en especial a quien en vida se llamó Eilen Camila Sánchez Gomes, quien compartió momentos agradables con nosotras, dejando gratos recuerdos de amor y ternura.

El performance en la educación artística, una apuesta metodológica desde las lecturas de las corporalidades.

Resumen

Esta práctica pedagógica investigativa tuvo como propósito construir una estrategia a partir de los elementos del performance, que acercaran a las y los estudiantes del grado cuarto (4°) a un pensamiento crítico, en la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt sede Yanaconas de la ciudad de Popayán-Cauca. Por ello, se llevó a cabo a partir de prácticas diagnósticas un planteamiento de situaciones, en las que encontramos que la educación artística se impartía desde una educación tradicional, enfocada solamente en el dibujo de figuras geométricas quedándose cortas en la exploración de percepciones y del cuerpo, ya que este era limitado como herramienta de producción, donde se sistematizó los datos en el diario de campo encontrando hallazgos como: el cuerpo como performance, experiencias y vida cotidiana, los espacios de la escuela desde el performance, ruptura de estereotipos una llegada desde el performance y performance desde la fotografía, que nos permitieron comprender que al involucrar el cuerpo, el objeto y los espacios escolares, contribuyen en la creación de una estrategia pedagógica, lo cual decantó en un acercamiento al pensamiento crítico de las realidades en las y los estudiantes.

Palabras claves: performance, espacio, objeto, cotidianidad, pensamiento crítico, corporalidad, cuerpo, educación artística.

Abstract.

The purpose of this investigative pedagogical practice was to build a strategy based on the elements of the performance that would bring the fourth grade (4th) students closer to critical

thinking at the Liceo Alejandro de Humboldt educational institution, Yanaconas campus, in the city of Popayán-Cauca. For this reason, an approach to situations was carried out based on diagnostic practices, in which we found that artistic education was taught from a traditional education, focused only on drawing geometric figures, falling short in the exploration of perceptions and the body, since this was limited as a production tool, where the data was systematized in the field diary finding findings such as: the body as performance, experiences and daily life, the spaces of the school from the performance, breaking stereotypes, an arrival from performance and performance from photography, which allowed us to understand that by involving the body, the object and school spaces, they contribute to the creation of a pedagogical strategy, which led to an approach to critical thinking of the realities in which students.

Keywords: performance, space, object, daily life, critical thinking, corporality, body, artistic education.

Tabla de contenidos

Introducción.....	1
Caracterización del contexto	3
Antecedentes.....	6
Planteamiento del problema de investigación.	8
Formulación de la pregunta problema.....	9
Objetivo general	10
Objetivos específicos.....	10
Justificación	11
Referente conceptual	12
8.1 El Performance	12
8.1.1 Las corporalidades.....	15
8.1.2. Performance y pensamiento crítico en la educación artística.....	
Metodología.....	17
Técnicas y herramientas utilizadas:.....	20
Prácticas realizadas:.....	20
Presentación de análisis y hallazgos	27
10.1 El cuerpo como performance, experiencias y vida cotidiana	27
10.1.2 Los espacios de la escuela desde el performance.....	33

10.1.3 Ruptura de estereotipos una llegada desde el performance.....	38
10.1.4 Performance desde la fotografía.....	46
Conclusiones.....	56
Recomendaciones y sugerencias	58

Lista de figuras e imágenes

Fotografía 1. Fotografía 2 y Fotografía 3. Performance: El telar de la diversidad. En el descanso de la I.E. Autoría propia (2022)	29
Fotografía 4 y Fotografía 5. Performance: Atando mi espacio. Autoría propia (2022)	30
Fotografía 6 y Fotografía 7. Performance: Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022).....	31
Fotografía 8 y Fotografía 9. Despertando nuestra sensibilidad sonora. Autoría propia (2022)	32
Fotografía 10. Estudiantes desarrollando performance: Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022)	34
Fotografía 11. Performance: Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022)	35
Fotografía 12. Performance: Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022)	37
Fotografía 13 y Fotografía 14. Exploración de performance: Los objetos cotidianos. Autoría propia (2022)	39
Fotografía 15. Performance. Los objetos cotidianos. Autoría propia (2022).....	40
Fotografía 16 y Fotografía 17. Performance: El telar de la diversidad. En el descanso de la I.E. Autoría propia. (2022).....	41
Fotografía 18. Exploración de espacio, cuerpo y objeto. El periódico. Autoría propia (2022).....	43
Fotografía 19 y Fotografía 20. Performance creado por las estudiantes. El guando. Autoría propia. (2022)	44
Fotografía 21, Fotografía 22 y Fotografía 23. Mural del Yo. Autoría propia. (2022)	45
Imagen Fotografía 24. “Mi media naranja” de la artista Barrantes. Autoría: Milton afanador	48

Fotografía 25. Performance. El cuerpo en acción. Autoría propia. (2022)	48
Fotografía 26, Fotografía 27 y Fotografía 28. Performance: El jugo. Autoría propia. (2022).....	49
Fotografía 29 y Fotografía 30. Performance. El jugo de naranja. Autoría propia. (2022)	50
Fotografía 31, Fotografía 32 y Fotografía 33. Creacion de la Instalación performática ¿Quién soy?Autoría propia. (2022)	52
Fotografía 34. Instalación performática ¿Quién soy? En el desacanso de la I.E.Autoría propia. (2022)	53
Fotografía 35. Publico interactuando de Instalación performática ¿Quién soy?Autoría propia. (2022)	55

Listado de anexos

Anexo 1- Ejemplo de práctica diagnóstica.....	58
Anexo 2. Ejemplo de planeador práctica investigativa	64
Anexo 3. Ejemplo de diario de campo: performance de objetos.	62

Introducción

La educación artística es un campo del saber que tiene la disposición de emerger o incluir conocimientos que en la práctica cotidiana favorece al sujeto como ser social, articulando diferentes expresiones artísticas como el teatro, pintura, música, danza, entre otras, el cual, ha experimentado cambios de acuerdo a las necesidades de cada sociedad, intentado llevar a cabo procesos formativos en el que el ser humano se comunica, se expresa con su cuerpo en relación con el otro, consigo mismo y con la realidad social. Por esta razón la educación artística intenta tener en cuenta lo anteriormente expuesto para ayudar a la construcción de su concepto, desde el desarrollo de experiencias con la realidad social, así como lo afirma, el Ministerio de Educación Nacional (2000), (citado en MEN, 2010)

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (...) la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural que posibilita el juego, en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma. (p.25)

Es decir, la educación artística está abierta para la implementación de nuevas estrategias, que fomenta conocimientos desde el juego, las experiencias sensibles, sociales y culturales, que permite relaciones con las otredades y consigo mismo. Sin embargo, en la actualidad se ha manifestado una deficiencia en el manejo de las diversas estrategias pedagógicas en las instituciones, por ello, esta propuesta de investigación nace a raíz de la indagación, observación y exploración de espacios pedagógicos, donde nos dimos cuenta que en la institución Educativa

Liceo Alejandro de Humboldt- sede Yanaconas, no hay un manejo de diferentes expresiones artísticas desde el cuerpo y lo contemporáneo, por ende, implementamos el performance en la educación el cual posibilita la construcción de pensamientos críticos y reflexivos manifestados desde y para el cuerpo, permitiéndonos abordar conceptos como; la diversidad, la ruptura de estereotipos y la prácticas disruptivas sociales.

Caracterización del contexto

Nuestra Práctica Pedagógica Investigativa, se llevó a cabo en la institución educativa (I.E.) Liceo Alejandro de Humboldt Sede Yanaconas, localizada en el municipio de Popayán-Cauca, “Es una institución educativa mixta y de carácter público que funciona en calendario A y fue fundada el 6 de abril de 1.844, cuenta con cinco (5) sedes: Central, Pisojé, Sendero, Pueblillo y Yanaconas. La sede Yanaconas está situada en la comuna tres (3), específicamente en el barrio Yanaconas, a sus alrededores se encuentra un puesto de salud, una iglesia católica, un parque, un salón comunal y barrios como: la violeta, Aida Lucia, Sotará y Pueblillo”.¹

El proyecto educativo institucional (PEI) de la I.E. tiene una misión encaminada hacia la construcción de una cultura del bienestar escolar en tres dimensiones: Ser-Bien, Saber-Bien y Hacer-Bien, con estudiantes en su mayoría en condición de vulnerabilidad, para la realización de proyectos de vida autónomos bajo principios institucionales. En la visión se proyecta para el año 2025, como una institución que lidera procesos, promueve la transformación de nuestra región y del país, fundamentado en la concepción integral de la persona, como aspecto indispensable para una convivencia armónica basada en el reconocimiento de derechos humanos, diversidad, inclusión, solidaridad, productividad, participación ciudadana y construcción de paz. (L.A.H², 2019).

Según un manuscrito antiguo de la institución, la escuela se construyó en terrenos del cabildo Yanaconas, las niñas y los niños entraban a la escuela de 8 años en adelante. La educación artística era llamada trabajo de manualidades, donde las niñas hacían costuras

¹ Entrevista realizada a la coordinadora de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt; Gómez el día 28 de abril 2022; registro de campo número 4.

² L.A.H, Abreviación utilizada para referir a la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt.

empleando el hilo y el tambor, mientras que los niños pintaban y dibujaban. Actualmente, la estructura física de esta escuela se encuentra en buen estado y está dividido por salones desde transición hasta el grado quinto, una sala de informática, un cuarto de aseo, una oficina administrativa, el teatro (auditorio), la biblioteca, el restaurante escolar, 2 canchas deportivas (fútbol y baloncesto), 2 parques recreativos, una tienda, la vivienda del vigilante, baños para hombres y otro para mujeres.

Según la entrevista realizada al director de grupo de grado cuarto (4), ha enfocado sus estudios como licenciado en sociales, normalista y especializado en educación sexual, cuenta con 16 años de experiencia en la institución, orienta la mayoría de materias y no cuenta con experiencia en educación artística, su plan de área en educación artística está enfocado en la realización de dibujos a partir de figuras geométricas con el manejo de técnicas como: trazos, recorte, tangram, la implementación de colores, entre otras.

Las y los estudiantes focalizados son del grado cuarto (4) de primaria, donde hay ocho (8) niñas y diecisiete (17) niños para un total de 25 estudiantes, con un rango de 8 a 14 años. Para llevar a cabo la caracterización de contexto se observaron a través de entrevistas algunos fenómenos como: ámbito económico (medios de transporte, servicios, ingresos de la comunidad y el estrato). Ámbito cultural (tradiciones, identidad comunitaria y consumo cultural) , esto permitió analizar que viven en zonas que cuentan con los servicios de energía, gas, internet, agua y alcantarillado, son de estrato 1 y 2, para el ingreso y salida de la escuela algunos hacen uso de medios de transporte como motos y bicicletas.

Según la entrevista realizada a la coordinadora de la I.E. “La escuela cuenta con un uniforme reglamentario (sudadera, camiseta y chaqueta), está conformada por 6 docentes, un administrativo, un directivo, 138 estudiantes y 85 familias la mayoría monoparentales,

pertenecientes a la religión católica y cristiana, son afrodescendientes y mestizos, la mayoría cuentan con los servicios básicos. Culturalmente en la escuela celebran el día del niño, izada de bandera, el día del idioma, el día de la madre, las novenas en diciembre, la procesión de semana santa, el día del cuento y la lectura”.³

De igual manera, las y los estudiantes a través de entrevistas han expresado el gusto por expresiones artísticas como: danza, teatro, música, dibujo y pintura, también sus tradiciones familiares y comunitarias como la participación en procesiones de semana santa, reuniones familiares dominicales y la preparación de comidas tradicionales como el sancocho de gallina en leña y las empanadas de pipián, algunos estudiantes de nacionalidad venezolana que por efectos de migración estudian en esta escuela manifestaron sus tradiciones como la preparación de arepas rellenas.

³ De acuerdo con Castilla y León citado en rodríguez y Luengo; *Un análisis del concepto de familia monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentales*; Universidad de Valladolid; (2003); (p.69); Familia monoparental es todo núcleo familiar constituido por un hombre o una mujer viviendo al menos con uno o varios hijos menores de 18 años a su cargo o que, superando esa edad pero siendo menores de 26 años, presenten alguna circunstancia o algún tipo de minusvalía que haga que la relación de dependencia en sus aspectos instrumentales se mantenga.

Antecedentes

Se realizó una búsqueda de antecedentes del performance en la educación, pero son pocas las investigaciones a nivel local y nacional centradas en esta expresión. Sin embargo, se realizó un rastreo sobre trabajos de investigación que presentan similitudes y se toman como referencia en la formulación de esta práctica pedagógica investigativa.

A nivel local encontramos un proyecto de grado de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad del Cauca, realizado por las estudiantes Gómez, Salazar y Jaramillo (2014) el cual fue denominado “El performance una mirada en el reconocimiento del sentir, expresar y relacionarse con el otro, en los estudiantes del grado 9-2 de la institución educativa niño Jesús de Praga de la ciudad de Popayán”.

Este proyecto de investigación, trabaja el performance a partir de procesos corporales, para el reconocimiento de los comportamientos y características propias y del otro, permitiendo a las y los estudiantes sensibilizarse, expresar emociones, reconocerse e identificarse, incluyendo sus experiencias personales y su medio pedagógico, generando un pensamiento y actitud con visión crítica y reflexiva que permitan comprender su entorno.

En este sentido, este proyecto aportó en nuestra práctica pedagógica investigativa porque se evidencia un pensamiento crítico y reflexivo, desde la cotidianidad en procesos y desarrollo de performance trabajados desde la escuela, donde se ha implementado como estrategia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación artística.

