

**REFLEXIONES HACIA LA COMPRESION DEL SUEÑO Y LA
ESPERANZA A TRAVES DEL ARTE DESDE LA E.P**

RENED DARIO VARONA BURBANO

**Universidad del Cauca
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.
Maestría en Educación Popular.
Popayán
2022**

**REFLEXIONES HACIA LA COMPRESION DEL SUEÑO Y LA
ESPERANZA A TRAVES DEL ARTE DESDE LA E.P**

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Popular

**Línea de investigación – Educación popular, comunicación, lenguaje y
nuevas tecnologías**

RENED DARIO VARONA BURBANO

Director

Dr. Adolfo Albán Achinte

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.

Maestría en Educación Popular

Popayán

2022

Nota de aceptación

Asesor: _____

Dr. Adolfo Albán Achinte

Jurado: _____

Mg. Langen Lozada Olaya

Jurado: _____

Mg. Maritza Pinzón Ramírez

Dedicatoria

Mis más, sinceros agradecimientos a:

Este proyecto me inspira a expresar en dedicatoria, en primera media, a nuestro padre celestial por haber sido la fortaleza en tiempos desesperanzadores y la sigue bendiciendo en la construcción de mis sueños.

A mi santa madre Martha Elena Burbano y mi loco padre Cesar Augusto Varona Gaviria por haberme permitido la vida y un nombre que llevo en alto, por la educación continua, por enseñarme a trabajar, a luchar por mis sueños, a tener fe y convicciones y por su acompañamiento de lleno e inmenso amor y pedagogía paternal, por ser ejemplo de vida en la fortaleza, ética, la perseverancia y calidad humana.

A mis dos amados hermanos: John Cesar Varona Burbano y Jorge Andrés Varona Burbano con quienes he compartido la vida, el sufrimiento, la pobreza, el amor, la lucha, la fortaleza y la ausencia, por ser motivo de lucha, dignidad, convicción, fe y amor nuclear.

A mis tres hijos y nieta Angelica Gineth Varona I, Jorge Andrés Varona T, Gabriela Varona T y Ángel Mariana Varona por ser motivo de lucha con amor y dignidad, por ser mis primeras obras de arte y mis primeros pininos en la pedagogía paternal, por el inmenso amor que les tengo y adeudo en esta lucha por un mundo mejor para nuestra familia.

Al profesor Enrico Borgia por invitarme guiar sus clases y continuar con su legado de la pedagogía del amor y la amistad, el cariño y el apoyo al estudiantado y por estar aún pendiente de mi formación como docente y como persona.

A mis colegas: Al departamento de pedagogía que me acogió y abrió los espacios para iniciar de lleno esta carrera de la pedagogía y con particularidad al profe Robert Euscategui y a la profesora Stella Pino quienes me invitaron a esta maestría, por estar pendientes de este proceso académico popular y por su humana jefatura como jefes y compañeros docentes

A mi director de tesis, por su entrañable energía y calidez humana que incita a seguir con amor y pasión frente a la investigación, la pedagogía de vida y al arte de vivir y haberme motivado hacer esta tesis de experiencia de vida.

Al alma mater, por haber logrado tener un espacio dentro de ella y recibir la formación que se requiere para dignificar la vida, por aun ser mi segunda casa y seguir brindando espacios de aprendizaje y formación

A todas las personas que se han topado con mi energía, con mi ser y en especial con esta historia de vida que les ha aportado para continuar con las suya y buscar unos mundos posibles y mejores.

Tabla de contenido

JUSTIFICACION	8
El arte como terreno de lucha, una búsqueda de los sueños y la esperanza.	8
Resumen	10
Formulación del problema	11
METODOLOGIA	11
ANTECEDENTES	15
INTRODUCCIÓN	18
CAPÍTULO I	22
Contexto y sociedad, hacia la comprensión del concepto de discapacidad y la violencia en Colombia.	22
La construcción del concepto de discapacidad y su deconstrucción.	32
El dictamen médico:	33
La percepción opresora de la sociedad:	44
Las limitantes del cuerpo “hasta que el cuerpo aguante”	49
El contexto como proceso de reflexión en mi obra artística y proceso de empoderamiento como sujeto político y social en el marco de Educación Popular.	57
Dialogo de saberes.	60
La participación.	60
Reflexión crítica de la realidad:	61
El contexto, mi Barrio.	62
CAPITULO II	67
Las experiencias de vida en la educación popular	67
Entre los pilares de la E.P, la ética como practica emancipadora y de memoria.	68
Educar es conocer críticamente la realidad:	78
Educar es una práctica política:	82
Educar es diálogo que nos hace sujetos	84
El arte, performance y videoarte, como una experiencia cercana a la EP con una perspectiva transformadora.	95
El video arte.	95
El performance:	103
CAPITULO III	115
El arte como pedagogía movilizadora del pensamiento	115

El videoarte, un escenario pedagógico para la reivindicación y la movilización desde abajo. “Sueños profundos”	118
El performance, el cuerpo y la silla, como elementos transformadores y de reflexión. “una meada es una meada. Estímulos para necesidades fisiológicas”	125
Hacia la reflexión crítica de la realidad a través del arte en el marco de la E.P, desde mi experiencia de vida y como propuesta pedagógica.	132
BIBLIOGRAFIA	150
ANEXOS:	152
Anexo # 1 Currículum:	152
Anexo # 2 Convención de los colores:	158
Anexo # 3 formato de encuestas	159
Anexo # 4 Evidencias fotográficas de las encuetas	160

JUSTIFICACION

El arte como terreno de lucha, una búsqueda de los sueños y la esperanza.

Entre la dualidad del odio y el amor se hace presente la esperanza, esa que repudia, rechaza, se niega, se resiste y a la vez brinda las herramientas y la fuerza para cambiar, imaginar, propender, edificar y sobre todo luchar. Aquel 3 de diciembre de 1997, día en que un acto inesperado cambio mi vida para siempre, acto que menciono, imagino y aun siento con mucho dolor, sin embargo, hace muchos años que transformé las barreras por las cuales, desde ese día, muchos me consideraban como, minusválido, invalido y discapacitado, haciendo alusión a la ausencia de la movilidad, a la condición corporal, a mi compañera fiel, la silla, que incómoda o cómodamente me ha transportado durante 24 años. Y sobre todo haciendo alusión a los imaginarios médicos que ven en la corporalidad y la funcionalidad de la misma, un sentido de verdad, pues la existencia está mediada y determinada por los estereotipos y prejuicios que configuran una persona “normal o completa” más que por la humanidad, la pasión, el cambio, la contundencia y el amor por lo que hacemos posible. Este dictamen que no solo se traslada al papel, sino que además trasciende hasta los imaginarios de la sociedad, de su estructura, de sus componentes políticos, administrativos, organizativos y hasta los mismos espacios que ofrece la ciudad, puesto que vivir, en medio de esta realidad, excluye, te victimiza o te empodera, y deja como resultado grandes luchas, que van desde una pequeña rampa hasta los caminos más empinados y agrietados.

Por ello la necesidad de mantener y avivar la esperanza, que en mi vida ha sido el hilo conductor de mis sueños. Y mi cuerpo, ese gran desafío con el que aprendí a luchar contra mis propios prejuicios, mis inseguridades y miedos, ese mismo cuerpo que se

convirtió en arte, ese mismo con el que plasmo realidades, representaciones de mundo, ese performance que demuestra, no solo mi sensibilidad sino la de un cumulo de arbitrariedades que presenta la sociedad ante la dualidad de los oprimidos y opresores. Mi cuerpo, el mismo del dolor y a la vez el de la satisfacción, del enojo y la sensibilidad ante una sociedad que aplasta, asfixia y ahoga, pero nos ofrece los caminos para poder significarnos, volver a representarnos, de convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, de empoderarnos y de dignificarnos hacia la capacidad de ser sujetos sociales y políticos. He aquí, el por qué y la importancia de esta investigación, que no es más que una auto representación, un auto reflejo y una autobiografía, que representa la lucha por la esperanza, el sueño y el cambio.

Es así como pretendo generar, a través de esta investigación autobiográfica, una acción política y artística, un aporte necesario para las personas que están en una discapacidad, ya sea por la afectación del cuerpo, de la mente, de los sentimientos y a la cultura misma, en términos de empoderamiento, a través la consciencia ciudadana, humana y sensible. Este es un llamado al cambio para todos a los que la vida nos asigna ser arremetidos, por diversos factores y circunstancias, que en mi caso trajo como resultado una lesión permanente sumada a la percepción social que, como un yugo, nos designa como algo erróneo, fenoménico o incapaz. Una percepción social que en su modo frío dista de la igualdad y la calidez humana. Por ende, es un aporte, que, a través de la educación popular, busca la dignificación y empoderamiento de los sujetos, las mentalidades y el accionar social, como seres individuales y colectivos, a través de proceso pedagógicos que se encuentran inmersos en el auto retrato.

Resumen

La indagación y la práctica pedagógica se nutren de variadas perspectivas de las ciencias sociales, para el caso de la presente tesis, se toman elementos del arte, específicamente el videoarte y performance, y dentro de la pedagogía se encuentra sustentada bajo los principios de la Educación Popular, y como proceso de articulación la sistematización de la experiencia descrita con la autobiografía, por cuanto el interés se centra en demostrar cómo, las anteriores áreas y prácticas del conocimiento, del sentir y del hacer, han contribuido en mi proceso de dignificación política y social, con la categoría que se me ha asignado hace casi 24 años, la discapacidad, y cómo ésta ha estado encaminada a un proceso pedagógico hacia el entorno y la realidad en la que se ha desarrollado el camino hacia la mencionada dignificación.

Para hacer visible y tangible el proyecto, fue necesario articular los eventos y sucesos, que, con mi experiencia, marcaron un hito y detonante para trascender, no solo en el tiempo y en el espacio, sino en los preconceptos, conceptos y categorías que definen la posición sobre lo que eventualmente sucede en nuestro entorno, que especialmente se encuentra definido por el tiempo y el contexto, en este caso la ciudad de Popayán y los barrios donde se llevó a cabo mi adolescencia, mi juventud hasta el presente. Estos conceptos están relacionados con la violencia, la discapacidad, la pedagogía, la denuncia, los imaginarios del Estado, la mirada de la sociedad frente a la discapacidad entre otros que se encuentran a lo largo del texto y encierran esta misma realidad.