Por otro lado, a nivel nacional encontramos una tesis de artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional- Bogotá, realizada por Marulanda (2020), titulada “La performance como estrategia educativa en el grado quinto (5°) de primaria”. En esta tesis, el autor plantea que el

performance en el contexto escolar permite, a los estudiantes y docentes, desarrollar la sensibilidad y expresión, a través del cuerpo y las necesidades del entorno, donde el docente es un investigador que propone estrategias creativas generando nuevos conocimientos desde la lectura crítica de las realidades, las cuales, se transforman en herramientas para comprender e interpretar de manera crítica las situaciones sociales y culturales.

Este trabajo de grado aportó a nuestra práctica pedagógica investigativa, porque busca reconocer estrategias a través del performance como medio de comunicación entre la escuela y la comunidad, reconociendo el cuerpo como medio de expresión en interacción consigo mismo y con su entorno para que las y los estudiantes se identifiquen como seres activos, responsables y autónomos, en la construcción de una comunidad más crítica, tolerante y reflexiva.

Finalmente, como antecedente internacional encontramos el trabajo de grado de García (2016), de la Universidad Pública de Navarra, titulado “La performance: una propuesta educativa en el aula de primaria”. Planteada en el contexto escolar del CP (Pamplona, España). En este trabajo, el autor nos dice que se puede trabajar el performance desde diferentes áreas incluyendo la asignatura de educación artística, a partir de diferentes artistas contemporáneos y sus respectivas obras para que el estudiante las explore según sus preferencias, gustos y experiencias, permitiendo desarrollar performances que dejan aprendizajes significativos, desde la expresión corporal y el consecuente control del cuerpo.

Por ello, este trabajo de grado aportó en nuestra práctica pedagógica investigativa, porque se evidencia como el performance se puede trabajar desde los diferentes espacios escolares (canchas, restaurantes, pasillos etc.) de manera reflexiva, además, permite que las y los estudiantes utilicen y reconozcan su cuerpo como medio de acción, comunicación y expresión, igualmente ayuda a las y los maestros a generar procesos más lúdicos desde el cuerpo.

Planteamiento del problema de investigación.

En el grado cuarto (4) de la Institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt-sede Yanaconas, la educación artística se ha limitado a una educación encerrada en un salón de clases, donde se observa como las y los estudiantes deben permanecer sentados la mayor parte de su jornada escolar, transcribiendo lo propuesto por el docente y prestando atención. Además, con el problema que se vivió a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus (COVID 19), el docente manifiesta que han vivenciado un atraso en las asignaturas de matemáticas, español, inglés, ciencias naturales y sociales, decidiendo suprimir y/o disminuir los 30 minutos de clases semanales del área de educación artística, con el fin de reforzar las materias mencionadas para que se obtengan mejores resultados en las pruebas saber, ya que ha sido reconocida como una institución de alta calidad educativa que se preocupa por el rendimiento académico de sus estudiantes, dejando a un lado el desarrollo de la sensibilidad, la cual se expresa desde el cuerpo pero, se ha limitado como una herramienta de producción o desestimado al ser visto físicamente y no desde su capacidad de construcción del ser y su existencia, a pesar de que el Ministerio de Educación (2000), la cataloga como un área fundamental y obligatoria en la formación de las y los estudiantes.

Así mismo, se observó en el plan de área de educación artística del grado cuarto (4) que, el docente incluye diferentes técnicas desde las artes plásticas, como: trazo, recorte, rasgado, collage, tangram, paisaje y sobre posición de figuras, sin embargo, estas no son puestas en práctica al impartir sus clases, ya que solamente se enfoca en trabajar el dibujo a partir de las figuras geométricas, quedándose corta en la exploración de diferentes metodologías e ignorando las percepciones y sensaciones de las y los estudiantes que son necesarias en la vida, así mismo el cuerpo no ha sido explorado como elemento de enseñanza y aprendizaje, dentro de la educación

artística, donde las realidades, experiencias y el cuerpo, podrían generar un pensamiento crítico de la cotidianidad, ya que la ausencia de este pensamiento no le permitiría al estudiante desarrollar su capacidad de análisis, reflexión, interpretación y/o problematización de situaciones sociales que se presentan en su cotidianidad.

De esta manera, considerando las situaciones observadas en torno al desarrollo de la educación artística para el grado cuarto (4), emerge la necesidad de abordar la problemática desde la exploración de expresiones artísticas contemporáneas como el performance, donde permita el desarrollo de una educación desde el cuerpo, las realidades y contextos de los estudiantes para la construcción de un pensamiento crítico.

Formulación de la pregunta problema

¿Cómo el performance contribuye en la construcción de una estrategia que acerque a las y los estudiantes del grado cuarto (4), a un pensamiento crítico, en la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt- sede Yanacunas?

Objetivo general

Construir una estrategia a partir del performance que acerque a las y los estudiantes del grado cuarto (4°), a un pensamiento crítico en la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt sede Yanaconas de la ciudad de Popayán-Cauca.

Objetivos específicos:

- Propiciar el desarrollo de performance en el aula de clases con las y los estudiantes de grado cuarto (4°) de primaria.
- Implementar los elementos del performance como estrategia en el área de educación artística de las y los estudiantes del grado cuarto (4°) de primaria
- Comprender los resultados generados en el desarrollo del performance en la práctica pedagógica investigativa.

Justificación

El performance es un arte contemporáneo que ha estado vigente en algunas escuelas nacionales e internacionales desde el siglo XX, propiciando la creación de diversas propuestas educativas, es por ello, que se realizó una búsqueda de los antecedentes a nivel local, pero nos dimos cuenta que son muy escasas las investigaciones que incluyen esta expresión en la educación primaria, por eso optamos por generar una propuesta que involucre estrategias (entendiéndose como un proceso de enseñanza y aprendizaje que puede ser modificada, facilita el crecimiento personal del estudiante y promueve un aprendizaje significativo), desde el performance y sus características, en el área de educación artística que resultan necesarias conocer, para pensar su lugar dentro de la enseñanza, ya que llevadas a la educación, permite al docente trabajar contenidos que nacen a raíz de la exploración del performance, así mismo, al estudiante (creador de performance) comunicarse desde el cuerpo y su imaginación, y al estudiante (espectador) convertirse en un ser activo que interactúa y construye un significado de acuerdo a lo que vivencia en el performance.

Es así, como las clases no solamente deben impartirse dentro de cuatro paredes, sino que se explore el cuerpo en los espacios escolares desde las realidades, donde las y los estudiantes como parte de una sociedad generen una reflexión e inicien un pensamiento crítico que los acerque a entender la cotidianidad, contribuyendo en el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo.

Referente conceptual

Nuestra Práctica Pedagógica Investigativa se fundamenta en el performance, la corporalidad y el pensamiento crítico, estos conceptos se abordan a partir de autores como: Alcázar (2014), Benzanilla (citado en Cueva, 2021), Gamboa (2015), Muñoz (2011), Ortega (citado en Mendoza, 2020), Reinoso (2012), y Saladino (2012), quienes aportan en la construcción de una perspectiva de performance pensado desde y para la escuela, con el fin de proponer alternativas que conlleven a comprender la cotidianidad desde un pensamiento crítico.

8.1 El Performance

El performance es una acción que comprende diferentes expresiones artísticas, donde el sujeto reflexiona de acuerdo con sus necesidades y experiencias, expresando y representando el mundo personal y del entorno, contribuyendo en la formación humana, cognitiva y de libertad de expresiones. Alcázar, 2014 afirma que:

Al performance se le conoce como el arte de acción y tiene como características principales ser un arte vivo, un arte ligado a la vida cotidiana donde el cuerpo del autor, su presencia física, es fundamental y donde la experiencia real, corporal, es fuente de comprensión. (p.7)

De acuerdo con la autora, el performance es un arte vivo que involucra el cuerpo como protagonista principal para la exploración y construcción de acciones artísticas; la acción permite al sujeto creador reflexionar mediante el proceso y al público mediante la observación e interacción sobre las situaciones que se están escenificando, del mismo modo Muñoz, 2011 plantea que:

El performance es un género que permite a las y los artistas buscar una definición de su cuerpo, a su vez, otorga libertad para integrar materiales (...), esto les permite que se expresen sin estar bajo el control de las estructuras culturales dominantes, su cuerpo es el motor de su producción artística. No hay director/a, ni dramaturgo/a que le dicte lo que tiene que “representar”, entonces, expresa libremente su discurso y textualidad desde su cuerpo signado por pulsiones de vida y de muerte. (p.1)

Partiendo de ello, se entiende el performance como expresión de libre creación, donde se vale de objetos que no están ceñidos a ciertas reglas específicas, donde el artista no es obligado a cumplir con los parámetros estéticos que ha impuesto la cultura dominante occidental, creando una conciencia de sí mismos y de los otros desde sus corporalidades, experiencias, sensorialidades y el pensamiento crítico.

8.1.1 Las corporalidades.

La corporalidad es un lenguaje de comunicación con y desde el cuerpo, a través del cual cuenta una historia de la realidad vivida y se evidencian percepciones, sensaciones, estados de ánimo y comportamientos de los seres humanos, donde la conciencia del cuerpo se enriquece a través de las experiencias cotidianas, para relacionarnos con el mundo que nos rodea, de acuerdo con Ortega (citado en Mendoza, 2020), define la corporalidad como:

Un término utilizado para describir aquellos procesos ocurridos en el cuerpo, que escapan del funcionamiento biológico y fisiológico, y que tienen relaciones cotidianas aquellas experiencias percibidas o no en forma consciente, que emergen del mundo emocional y

mental de la persona, y que se manifiestan en el estado anímico del cuerpo sentido en lo cotidiano. (p. 21)

En otras palabras, la corporalidad en el ser humano surge a partir de las emociones que vivencia en interacción consigo mismo, con los otros y el entorno, donde cada persona capta el sentir y el pensar del otro, comprendiendo de manera diferente la información que adquiere a través de sus sentidos, en el que reconoce capacidades, conocimientos de la vida cotidiana y limitaciones que influyen en la toma de decisiones, además, permite la comunicación creando vínculos y experiencias enriquecedoras como personas creativas.

Es así, como la corporalidad la podemos entender como el lugar donde se escribe la historia del ser humano; refleja los más íntimos sentimientos, necesidades, deseos, manera de ser y estar en el mundo. Y en este estar en el mundo, al movernos, en nuestro cuerpo confluyen múltiples sensaciones que nos informan de que está pasando con nosotros. (Gamboa, 2015, párr.7)

El autor refiere, que a través del cuerpo se expresan emociones, sentimientos, sensaciones y modos de pensar, que nos informan lo que está sucediendo en relación con nuestro entorno, entendiendo su forma de ser y estar en el mundo, es así como la corporalidad necesita del cuerpo, ya que está ligado a la realidad y al entorno. Alcázar (2014) dice “La importancia del cuerpo es evidente, pues con el cuerpo interactuamos en la sociedad, aprendemos y asimilamos una gestualidad corporal, que nos ubica en un papel y un sector social” (p.131). Dicho de otro modo, el cuerpo permite la relación del sujeto con el contexto y los procesos sociales, donde en conjunto e individualmente, intercambian y comparten discursos de la experiencia obtenida desde su

cuerpo, sentimientos, emociones y acciones, permitiendo construir propuestas que fomenten el desarrollo de una libre expresión.

8.1.2 Performance y pensamiento crítico en la educación artística.

El pensamiento crítico es un proceso de reflexión, donde el ser humano tiene la capacidad de realizar argumentos razonables desde sus conocimientos previos, su cotidianidad, las vivencias y la relación con el contexto social en el que se desenvuelve, con miras a la resolución de situaciones sociales, este elemento se enlaza con los postulados de Saladino, 2012 quien propone que:

El pensamiento crítico es todo planteamiento intelectual producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas, para generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad. (p.2)

En otras palabras, el pensamiento crítico se construye con las realidades de los seres humanos y desde la necesidad de solucionar problemas, partiendo de la participación, el análisis, la reflexión e interpretación y la conciencia de lo que percibe en un mundo diverso que está en constantes cambios, permitiendo la construcción de diferentes perspectivas de la realidad que benefician a la humanidad, de acuerdo con Benzanilla (citado en Cueva, 2021) “El pensamiento crítico es esencial para la innovación, la mejora, la creatividad y el compromiso. De aquí la importancia de desarrollarlo en la escuela y en la universidad” (p. 39). El autor refiere, que en los espacios educativos debe fomentarse el desarrollo de pensamiento crítico, ya que permite debatir aquellas situaciones que se presenta en su día a día, posibilitando la creación de ideas que hacen

del ser humano un ser creativo, pensante y crítico, donde estudiantes y maestros se expresen, y reflexionen sobre su hacer y ser, despojándose de sus metodologías tradicionales.

En este sentido, es necesario recordar a Reinoso (2012), quien habla del maestro container, “Quien permanece mimetizado en sus propias confrontaciones, aislado, auto imposibilitado de trascender los límites del aula y desconociendo las extraordinarias posibilidades de que el lenguaje, y la interacción humana le brinda para lograr verdadera transformación social” (p.10). Así entonces, el autor refiere que existen maestras y maestros que no aprovechan los recursos que le brinda su entorno y prefieren encerrarse a prácticas repetitivas, que imposibilitan el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico frente a las situaciones individuales y sociales.