Es así como la intención de auto- biografiar mi vida se convierte en una apuesta pedagógica que pretende demostrar cómo el arte configura las miradas de realidad, las deconstruye y les da sentido, no solo al trabajo como profesional sino a la vida misma,

considerada a su vez como un reflejo de la sociedad y para la sociedad, que contiene una estética, una puesta en escena, una intensión y un reflejo sobre lo que comúnmente sucede en el entorno pero que casi nadie lo percibe, de esta manera lo detiene en el tiempo para que sea comprendido, criticado y finalmente reflexionado, esto es una narración estética a través del videoarte y performance. Y como proceso pedagógico, desde la EP, sustentado en el sueño y la esperanza, como elementos indispensables que forman parte del pensar y del actuar, a fin de ostentar espíritus libertarios y dignificar la existencia bajo los sistemas opresores que se encuentran en el entorno.

Formulación del problema

¿Cómo ha contribuido el arte, video arte y performance, en mi proceso de empoderamiento y dignificación como sujeto político y social, bajo los fundamentos de la Educación Popular?

METODOLOGIA

En el marco del proceso autobiográfico que he propuesto con la presente investigación el cual responde a una descripción cualitativa, hay un método propio de ésta forma narrativa y discursiva de hacer y relatar, este es las historias de vida que responde a una forma metodológica en la que se propone una descripción e interpretación en la cual las personas hablan, proponen o hacen una narrativa sobre el mundo que los rodea, el comportamiento que se observa en relación a las definiciones que se llegan a hacer con su propio mundo, es decir de las generalidades que ofrece un mundo externo hasta las particularidades que lo componen a través su propio y único sentir, en el que se propone todo un discurso interpretativo dando a conocer un punto de vista, una mirada, unas

subjetividades al resto de personas, que a su vez, también lo interpretan y hasta lo llegan a sentir, claro está con juzgamientos positivos o negativos de su posición.

Gonzales y Quintero plantean que:

En este sentido, la historia de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal proceso de interpretación, viendo las cosas con la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones). Por lo tanto, la metodología cualitativa permite trabajar la realidad con una perspectiva humanista ya que hunde sus raíces en los fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, tratando de comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas. (Gonzales, Quintero.2012. P 51)

En este sentido, dentro del proceso autobiográfico que se está proponiendo, las historias que narro sobre mi vida, que para mí parten especialmente como un suceso duro, fuerte y crudo, son el sostén para poder construir la narrativa, que de una manera cualitativa hacen parte de un paradigma fenomenológico que sostiene la realidad construida socialmente mediante cada una de las experiencias que trascienden en lo colectivo hasta lo individual. Así mismo es importante resaltar, que siendo ésta una investigación cualitativa, parte de la sensibilidad del lenguaje, de la forma en que se dice, se narra, dándole un carácter muy sensible y flexible, encerrado entre los conceptos que ofrece la academia, el arte y la Educación Popular, y a la vez las experiencias que ofrecen un sentido muy abierto, muy visceral, sin llegar a la miseria, de cada uno de los sucesos que narro y que además interpreto como una propuesta artística, a través del performance y el video arte.

Por ello, en el desarrollo de la investigación no se van a encontrar métodos preestablecidos o sujetos a una misma línea de diseño propiamente dicha, compleja y con carácter probatorio, pues ésta tiene como fin la exploración de mi vida a través de la comprensión de una serie de sucesos, que con mi mirada han sido importantes y que de alguna u otra manera han trascendido a unos escenarios y miradas colectivas ya sea como reflejo o como procesos de reflexión y que han generado diferentes tipos de reacciones que han puesto de manifiesto un empoderamiento, poco usual y visto, con la condición que, socialmente y medicamente, me connota como discapacitado, al cual es duro y complejo escapar, no obstante se puede visibilizar y demostrar un proceso de dignificación que no ha sido fácil de afrontar y vivir, por la mirada de la sociedad que se encuentra estereotipada y sujeta a un sistema que oprime o no brinda las mayores y mejores posibilidades para dignificar la existencia. Así mismo, y en los fundamentos de la EP, la intención es proponer un proceso pedagógico que parte de mi vida y de mi sentir a través del sueño y la esperanza, y más allá del mismo provocar procesos de reflexión y crítica de la realidad a los entornos por los que he transcurrido y con quienes he interactuando, en un principio con ejercicios empíricos y ahora aún más formales, referidos al campo laboral y al proceso de formación académica.

Ahora bien, el proceso por el cual va estar sustentada la autobiografía o las historias de vida, va ser el siguiente:

1. Captación de la experiencia autobiográfica, es decir poner un limitante temporal y espacial de las historias de vida, es poner un principio y una finalidad que para mi caso se encuentra durante el suceso en el que literalmente era como haber muerto y vuelto a vivir, 3 de diciembre de 1997 hasta el presente, que refiere a lo que continuó y

sigo haciendo, con mi empoderamiento como mi propuesta artística y pedagógica. Ésta forma de captación se describe de una manera transversal en todo el trabajo autobiográfico en la que incluyo una observación casi que total sobre mi vida, mis necesidades fisiológicas, mi red familiar, entorno, las relaciones de amistad, la definición personal de la situación, mi cambio personal, los momentos críticos y las fases tranquilas, en fin, la inclusión y la marginación de mi ser como individuo en el mundo social circundante.

2. Captación de la ambigüedad y el cambio. Bajo esta forma de hacer pretendo e intento describir todos y cada uno de los cambios acaecidos a lo largo de mi vida, las ambigüedades, las dudas, contradicciones, que van y vienen y que se encuentran directamente relacionadas con ese ser social y a la vez con el sentir de mi cuerpo, y al que he tratado de representar conceptualmente con el performance y el videoarte, los cuales se han convertido en dos herramientas para captar el mundo por el que he transcurrido, haciendo ejercicios semánticos, de interpretación de signos y símbolos, con los que no solo plasmo mi realidad sino la que se encuentra a mi alrededor.

3. Captar las claves de interpretación de fenómenos sociales, los cuales hallo o encuentro relacionados con mi historia de vida en el ámbito general, histórico e individual, explicados, sustentados y concretados a través de mi experiencia personal, en relación a la propuesta que hago como sociedad que para este caso serían los aportes, que no solo responde a mi paso por la vida sino con la propuesta artística y se enmarca dentro de la Educación Popular, ésta última, a través de principios muy concretos que son el dialogo de saberes, la participación y la crítica a la realidad y con una mirada más personal la ostentación del sueño y la esperanza, como elementos primordiales para dignificar mi existencia.

El lenguaje que se va a utilizar alude a una narración poética, debido a la sensibilidad de mis historias de vida y sobre todo a la particularidad de mi sentir, no solo mi cuerpo sino del flagelo y situación de opresión que significa estar en una silla de ruedas, que especialmente está relacionada con la movilidad, con el no sentir y la cantidad de limitantes que ofrece una sociedad y el sistema, que definitivamente no están preparados para adaptar y educar su mirada con la diferencia, la particularidad y otros sentires que generen equidad y dignidad ante la existencia y empoderamiento de las personas, en cualquier tiempo y contexto. Acompañado de la narración se van a presentar las imágenes que sustentan mis obras artísticas y la explicación conceptual que tiene cada una, así como su relación con los sustentos de la EP, las interpretaciones contextuales, la organización de la autobiografía y los fundamentos teórico.

ANTECEDENTES

Dentro de la búsqueda de antecedentes me interesa ahondar en trabajos relacionados con lo autorreferencial como estructura misma de la ruptura de procesos plásticos establecidos por la tradición y la historia del arte, la técnica o los procesos de producción. Por ello integro artistas que han manejado grados de discapacidad y su importancia en la historia del arte:

El Diario de Frida Kahlo, un íntimo auto retrato, se configura como una mirada autobiográfica que maneja la insistencia y permanencia en el arte como en la vida y señala la necesidad permanente de expresar en su caso la discapacidad, el amor y el desamor, el dolor y la alegría, por medio de textos, dibujos o pigmentos.

Dentro de este diario Frida hace un reconocimiento de diferentes obras en la que se destaca la mitad de una papaya asimilándola con partes de su cuerpo como la piel

desollada y sangrante, abierta y cortada a la mitad. Estos escritos no solo relatan su vida, situaciones o experiencias, pues en la mayoría hay una narración metafórica de sus sentimientos y emociones. Diego Rivera, quien era su eterno amor la describe como el símbolo mismo de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento, y de una manera general señala que lo que vive es lo que pinta. (Frida Kahlo. 1995. Pag 8)

En la misma búsqueda, la obra pictórica de Toulouse Lautrec, expresa de manera decidida la forma en que percibía el contexto y cómo lo representó pictóricamente por encima de su discapacidad, la cual estaba relacionada con una extraña enfermedad denominada picnodistosis, una especie de enanismo que no le permitió cumplir con los estándares de altura de los hombres que identificaban la sociedad francesa. Sumado a ello tuvo dos accidentes que le afectaron, tanto el fémur izquierdo como el derecho, lo cual le imposibilitó la movilidad de sus piernas, dejándolo, en ese momento, en silla de ruedas. Luego de estos accidentes, que a la vez fueron detonantes, se presenta su interés por la pintura, la cual estuvo permeada por un movimiento artístico denominado neoimpresionismo.