Metodología

El enfoque de nuestra práctica pedagógica investigativa (P.P.I), es de carácter cualitativo, porque se centra en la búsqueda de significados e interpretaciones que les concede el sujeto a situaciones particulares a partir de su entorno y las realidades, con el fin de comprender los sucesos que se presentan en la interacción del proceso investigativo, Rodríguez y Valldeoriola (2014), mencionan que “Las metodologías cualitativas (...) se interesan por la "realidad" tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha "realidad social" es construida” (p. 47). Dicho de otro modo, se sugiere al investigador partir de las interpretaciones y la observación de la población focal, para ello se debe estar en constante participación, ya que ellos presencian las situaciones y/o problemáticas, por ende, nos permitirán encontrar posibles soluciones. Guerrero, 2016 refiere que:

La investigación cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los rodean. Normalmente es escogido cuando se busca comprender la perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investigará, acerca de los sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias y opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben su realidad. (p.3)

Con respecto a lo anterior, comprendemos que el enfoque cualitativo, permite al investigador/a trabajar con un grupo focal, en quienes se investiga aquellos sucesos que surgen desde sus experiencias personales, desde sus sentires, pensares y opiniones, para entender sus perspectivas desde las realidades. Además, este enfoque se caracteriza por tener técnicas de investigación, que en palabras de Stringer (citado en Sampieri, 2014)

Sugiere entrevistar a actores claves vinculados con el problema, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con el problema, además de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. (...). Así mismo, es conveniente tomar notas respecto a la inmersión y a la recolección de datos, grabar entrevistas, filmar eventos y efectuar todas las actividades propias de la investigación cualitativa. Los datos son analizados y se generan categorías y temas relativos al problema. (p.710)

El autor refiere, que las técnicas del enfoque cualitativo pueden ser trabajadas desde la metodología Investigación- Acción (I.A⁴), las cuales permiten al investigador hacer un registro audiovisual, fotográfico y escrito de manera detallada de las situaciones observadas durante el proceso, con las cuales se generan preguntas investigativas desde la recolección y análisis de datos, facilitando la comprensión de las mismas y así encontrar posible respuesta al problema, además la metodología I.A tiene ciclos de investigación como: la observación de situaciones y la revisión de registros, entre otros. Stringer (como se citó en Sampieri, 2014) describe que:

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación acción son: observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. (p.708)

De esta manera, la metodología de I-A, nos permite desarrollar la investigación gracias a sus fases de observación, pensar y actuar, donde se logra detectar y recolectar datos del problema para generar categorías y temas, así dar inicio a generar objetivos, estrategias, acciones y

⁴ Abreviación utilizada para referirse a la metodología de Investigación acción.

recursos, que nos lleven a las posibles soluciones, con el fin de evaluar la implementación y tomar decisiones, para definir el problema y/o ajustar el plan de estudios y finalmente realizar una retroalimentación, efectuando los ajustes, decisiones y posibles nuevos diagnósticos que direccionen el proceso, ya que esta metodología es trabajada de manera cíclica.

Por consiguiente, optamos en nuestra Práctica Pedagógica Investigativa, implementar la Metodología Investigación- Acción (I.A), con enfoque cualitativo, porque es desarrollada a partir de las realidades de los sujetos en quienes se investiga, se indaga y analiza la vida cotidiana y las experiencias que se van creando en la ejecución de prácticas educativas. Rodríguez y Valdeoriola, 2014 mencionan que:

La investigación-acción se inscribe dentro del paradigma socio-crítico. En este sentido, el principal objetivo de la I-A es transformar la realidad, es decir, se centra deliberadamente en el cambio educativo y la transformación social. Para ello, la I-A se orienta hacia la resolución de problemas mediante un proceso cíclico que va desde la "actividad reflexiva" a la "actividad transformadora". (p.63)

El autor refiere, que la metodología (I.A) está constantemente sujeto a cambios generados por nuevos aportes que se presentan en el proceso de investigación, en la interacción con la realidad, con los estudiantes y docentes, donde el investigador busca dar respuestas a problemáticas y/o situaciones cotidianas para la transformación de realidades e intentando descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social.

Es así, como esta metodología I.A con enfoque cualitativo en la presente Práctica Pedagógica Investigativa, nos permitió desde la educación artística, observar, ejecutar prácticas

diagnósticas y educativas, sistematizar los datos en el diario de campo, a fin de desarrollar, transformar y construir un pensamiento práctico, reflexivo y crítico de la cotidianidad.

Finalmente, como docentes en formación nos permitió ser participantes activos, investigar, explorar, expandir el conocimiento y reflexionar, para la mejora de nuestras prácticas educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación artística.

Las técnicas y herramientas utilizadas son:

- Diseño de práctica de observación (documentado en planeadores, ver anexos 1 y 2)
- Observación participante (documentado en diarios de campo, ver anexo 3)
- Entrevistas semiestructuradas (documentadas en diarios de campo)

Prácticas realizadas:

Plan N°1: Práctica diagnóstica

- Fecha: 11 de julio del 2022
- Objetivo general: Explorar el cuerpo y los sentidos para mejorar los procesos comunicativos.

Planeación: en esta práctica se trabaja la corporalidad, espacio y movimiento, para ello se camina en niveles (lento, normal y rápido), acompañados de acciones cotidianas y sonidos onomatopéyicos. Luego se realiza la dinámica del espejo, en parejas se imita los movimientos y por medio de códigos corporales se harán cambio de roles. Para finalizar, acostados se hace movimientos lentos al ritmo de la música.

Plan N°2: Práctica diagnóstica- Estructura corporal.

- Fecha: 13 de julio del 2022

- Objetivo general: Explorar el cuerpo y los sentidos para mejorar los procesos comunicativos.

Planeación: se inicia ejecutando movimientos de personajes escogidos por el estudiante a este se le añadirá un segundo y tercer movimiento de manera libre con el fin de formar una estructura corporal. Después los estudiantes formarán grupos de 4 personas, unirán los movimientos escogidos y crearán una representación, haciendo uso de sonidos onomatopéyicos y/o elementos que estén a su alcance, finalmente lo plasmarán en un dibujo.

Plan N°3: Práctica diagnóstica- Quietud y movimiento.

- Fecha: 18 de julio del 2022
- Objetivo general: Explorar el cuerpo y los sentidos para mejorar los procesos comunicativos.

Planeación: para el juego de la serpiente cada estudiante se ubicará en distintos lugares de la zona verde, luego un estudiante caminará por medio de sus compañeros, proponiéndoles acciones a partir de imágenes, una vez realizada la acción formarán una fila. Después se realiza el juego del calamar que consiste en llegar a una meta por medio de órdenes de movimiento y quietud, los que lleguen a la meta escogerán una penitencia. Finalmente, se leerá el cuento: Algo muy grave va a suceder en este pueblo (Gabriel García Márquez) con el fin de relajar el cuerpo.

Plan N°4: Práctica diagnóstica- Espacio y cuerpo.

- Fecha: 25 de julio del 2022
- Objetivo general: Explorar el cuerpo y los sentidos para mejorar los procesos comunicativos.

Planeación: en grupos y tomados de la mano explorarán el auditorio caminando en niveles y planos de los movimientos corporales 0,1,2 y 3, bajo, medio y arriba. Luego se dividirá el grupo en dos y se les entregará 5 imágenes de personajes conocidos para ser representados, mientras el otro equipo adivinará de quien se trata. Finalmente se colocará música contemporánea y se les pedirá a las y los estudiantes que expresen con su cuerpo lo que les genera.

Plan N°5: Instalación Performática “Los objetos cotidianos”

- Fecha: 8 de agosto del 2022
- Objetivo general: explorar el cuerpo en relación con objetos cotidianos para un acercamiento a la creación de performance.

Planeación: se hace una instalación performática, se coloca en el centro del salón una mesa y encima de ella una serie de objetos cotidianos como; cepillo de dientes, manzana mordida, jarra con jugo, caja de cartón, rosa, ruana, gorra, correa, loción, jabón, paquete de papas, periódico, peineta, zapatos de bebé, máscara, encrepador de pestañas, esmalte, un atomizador, una manta, papel higiénico, peluche, billete (2.000), monedas, cinta, tapabocas y un peluche.

Plan N°6: Exploración de objeto, cuerpo y objeto “El periódico”

- Fecha: 12 de agosto 2022
- Objetivo general: explorar el cuerpo en relación con objetos cotidianos para un acercamiento a la creación de performance.

Planeación: se formarán dos grupos y se les entregará un periódico del cual seleccionarán una noticia para ser asignada al grupo contrario, luego escogerán un líder quien debe socializar la noticia, el cual será representada con el uso de telas. Para finalizar, se realizará una reflexión

acerca del uso del periódico y cómo influye en el diario vivir en relación con los espacios físicos y el performance.

Plan N°7: Performance “El jugo de naranja”

- Fecha: 17 agosto del 2022
- Objetivo general: explorar el cuerpo desde las sensaciones en relación con objetos cotidianos para un acercamiento a la creación de performance.

Planeación: se hará una instalación performática en el centro del auditorio donde se ubicará en una mesa, vasos que contienen jugo de naranja donde se observará la reacción de las y los estudiantes. Después se les presentará un video que muestra el proceso del jugo, donde las naranjas son tomadas de un basurero. Para finalizar se hará una reflexión y una retroalimentación de la importancia del objeto en el performance y se aclarará que el jugo no fue obtenido como se muestra en el video.

Plan N° 8: Performance “Atando mi espacio”

- Fecha: 22 de agosto del 2022
- Objetivo general: interactuar con los otros y el espacio para crear una conciencia del cuerpo en los espacios.

Planeación: se explicará la importancia de los espacios en los que habita el ser humano, luego se caminará y se dará inicio al performance “Atando mi espacio”, usando lanas, luego se realizará una silueta corporal y en ella ubicarán iconos que darán respuesta a las siguientes preguntas, ¿Qué crees que paso en el performance?, ¿El cuerpo es importante?, ¿Cuál es tu parte favorita y cuál no? Y ¿Qué sentiste y donde lo sentiste?

Plan N° 9: Performance “Despertando nuestra sensibilidad sonora”

- Fecha: 25 de agosto 2022
- Objetivo general: despertar la sensibilidad auditiva para el inicio de una conciencia de los espacios escolares.

Planeación: Se reproducirá sonidos de diferentes lugares, los estudiantes identificarán y explicarán cómo se comporta su cuerpo en dicho lugar y como debe ser el comportamiento. Luego se creará un círculo y se limitará con un ula, ula el espacio que ocupa el estudiante, dentro del círculo se girará una botella, que indicará quien debe seleccionar aleatoriamente un lugar de la escuela y representará las acciones que se puede realizar en ese espacio. Para finalizar representarán el recorrido que hacen en la escuela con elementos de su alrededor.

Plan N° 10: “Los espacios de mi escuela”

- Fecha: 29 de agosto 2022
- Objetivo general: fomentar la importancia del objeto representativo y el espacio para la creación y comprensión de performance desde la vida cotidiana.

Planeación: Se hará un recorrido por la institución y se propondrán acciones que no son comúnmente realizadas en esos lugares. Luego se les asignará el papel de arquitectos para que dibujen su escuela y crearán reglas de comportamientos que creen necesarios para un uso adecuado. Para finalizar, buscarán un elemento significativo, describirán y ubicarán en su plano el lugar donde encontraron dicho elemento.

Plan N°11: Performance “El cuerpo en acción”

- Fecha: 1 de septiembre del 2022
- Objetivo general: comprender la importancia del cuerpo en el performance.

Planeación: se iniciará explorando el auditorio con ayuda de una tela, luego se añadirá música que transmite emociones como alegría, tristeza y enojo. Después se presentará una exposición de fotografías acerca de la importancia del cuerpo en el performance y se les entregará una tarjeta con preguntas relacionadas al performance y el cuerpo. Para finalizar, una de las profesoras estará atada, con los ojos vendados, hará movimientos y esperará la reacción de los estudiantes.

Plan N° 12: Exploración performática del cuerpo. “Mural del Yo”

- Fecha: 5 de septiembre del 2022
- Objetivo general: reconocer los cuerpos desde el performance.

Planeación: las y los estudiantes dibujarán la parte de su cuerpo que no les gusta y las que creen que son innecesarias, atarán aquellas partes con telas y lanas “performance”, luego ubicarán su dibujo en un mural, le asignarán una palabra, idea y/o frase emotiva en los dibujos de sus compañeros, para finalizar se hará una mesa redonda donde expondrán la razón por la que no les gusta dicha parte.

Plan N°13: Instalación performática ¿Quién soy?

- Fecha: 8 de septiembre del 2022
- Objetivo general: reconocer la diversidad desde el performance.

Planeación: Se hará una instalación ¿Quién soy? con fotografías del rostro de los estudiantes y elementos significativos, para ello formarán grupos de 4 personas y se les entregará fotografías cortadas en 4 partes con el fin de crear una nueva imagen, la cual será expuesta en la zona verde en horas del descanso, se recogerán opiniones del público. Finalmente, socializarán lo que hicieron y expondrán las ideas que recogieron.

Plan14: Performance “El telar de la diversidad”

- Fecha: 15 de agosto del 2022
- Objetivo general: Poner en práctica los conocimientos adquiridos por medio de un performance.

Planeación: En horas de descanso en la cancha principal se hará una reflexión y recopilación de los temas trabajados en el transcurso de las prácticas, luego explorarán el espacio en diferentes niveles, para iniciar con el performance se les pedirá a los estudiantes que en parejas aten sus manos y pies, después se entregará la unión de telas que cubrirá a todos los estudiantes, la cual tendrá unos agujeros donde podrán interactuar con el público y tendrán a disposición algunos materiales, los estudiantes dentro de la tela ejecutarán instrucciones para el desarrollo del performance.

Presentación de análisis y hallazgos.

A lo largo de nuestra práctica pedagógica investigativa se evidenció cómo desde el performance las y los estudiantes del grado cuarto, realizaron y crearon nuevas acciones con una intencionalidad, un mensaje, un lenguaje, una conciencia corporal y un pensamiento crítico y reflexivo de la cotidianidad, desde la exploración de su cuerpo en diferentes espacios escolares, el movimiento, la manipulación de objetos, la imaginación, la creatividad y la espontaneidad de cada uno.

En ese sentido, caracterizaremos a continuación, algunos aspectos relevantes de este proceso que se enmarcan en cuatro categorías que evidencian las lecturas de las corporalidades y el acercamiento al pensamiento crítico que se generaron desde el performance en las y los estudiantes del grado cuarto (4) de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt sede Yanaconas de la ciudad de Popayán (Cauca).

10.1 El cuerpo como performance, experiencias y vida cotidiana

El performance es una acción que surge de manera espontánea y tiene como elemento principal el cuerpo, a través del cual se guardan recuerdos, sensaciones y sentimientos, donde se ve reflejada las corporalidades e inicia la creación de acciones y experiencias por parte del creador, en interacción consigo mismo y con quienes observan y participan activamente en el performance. Fue así, como las y los estudiantes desde la exploración del cuerpo y experiencias cotidianas, empezaron a familiarizarse con el performance, así como se evidenció en la práctica N° 8, cuando se les preguntó a las y los estudiantes ¿Qué es el performance? ellas y ellos responden: *El performance ayuda a mejorar la educación artística, el performance es arte,*

describen características como el juego con objetos, la acción, exploración del espacio, representación, bailar, compartir, el diálogo, personificación, actuar y el silencio, otros decían performance es el cuerpo. (DC⁵.8). Esta lectura del cuerpo como performance, recuerda lo propuesto por Alcázar, 2014 cuando menciona que:

El performance permite abordar el cuerpo desde la experiencia y la sensorialidad, permite que el cuerpo hable a partir de la percepción, la emoción, la efectividad o el sentimiento. Se puede decir que el cuerpo abre una nueva forma metodológica y conceptual para entender el cuerpo experiencial. (p.83)

La artista refiere, que la experiencia y la sensorialidad son parte fundamental del performance, porque permite que el cuerpo explore, experimente y comunique lo que perciben de su entorno a través de expresiones, sentimientos, emociones y formas de pensar, ya que el performance no se encierra en las habilidades o técnicas si no que acerca al ser humano a un pensamiento crítico de la sociedad. En ese sentido, el cuerpo explorado a partir del performance, generó lecturas de corporalidades, donde las y los estudiantes expresaron aceptaciones individuales y colectivas a partir de sensaciones que fueron comunicadas mediante; reacciones, posturas, gestos, movimientos y la interacción con el contexto social.

Es así, como el performance llevado a la escuela permitió un acercamiento al pensamiento crítico en las y los estudiantes, ya que comenzaron a ser partícipes del proceso y creación de diferentes performances, como se observa en la práctica N°14. "El telar de la diversidad", el cual consistía en conocer y abordar el concepto de diversidad cultural de los estudiantes pertenecientes a la I.E sede Yanaconas, representada en la unión de retazos de telas con diferentes colores,

⁵ DC. Abreviatura utilizada para referir a *Diario de Campo*

tamaños y texturas, también se utilizaron objetos representativos de la cotidianidad como: bandera, máscaras, maracas, sombrero, poncho, entre otros.

Fotografía 1,2 y 3. Estudiantes desarrollando performance. El telar de la diversidad. En el descanso de la I.E. Autoría propia (2022).

Por consiguiente, podríamos decir que el performance, nos permitió hacer una lectura de las corporalidades, sobre el actuar y pensar en situaciones cotidianas del estudiante (creador de performance), donde se experimentaron cambios que se manifestaron con la libre expresión a partir de la interacción del cuerpo puesto en acción con el público y los objetos, exponiendo sus pensamientos acerca de diversos temas en el que fueron respetado sus opiniones.

Así como se evidencio en el performance “Atando mi espacio”, donde se exploraba el lugar a medida que el objeto (lana) se iba atando en los cuerpos, en esta práctica se observa que un estudiante agarra la lana, encierra a sus compañeros y ellos al sentirse atados arrancan la lana con sus manos y boca, mientras que otros empiezan a enredarse pasándose la lana por la cintura, piernas, cuello y brazos, S, ⁶*le dice a un compañero que todos están atados y que parecen una sola persona.* (DC.8), momento en que ellas y ellos empiezan a sentir el cuerpo del otro como su propio cuerpo, donde hubo una conexión que generaron lazos de comunicación, de tal manera,

⁶ Se han utilizado las iniciales de los nombres de los estudiantes para respetar su intimidad.

que pasaron a descubrir y construir un cuerpo colectivo, comprendiendo que existen ciertas características físicas que los hace diferentes, pero que aparecen circunstancias que los llevan a compartir las mismas sensaciones.

Fotografía 4 y 5. Estudiantes desarrollando performance. Atando mi espacio. Autoría propia (2022).

Por otro lado, las y los estudiantes experimentaron corporalidades realizando acciones inadecuadas en diferentes lugares de la I.E, un ejemplo de ello se evidenció en el diario de campo N° 10, donde se realizó el performance: "Los espacios de mi escuela", ellas y ellos ingresaron a los baños de la I.E. he ingirieron alimentos, al inicio los estudiantes se mostraban cómodos realizando actividades que comúnmente hacen en el baño (lavarse las manos, orinar, lavarse la cara, mirarse al espejo), pero luego de entregarles los alimentos, sus cuerpos cambiaron a expresiones de duda y desconfianza, mientras que las estudiantes desde que ingresaron al lugar mostraron en sus gestos y cambios de postura; asco, inseguridad e incomodidad, después de un tiempo empezaron a ingerir los alimentos pero con desagrado y duda, dado a que se realizó una acción rutinaria (comer) en un espacio distinto (baño).

Fotografía 6 y 7. Los espacios de mi escuela. En el descanso de la I.E. Autoría propia (2022).

Esto nos permitió observar como el cuerpo a través del performance empezó adaptarse al momento o situación que se estaba explorando, desde las experiencias y sensaciones vividas, entendiendo el momento y lo cotidiano, a partir de una conciencia crítica sobre el espacio que decodificó el cuerpo según las emociones, experiencias, relaciones personales y sensibilidades que se generaron. Muñoz (como se citó en Alcázar, 2014) plantea que:

El cuerpo se deja seducir por la fuerza de los detalles, se distraen del tiempo lineal en que se desarrollan los acontecimientos para absorberse en el instante, en el tiempo intersticial de la contemplación del detalle. La contemplación de los detalles dilata el tiempo, lo remansa fragmentándolo en instantes que lo diversifican y enriquecen. (p.85)

La autora refiere, que el cuerpo se adapta a los espacios cuando las acciones, los objetos y las sensaciones, toman lugar a partir de los detalles que percibe consciente o inconscientemente, donde el artista del performance se encierra en un tiempo y espacio real, ignorando los sucesos que ocurre a su alrededor para entrar en comunicación con el detalle (objeto) y vivenciar la plenitud del momento.

Por otra parte, las experiencias cotidianas de las y los estudiantes son fundamentales en la construcción de performances, ya que permite expresar con el cuerpo las memorias emotivas que

se evocan y con ello potencializar sus capacidades a través de los sentidos en relación con lugares y objetos, por ejemplo, cuando en una de las prácticas se hizo sensibilización a partir de sonidos cotidianos como las campanas de una iglesia, uno de los estudiantes decía en sus relatos: *Mi abuela me lleva a la iglesia los domingos, pero a mí no me gusta y me obligan, entonces para no hacer desorden prefiero salirme de la iglesia y esperar afuera* (DC.9). De este modo, se logró involucrar el sentido auditivo permitiendo que ellas y ellos recurrieran a su capacidad de recordar acontecimientos y experiencias, llevando a generar estímulos cuando comenzaron a expresar con representaciones aquellos lugares donde sucedieron dichos acontecimientos, despertando emociones y sensaciones, otro ejemplo, fue cuando escucharon el sonido del agua y dijeron:

Me acuerdo una vez que fuimos a nadar con mi familia a un río y sonaba así, me dio hambre, porque cuando vamos al río hace mucho frío y eso también da mucha hambre (estas palabras las acompaña con una expresión corporal abrazándose a sí mismo y luego sobando su estómago para demostrar que tenía hambre) (DC. 9).

Fotografía 8 y 9. Despertando nuestra sensibilidad sonora. Autoría propia (2022).

Con lo anterior, se evidenció como las y los estudiantes son capaces de recurrir a recuerdos de momentos agradables o desagradables, estos recuerdos traen consigo una memoria corporal, sensorial y cognitiva, lo cual permitió relacionarlos con nuevos aprendizajes o

situaciones que se les presentó, logrando crear experiencias que los llevaron a reconocerse, sentirse y pensarse en situaciones cotidianas.

10.1.2 Los espacios de la escuela desde el performance.

En el performance existen características, como el tiempo, la presencia física y el espacio, entendiendo este último como un espacio de interacción, exploración y presentación, donde el creador se encuentra en diálogo consigo mismo, con el otro y su entorno, retomando a Alcázar (2014), se comprende que “El espacio performático se vuelve un espacio de indeterminación, un espacio cambiante” (p.258). La autora refiere, que el espacio performático es donde el artista realiza acciones, se desplaza, se presenta una interacción con el público, surgen nuevas miradas sociales y reflexivas, donde el creador y el público e inician a pensarse como seres sociales.

Es por ello, que el performance llevado a la educación artística hace de los lugares de la institución un espacio de acción, donde el creador se incorpora a la exploración del lugar y lo interfiere modificándole el uso cotidiano al que está sujeto, así como se evidenció en una de las prácticas donde se realizó el performance: "Los espacios de mi escuela", el cual consistía en la exploración de espacios de la institución como: los baños, el restaurante, la cancha, el auditorio, entre otros, cambiando las acciones rutinarias que se realizan comúnmente con acciones inadecuadas, con el fin de generar una conciencia en las y los estudiantes sobre el comportamiento del cuerpo en determinados espacios. Una acción que dio iniciativa a pensar de manera crítica, fue cuando en la exploración del espacio escolar (comer en el baño), en el momento de ingerir los alimentos, uno de los estudiantes se dirige a orinar y se les pregunta ¿Lo que está haciendo el estudiante A, es correcto?

Ellas y ellos responden: No, porque estamos comiendo, él es un cochino, pero se les vuelve a preguntar, ¿Están seguros que orinar en el baño es incorrecto?, ellos se miran y dicen que comer ahí está mal. El estudiante D, dice: nosotros estamos haciendo mal, porque es un baño y en los baños no se come, son para hacer las necesidades. (DC.10).

Fotografía 10. Performance. Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022).

Con lo anterior, se evidencia como esa acción presentada en el performance, fomentó un acercamiento al pensamiento crítico, ya que iniciaron a pensarse en el espacio que habitaban, tomando una conciencia de su uso y las acciones que realizamos en la vida cotidiana, donde el cuerpo intenta alejarse de lo rutinario a través de lo inesperado, para entender el momento, el entorno y la manera de como su cuerpo reacciona a los estímulos que percibe en dicho espacio, parafraseando a Alcázar (2014), la conciencia del cuerpo es necesaria, porque con ella comprendemos, sentimos y apreciamos lo que perciben nuestros sentidos en el momento, espacio y tiempo, donde el creador del performance y el público, exploran el espacio físico desde diferentes miradas y le asignan un significado desde sus experiencias cotidianas para una autorreflexión y autoconocimiento.

Del mismo modo, en la exploración de espacios escolares se evidenció que las y los estudiantes recurrían a su memoria sensorial y corporal, sensibilizándose desde las experiencias y la relación con su entorno social, para entrar en diálogo consigo mismo y entender al otro como un ser social que forma parte de su desarrollo personal y de su cotidianidad, permitiéndoles reconocer la importancia del trabajo que realizan las personas que los rodean, como por ejemplo en la práctica N°.10, cuando se ejecutó una acción incorrecta en el restaurante de la I.E, donde ellas y ellos formaron una fila, tomaron distancia y recibieron instrucción de orden cerrado (atención, a discreción, firmes), generándoles de esta manera una conciencia acerca del arduo trabajo que hacen las manipuladoras de alimentos, así mismo se encontraron reflexiones como las siguientes:

Hay veces que mis compañeros tiran la comida, hay días que juegan con la comida, además son dos señoras no más para cocinarle a todos los estudiantes, les toca muy duro, hay niños que vienen a la escuela sin comer. (DC.10)

Fotografía 11. Estudiantes desarrollando performance. Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022).

Es así, como se comprende que al realizar las clases en espacios que forman parte del desarrollo íntegro y social de los estudiantes, fomenta un aprendizaje significativo, ya que a partir

de las vivencias, del ser y estar del estudiante, se sienten familiarizados y no ajenos a la información que reciben, donde ellas y ellos a través del diálogo e intercambio de ideas, empiezan a relacionar el trabajo de las manipuladoras de alimentos con sus experiencias y las de sus compañeros, como por ejemplo, cuando la estudiante N, dice: *Hay veces que mi mamá se debe ir a trabajar muy temprano y no me da desayuno o a veces no tiene dinero* (DC.10), sus compañeros empiezan a reflexionar sobre los alimentos que algunas veces botan a la basura y a pensar en otras personas como los habitantes de calle, quienes en su diario vivir no tienen alimentos para satisfacer sus necesidades, demostrando empatía en el momento de reconocer, observar y sentir lo que no se ve a simple vista de sus compañeros, generando una conciencia y un pensamiento crítico, respecto al valor y el esfuerzo que hacen la manipuladoras de alimentos de la I.E y sus familias para conseguir y preparar sus alimentos.