El neoimpresionismo es un movimiento que abarca el periodo desde mediados de la década de 1880 hasta finales del siglo XIX. Una buena parte de sus producciones pictóricas están realizadas con la técnica divisionista, que se basa en la aplicación de puntos de color contrastantes, con resultados altamente llamativos. Su ámbito de actividad se centra en Francia, y sobre todo en París y su periferia. (J. Swartz. 2016, página 16)

De igual forma “El teatro de la crueldad y la Clausura de la Representación”, 1969: propuesto en la primera mitad del siglo veinte por Jacques Derrida, indaga en la

reeducación de los órganos que permite acceder a una vida anterior al nacimiento y posterior a la muerte. Esta obra no es una representación, es la vida misma en lo que tiene de irrepresentable. En ella Jacques Derrida, frente a la condición de discapacidad, cita a Antonin Artaud que expresa: “Despertarse con otros órganos que primero hay que reeducar, es a eso que le llamamos nacer”. Además, considera que ante todo se trata de no morir al morir. (Artaud citado en Derrida 1969. p. 6)

Jaques Derrida expresa cómo el teatro de la crueldad no es una representación. “Es la vida misma en cuanto ella tiene de irrepresentable. La vida es el origen no representable de la representación. “He dicho ‘crueldad’ como habría podido decir vida”. (Artaud citado en Derrida 1969. p. 7)

Las citas anteriormente mencionadas, relacionadas con el texto de Derrida, tienen trascendencia en mi proceso investigativo porque sus conceptos, en compañía de la técnica del video y el performance, me posibilitan expresar mi realidad o crueldad; mostrando que el hombre es un reflejo físico-activo, lo anterior adscrito a mi conciencia y sensibilidad artista. Esta condición se encuentra determinada con el no querer, no desear y no accionar sobre la individualidad de mis actos y en cuanto a todo lo que vivo sino compartir experiencias, llevarlas al plano de lo social, de la mano a una intencionalidad y en esta práctica servir de ejemplo-reflexión a los que se encuentren interesados con los ejercicios propios de empoderamiento social, político y educativo. Por esto mi obra busca tener un mensaje de reflexión de vida como persona y para las personas, donde el cuerpo solo es un instrumento que contiene a lo psíquico, a la esencia del ser, como el arte contiene los signos de la vida.

También “EL Vizconde Demediado” de Ítalo Calvino 1951 se presenta como un trabajo de fuerte relación simbólica en mi vida con la condición de discapacidad y el resurgir por la lucha continua y el valor de apreciación y apropiación de las cosas, seres y demás. Aquí expresado cuando lo manifiesta: (Demezzato. 1951)

Estaba entero y todas las cosas eran para mí naturales y confusas, estúpidas como el aire; creía verlo todo y no veía más que la cáscara. Si alguna vez te conviertes en la mitad de ti mismo muchacho y te lo deseo, comprenderás cosas que escapan a la normal inteligencia de los cerebros enteros. Habrás perdido la mitad de ti y del mundo, pero la mitad que quede será mil veces más profunda y valiosa. Y también tu querrás que todo este demediado y desgarrado a tu imagen, porque belleza y sabiduría y justicia existen solo en lo hecho a pedazos”. (Demezzato. 1951. p 24)

INTRODUCCIÓN.

**«La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla»
Gabriel García Márquez**

La percepción de realidad y la visión de mundo que construimos hacia la sociedad y hacia nosotros mismos, se encuentra mediatizada por las experiencias y por las condiciones que moldean nuestra vida referida a la educación, a la economía, a la estructura estatal, a los mecanismos y ejercicios de poder, a la tradición, a la cultura, entre otros. Por ello, la importancia de investigar, proponer y analizarnos como sujetos, donde especialmente el objetivo sea comprender el vasto mundo por el cual cada uno ha recorrido, nos hemos significado y hemos encontrado un referente de vida, del cual podemos ser protagonistas, tomar una posición cómoda o simplemente asumarnos en el accionar de una

sociedad que contundentemente estereotipa y moldea nuestro ser, de una manera moderada, invisible o violenta.

En relación con lo anterior, tenemos que las condiciones perceptibles e inherentes que maneja la sociedad son moldeadoras de la existencia y del actuar de los seres que pertenecen a ella, ya sea desde la naturaleza, referida a la genética, o el cumulo y las dinámicas que se viven en ella. Es entonces cuando referimos procesos de reflexión que nos lleven a pensarnos como sujetos contruidos en un tiempo y espacio determinado. Haciendo referencia a ello se plantea la presente investigación, un trabajo autobiográfico, que propone la construcción e interpretación de una experiencia significativa de sí mismo, mediante el contraste con los discursos sociales y culturales, que finalmente son el espejo que configura y moldea el sentido de verdad del cual cada uno se encuentra sujeto.

Dentro de la linealidad planteada, la presente propuesta investigativa está desarrollada como una autobiografía, propuesta con las historias de mi vida, la cual está sustentada bajo las experiencias que han tenido mayor relevancia en mi vida y la propuesta artística que hago a través del performance y el videoarte, que a su vez, se encuentra argumentada con los fundamentos de la Educación Popular al tener un sentido pedagógico, que ha trascendido con mi experiencia de vida al empoderamiento como un sujeto social y político, en mi condición de “discapacidad”, a través del sueño y la esperanza, hasta convertirse en procesos de enseñanza basados en el dialogo de saberes, la participación y la reflexión crítica de la realidad.

Es así como, de la mano de los dos referentes académicos, referidos a la Educación Popular y al arte, performance y videoarte, se encuentra mi trabajo autobiográfico, que temporalmente abarca más de la mitad de mi vida, para ser más exactos hace 24 años, 3

de diciembre de 1997 hasta el día de hoy, y que se sistematiza en las historias de vida, narradas a través de mi propuesta artística hasta cada uno de los sucesos que han marcado, de una manera muy significativa, mi empoderamiento como sujeto social y político, y las situaciones en las que mi proceso, no solo académico y artístico, han sido un escenario pedagógico y de diálogo constante con las realidades que he encontrado en mi entorno.

De esta manera la propuesta autobiográfica va tener tres momentos, que a su vez refieren a tres capítulos:

En el capítulo I se va hacer una narración contextual y una explicación del entorno, en el que la violencia juega un papel muy importante que trajo consigo la condición en la que me encuentro, así mismo la comprensión de los determinantes fenomenológicos y sociales que manifiestan todo un sistema opresor, por el cual se ha visto afacetada mi vida, a su vez por los que he encontrado fundamentos para empoderarme como sujeto social y político, en el marco de arte y la Educación Popular.

En el capítulo II se presenta todo el trabajo artístico a través del videoarte y performance sustentados en los fundamentos de la Educación Popular, especialmente con uno de los pilares que para este caso sería la ética y los principios básicos que anteriormente he nombrado el dialogo de saberes, la participación y la reflexión crítica de la realidad, los cuales se encuentran sustentados tanto con mi propuesta artística así como en el interactuar con la sociedad, a través de testimonios, entrevistas, ejercicios pedagógicos, talleres, entre otros y por su puesto con las historias de vida. La intención de este capítulo es poner de manifiesto cómo el arte, como una práctica emancipadora y transformadora del pensamiento, se puede sustentar a través de los fundamentos de la Educación Popular.

Finalmente, un capítulo III donde pretendo proponer el ejercicio autobiográfico, materializado en las experiencias de vida y en el trabajo artístico, como un aporte a la Educación Popular, que parte del autoconocimiento, del aprendizaje y sentir de sí mismo, a su vez reflejo de la sociedad, hasta la socialización e interacción con los demás, referidos a los entornos sociales en los me he encontrado y he hallado un ejercicio significado del ser y del hacer guiados en la interacción enseñanza – aprendizaje puestos como una práctica empírica hasta llegar a lugares más formales como la academia y la labor.

CAPÍTULO I.

Contexto y sociedad, hacia la comprensión del concepto de discapacidad y la violencia en Colombia.

Para hacer un esbozo sobre cualquier problemática que aqueja una determinada sociedad, ubicada en un espacio- tiempo específicos, es importante hacer el proceso de connotación conceptual, es decir, tener en cuenta las variantes por las cuales se identifican los conceptos, en este caso la violencia va estar relacionada con los procesos sociales que han sido marcados por las experiencias, tanto de las grandes estructuras estatales que traen consigo su definición y legalización, contexto y usos del poder local, así como la violencia experimentada en los barrios, las familias, los individuos, hombres o mujeres, o los diferentes núcleos de la sociedad. Paulatinamente, en medio de la contextualización y la connotación de la violencia, ésta es conjugada con mi experiencia de vida, que se encuentra atravesada por los referentes que dieron lugar a lo que detonó mi existencia, no solo por la condición que provocó una lesión permanente al igual que otros eventos, sino en otros espacios, relacionados con el arte, el pensamiento crítico, que dieron lugar y empoderaron mi proceso como artista, compañero, ciudadano, amigo, docente y a lo que transitoriamente ha ido dignificando mi existencia.

En este sentido la violencia tiene una trascendencia histórica que para esta propuesta investigativa va ser tomada a partir los años noventa. Para ello es importante establecer que la violencia es un concepto que se presenta oscilante en el tiempo y espacio de cada sociedad y la legitimación de la misma depende, en gran medida, de la acción discursiva del poder, que emerge tanto del Estado como de los diferentes sectores de la sociedad, tales como la familia, los barrios, las comunas, las localidades o simplemente los

conflictos internos que puede experimentar cualquier persona de manera individual. Es así como la violencia puede considerarse como la forma en que cualquier persona, grupo de personas o naciones enteras, toma el uso del poder o de la dominación para cumplir con objetivos e intereses específicos.

Para el caso colombiano la violencia ha estado marcada por diferentes procesos que se pueden remontar a la experiencia colonizadora, el paso por las guerras civiles de la independencia, el bipartidismo, la polarización política que, desde inicios del siglo XX, ha dispuesto el gobierno entre uno y otro periodo según las tendencias políticas, la delincuencia común, el narcotráfico y la insurgencia, la violencia intrafamiliar y la de género, entre otras, todos estos escenarios recobraron y agudizaron la violencia como un acto común, que cada vez se fue interiorizando, sujetando a la cotidianidad, dejando como resultado una falsa percepción y aceptación, dejándola como parte de la cultura y hasta de la justicia misma, pues en estas “justas” luchas generadas tanto por el Estado como por los diferentes entes de la sociedad, han caído víctimas mortales, un catástrofes y verdaderas carnicerías en contra de la población civil y de todo el pueblo colombiano, donde no se salvan niños, niñas, mujeres, comunidades indígenas, campesinos y cualquiera que se cruce por el camino. Y como problemas de base la lucha por el poder de tierras, el control social, la corrupción, que ha sido permeada, para después de los años 50, por el narcotráfico, la inclusión de milicias y guerrillas, de bandas emergentes donde las ansias del poder, de la imposición de una nueva forma de pensar en pro de una guerra, han sido el pan de cada día hasta el día de hoy.

De acuerdo a lo anterior, para el caso colombiano según el periodo escogido y los imaginarios de verdad frente a este concepto, la violencia tiene como nueva connotación

la insurgencia, especialmente de grupos armados que se trasladaron de los campos a las ciudades con las firmes intenciones de gobernabilidad de los territorios locales.

Según Camilo Echandía la insurgencia colombiana:

Ha encontrado en la autonomía municipal y regional, medianamente implementada en el pasado y ampliada por la nueva Constitución, un factor favorable a sus propósitos como organización armada. En efecto, a partir de los años ochenta, la guerrilla comenzó a variar su condición de organización rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional, para lo cual orientó muchas de sus acciones a conquistar el poder local. (Echandía, 2001; p. 229)

Lo anterior es un reflejo de la relación discursiva de la insurgencia y la violencia con el accionar de grupos armados ilícitos, entre ellos el ELN, las FARC-EP, los grupos paramilitares, las AUC, que pretendían posicionarse como organizaciones políticas, bajo un discurso de defensa del pueblo, de la justicia, en contra de las arremetidas corruptas del gobierno, de la inequidad y del desgobierno, pero por su paso y ejercicio de lucha digna han dejado un accionar despiadado, donde el pánico y el significado de la muerte ha sido la estrategia para controlar y dominar.

Es así como la violencia en Colombia ha llegado a tal punto que cualquiera de sus habitantes pudo haber cruzado por un escenario de los anteriormente descritos, pudo haber sufrido una pérdida, pudo ser víctima o victimario, pudo haber estado adscrito a los imaginarios o nociones impuestas por el Estado al momento de crear una imagen o estereotipar la violencia.

Este es mi caso, pues pareciese que mi vida hubiera estado permeada o marcada por la violencia, en un primer momento el desplazamiento forzado que tuvimos que sufrir todos los integrantes de mi familia, padre, madre, mis dos hermanos y yo, en los años 80 en el municipio de Coconuco. ¿Quiénes eran? Miembros de las FARC-EP de la columna móvil Jacobo Arenas. Vivíamos en los alrededores del pueblo y un día sin mediar palabras mi padre fue advertido, amenazado, atemorizado y sujeto al mandato de desplazamiento inmediato, mi padre un humilde campesino, sin tiempo al rechazo o siquiera al cuestionamiento de ser objetivo militar al igual que nuestra familia, accede inmediatamente y nos trasladamos hacia la ciudad de Popayán, nuestro primer reto como niños y como familia, sobrevivir ante un nuevo territorio.

He aquí un evento más donde fluctúa un escenario de violencia, que no solo es ejecutada por quienes pretenden tomar el control dentro de los diferentes territorios de una manera insurgente, con sevicia y temor, sino además es el punto donde se materializa la lucha por entrar en las categorías o en los imaginarios del Estado, y ser parte de la reparación parcial como víctimas. Esta realidad es la misma de muchas víctimas del conflicto armado reciente en Colombia, que son en su mayoría población civil de origen rural. De esa barbarie emergió una multitud de desterrados, campesinos mestizos, afro e indígenas que han arribado a las ciudades en el intento de preservar sus vidas; comunidades enteras y las familias se dispersaron por todo el país en busca de albergue y subsistencia, afrontando nuevas formas de marginalidad, exclusión y violencia.

Es así como en el año 1988, nos reunimos 52 familias, víctimas de varios tipos de violencia, y nos asentamos e invadimos una de las localidades del suroccidente de Popayán, en lo que hoy se conoce como el barrio la conquista. En este contexto se llevó mi

adolescencia, donde era común encontrarse con realidades adversas como la drogadicción, el sicariato, la pobreza, así como también una sociedad que luchaba día a día para sobrevivir ante todas aquellas situaciones.

En Colombia fuertes tensiones bordean las relaciones entre las víctimas y el Estado, tensiones de variada índole, que a nivel de la entidad se manifiestan a través de constantes reclamos ante la parsimonia de los trámites administrativos que dan cumplimiento a los beneficios pactados en el marco de los derechos de las víctimas. Tensiones que no han sido ajenas a procesos transitados por otras democracias en similares circunstancias.

Se ha evidenciado a lo largo de la historia, una tensión entre las víctimas y la política democrática, aun en los casos en los que parece que aquélla se pone de parte de ellas (...). Frente al derecho de las víctimas, este debe estar reconocido y garantizado por el ordenamiento jurídico-positivo, es decir por las leyes reales para que pueda ser ejercido de manera eficaz, lo que supone que la expresión jurídica objetiva de los derechos subjetivos de las víctimas no se reduzca a una mera declaración formal de intenciones. (...) Como consecuencia tales derechos objetivados jurídicamente presentan un correlativo deber, para quienes no son las víctimas, entraña la obligación de posibilitar, respetar y no obstaculizar tales derechos, deber que, en caso de no cumplirse, tendría que llevar a la correspondiente sanción, objetivada en el Derecho Penal. En este último caso, lo peculiar es que aquello que se considera delito o falta no es sólo un hecho primario que ocasiona una víctima sino un hacer o un dejar de hacer institucional y/o social que reincide de nuevo en la víctima, es decir, que produce una revictimización. (Valladolid, 2003, p. 166)

Es así como empieza una nueva lucha por la subsistencia y el proceso de encajar sobre lo que correctamente o incorrectamente ha venido catalogando e imaginando el Estado como víctima y lo que a su vez el gobierno local ejecuta e interpreta sobre éste. El siguiente documento representa la materialización de la noción como desplazados, aludiendo a mi familia y a mí.

Acción Social

RESOLUCIÓN 157 del 21 de Julio de 2008

hago que cambiar los Sisbenes y me afilia aquí en Popayán, por cuanto el Sisben de Puracé-Coronalco, ya no me servía. Regrese en el mes de abril de este año. El 15 de abril del año 2008, siendo las 9 de la mañana, me encontraba en el pueblo, por el lado de la virgen, fui abordado por un individuo que me dijo, que allá no me aceptaban y que por lo tanto debía de salir inmediatamente de Coronalco, y que si no lo hacía, era declarado objetivo militar por la misma guerrilla de las FARC, que cuando me habían sacado hace 5 años atrás, me habían advertido que no regresara. Estoy afiliado a Salud Colectiva, porque el sisben me colocó esa empresa para que nos prestara el servicio de salud...".

7. Que una vez revisado los argumentos del recurrente CESAR AUGUSTO VARONA GAVIRIA, se encontró que es viable jurídicamente acceder al recurso y por consiguiente es procedente realizar el inscripción de la solicitante y su hogar en el Registro Único de Población Desplazada, por cuanto:

EL RECURRENTE A TRAVÉS DE SUS ARGUMENTACIONES LOGRO DESVIRTUAR EL SUSTENTO DE SU RECHAZO. DADO QUE APORTO NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE PERMITEN DETERMINAR QUE EL PRESENTE CASO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS SITUACIONES DE HECHO SEÑALADAS EN EL ART. 1 DE LA LEY 387 DE 1997.

EN EFECTO, DE UNA NUEVA REVISIÓN DEL CASO, REALIZADA LA CONFRONTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA CON AUTORIDADES DEL LUGAR Y EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA FE, SE PRESUMIÓ QUE EL SEÑOR VARONA GAVIRIA, SE VIO FORZADO A MIGRAR DEL MUNICIPIO DE CORONALCO - CAUCA POR UNA AMENAZA DIRECTA DE INTEGRANTES DE UN GRUPO AL MARGEN DE LA LEY, DE LOS CUALES APORTA INFORMACION ESPECIFICA, COMO NOMBRES Y SEUDONIMOS; ADJUNTANDO ADEMÁS PRUEBAS CONDUCTENTES (CERTIFICACION DEFENSORIA DEL PUEBLO-COPIA FOLIOS PROCESO PENAL) QUE PERMITEN OTORGARLE LA CONDICION DE DESPLAZADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS LEGALES.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: **REVOCAR** la decisión proferida mediante la Resolución No. 190010510 de fecha 12 de Mayo de 2008 por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. Y por consiguiente **INSCRIBIR** en el Sistema de Información de Población Desplazada al señor **CESAR AUGUSTO VARONA GAVIRIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 4.749.423 de Puracé -Cauca, y su núcleo familiar, siendo consecuentes con la parte motiva de la presente Resolución.

SEGUNDO: Contra el presente acto no procede ningún recurso.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Popayán a los 21 días del mes de Julio de 2008

[Firma]
OLGA JIMENA LEHMANN PAZ
ASESORA CON FUNCIONES DE COORDINADORA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE CAUCA
DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL

Escaneado con el sistema de gestión documental de la Presidencia de la República

Imagen # 1. Documento sobre la determinación del Centro de Víctimas de la ciudad de Popayán.

Otra muestra o reflejo de la violencia se encuentra en la película *Nuestro Silencio*¹ que fue grabada en los barrios periféricos de la ciudad de Popayán. La película nos muestra una realidad urbana-marginal en la que hay poca presencia estatal y en la que se pueden encontrar historias de superación y solidaridad, como la historia de dos jóvenes y su hijo, interpretados por Jorge, Elena y Elian, uno de ellos protagonizado por mí, que viven en carne propia la desaparición forzada, entre otras situaciones violentas que se desataron en el país a raíz de la incursión de las guerrillas y la misma que el gobierno desató por su afán de recuperar territorio y poder, la nueva figura o imaginario, el falso positivo, “Los falsos positivos casos donde miles de ciudadanos son detenidos, explotados y asesinados y luego clasificados como delincuentes” (Reveles. 2004. P 20), la trata y tráfico de seres humanos amén de otros tipos de violencia organizada por el Estado. que a lo largo de la historia ha estado en las encrucijadas de los poderes tanto de las Estado como de los grupos emergentes.