Además, en esta exploración de espacios escolares desde el performance se compartieron sentires y pensares que han vivido a lo largo de la vida, adaptándolos al tiempo y espacio presente, encontrando cosas nuevas y en común de su cotidianidad en el que no solamente tuvieron en cuenta sus necesidades individuales sino también grupales, llevándolos a pesarse en como reorganizarían ciertos sitios, así como se muestran en el siguiente apartado cuando se realiza la acción de rezar en la zona verde de la I.E. con el fin de comprender y aprender la importancia y función de cada espacio, donde se les preguntó a manera de reflexión ¿Rezar en este lugar está bien? Ellas y ellos respondieron:

No, está mal porque se debe ir a la iglesia y ahí es un parque que solo es para jugar, hacer actividades o ejercicios, otros dicen: sí, está bien porque estamos arrodillados rezándole a Dios y se puede hacer una misa campal si se adecua el lugar, señalando que puede ser debajo del techo del parque. (DC.10)

Fotografía 12. Performance. Los espacios de mi escuela. Autoría propia (2022).

Este ejemplo muestra cómo, al vivenciar una experiencia diferente al que la sociedad impone para un espacio físico, posibilitó que ellas y ellos, analizarán, imaginarán y buscarán estrategias de cómo adecuarían ese lugar de acuerdo a sus necesidades, pero también hicieron conciencia de dicho espacio cuando uno de los estudiantes propone levantar la basura del piso para reciclar, así mantener limpio el espacio verde y cuidarlo, otro estudiante dice: *aprendí a no hacer cosas malas en los lugares, porque no podemos ir a gritar y a correr en una iglesia, agregando que muchas veces se comportan de manera inadecuada en los lugares, pero que no volverá a hacerlo* (DC.10), llevándolos a pensar en el espacio desde sus realidades, cotidianidad, el conocimiento previo y la sensación que les transmitía, evidenciando como los cuerpos en interacción con otros empiezan a expresarse, apreciarse, sentirse, a ser y habitar el espacio en la creación de acciones.

Finalmente, los espacios escolares desde el performance posibilitaron un acercamiento al pensamiento crítico a partir del cuerpo como espacio de reflexión, interacción y encuentro consigo mismo, donde las y los estudiantes se reconocieron como seres sociales activos y capaces de transformar la realidad. Así como lo afirma, Gutiérrez y López (2002), “No hay razón para que el aula sea siempre el espacio fijo tradicional. Podemos organizar rincones y espacios

educativos fuera del aula alejándonos de un centro aburrido, uniforme, monótono, lleno de espacios estáticos, iguales año tras año” (p.134). Es decir, la educación no debe centrarse solamente en un salón de clases, sino más bien aprovechar los espacios de la I.E. para que la y el estudiante interactúe, explore y vivencie nuevas experiencias que les permita desarrollarse como seres críticos, pensantes y sociales, reflexionando sobre las problemáticas o situaciones que se encuentran diariamente para poder afrontar y cambiar la realidad.

10.1.3 Ruptura de estereotipos una llegada desde el performance.

El performance es un arte vivo que no está ligado a reglas, ya que la creación de acciones surge de manera espontánea tanto en el artista como en el público, el cual ayuda a despojarse de ciertos paradigmas, con los que nos ha privado la sociedad. Por ello al implementar el performance como una estrategia a partir de las corporalidades, llevó a las y los estudiantes a sentir, crear pensamientos críticos y reflexionar en sí mismos.

Uno de esos pensamientos, evidenciado en el proceso y en el resultado de las prácticas, es la ruptura de estereotipos que se logró desde el performance, cuando se realizó la instalación de objetos cotidianos retomado de la obra de la artista Abramovic (1974), “Yo soy el objeto”, donde se reestructuraron los elementos y la intensión, colocando en una mesa una serie de elementos cotidianos de los estudiantes, con el fin de que ellos los exploren, donde se observó que uno de los estudiantes tomó la rosa, se la colocó en su oreja, la cobija como una bufanda y con sus expresiones simulaba leer un poema, teniendo la libertad de comunicarse corporalmente con seguridad, apropiación, compromiso con su personaje y confianza en sí mismo, llevando a descubrir ciertas expresiones corporales que no son evidentes en su diario vivir, creando personajes con objetos idealizados para un solo género, dando a conocer que su personaje no se

limita, disfrutando de la interacción compatible del objeto, el cuerpo y el público, también se pudo evidenciar cuando:

El estudiante Y, se pone la peluca rosada, se coloca la manta en sus hombros simulando un chal, carga un oso de peluche como si fuera un bebé y comienza a encresparle las pestañas, después dice a sus compañeros que es una modelo, una señorita, camina cruzando los pies, con las manos en su cintura, mueve sus caderas y mantiene el mentón alto. (DC.5).

Fotografía 13 y 14. Instalación performática. Los objetos cotidianos. Autoría propia (2022.)

En este sentido, se pudo evidenciar como la manipulación de objetos desde el performance, fomenta un pensamiento crítico, de tal forma que las y los estudiantes, dejaron de cohibirse a opinar diferente o de realizar puestas en escenas vista como un tabú que no son aceptadas por la sociedad, representando ante sus compañeras y compañeros un matrimonio homosexual como se observó en esta práctica (DC.5), cuando uno de los estudiantes toma la rosa, se arrodilla ante su compañero y se la entrega simulando una propuesta de matrimonio, de

acuerdo con Lyotard (citado en Alcázar, 2014), “La obra llevada a cabo por los artistas del performance, en principio no está gobernada por reglas ya establecidas, y no puede ser juzgado por medio de un juicio determinante” (p.77). Es decir, el performance transgrede límites permitiendo que el ser humano se exprese y cree con libertad representaciones relacionadas con la vida cotidiana, donde todos los pensamientos y acciones son válidas.

*Fotografía 15. Estudiantes explorando objetos y creando personajes.
Instalación performática. Los objetos cotidianos. Autoría propia (2022).*

De igual manera, la actitud e iniciativa de exploración de objetos cotidianos de algunos estudiantes, logró que los demás también los manipularan, dejando a un lado las críticas que probablemente podrían recibir de sus compañeros, parafraseando a Muñoz (2011), en el proceso de creación y escenificación de performance, el artista tiene la libertad de expresar su discurso que desea presentar ante un público sin miedo a ser juzgados o ser malinterpretados y de utilizar e incorporar objetos de la cotidianidad que hacen parte de la problemática social y personal.

Por lo tanto, las y los estudiantes (creadores de performance) se sintieron con libertad de expresarse gracias a la inmediatez con la que surgieron pensamientos y emociones, permitiendo a quienes observaban reconocer como sus compañeros desarrollaban esa libre expresión desde un

cuerpo sin opresión, capacitado para estar al frente y de pie, demostrando confianza y liderazgo, guiándolos a entender cómo algunas personas tienen pensamientos e identidades de géneros diferentes a la suyas, así como lo demostraron en el performance “El telar de la diversidad” (DC.14).

La estudiante AM, dice que pueden existir dos como ella, pero que no serían iguales, sus compañeros se burlan y la señalan, sin embargo, ella argumenta que probablemente se parecen en el físico, pero tal vez ella sea lesbiana y la otra no y eso es lo que las diferencia, a esto la mayoría guardan silencio y le dan la razón. (DC.14)

Fotografía 16 y 17. El telar de la diversidad. En el descanso de la I.E. Autoría propia (2022).

En ese mismo contexto, se observó cómo las estudiantes hablaron sin tapujos de temas que normalmente no son hablados ante sus compañeras y compañeros, creando un ambiente de libre expresión y opinión, fomentando el acercamiento a un pensamiento crítico, que abre camino a entender la diversidad en la escuela. Gómez H, 2013 plantea que:

La escuela debe integrar esa diversidad que forma parte de su contexto y convertirla en un contenido de aprendizaje más; pero, al mismo tiempo, tiene el

deber de formar ciudadanos con las suficientes capacidades y habilidades que le permitan desenvolverse en esa diversa y compleja sociedad que le rodea. (p.63)

Es decir, el concepto de diversidad es de suma importancia inculcarlo en el aula de clases, porque permite a la comunidad educativa, interactuar y relacionarse con diversas personas, evitando actos de discriminación, para aprender a convivir en sociedad. Es así, como esta libertad de expresión y pensamientos que emergieron en el desarrollo de diferentes performances, permitió abordar la diversidad a partir de las experiencias y representaciones de acciones cotidianas.

Lo anterior llevó a que las estudiantes se desprendieran de aquellos estereotipos opresivos, llevándolas a liderar grupos de hombres, consiguiendo ser escuchadas, donde crearon propuestas para la clase, dejando a un lado el sentimiento de opresión ya que, al comienzo de las prácticas se evidenció como se les dificultaba expresarse y eran excluidas, por ello decidían permanecer en un solo lugar e inclusive su tono de voz era bajo, su postura era erguida y agachaban su cabeza, escondiéndose una detrás de otra, demostrando incomodidad e inseguridad al estar frente a sus compañeros, debido que la mayoría eran hombres quienes tomaban el papel de liderazgo.

Fotografía 18. Estudiantes presentando performance a partir de la exploración del periódico. Autoría propia (2022).

Un claro ejemplo fue cuando en la práctica N°6, “Explorando el periódico” el cual consistía en seleccionar una noticia, socializarla y representarla en grupos de manera libre, con el fin de reflexionar acerca del uso del periódico (objeto que fue parte del performance “Objetos cotidianos”), en la relación con el diario vivir y los espacios físicos, donde “Las estudiantes T, AN y S, quienes conformaron grupos con hombres tomaron el papel de liderazgo dirigiendo, dando ideas y distribuyendo los personajes y las acciones que debían hacer.” (DC.6). Esta iniciativa de liderazgo por parte de las estudiantes no tuvo reprobación alguna por parte de los estudiantes, demostrando que la manipulación de objetos como una de las características del performance ha llevado a que ellas y ellos respeten la opinión y la decisión de los demás, al respecto Alcázar, 2001 refiere que:

El performance es un género que permite a las mujeres artistas expresarse sin estar bajo el control de las estructuras culturales dominantes, ya que está en sus manos el control total de su producción. No hay director, ni dramaturgo que le dicte lo que tiene que “representar”, y de esta manera puede expresar libremente su discurso. (p.6)

Fotografía 19 y 20. Iniciativa. performance creado por las estudiantes. El guando. Autoría propia. (2022)

Es decir, el performance logra el desprendimiento opresivo de la mujer en la sociedad, porque permite crear acciones desde la espontaneidad, donde se sienten con libertad de

expresarse sin miedo a ser juzgadas. Esto permitió en las estudiantes una liberación de pensamientos críticos expuestos desde sus discursos y corporalidades, dado que empezaron a interactuar con sus compañeros, con voz fuerte, seguras al dar a conocer sus puntos de vista, llevando sus cuerpos a ocupar espacios que son visibles ante las y los demás.

Por otro lado, se evidenció la empatía que se fue desarrollando en el transcurso de las prácticas con el trabajo en equipo, las lecturas del cuerpo propio y del otro y el autoconocimiento, llevándolos a debatir de manera crítica sobre la autoestima, como se evidenció en la práctica N°12. “Exploración performática desde el cuerpo” el cual, consistía en la exploración corporal, iniciando con la creación de dibujos de las partes del cuerpo que les gustaba y las que no, para llevar a cabo un mural tipo collage, con el fin de que las y los estudiantes entendieran y reconocieran al otro como un ser con capacidades diferentes, que hace parte de la construcción de una comunidad. Al socializar el mural se escuchan los diferentes puntos de vista, donde ellas y ellos manifestaban lo siguiente:

La estudiante T, dice que no le gusta su nariz porque un día el estudiante B, le dijo que parecía una avioneta. (se forma una discusión y algunos se burlan) B, se niega diciendo ‘yo no dije eso’ los demás compañeros defienden a la estudiante T, diciendo ‘mentiras, no se parece a eso, su nariz está bien’ y finalizan diciendo ‘la nariz es importante y todos tenemos nariz grande, no pequeña’ (DC.12)

Fotografía 21,22 y 23. Mural performático “YO”. Autoría propia. (2022)

Por ende, la empatía por parte de ellas y ellos vista en estas prácticas llevo a que las inseguridades físicas generadas por sus compañeros no hayan tomado mayor dominio, dado que evidentemente a las estudiantes les afectaba mucho su apariencia y que de una u otra forma necesitaban este tipo de desahogo para sentirse más seguras y seguros, parafraseando a Yllera y Álvarez (2017), trabajar el performance a temprana edad, crea actitudes de respeto y tolerancia, que fomentan la aceptación de uno mismo y de los otros. Así entonces, la manipulación de objetos desde el performance posibilitó la ruptura de estereotipos manifestados desde y para el cuerpo, llevando a que reconocieran y expulsaran sus inseguridades, fomentando desde el pensamiento crítico; la empatía, la capacidad de liderazgo y fortaleciendo su autoestima.