Este largometraje se detiene a mostrar los detalles de las calles, las casas, los habitantes, las ventas ambulantes y los animales de los barrios de la periferia de Popayán, entre ellos los caballos que son un elemento constante a lo largo de la historia. Estos se encuentran ya sean tirando carretas o solo deambulando por las calles, animales que comúnmente aparecen fuera del lugar de los espacios urbanos, mostrándonos que la

¹Reseña de la película, *nuestro silencio*, Corporación fototrópica: “Una historia de amor y memoria donde se entrelazan la pasión la búsqueda y el anhelo de un mejor mañana a través de la solidaridad, la superación personal y el amor. La producción inicia en el año 2010, logrando vincular y enriquecer conocimientos con los habitantes de la comuna 7 de Popayán, una sinergia que permitió capacitar a más de 20 jóvenes en talleres de escritura, producción, sonido, arte y actuación. Una estrategia pedagógica que transformo la producción de una película de ficción en un modelo de acompañamiento y apoyo psicosocial y cultural para jóvenes de Popayán En estos espacios de creación y formación artística que involucraron diversas prácticas como el performance, la intervención cultural y artística y la creación audiovisual contemporánea, se generan miradas y opciones diversas de vida que en *Nuestro Silencio* cuentan una faceta diferente y positiva de la periferia urbana. Una película filmada en escenarios naturales de Popayán y el Cauca; región con enormes posibilidades para afianzar y potenciar la industria cultural Cinematográfica”.

distinción entre el campo y la ciudad aquí aun no es tan clara, comparación analógica además con el traslado de la violencia desatada en los campos que poco a poco se fue apoderando de la ciudad.

Esta película trata de temas, que comúnmente, nadie en nuestro país se atreve a tocar y a los que todos les hemos sabido “echar tierra”; la desaparición forzada y los falsos positivos, ya sea por temor, rabia, indiferencia o porque simplemente no ha sido parte de nuestra realidad más cercana. Aun así, más allá del dolor nos muestra cómo el amor es la mayor motivación de esta y todas las otras historias de personas que buscan a sus seres queridos enfrentando la incertidumbre de su destino o “paradero”, todo ello en medio de la solidaridad y la resiliencia.

Cabe destacar que “nuestro silencio” también tiene un carácter pedagógico y conceptual que reivindica y resignifica los contextos, visibilizando dichos entornos de una manera muy limpia, dejando a un lado lo que se ha estereotipado como pobreza o como violencia. Es así como trata de enseñar a través de la mirada del cine con imágenes que toman distancia del lenguaje de la porno-miseria y demostrando la belleza particular y estética de estos lugares.

4 Ciudad Sábado 4 de Noviembre de 2017 **EXTRA**

El dato En el barrio San José existe una Junta de Acción Comunal, pero según los residentes, estos no hacen presencia, a quienes ni siquiera tienen conocimiento de quiénes son los encargados, por lo que se sienten desamparados sin saber a quién le puede comentar las diferentes problemáticas que suceden y buscar una solución.

Popayán en el séptimo arte

CINE LOCAL SE DESTACA

Con arduo trabajo y largas horas de rodaje, actores de la capital cauca podrán dar a conocer a todo el país una película desarrollada a base de experiencias propias.

Cuento Realista
 En Popayán se vive al séptimo arte con una producción denominada "Nuestro Silencio" la cual ya ha obtenido reconocimientos nacionales y extranjeros, gracias a su contenido basado en hechos reales.

Función
 "Nuestro silencio" está siendo proyectado por primera vez en la pantalla grande en diferentes salas de cine de Colombia, hoy y mañana 5 de noviembre en las funciones del medio día, acompañado por Popayán, ciudad que dio origen a este rodaje de 83 minutos. Desde se muestra una de las ondas realidades que vivió este país con las desplazaciones forzadas, las ca-

las afectaron a muchas familias, quienes tienen que sobrellevar cargas emocionales y espirituales al no saber nada de sus seres queridos.

Este largometraje se realizó en 11 sectores de las Comunas Once y Ocho de la capital caucana, con personas que fueron afectadas por estas historias, como la historia del primo hermano de René Vargas, (actor principal que representa a Jorge en la película), quien falló y fue presentado como un caso de los mal llamados "hijos positivos".

Tempo de realización
 Con un gran equipo, mucho esfuerzo, dedicación y pasión por esta labor, fue posible culminar con un trabajo que trae grandes apreciaciones dentro del desarrollo de los acuerdos de paz que se vienen llevando a cabo. "La producción de la película la iniciamos en el año 2010 con la investigación. El rodaje lo realizamos en el 2011, la etapa de postproducción terminó en el 2015 y este año retomamos el proceso con la exhibición comercial en las salas de cine de varias ciudades, incluida Popayán", indicó Álvaro Ruiz, director.

Cabe resaltar que este filme es la primera producción realizada por un equipo técnico y artístico de Popayán y enmarcada en las salas de cine a nivel nacional. René Vargas, actor principal, se dedica a todos los capitales para que juntos a ver este proyecto, realizado con el fin de enseñar la realidad y demostrar que hay diferentes formas de hacer cine.

Actriz
ABI BERNUDEZ, protagonista a Erenda, quien es una joven que llega a Popayán a realizar un trabajo en la Comuna 7 con desplazados, donde se enamora de dos amigos.

Reproducciones
DAVID ESCOBAR fue el encargado de realizar los metodos de producción y trabajos audiovisuales dentro de este film paganes, que muestra la realidad que vive el país.

Proyección con gran ambición en la pantalla grande

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

Premios
 Esta película cuenta con varios títulos de cortometrajes y documentales, así como participaciones en producciones en el exterior, el largometraje obtuvo a premio internacional a mejor película en el Festival de cine social de derechos humanos y medio ambiental, premio en mejor producción, reconocimiento por el Festival del rancho como mejor película ficción, también obtuvo un gran título en Panamá y otros más internacionales. Cabe destacar que esta proyección es una obra prima tanto para Álvaro Ruiz, como para los protagonistas de este rodaje popayanés.

Álvaro Ruiz, director de la película "Nuestro Silencio" en los próximos días dará a conocer a a nivel nacional algunas historias que sucedieron en todo Colombia y en el departamento del Cauca con los millones de casos de las desplazaciones forzadas.

René Vargas, actor principal.

Álvaro Ruiz, director.

Imagen # 2: Nota tipo reconocimiento en el diario extra del Cauca a la película nuestro silencio

De la misma manera esa violencia que se fue apoderando de mi país, especialmente durante de la década de los noventa y que ahondaba especialmente en el desplazamiento, en la incursión y en la toma del poder de varios territorios por parte de los grupos insurgentes, volvió de nuevo, pero esta vez con más fuerza y vigor e iba directamente en contra de mi existencia, El tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las siete y treinta de la mañana y con tan solo diecisiete años de edad, una alteración física fue detonada por un acto fiero. En el transcurso de mi casa al trabajo me detuve a tensionar los frenos de mi bicicleta y de pronto vi que otro joven, quizá un par de años mayor, se desplazaba por la calle. De frente nos miramos fijamente unos segundos largos hasta ambos quitar la mirada y seguir en lo de cada quien, segundos más tarde vi que se acercaba, yo no le di importancia, imaginé que me haría alguna pregunta y al volver a mirarle por tercera

vez, vi que tenía desenfundado un revolver frente a mí y con una voz tranquila me dijo: “bájate de lo tuyo” rápidamente respondí: ¡que me vas a robar a mí! Y antes de hacer cualquier movimiento en defensa propia él me disparó indiscriminadamente.

Con este testimonio, a veces ensordecedor y a veces muy ruidoso, se representa el proceso transitorio de la aguda violencia, que intensamente se vivía en los campos y en algunos municipios rurales que eran el foco de los grupos armados, hacia las ciudades, hacia la agreste multitud de la urbe, que por diferentes motivos, relacionados especialmente por el rezago y olvido del Estado, se vive una lucha constante por sobrevivir, donde la escasez, la precariedad, la vulnerabilidad y la insuficiencia a la hora de convivir, coexistir y tolerar la humanidad, es pan de cada día, por ello por doquier y donde se pueda fijar la mirada, siempre hay un testimonio o suceso en el que, ya sea de mujeres, niños, niñas, ancianos, en su mayoría jóvenes, han sufrido algún tipo de violencia, lo que ha hecho de Colombia uno de los países más violentos a nivel de Latinoamérica y hasta del resto del mundo, y lo peor es que se ha llegado a tal punto en que la violencia es naturalizada, justificada, aceptada, hasta romantizada y contada como una anécdota.

Ahora las ciudades y especialmente los barrios populares, en la ciudad de Medellín llamados comunas, se vive un micro reflejo de esa estructura armamentista, mediada especialmente por la lucha del territorio, entre la espesa geografía colombiana y desbordante narcotráfico, donde hay todo un sistema de jefes, patrones y sustitutos del poder que amedrentan, generan miedo y pretenden el control de las pequeñas localidades. En el artículo la sicaresca colombiana, la violencia se describe desde los imaginarios de la popular figura del sicario:

El sicario es el compendio de una violencia que no se hace inteligible: en el sicariato se encuentran la violencia política con la violencia social, aquellas que las ciencias sociales quisieron tratar como separables con la fórmula de «violencia negociable» y «violencia no negociable»; allí se encuentran también el narcotráfico con el paramilitarismo, la ausencia del Estado con el capitalismo salvaje de la globalización. Confluyen en él las cegueras de una sociedad en la que la violencia política ha sido un medio legitimado para acceder al poder y que creyó que la violencia social era culpa de los pobres. El sicario es la herencia de una sociedad normalizada cuyas elites se ocuparon de lo político y lo económico, dejando lo social en manos de las obras de caridad (Von der Walde. 2015. P. 225)

De esta manera y como lo he expresado la violencia parece ser pan de cada día, parece estar metida en nuestros hogares, parece no tener retorno y ser parte de nuestra vida, especialmente de la mía. Por ello transcender más en este suceso no tendría mayor relevancia, pues comúnmente conocemos y estereotipamos cual podría ser el destino de una persona violentada o en mi caso puesta, forzosamente, en una silla de ruedas, motivo por el cual en lo que adelante respecta y tiene mayor importancia es lo que se ha tratado de develar, desmitificar, reeducar y significar en el sentido de la dignificación de la vida, profesión, gusto, pasión, interés que recae especialmente sobre el arte y en los últimos años sobre la pedagogía, esta última siempre ha estado presente, pero no de una manera formal e institucional como ahora.