10.1.4 Performance desde la fotografía

Las fotografías son fuente de conocimiento, que permite encontrar descripciones y comparaciones entre la "realidad" retratada en las fotografías y la realidad vivida, desde una mirada crítica y reflexiva, es por ello, que se implementó en la creación de performance, de acuerdo con Alcázar (2014) “El performance es una manifestación artística que forma parte del espacio autobiográfico, que transita del espacio (...) y la imagen bidimensional a la inmediatez del espacio temporal de la escena, es decir transita de la representación a la presencia” (p.17). En este sentido, el performance desde la fotografía narra una historia personal, pasando de ser una simple imagen a convertirse en acción, objeto y cuerpo en escena del performance, permitiendo al creador de performance y al público, interactuar, pensarse en sí mismo y en los otros, debido a que la fotografía no se desprende de la realidad. Jelin, 2012 menciona que:

La realidad que pasa de largo no puede seguir haciéndolo con la mirada fotográfica. Hay que prestarle atención, pues lo que habitualmente transcurre y pasa, en la fotografía se congela, se cristaliza, deja de transcurrir. Abruptamente interrumpido por la imagen fotográfica, se ve de frente lo que en la costumbre se transita y se va dejando atrás. De ahí el permanente choque contra la realidad reflejada en la fotografía, porque muchas veces se vive, pero no se ve. (prr.17)

Es decir, la fotografía captura momentos de la realidad que pasan desapercibidos, llevando a quienes la observan a pensar acerca del contenido que muestra la imagen fotográfica, o sea, lo que realmente está sucediendo a su alrededor. Es así, como en nuestra práctica pedagógica investigativa, la fotografía dio paso al desarrollo de performances, que partió desde el cuerpo y las realidades de cada uno, el cual despertó en las y los estudiantes el interés y la participación como iniciativa para un pensamiento crítico y un aprendizaje significativo.

Lo anterior se evidenció en la práctica N°11, cuando se les muestra a los estudiantes una serie de imágenes sobre performance de artistas, pero también fotografías de los performances que ellos habían realizado, en el momento en que se les presenta una fotografía del performance (tomada por Milton afanador) “Mi media naranja” del artista Tzitzí Thlini Barrantes, quien se encuentra en medio de un parque con cascaras de naranja a su alrededor, ellas y ellos inmediatamente empiezan a describir la imagen desde los colores, los elementos que están a su alrededor, el espacio donde creen que se encuentra como; un patio, cancha, un parque o una plaza de mercado, la acción que está ejecutando desde las posturas y sus expresiones faciales, estas características les permitió ser conscientes de que existe una ausencia de movimiento al estar plasmado en una imagen, pero que el cuerpo de los personajes en la fotografía, si presentan movimiento alguno por sus corporalidades, donde el estudiante DY dice:

La chica esta quieta en la foto, pero está haciendo movimientos con sus manos y su cara, aunque en la fotografía no aparece, otros decían que estaba comiendo basura, que su cuerpo estaba activo y que le recordaba al performance que se hizo acerca del jugo con las naranjas de la basura, porque hay cascaras de naranjas en el piso y fue muy asqueroso, además, decían que en las fotografías presentaban elementos como espacio, cuerpo y público. (DC.11)

Imagen 24. Performance “Mi media naranja”. Tomada por Milton afanador. (2013)

Fotografía 25. Estudiantes observando fotografías. Performance. El cuerpo en acción. Autoría propia. (2022)

Dicho de otro modo, la fotografía en esta práctica como memoria visual que relata y describe aspectos que sucedieron en ese momento, permitió que ellas y ellos lo relacionaran con acciones y sensaciones vividas en los performances que se habían realizado en otras prácticas, facilitándoles una mejor comprensión, interacción y participación activa, parafraseando a Hoppe (2015), las fotografías son imágenes, pero, también son objetos que guardan una memoria familiar que permite conservar un patrimonio cultural y comunitario, que al ser interpretada desde diferentes perspectivas remueve pensamientos y sentimientos como alegría, complacencia, tristeza, enojo y asco, expresiones que hacen parte de los seres humanos y de su cotidianidad.

Un ejemplo fue el performance “El jugo de naranja”, el cual, consistía en distribuir veintidós (22) vasos con jugo de naranja en una mesa ubicada en el centro del auditorio, donde se observa como ellas y ellos en su mayoría se lo tomaron en menos de 10 segundos, pero después se les muestra un video acerca del proceso que se llevó para hacer el jugo e inicia con la imagen de un basurero de una plaza de mercado de la ciudad de Popayán, donde se observa como una persona con las manos muy sucias saca las naranjas y las exprime en el recipiente que fue llevado al centro de la mesa del performance, la primera sensación que tuvieron fue de asombro y asco, siendo esta una experiencia que les permitió sentir lo que la artista del performance experimento en su momento, ya que hubo un encuentro de emociones, sentimientos, recuerdos y sensaciones, donde ellos se sentían identificados al observar las cascara de naranja, expresando el asco tocando su estómago y diciendo que eso fue asqueroso.

Figure 26,27 y 28. Performance. Jugo de naranja. Autoría propia. (2022)

Así mismo, la observación de fotografías permitió una conciencia del cuerpo, ya que su cuerpo cambió repentinamente de un estado de reposo y tranquilidad, al desagrado e incomodidad expresado en diferentes reacciones como limpiarse la boca, insatisfacción, darse palmadas en el pecho, caminaban y tocaban su estómago haciendo sonidos y acciones de asco e incluso hubo un estudiante quien abre la puerta y escupe, pero tratan de justificar el desagrado a partir de frases que comúnmente se presenta en los hogares, de esta manera desvían su mirada

centrándose en el recipiente que muestra el video llegando a la conclusión de que era el mismo que se encontraba en la mesa. Así mismo, posibilitó que identificarán el lugar donde se encontraba ubicado el basurero por características como: los gallinazos que recorren el lugar frecuentemente, el árbol y las calles en mal estado, generando de esta manera una relación entre fotografía y experiencias cotidianas ocurridas en ese lugar. Salinas, 2010 afirma que:

Es por esta relación directa con la historia y con el pasado reciente, que la representación de la ciudad en estas crónicas se entiende como una voluntad de rescatar, a partir del ejercicio de la memoria, aquellas historias mínimas que pueden ser simbolizadas en alguna experiencia cotidiana, en una calle, en una película, en una fotografía, etc. Con ello, la vida en la ciudad se ve atravesada por la presencia de múltiples elementos que, desde su vinculación con la historia y el pasado, permiten articular una experiencia ciudadana crítica, no sólo desde la marginalidad de la pobreza, sino también, desde la convergencia de múltiples memorias narrativas, tanto individuales como colectivas. (p.23-24)

Fotografía 29 y 30. Reacción de los estudiantes al observar el video del proceso que se llevó a cabo para hacer el jugo. Performance. EL jugo de naranja. Autoría propia. (2022)

De este modo, la imagen fotográfica muestra una experiencia crítica hacia las ciudades, las cuales son vistas y familiarizadas con el contexto, congelando el momento por el cual cada sujeto pasa por alto llevando a reflexionar cómo manejamos la cotidianidad, es así como la imagen fotográfica capturada llevó a las y los estudiantes a encontrarse con una reflexión acerca de su contexto y de su ser, pero también desde un pensamiento crítico respecto a los alimentos que observaron tirados en el basurero, así como se documentó en el siguiente fragmento, cuando decían:

El jugo esta rico, después de observar el video dijeron que sentían asco, J, dijo que estaba rico, que las naranjas estaban buenas y deliciosas, donde se escuchaba frases como: 'lo que no mata engorda', 'mi papá dice que no hay que darle gusto al diablo', T, dijo que ella no se imaginaba que ese jugo era de naranjas de la basura porque de haberlo sabido ella no se lo hubiera tomado, otros decían que habían que darle gracias a papito Dios por los alimentos y no entendían porque botaban las frutas en buen estado. (DC.7)

A través del video se hizo una sensibilización donde las y los estudiantes relacionaron lo observado con situaciones y/o problemáticas que se presentan en su diario vivir acerca de los alimentos que consumen y no son conscientes de su importancia, de su procedimiento y origen, en el que iniciaron diálogos sobre el esfuerzo del trabajo de sus familias y los campesinos quienes realizan una serie de acciones, para que los alimentos estén en la mesa de su hogar.

Por otro lado, se observó cómo a través de la fotografía se estimula la sensibilidad visual, como se evidenció en la práctica N° 13, cuando las y los estudiantes en la creación de una instalación performática en un árbol "Quién soy", compuesta por objetos personales, fotografías individuales de los estudiantes y fotografías creadas a partir de dos rostros diferentes, permitió

que hicieran una lectura de sí mismos y del otro, donde se observó que hubo una discriminación visual al crear una nueva imagen a partir de dos rostros diferentes, ya que siempre buscaban que la fotografía se ajustara en el color de piel, género, tamaño de la imagen e incluso que el escudo de su uniforme encajara con la fotografía del otro compañero, pero después empezaron a ignorar ciertas características, lo que les permitió que analizarán y apreciarán particularidades físicas de sus compañeros, como también gustos, maneras de vestir, época y lugar en la que fue tomada la fotografía, permitiendo tratar temas como la diversidad e inclusión, como por ejemplo, cuando las y los estudiantes socializan la instalación de fotografías diciendo:

D, dijo: el trabajo que se hizo aquí en el árbol es porque somos negros, blancos y es para no ser racistas, T, dice: hemos trabajado el performance que es espacio, personas, objeto y finaliza explicando que las fotografías son recuerdos de cuando éramos bebés y lo cambiado que estamos y cuando queramos mirar el pasado siempre van a estar las fotos.

(DC.13)

Fotografía 31, 32 y 33. Estudiantes creando la Instalación performática ¿Quién soy? Autoría propia (2022).

De esta manera, se entiende las fotografías como lenguaje de comunicación que hacen parte de la vida cotidiana, ya que actualmente la fotografía tiene una gran relación con la sociedad, por ello es común encontrar fotografías en álbumes familiares, publicidad, iconografías,

periódicos y en los medios del internet. Esto permitió que las y los estudiantes ampliaran sus miradas a través de la observación de estas, debido a que cada una de ellas guarda un significado para cada persona. Alcázar, 2014 plantea que:

La obra está abierta a múltiples interpretaciones, no hay un único significado. El performance no apela un público pasivo (...). Los artistas del performance buscan también la reflexividad del espectador. No hay autosuficiencia de la obra, sino que el espectador debe tener un papel activo, pues es quien finalmente le da un sentido a la obra. La intención del artista y el proceso creativo son más importantes que la obra misma, y los espectadores completan la obra participando en el proceso creador. (p.78)

Es decir, que la fotografía relata acontecimientos que parten del contexto de cada ser humano que, al ser observada por un público, es entendida e interpretada desde diferentes perspectivas, donde el cuerpo del autor no está presente físicamente, pero al interactuar con una fotografía el público es capaz de crear un vínculo donde cada ser humano le da un sentido de pertenencia desde su propia realidad. Esto permitió que las y los estudiantes se sintieran familiarizados y muy seguros de sí mismos al hablar desde la fotografía como parte de su historia, como se evidencia en el siguiente ejemplo:

La estudiante T, llevó una fotografía de cuando era bebé y dice: 'fue la primera vez que me disfrazaron y por eso me gusta mucho', el estudiante I, con una fotografía de la iglesia de las lajas dijo: traje está, porque mis papas son de Nariño y a ellos les gusta esa iglesia. (DC.13)

Fotografía 34. Instalación performática ¿Quién soy? En el descanso de la I.E. Autoría propia (2022).

De este modo, se observó como las y los estudiantes recurren a las fotografías para hablar de su historia familiar, donde encontraron símbolos que los llevó a reencontrarse con su cotidianidad, según Vygotsky (citado Margarita y Gonzáles, 2011) “La vida cotidiana está cargada de rutinas y símbolos, construidos mediante interacciones grupales” (prr.7). Es decir, que el uso de las fotografías conlleva a la manifestación de símbolos los cuales sirven para la construcción de saberes que se encuentran en la cotidianidad, la cotidianidad entendida como esa interacción grupal con la que se encuentran los sujetos a diario. De la misma manera, se logró observar esa relación de fotografía, símbolo y cotidianidad en el momento de colocar en la instalación una camándula que tenía la imagen de una iglesia, la cual fue expuesta como un símbolo que representa a su familia, su religión y el lugar de origen de sus padres, fue una manera en que asimilaban conocimientos partiendo de situaciones cotidianas, logrando así una reflexión crítica desde su manera de pensar, ver y analizar.

Además, el performance desde la fotografía permitió entender cómo a través de la interacción entre el público y un cuerpo ausente (creador), comunicó y expresó, ciertas características como el lugar, tiempo y acción sin necesidad de que su autor le explicase

verbalmente, donde esa ausencia despertó ciertas emociones en el espectador quienes le asignaron diferentes sentidos desde su experiencia, sentir e interpretar, puesto que el performance, “permite abordar el cuerpo desde la experiencia y la sensorialidad, permite que el cuerpo hable a partir de la percepción, la emoción, la efectividad o el sentimiento” (Alcázar, 2014, p.83). Así entonces, se entiende que el cuerpo en sí mismo es capaz de expresar y comunicar ciertas emociones y sensaciones que percibe al ser explorado con determinados lugares, objetos y experiencias desde el performance. Por ejemplo, cuando una niña de grado inferior quien hizo parte del público se acerca a la instalación del árbol de fotografías al observar una de estas, compuesta por el rostro de una niña y un niño, inmediatamente llama a sus amigas y expresa lo siguiente: *Mira él era así y ahora es así, primero era hombre y ahora se convirtió en mujer.* (DC.13)

Fotografía 35. Público interactuando en la instalación performática de fotografías ¿Quién soy? Autoría propia (2022).