La construcción del concepto de discapacidad y su deconstrucción.

En primer lugar, para construir el concepto de discapacidad, es importante tener en cuenta tres escenarios que la sustentan y la categorizan como una verdad, los cuales he identificado a través de mi experiencia de vida.

El dictamen médico:

Dentro de las configuraciones que consideran al sujeto como discapacitado, se encuentra uno de los más importantes, el dictamen médico, que se materializa en aquel papel que tiene un punto de partida y hasta es determinante sobre la finalidad de nuestra existencia y ser, ese que se encarga de poner límites a las condiciones, adaptables y no adaptables, sobre los espacios, sobre los caminos y sobre todo en los imaginarios que planteamos para nuestro futuro así como los que la sociedad tiene hacia nosotros. A continuación, algunos apartes que describen el suceso después del atentado:

...Horas más tarde empezaría el verdadero calvario, el dolor incesante. Me introdujeron en muchas máquinas para resonancias, radiografías, TAP, examinaban qué tipo de lesiones había generado el impacto del proyectil en mi cuerpo y a su vez descartar otro tipo de lesiones posibles. Eso era una tortura, no resistía ni el roce de un cabello, ni el roce de la sábana en el pecho, todo quedó demasiado sensible y me dolía cada roce de cualquier cosa, como si fuese un corrientazo y un quemón, no resistía el roce de las axilas con la parte lateral del torso, ese rozar entre piel y piel me quemaban como si fuera una hornilla al rojo vivo...

...De un momento a otro, me olió a materia fecal, me había cagado y meado sin darme cuenta por qué no sentía, mejor dicho, había perdido el control de esfínteres, me tenían que bañar en una camilla acostada, fueron 15 arduos y radicales días en ese hospital. El dictamen decía lo siguiente, sección raquímedular completa a nivel

t3 y t4, denominado paraplejia con un grado de discapacidad de 89%. Mucha gente me fue a visitar, amigos, desconocidos y profesionales de la salud, entre otros, se decía que yo era un caso demasiado particular y especial, estaban consternados porque no se conocían casos de alguien tan joven y tan lleno de vida en mi nueva condición y el hecho de que me dispararan por robarme una bicicleta los descrestaba aún más. (Varona, 1997)

En este sentido, las causas que se tienen en cuenta para justificar la discapacidad ya no son religiosas sino científicas. Ya no se habla sobre Dios o sobre una figura maligna como emisarios de bendiciones o castigos, no se habla de una maldición o algo divino, sino que la situación se pone en términos de salud o enfermedad, en este momento el dictamen se convierte en una realidad.

El modelo rehabilitador considera la discapacidad como un problema de la persona, producido por una enfermedad, accidente o condición negativa de la salud, que requiere de cuidados médicos proporcionados por profesionales bajo formas de tratamientos individuales. En este contexto, el tratamiento de las personas con diversidad funcional pretende conseguir su total mejoría o, en su defecto, una adecuada adaptación de la persona, o un cambio en su comportamiento”. (Velarde 2012, p.125)

En estos términos y teniendo en cuenta las determinaciones del dictamen médico puedo decir que éste fue el primer y uno de los limitantes más determinantes para catalogarme dentro de las distinciones sociales, físicas, condiciones de igualdad que sujetan a una persona en condición de “discapacidad” y que están dentro de un amplio contexto social, es decir en todas partes. Es aquí cuando dimensionas esa nueva realidad, que para

mi caso empezó a hablar de dos maneras: la primera y una de las más problemáticas, mi cuerpo y la segunda, esa adaptación que tiene dos extensiones, la primera dirigida desde lo personal a la sociedad que trasciende a las calles, a la mirada de las personas, a la familia, a los constantes reclamos por la negligencia médica y por ende de la estructura gubernamental, a los retos que día a día cambian y que parecen ser imposibles, fuertes, agrestes pero que finalmente tienes que afrontarlos o, bajo una mirada más cómoda, adaptarte a ellos. Y la otra dimensión, una de las más contundentes, la mirada de la sociedad que está fuertemente mediatizada por el dictamen médico y puede generar dos posiciones, la primera la mirada victimizadora y la segunda, aún más violenta, el rechazo y a la vez el rezago, que en gran medida no solo alude a la empatía o la capacidad del ser humano para ponerse en los “zapatos del otro”, sino a esa desaprobación por no cumplir con los estereotipos de normalidad y de normatividad para encajar en lo que ellos consideran una sola realidad.

Hospital Universitario San José
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN

397950
No. de Historia
BARRERA JOSE DARIO
APELLIDO NOMBRES
SEXO SALUDADO CENA
FECHA

EVOLUCION

Sírvase firmar legiblemente todas las anotaciones que escriba

FECHA	EVOLUCION
XII-3-99	admisión a sala - 2 11:50hs paciente a través, procedente de procedido, en estado alirado de sus de evolución, estado recibe Hda x Af de bajo velocidad a 60 km/h de distancia a nivel del suelo manteniendo (consciente) estado al pro caso responsabilidad para lo hipotético. dis- fusión. admisión a sala no se ve las unidades inferio- res, no se ve del cuerpo - No dificultad respiratoria
	EP: paciente alerta, colaborador, orientado a T-L P T: 90/50 F: 12/min (afirm) pulso: regular y rítmico, ausculto, ruidos cardíacos III. características vasculares normales Hda x Af con aspecto de aspirado a ni- vel de zona I, (consciente) por fuer- za de la aspiración esternal nada el lado derecho no palpable, el izquierdo; no hipertensión, fibril o sup - No hay suspicio de salida no dificultad respiratoria, hipoxemia - C3: Escapado de hipoxemia del lado derecho estado: normal de vitales referidos. T: normal T: normal

Imagen # 3: Historia clínica de la lesión permanente

Para ahondar en las características que acabo de mencionar voy a empezar por el sentir de mi cuerpo y el nuevo estado que el mismo ha venido afrontando, que parte de una desconexión sensorial con tu ser corpóreo, que se empieza a tornar traumática, atrofiante y discapacitante, en muchas ocasiones definitivamente inevitable, como por ejemplo cuando te haces del cuerpo o te “cargas” y ni cuenta te has dado o tener que expulsar la orina, de una manera forzosa, por medio de una sonda que aparte de ser denigrante es dolorosa e incómoda, para mi caso aún más emocional que física. Mi realidad era una fraccionada desconexión con mi cuerpo, mis sentires y el mundo que seguía corriendo y yo quedándome atrás, literalmente era como haber vuelto a nacer sin haber muerto.

Pero, ¿qué hacer con ese nuevo sentir de mi cuerpo? ¿qué hacer con esos retos?, ¿cómo afrontarlos?, ¿de qué manera comprenderme en esta situación que no solo abarcaba mi cuerpo sino todo el contexto?, pues bien, el primer proceso que parecía ser el único, el más factible y real, someterme a la rehabilitación médica, que si bien ayuda científicamente en la comprensión de las condiciones físicas, químicas y composiciones del cuerpo y como resultado la salud del mismo, realmente no es un apoyo porque constantemente está recordando la negación ante la posibilidad de llevar una vida normal, digna y esperanzadora, por lo que para mi caso fue de vital importancia y tal vez la única opción, hacer un estudio psíquico, psicológico y recuperación mental, para que mi cerebro enviara información positiva y llevar a cabo lo que para mí fue proceso rehabilitador y del que no necesité nada más que mis sentires, formas de comprenderme y ajustar, no solo la mirada de la sociedad sino todo un contexto hacia mis requerimientos, que fue indispensable para tomar otro tipo de actitudes frente a la vicisitud de mi condición, porque no me estoy

negando a ella, a lo que constantemente me reto es a transformar esa conceptualización y contextualización de la misma.

Despertar un día sin haberte quedado dormido y sabiendo que de repente todo cambió, que ahora solo eres un fragmento de ti, que en el sentir físico abarca desde los pectorales hasta la cabeza y el resto totalmente desconectado como si no existiera, donde había una impotencia abismal en el simple hecho de querer mover un dedo del pie y por más de que lo intentara resultaba imposible. En todo lo anterior, y lo que más adelante se narrará, se convirtió mi cuerpo, en tan solo un instante, ese mismo cuerpo que en la subjetividad encontró los más agudos sentidos, sus más íntimos deseos, el que poco a poco se fue recuperando y encontrando una esperanza, así como una lucha constante para sobre llevar y sobrevivir ante aquel dictamen médico que en algún momento me había desahuciado, aniquilado, como si en cada momento el disparo hubiera vuelto a detonar y la bala vuelto a entrar, esa misma que atravesaba cada vez que tenía que subir al andén, cada vez que había una cuesta, cada vez que me enfrentaba a un baño que no cumplía con las más mínimas condiciones de accesibilidad y comodidad y ante ese gran mundo de imposibilidades, de miradas, de situaciones estaba yo, oponiéndome a cualquier tipo de determinaciones, como lo demuestran algunas de mis obras que de manera fotográfica y el arte conceptual recopilan el bagaje y el andar de la posición y condición que he venido describiendo y empoderando mi cuerpo y la silla como una extensión del mismo:

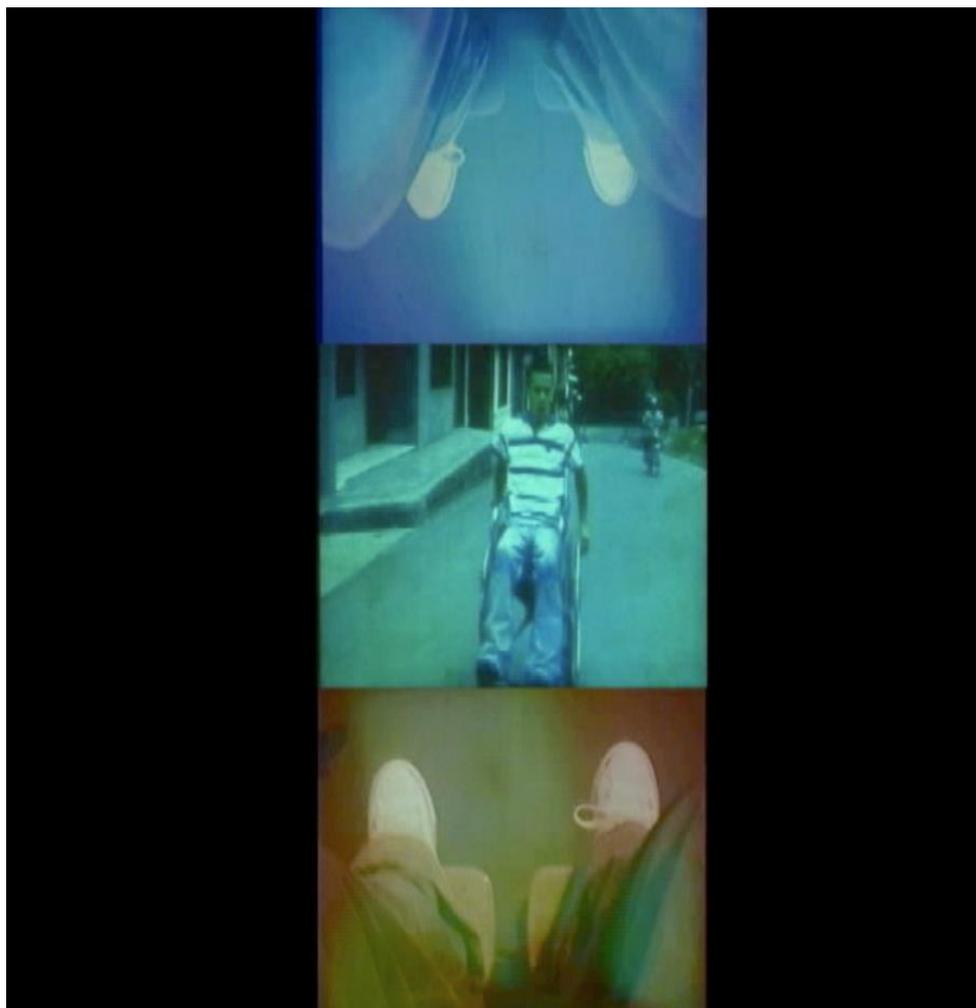

Imagen # 4: *Crudos Video instalación: 2008. Duración: 5:00 min.*

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=F1CjK6FLGVM>

La obra “crudos” representa tres acciones audiovisuales distintas en una misma línea de tiempo, la imagen central de carácter crudo y documental, los otros dos son un par de piernas que viajan en el aire a gran velocidad, de fondo una atisbada relación sexual que hace ritmo con el audio, y dos recuadros negros que insinúan la ajenidad social. Es interesante resaltar los encuadres, el tiempo, el desplazamiento, el valor simbólico del color, el carácter poético, el sonido visceral y contexto social.

De la misma manera cuando la obra se lleva a la puesta en escena se convierte en otra más, podemos interpretar como otro concepto que trasciende de lo que la obra “crudos” está representando y trata de poner, con una intención pedagógica, a los espectadores poniéndolos en los zapatos de quien está protagonizando la obra, es decir yo, donde precisamente la intención es seguir reflejando esa lucha constante que no solo enfrentaba mi cuerpo sino el cúmulo y carga de la mirada de la sociedad. En la imagen que se presenta a continuación se logra evidenciar que la obra se debe observar por solo dos orificios de una ventana, donde para poderla ver las personas deben agacharse donde las ubico en la posición en la que habitualmente estoy sentado, más o menos a 90 cm de la superficie del suelo.

Cabe destacar que la mayoría de las obras son hechas para que cualquier espectador la pueda comprender, ya sean artistas o personas del común, y especialmente narran situaciones que comprenden mi mundo, tal cual lo presenta “crudos”, donde se busca la reivindicación de la mirada social, rompiendo tabúes, mitos o estigmas en la carencia del no poder, así como en la fuerza de lograrlo. Por medio de la relación estética de los colores se propone una comprensión de la sensibilidad en relación a lo siguiente:

El color azul, representa el ensueño, la esperanza, la posibilidad de poder soñar, la serenidad, la calma, la paz que tanto anhela mi cuerpo, reforzado con el video donde se encuentran mis pies suspendidos en el aire reflejando el balance de la realidad de la imagen que se encuentra en el medio, que precisamente propone la crudeza de la misma.

El color verde, el cual representa la serenidad que se necesita para poder afrontar una realidad, en este caso muy cruda, como su título lo nombra, pues subir una cuesta

empinada, agrietada en una silla de ruedas resulta ser sinónimo de impotencia, dificultad, adversidad, entre otros sentires que no son fácil terminarlos de describir.

El color rojo representa la agresividad, la violencia, la ira, el poder no solo de los elementos que oprimen, sino que a su vez de toda la fuerza que he requerido para poder sobrellevarlos y emanciparlos, poniéndome encima de los mismos, pues en la escena que se encuentra en el fondo también una representación de la pasión, de la fuerza y del amor.

Por último, los recuadros negros de los lados manifiestan la ajenidad social, la falta de empatía, lo que no tiene vida aun estando lleno de vida, lo que parece estar de luto por su misma usencia, por el vacío que refleja la solidaridad social, el apoyo, la colaboración que en esta realidad se requiere tanto.

Es así como crudos busca hacer una analogía entre los cuatro elementos representados en videos y colores de estas experiencias de vida, del dolor y de la constante lucha que solo muestra un fragmento y una de las tantas situaciones que diariamente se tienen que enfrentar de una manera adversa y cruda.

Imagen # 5: imagen sobre el montaje de la obra “crudos”
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=F1CjK6FLGVM>

La siguiente obra es denominada “SIN TITULO”. Esta obra de videoarte (videoproyector) es generada con imágenes renderizadas, ralentizadas y en sentido retrospectivo, consta de dos tiempos: el desarrollo video artístico y la acción procesual (performance). dibujar, limitar, delimitar. Esta obra se desarrolla inicialmente con palomas que a medida aterrizan en el suelo dando picotazos y regurgitando maíz, que a su vez van dibujando una señalética de prohibido parquear, que posteriormente se desdibujará por el personaje principal.

Imagen # 6: obra denominada “sin título”
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=e6bk-Jj8saU>

Esta propuesta al igual que todas tiene una intencionalidad con el objeto de desmitificar y desarticular la concepción que se tiene de las limitantes desdibujándolo, simbólicamente, con el logo-símbolo de prohibido parquear que han dibujado unas palomas y que en el segundo tiempo desdibujan el artista en la acción performática dando a entender que las fronteras y las limitaciones son psicológicas e imaginarias.

Pedagógicamente, lo que demuestra la obra es resaltar la percepción que limita los imaginarios de las prohibiciones y prejuicios sociales que no solo trascienden a la forma en que está organizada, sino al condicionamiento de nuestro sentir y pensar, determinando nuestro pensamiento a normativas impuestas, lo que finalmente se convierte en otras formas de opresión. Por medio del accionar espontáneo de las palomas, se trata de representar una forma ambigua en la que dibujan una señalita de prohibido parquear, deslegitimando su acción de libertad, seguido a ello en otro plano aparece deformando, de una manera ralentizada, esa señalita de prohibición dando a entender que no hay fronteras, no hay limitaciones, no realidades superpuestas a la normatividad, reflejando así la libertad que había quedado coartada por las palomas en un principio.

El montaje de la obra o puesta en escena se hace dentro de una arquitectura colonial que cuenta con una rampa para el fácil acceso de las personas en condición de discapacidad, especialmente en silla de ruedas. En la cual se proyecta el video de 22 minutos con la intencionalidad de hacer una relación metafórica entre la concepción que se tiene de estar limitado y la idea de delimitarse, frente a cada uno de los imaginarios.

Imagen # 7: puesta en escena de la obra “sin título”

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=e6bk-Jj8saU>

Estas obras artísticas son de tipo autobiográfico y autorreferencial. representan situaciones y experiencias de vida, que particularmente surgen desde la concepción de una lesión permanente (paraplejía) condición que me llevó a un proceso de recuperación o rehabilitación física y psicológica, mediante el cual descubrí grandes valores estéticos, que he ido transformando en el lenguaje artístico y en un concepto de vida; que entre varias cosas muestra la transformación de algo usualmente difícil o negativo en algo positivamente estético y poético.

Lo anterior sujetado a la idea de discapacidad de mi cuerpo, de mi persona, en condición social y política, a lo que fácticamente se ha construido como una verdad y al mismo tiempo tratando de deconstruir esa posición, por medio de una constante denuncia, por medio de escenarios donde convergen la posición en la que se encuentra mi cuerpo, la mirada de la sociedad y las representaciones y referentes que se tienen sobre la misma.

Dentro de las acciones de representar el cuerpo, darle un concepto y ponerlo en un contexto se denomina como performance:

La performance cuestiona en términos absolutos la naturaleza de la obra de arte como objeto y mercancía. El propio cuerpo del artista se convierte en el objeto, en la materia de la producción artística. El vídeo y la performance aparecen casi al mismo tiempo, a mediados de los sesenta, aunque son prácticas artísticas diferentes. Vídeo y performance nacen bajo la fuerte impronta del arte conceptual (Pérez. 1991. p 76)

Es así como, de una manera silenciosa y paulatina, el cuerpo se fue tornando como el objetivo y al mismo tiempo el objeto con el que se construía una historia más profunda, que a pesar de ser catalogado o diagnosticado como algo que había perdido valor, a través de ese dictamen médico con el que, literalmente, se había mutilado mi existencia y me había puesto en una mirada más limitantes pasó a tomar un lugar protagonista, no solo de mi obra artística sino como una esencia más, con gran importancia, de mi ser social, personal, político y actualmente como una propuesta pedagógica.