De este modo, la fotografía permitió ver y analizar de manera crítica el cuerpo en conjunto con el otro y no como dos personas diferentes, donde el creador de performance y el público se unen a medida que se identifican con su historia personal, es por ello que el performance desde la fotografía, permite crear un espacio de convivencia e interacción.

Conclusiones

En la presente práctica pedagógica investigativa, “El performance, hacia una lectura de las corporalidades en las y los estudiantes del grado cuarto (4°) de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt, sede Yanaconas de la ciudad de Popayán, se incluyó el performance en los procesos de enseñanza para la educación artística en primaria, porque es una expresión artística contemporánea que se caracteriza por ser un arte acción, favorece la expresión del lenguaje corporal, crea canales de comunicación entre el estudiante y el profesor, fomentando la construcción de estrategias desde las realidades a través del cual se genera una participación activa en las clases, además, permite que el estudiante aprenda de manera individual e integral donde es consciente que a través de la voz y el cuerpo pueden comunicar lo que piensan y sienten, creando pensamientos críticos y reflexiones de sí mismo, de los demás y de las experiencias vividas.

Al incluir el performance en el aula nos permitió identificar elementos del performance como el cuerpo, objeto y espacio. El cuerpo ayuda al desarrollo y creación de performance a partir del cual la y el estudiante comunica y expresa sentimientos, emociones, experiencias etc., dando lugar a la interacción consigo mismo, con los demás y el contexto escolar. Los objetos permiten en la y el estudiante expresarse de manera libre desde la manipulación y la improvisación de puestas en escena, posibilitando practicas disruptivas y rupturas de estereotipos.

El espacio físico posibilita un aprendizaje experiencial donde las y los estudiantes exploran, piensan, cuestionan y resignifican el uso e importancia de los espacios escolares. Estos elementos del performance contribuyeron en la creación de una estrategia pedagógica desde la educación artística, porqué se entrelazan a partir de las realidades y sensibilidades de las y los estudiantes, las cuales crean un aprendizaje significativo a medida que se relacionan los cuerpos,

con los espacios y los objetos, generando lecturas creativas y/o artísticas que acercan al estudiante a un pensamiento crítico.

En el proceso de prácticas desde el performance comprendimos que a partir del cuerpo las y los estudiantes se relacionan e interactúan con otros cuerpos, donde las experiencias, sensaciones, sentimientos y pensares, permiten crear una compatibilidad, la cual les facilita utilizar el cuerpo para expresar y comunicar generando lazos de amistad y empatía. Así mismo, el cuerpo actúa e interactúa de maneras diferentes cuando explora objetos cotidianos desde el performance, donde el estudiante evoca memorias históricas de su vida porque el objeto recibe un valor sentimental y simbólico, que les permite sentirse libres y seguros para expresar sus ideas frente a los demás sin miedo a ser juzgado. Del mismo modo, el cuerpo desde el performance se adapta al espacio según las necesidades de cada estudiante, favoreciendo la expresión y comunicación con su entorno, llevándolos a intervenir en los procesos, tomando el rol de líderes desde un cuerpo activo que expresa ideas y sentimientos.

En el desarrollo de performances comprendimos como licenciadas en formación que la lectura de las corporalidades es una estrategia pedagógica, porque nos permite indagar sobre las historias de vida del estudiante, las cuales son fuente de información que contribuyen en la creación de prácticas pedagógicas pensadas desde las realidades, posibilitando un acercamiento al pensamiento crítico, a la capacidad de observar y reflexionar acerca de situaciones cotidianas tanto individuales como colectivas, por ello consideramos que es importante implementar los elementos del performance en la educación artística para la construcción de estrategias que permita al estudiante interactuar, experimentar, representar y expresarse con libertad.

Recomendaciones y sugerencias.

Se recomienda a las instituciones educativas la implementación de prácticas que propicien el desarrollo del performance, porque permite que la y el estudiante explore su cuerpo, objetos, experiencias y situaciones cotidianas, en interacción con los lugares, el otro y sus contextos, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de un pensamiento crítico.

Se recomienda a los docentes de educación artística, el uso de nuevas estrategias pedagógicas que incluyan el cuerpo como parte fundamental de la educación, donde la y el estudiante se sienta libre de expresar y comunicar sus pensamientos, opiniones y sensaciones.

Bibliografía

- Alcázar, J. (2001). *Mujeres y performance: el cuerpo como soporte*. ARCHIVO ARTEA . Obtenido de <http://archivoarte.uclm.es/textos/mujeres-y-performance-el-cuerpo-como-soporte>
- (2014). *Performance: un arte del yo: Autobiografía, cuerpo e identidad*. México: Siglo XXI Editores México.
- Álvarez & Yllera. (2017). *La performance como recurso comunicativo-expresivo en el aula de primaria*. Universidad de Valladolid. Las palmas de gran canaria. Revista el guiniguada. Revista de - investigaciones y experiencias en ciencia de la educación. Obtenido de https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/22157/1/0235347_00026_0006.pdf
- Cifuentes. (2013). *Performance Inestabilidades y Fronteras de la Acción y del Cuerpo*. Revista de artes visuales. Instituto Distrital de las Artes - Idartes. **ERRATA#15: PERFORMANCE, ACCIONES Y ACTIVISMO**. Fotografía Mi media naranja. Tomada por Afanador. Obtenido de: <https://revistaerrata.gov.co/contenido/performance-inestabilidades-y-fronteras-de-la-accion-y-del-cuerpo>
- Cueva. (2021). *Paulo Freire y el Desarrollo del Pensamiento Crítico*. Universidad central del Ecuador. Quito D.M. obtenido de: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/26337/1/UCE-FIL-CUEVA%20EDGAR.pdf>
- García, E. (2016). *LA PERFORMANCE: UNA PROPUESTA EDUCATIVA EN EL AULA DE PRIMARIA*. Universidad Pública de Navarra. Obtenido de <https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/21488/TFG14-Gpri-GARC%2b%c3%acA-79028.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gamboa, R. (2015). *Corporalidad y motricidad: desarrollo de la autonomía, la identidad, la convivencia y la comunicación en la infancia*. Universidad Católica de Valparaíso Santa Inés. Viña del Mar, Chile. Obtenido de <https://efdeportes.com/efd206/corporalidad-y-motricidad-autonomia-identidad.htm>

- Gómez, H. (2013). *Dirección y Gestión de la Diversidad en la Escuela: Hacia un liderazgo Inclusivo*. Universidad de Huelva. Monografía. Obtenido de:
https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/11323/Direccion_y_gestion.pdf?sequence=2
- Gómez, Salazar & Jaramillo., (2014). *La performance una mirada en el reconocimiento del sentir, expresar, y relacionarse con el otro, en los estudiantes del grado 9-2 de la institucion educativa niño Jesus de Praga. Proyecto de Investigación*. Universidad del Cauca. Popayán.
- Guerrero. (2016). La investigación cualitativa. *Revista de la Universidad internacional del Ecuador*. Ecuador. Recuperado de: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/7/8>
- Gutiérrez. & López. (2002). *El espacio como Elemento Facilitador del Aprendizaje. Una experiencia en la formación inicial del profesorado*. Universidad de Alcalá. Obtenido de:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/243780.pdf>
- Hoppe, Á. (2015). *El potencial eductivo de la cons. Cuaderno pedagogico*. Cultura.gob.cl. Obtenido de
<https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf>
- Jelin. (2012). *La fotografía de la Investigación Social: Algunas reflexiones personales*. Artículo Memoria y sociedad. Bogotá. Obtenido de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-51972012000200002
- L.A.H. (2019). Proyecto educativo institucional PEI, Institución Liceo Alejandro de Humboldt. Popayán.
- Marulanda, A. (2020). *La performance como estrategia educativa*. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Obtenido de
<http://repositorio.pedagógica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/12565/La%20performance%20como%20estrategia%20educativa%20Andres%20Felipe%20Marulanda%20Martinez%20%281%29.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
- Margarita. & González. (2011). *La Investigación Cualitativa de la Vida Cotidiana. Medio Para la Construcción de Conocimiento Sobre lo Social a Partir de lo Individual*. Centro de Investigaciones Educativas. Paradigma Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Venezuela. Obtenida de: <https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718>

69242011000200003&script=sci_arttext

Mendoza. (2020). *La corporalidad como fundamento del proceso de aprendizaje*. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Arquitectura y Diseño. Facultad de Diseño de Vestuario. Medellín..

Obtenido de:

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9184/Corporalidad_como_fundamento_proceso_aprendizaje.pdf?sequence=1

Ministerio de educación Nacional. (2010). *Orientaciones pedagógicas para la educación artística en Básica y Media*. Bogotá. Colombia. obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-241907_archivo_pdf_evaluacion.pdf

Muñoz. (2011). *El cuerpo en la performance social*. Universidad de concepción. Revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias. Obtenido de: <https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2013/10/EL-CUERPO-EN-LA-PERFORMANCE-fotos.pdf>

Reinosa. (2012). *Maestros e intelectuales en la educación colombiana.El maestro intelectual y su función política a partir de su práctica creativa*. Universidad de Manizales. Manizales. Obtenido de https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/1499/404_Reinosa_Villa_Manuel_Julian_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez. & Valldeoriola. (2014). *Metodología de la Investigación*. Universidad de Catalunya. España. Material docente de la UOC.

Rodríguez & Luengo. (2003). *Un análisis del concepto de familia monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentales*. Universidad de Valladolid. <file:///C:/Users/Personal/Downloads/25724-Text%20de%20l'article-25648-1-10-20060309.pdf>

Saladino. (2012) *Pensamiento crítico*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales. México. Obtenido de: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/506trabajo.pdf

Salinas. (2010). *ILUMINANDO EL RECUERDO. Escritura, memoria y fotografía en las crónicas urbanas de Pedro Lemebel*. Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Literatura. Santiago de Chile. Obtenido de
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/109925/fi-salinas_ame.pdf?sequence=3

Sampieri, R. H. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta ed.). Mexico: Mexicana, reg. numero 736

Anexos

Anexo 1- Ejemplo de práctica diagnóstica

Práctica diagnóstica N°1

Fecha: 11 de julio del 2022

Lugar: Liceo Alejandro de Humboldt Sede Yanaconas

Hora de inicio: 11:00 am

Hora de finalización: 12:45 pm

Profesoras: Paola Andrea Benavides Santacruz, Sandra Milena Chantre Gurrute, Anyi Paola Mambuscay Cubillos.

Grado: cuarto (4°)

Núcleo temático: La corporalidad y movimiento

Eje temático N°1: Mi cuerpo comunica

Objetivo general: Explorar el cuerpo y los sentidos en procesos comunicativos

Objetivo específico: Explorar las corporalidades desde la expresión corporal imitativa en las relaciones de alteridad entre pares.

Materiales: Parlante y USB, imágenes de animales, sonidos de animales.

Lugar: zona verde de la escuela

Actividad Inicial N°1: (15 minutos)

Los estudiantes deben caminar en el espacio en diferentes niveles (lento, normal y rápido), mientras la profesora camina y nombra a uno de sus estudiantes y le asigna una acción cotidiana, por ejemplo: lavar, peinarse, apluchar, cepillarse, entre otras, las y los estudiantes deben representarlo haciendo uso de su cuerpo y de sonidos onomatopéyicos u elementos que estén a su alcance.

Actividad Central N°2 Dinámica el espejo: (25 minutos)

Los estudiantes deben formar parejas y uno se ubicará en frente de su compañero, de manera que quedaran cara a cara, uno de ellos realizara diferentes movimientos y el otro lo imitara. Luego la profesora con uso de códigos (un aplauso estudiante N-1 y dos aplausos estudiante N-2), para cambio de roles y para que estén atentos y así mismo dará instrucciones de algunos movimientos corporales ejemplo: mover la cabeza hacia el lado derecho y levantar el pie izquierdo, así sucesivamente.

Actividad Final N°3 Ejercicios de relajación: (10 minutos)

Se realizará un círculo donde las y los estudiantes observarán una serie de imágenes, escucharán sonidos de animales y realizarán representaciones, luego acostados en el piso se reproducirá música y se harán movimientos lentos con el fin de relajar el cuerpo, mientras se le pregunta a cada pareja que sintieron o porque hicieron dicha acción.

Plan N°13 Instalación performática ¿Quién soy?

Fecha: 8 de septiembre del 2022

Lugar: Liceo Alejandro de Humboldt sede Yanaconas

Hora de inicio: 9:00 am

Hora de finalización: 11:00 am

Profesora: Paola Andrea Benavides Santacruz, Sandra Milena Chantre Gurrute, Anyi

Paola Mambuscay Cubillos.

Objetivo general: Comprender a través de la fotografía y los objetos las diferentes formas de cómo se manifiesta el cuerpo.

Objetivo específico: Explorar espacios que posibilitan la realización de instalaciones performáticas.

Grado: cuarto (4°) de primaria

Núcleo temático: El cuerpo y la fotografía

Materiales: Fotografías (retratos de los estudiantes), Cinta, Lana, Cartón paja, Objeto simbólico (pedidos en la última práctica), Lápiz, marcadores y colores.

Actividad inicial: Instalación performática: ¿Quién soy?

Se formará una mesa redonda con el fin de dialogar porque es importante el elemento que llevaron y que entendemos por fotografía, después se dará el concepto y la importancia que tiene en la sociedad, luego formarán grupos de 4 personas y se le entregará a cada estudiante una

fotografía personal y la cuarta parte de una fotografía de uno de sus compañeros con el fin de entrar en diálogo con los demás para la creación de una sola imagen.

Actividad central

Con la fotografía personal, los objetos simbólicos y la imagen creada se realizará una instalación fotográfica, la cual, será expuesta en la zona verde de la institución en horas del descanso, para ello se tomarán en cuenta las opiniones e ideas del público.

Actividad final

Las y los estudiantes dialogarán con sus compañeros sobre las ideas que se generaron en la interacción con el performance y como se sintieron.

Anexo 3. Ejemplo de diario de campo: performance "Los objetos cotidianos".

El día 8 de agosto se llevó a cabo la quinta práctica donde se realizó el primer performance, para ello se hizo una instalación, donde se colocó en el centro del salón una mesa y encima una serie de objetos cotidianos como; un cepillo de dientes, manzana mordida, jarra con jugo, caja de cartón, rosa, ruana, gorra, correa, loción, un jabón, paquete de papas, periódico, peineta, zapatos de bebé, máscara, encrespador, esmalte, un atomizador, una manta, papel higiénico, peluca, peluche, billete (2.000), monedas, cinta y tapabocas.

Para iniciar el performance las y los estudiantes ingresaron al salón, en ese momento se observó que algunos buscan sillas sin prestar cuidado a los objetos, otros entran jugando, miran los objetos, señalan la mesa y hablan, otros preguntaban si las cosas que estaban en la mesa era un regalo para ellos, y si podían comer algunas cosas, otros ingresaron corriendo dirigiéndose hacia la mesa lo que motivo a otros compañeros a acercarse para manipular los objetos más llamativos como, la máscara, la ruana, la gorra, la jarra con jugo y la correa, por el cual, se generaron discordias e ignoraron por completo el jabón, el cepillo, el papel higiénico y la peineta, otros preguntaban si podían tomar los objetos,(las docentes guardaron silencio para permitir que las y los estudiantes exploraran en el performance), por otro lado, las estudiantes observaron de lejos y se ubicaron en las sillas de su alrededor, mientras que los hombres fueron los más interesados en manipular, explorar los objetos, interactuar y crear personajes, otros sonrían, corren, algunos se toman el jugo y se comen las papas, otros cogen el billete, y las monedas e inmediatamente las llevan al bolsillo de su sudadera, así mismo, se observó que cada estudiante al momento de manipular los objetos le dieron un significado y crearon una acción.

La jarra de jugo: Dy, cogió la jarra la miro y dijo que faltaba el vaso, se alejó de la mesa y empezó a oler el contenido de la jarra, le dijo a sus compañeros que tomaran para saber que

era, pero todos la olieron, nadie la probó y sonrieron, él insistió a sus compañeros que la probaran, al no tener respuesta se alejó, olió el jugo y se lo tomó, en ese momento se observó cómo corporalmente expresaba desconfianza, mostró quietud, su desplazamiento fue lento, y agarró la jarra con mucho cuidado, pero su expresión cambió, al darse cuenta lo que contenía la jarra, sonrió y le dijo a sus compañeros “tomen que es jugo y está rico”, en ese momento se observó cómo DY, expresa con su cuerpo felicidad, salta, sonríe, coge la jarra con sus dos manos y la aprieta para que no se la arrebaten, algunos probaron el contenido de la jarra y otros la rechazaron.

La correa y la gorra fueron tomadas por D, quien se apartó de la mesa hacia una esquina del salón y empezó a amarrar la correa en su cintura, su cuerpo estaba tranquilo, después de lograr acomodarse empezó a dar vueltas en el mismo sitio acompañados de saltos diciendo que él era un soldado, trataba de tomar una postura de seriedad, se paró derecho, con voz firme y autoritaria les habló a sus compañeros de este modo, representó a su personaje.

La peluca: fue un objeto por el cual se presentaron discusiones de manera burlesca, debido a que entre compañeros se la arrebataban a quien la tenía puesta, en la exploración de este objeto se observó como a pesar de que la peluca era de color rosada a los hombres no les importaba y decidieron colocársela. Luego Y, quien tenía la peluca, se apropió de ella, se desplazó por el salón, cogió la manta, se la colocó en los hombros y agarró un oso de peluche, se alejó de la mesa y empezó a envolver al peluche como si fuera un bebé y se lo entregó a una compañera, después, de manera verbal comunicó que era una modelo, “una señorita” y con ayuda de su cuerpo caminaba simulando ser una mujer (camina cruzando los pies, con las manos en su cintura y mantiene el mentón alto), mientras sus compañeros lo señalaban y sonreían.

La ruana: fue tomada por S, quien decidió colocársela comunicando de manera verbal que era una abuelita, aquí se observó cómo a pesar de que la prenda correspondía a una mujer el niño se identificó como una abuelita y no como un abuelito, además, agregó un segundo elemento que era la caja y dijo que era una abuelita costillas caja y sonrió.

La rosa: fue utilizada por los estudiantes para jugar, tirarla, simular una pistola, un micrófono y una espada, del mismo modo, hubo un estudiante que se la colocó en su oreja, en un momento se observó como uno de los estudiantes cogió la rosa del piso, se le arrodillo al compañero D, y se la entregó simulando una propuesta de matrimonio, sus compañeros observaban y sonreían, D, le siguió la corriente, creando de esta manera una puesta en escena de manera espontánea.

La caja: fue un elemento que tuvo varios significados para los niños, entre ellos un robot, un sombrero, una máscara, la cara de una abuela, un bote de basura, un hombre caja, entre otros, en ella se observó cómo cogían el cepillo de dientes y empezaban a hacerle huecos según lo que comunica verbalmente el estudiante era para poder respirar a pesar de que la caja contenía una de sus tapas abierta, del mismo modo, los estudiantes se peleaban por tener la caja y en el momento que la tenían en su poder no sabían qué hacer con ella.

El periódico: R, observaba el periódico, pasaba de una página a otra y lo volvió a dejar en la mesa, después otros estudiantes lo cogieron, lo envolvieron haciendo una especie de tubo y con ello lo usaban para golpear a los compañeros por ende fue retirado.

El esmalte, peineta y peluche: lo cogió A, quien en las clases mantenía peinándose, agarró el peine y empezó a peinar a varios de sus compañeros, seguidamente agarró un esmalte, preguntó a las docentes si podía pintarse, al no haber respuesta se retiró y abrió el esmalte dirigiéndose dónde su amiga, emocionada le cuenta y le enseña que encontró un esmalte,

invitándole a sentarse para pintarle las uñas y peinarla, al igual que toman el oso de peluche para jugar, lo envuelve en la cobija simulando un bebé, pero, luego este es arrebatado por sus compañeros quienes lo tomaron, salieron a correr y a tirarlo de uno a otro para molestarlas, pero, las niñas dejaron que se lo llevara para no generar disgustos, al ver que las estudiantes no hicieron nada por volver a obtener el peluche se lo entregaron nuevamente.

Jabón: R, agarró el jabón, se lo llevó en sus manos, caminó por el salón, después de un tiempo lo dejó en la mesa, luego se acercó otro estudiante lo agarró y se lo restregó en la cabeza y después intentó hacerle lo mismo a su compañera.

Máscara: dos estudiantes observaron la máscara, pero no la cogieron, J, entró corriendo e inmediatamente se dirigió hacia ella y la agarró, se la colocó y se desplazó por todo el salón haciendo diferentes movimientos con su cuerpo.

Encrespador: fue un elemento tomado por varios estudiantes, uno de ellos cogió el encrespador y corrió hacia sus compañeros intentando colocárselo en los ojos, otro cogió el peluche que también estaba en la mesa y comenzó a encresparle las pestañas.

Tapabocas: Un estudiante cogió el tapabocas y sacudió el empaque para sacarlo, lo lanzó al suelo, lo recogió, se lo puso y volvió a dejarlo en la mesa, después de un tiempo se acercó R, quien se lo colocó, se lo enseñó a su hermano y lo volvió a empacar.

Manzana mordida: DL, I y B la cogieron y la olieron, pero la dejaron en la mesa, después, B regresó, la cogió y preguntó si podía comérsela, lo primero que hizo, fue olerla, observarla y procedió a morderla, los otros estudiantes al ver que él se arriesgó a morderla comenzaron a pedirle un pedazo, luego de terminar de comer dejaron el corazón de la manzana

en la mesa y al dar como terminada la actividad uno de los estudiantes se acercó, la cogió y la mordió sin importar que éste ya estuviera oxidado.

El paquete de papas: en medio de la interacción un estudiante cogió el paquete y dijo que se las iba a comer, DL, se las arrebató de las manos y preguntó a las profesoras que, si se lo podía comer, al ver que no recibió respuesta alguna, decidió decir que se iba a comer las papas solo hasta la mitad y luego las devolvía a la mesa, sin embargo, repartió las papas sobrantes dejando solo la bolsa vacía.

Los zapatos de bebé: J, tomó los zapatos, al escuchar que preguntaban si se podían comer las papas, entonces él hizo lo mismo preguntando que si se podía comer los zapatos e hizo el amague que se los estaba comiendo después los volvió a poner en la mesa y sonrió.

Billete de dos mil: este objeto fue tomado por DY, quien observó cada uno de los elementos sin tocarlos, hasta que miró el billete, en ese momento se estiró para cogerlo, se dirigió hacia un compañero y trató de enseñarle lo que había encontrado, pero él no le prestó atención, porque estaba entretenido buscando un objeto, entonces él procedió a doblar el billete y a guardarlo de inmediato en su bolsillo, alejándose de la mesa y mirando a los demás para ver si lo reprochaban, pero luego volvió para tomar el resto de los objetos, comenzó a jugar, personificar animales e inventar personajes, este estudiante no quiso devolverlos, negándose a que él los había tomado y nombro a sus compañeros quienes probablemente habían tomado el billete, además, nombró lo que había en la mesa sin nombrar el billete y las monedas. Este estudiante quien era uno de los “líderes” del salón, y quien creía tener siempre la razón, trataba de ser el más inteligente y el más arriesgado, ignorando la moral y la ética de no tomar dinero ajeno, además, cuando se le preguntó siempre mantenía la idea de que él no había tomado el dinero, expresando

con su gestualidad un rostro triste e inocente y en sus expresiones corporales como agachándose y acongojándose para salir libre de culpas ante sus actos.

La cinta: fue uno de los objetos que más duró en la mesa, pero también fue el que más rápido se gastó cuando estuvo en el poder de los estudiantes, ellos comenzaron a enrollar a uno de sus compañeros, tratando de tapar su boca y su nariz para que no pueda respirar, después, el mismo estudiante comenzó a amarrar la cinta en su cuello, tratando de representar una momia.

Loción de mujer: los estudiantes pasaban de uno en uno, se aplicaban la loción y la volvían a dejar en la mesa, otros le aplicaban a su compañero y a los objetos que estaban en la mesa, en especial al oso de peluche hasta dejarla vacía. Por otro lado, un estudiante observó los pocos objetos que quedaban en la mesa como el papel higiénico, zapatos de bebé, jabón, periódico, jarra y tapabocas, pero no le llamaban la atención por eso intento arrebatarse los objetos que tenían sus compañeros y al no lograrlo se dirigió a un extremo del salón, aburrido y enojado.

Para terminar, se hizo un círculo y se les dio a conocer la actividad que continuaba donde ellos representaron su personaje y crearon dos grupos, en el cual, se observó cómo formaban un grupo donde la mayoría eran mujeres como de costumbre, se ubicaron en las sillas y fue el grupo más ordenado, mientras que el otro grupo fue conformado por hombres quienes se sentaron en el suelo y empezaron a realizar representaciones con los diferentes objetos, en este momento se observó que los estudiantes seguían manipulando y explorando los objetos.

Cuando se inició con las presentaciones el primero que salió fue un estudiante quien utilizó el papel higiénico para representar una momia y empezó a envolver su cara, sus compañeros empezaban a sonreír, se acercaban y lo empezaban a ayudar envolviéndolo por todo su cuerpo, para ello DY, se acostó en el piso y se quedaba quieto para que sus compañeros lo

envolvieran totalmente con el papel mientras que otros estudiantes lo observaban concentrados y asombrados, por otro lado, el estudiante que tenía la rosa sale corriendo hacia los stands y cogió un libro, se colocó la cobija como una bufanda y la rosa en su oreja, se ubicó en frente de sus compañeros seguro de sí mismo y motivado con el mentón en alto, demostrando corporalmente mucha seguridad, apropiación y compromiso con su personaje, con sus manos trataba de mostrar que leía un poema, del mismo modo, la cobija fue tomada por una de las estudiantes para representar a una madre con su hijo en brazos, cogió la cobija y envolvió el peluche, corporalmente se observó en una posición encorvada con el fin de arrullar lentamente a su bebé. Luego salió un estudiante representando un soldado quien uso la gorra y la correa, se puso firme, en sus manos simulaba tener un arma y con ayuda de su boca imitaba sonidos de disparos, se agachaba y bajaba sus hombros como si estuviera en un enfrentamiento.

Para dar como terminada la clase se hizo una reflexión donde los estudiantes hablaron acerca de la utilidad que tenía cada objeto en la vida cotidiana y como cada uno de estos se convierte en elementos que pueden ser parte de un performance, después empezaron alistarse para salir, unos sonreían, gritaban, corrían y un estudiante se acercó a la mesa para coger el jabón y guardarlo en su bolsillo y dijo que él se llevaba el jabón porque lo necesitaba, al igual que el cepillo de dientes y el papel higiénico se alzó la camisa y lo guardó.