La percepción opresora de la sociedad:

Sin la intención de ponerme en una posición victimizadora, la mirada de la sociedad ha sido uno de los opresores con mayor importancia, con mayor impacto y relevancia sobre

mi condición y mi existencia, esa mirada que ha estado permeada por varios matices, entre ellos, la de la lastima, pero también la del rechazo, la limitadora, miradas que precisamente no están relacionadas con mi condición sino más bien con la percepción cortante de las interpretaciones de mundo de la misma. Esa mirada que ha sido, no solo estructurada por una cultura de la exclusión, sino por las determinantes del Estado que definitivamente es el que construye todo el escenario, tanto perceptivo como en infraestructura, en salud y en el sistema en general que resultan ser los condicionantes para que se genere una tiranía agreste sobre la existencia de cualquier persona con algunos limitantes, ya sean físicos, mentales o sociales.

En este sentido es importante ubicarnos cómo conceptualmente está construido el concepto de discapacidad, en el marco legal colombiano que especialmente se encuentra en el marco de la ley 1996 de 2019.

Es así como la evolución del concepto de discapacidad ha sufrido cambios en su significado y aplicación a lo largo de varios años, así como su relación con otros términos que hacen referencia a alteraciones del estado de salud, capacidades distintas, en algunas de las ocasiones incluyentes o excluyentes a todos los espacios que convergen en la sociedad. De esta manera los términos “discapacidad” e “incapacidad” han sido tratados como similares, sin distinción entre ellos. Sin embargo, en el ámbito social, laboral y legal sí hay diferencias. Así, para empezar, atendiendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se tiene que la discapacidad se define como la cualidad de discapacitado, entendiéndose como tal el que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. Sin embargo, la definición de incapacidad se recoge como un estado transitorio o

permanente de una persona que, por accidente o enfermedad, queda mermada en su capacidad laboral. Incluso se recoge la definición específica de incapacidad laboral como un término de Derecho, siendo ésta: que refiere situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la Seguridad Social. (Ley 1996 de 2019. Corte constitucional)

En este sentido tenemos que la ley colombiana, hace esta distinción sustancial con la ley 1996, específicamente, porque la discapacidad refiere las determinantes del estado de salud sobre una persona, la cual puede estar supeditada a algún tipo de dependencias, pero a la vez esta persona tiene el derecho jurídico de representarse legalmente ante cualquier entidad y ante cualquier situación, sea personalmente o sea a través de una persona que los represente.

A través de esta distinción se presentan otros elementos importantes de la misma ley que tiene que ver con el siguiente objeto:

La ley se encuentra sustentada bajo tres objetos, que devienen de la misma distinción conceptual que se acaba de mencionar. El primero es: la prescindencia para la segregación del tratamiento, esto significa el Estado debe garantizar que se le dé una atención, tanto adecuada como digna, desde cada una de las instituciones de la salud, conservando especialmente la integridad física y psicológica de la persona en condición de discapacidad, categoría en la que me encuentro yo. El segundo objeto es el social, que precisamente es hacer el reconocimiento que tienen todas las personas, con cualquier tipo de característica o imposibilidad de ser sujeto de derechos, de gozar ante una igualdad genérica por ser y pertenecer a un territorio soberano y estructurado legalmente. Y el tercer

objeto tiene que ver con la garantía del proceso rehabilitador, en el que se interpreta que no solo influye el tratamiento médico sino la mirada de la sociedad, que seguramente y en mi posición se encuentra permeada por la exclusión.

De esta manera lo que busca la ley es que la persona en condición de discapacidad pueda tener un goce y una libertad a la hora de poseer todos y cada uno de los derechos, que van, especialmente, en su reconocimiento e inclusión, hasta la aceptación legal como parte del resto de la sociedad y por su supuesto la consciencia, real e integradora, de la mirada de esta última, que tradicionalmente se ha visto involucrada en la no aceptación y segregación a la hora de practicar la equidad y la coexistencia humana.

Bajo estas circunstancias el territorio colombiano y los gobiernos locales han incitado a esa mirada opresora que, en muchas de las ocasiones, realmente no ayudan o aportan a los procesos de recuperación o rehabilitación efectiva sobre quienes se nos ha denominado como discapacitado o discapacitada. Es así como se construyen unos imaginarios, las miradas y las percepciones que categorizan a cualquier persona y en cualquier situación, reflejando una relación jerárquica de poderes.

Según el artículo de Asún Pié en la revista intercambio se considera que: “La mirada que la sociedad coloca sobre el mundo de las personas con discapacidad es lejana y está distorsionada. Se difunde la idea de un mundo monolítico aparte, que no forma parte de lo cotidiano de los estándares”. (Pie. 2003.P 94)

En este sentido, cada una de las miradas, de las interpretaciones y percepciones de mundo que se hayan en determinado lugar, incluido el espacio-tiempo, van a formar parte de un todo integrado y van a jugar un papel importante en las definiciones que se hacen de las personas, de la gente, de la cultura y de las redes sociales, y como resultado la

interiorización de cada uno de los conceptos que nos hacemos sobre sí mismos, en nuestra percepción como individuos y más como seres sociales, dejando por sentado que el cumulo de características sociales, recae sobre todos y cada uno, modelando y moldeando no solo nuestro pensamiento sino la forma en que nos comportamos, percibimos, interpretamos y nos imaginamos el mundo.

Es así como nuestro sentir y pensar forman parte de todo un cumulo de experiencias, las cuales se hallan en toda nuestra trayectoria de vida que para el caso del proyecto que se presenta a continuación esta sistematizado y enmarcado en la autobiografía. Es importante tener en cuenta, y sin la intensión de salirnos dentro de los términos en los que se ha ubicado el marco conceptual de la investigación, el término de la auto etnografía, propio de la antropología, pero que nos ubica dentro de lo que precisamente se está planteando:

“La auto etnografía se haya liada a su impronta etnográfica, esto es, a su carácter cultural, como descripción del otro que forma parte de un entramado social y cultural determinado, diferente a nosotros mismos, pero al mismo tiempo, igual en su humana condición” (Guerrero,2014, p. 327)

En este sentido todo lo que sucede a nuestro alrededor, tanto social, cultural como política y administrativamente va a formar parte de la construcción, tanto *a priori* como *a posteriori*, de nuestra experiencia como individuos, teniendo en cuenta que así mismo cada uno y una también hacemos parte de esa construcción, es decir es un proceso de retroalimentación, que para mí y el proceso que se está desarrollando parte de momentos específicos que están ligados a todo un contexto social, determinado por la violencia, por los conceptos y determinaciones de la discapacidad, por el arte, por la pedagogía, por el interactuar con el otro, por los procesos de dignificación y el accionar del otro, que a veces

forma parte del mismo sistema, que construye pero que a la vez oprime, no obstante el mismo que te da las herramientas para empoderar y salir de cualquier tipo de determinaciones, que parece este caso se encuentran sustentadas en la ostentación de espíritus libertarios y la esperanza.

Las limitantes del cuerpo “hasta que el cuerpo aguante”

El cuerpo ha sido uno de los desafíos más grandes y uno de los que marcan las determinaciones por las cuales se define el concepto de discapacidad. Esto es, si bien, he venido hablando de un empoderamiento como sujeto social y político es precisamente el cuerpo el que, de una manera más violenta y compleja afecta el mundo en el que me he enmarcado, el cual está ligado especialmente a la movilidad, entendida ésta como la posibilidad del desplazamiento entre uno y otro lugar, que si bien de una manera metafórica mis pies, aun sin gozar de esta posibilidad me han llevado a donde he querido, la realidad es que hay unos espacios muy concretos en los que se ha desarrollado mi vida, después del atentado, éstos son la cama, el auto y la silla. Y es esta, precisamente, la que genera una gran cantidad de limitantes. Las afecciones del cuerpo amplían las percepciones universales y su relación con el contexto, material y social, y más si éstas son permanentes, porque en la mencionada situación se empiezan a generar las llamadas “incapacidades”, las limitantes, las impotencias entre otras que comúnmente desde mi cuerpo no se pueden definir o solucionar con facilidad. Precisamente en ese momento de auto reconocimiento y en el mismo sentir es cuando veo la necesidad y la obligación de reinventarme y sujetarme, firme y fielmente, a lo que me queda de vida y de dignidad, esa misma que en su momento se fue al piso, no solamente por una lesión sino por la relación con esa mirada social que abarca sus dinámicas, la cultura, los espacios, la infraestructura, la

institucionalidad hasta los componentes que la definen, los cuales, en su conjunto se unen para que la poca fe que queda, después de haberse sentido perdido, se encuentre aún más distante, frágil y perdida, no obstante la misma que he ido recuperando y dignificando.

De acuerdo a lo anterior, se encuentra el planteamiento de M. Foucault en referencia a la mirada sobre el cuerpo:

...del cuerpo liberador y liberado. Ésta mitología moderna se expresa en las aspiraciones de "retorno al cuerpo", del cuerpo rehabilitado que recobra la conciencia de sí, que logra "sentirse bien en su piel", que amplía su registro expresivo, que "se libera de sus trabas", que "moviliza las plásticas estereotipadas", que aprende a experimentarse y conocerse... y tantos otros objetivos de prácticas corporales o psicoterapéuticas que se publicitan como revolucionarias y que son otras tantas invitaciones a salir en busca de un paraíso perdido: ¡el cuerpo!"
(Foucault citado en Bas 1993. p.109)

Lo antecedido a este párrafo, refiere que, según la religión, especialmente el cristianismo, el cuerpo y el alma parecían ser dos organismos aparte, el primero refiere a todo aquello que está supeditado al acontecer social, a lo que tangiblemente se siente, a lo que está más cercano a cada uno de los instintos, nombrados en el mismo texto como una reacción animal, por tanto a lo que está expuesto al pecado, a los placeres momentáneos, y el alma por el contrario, refiere esa pureza que se llega con la salvación espiritual, es algo más puro y la que hay que salvar, mantener y dignificar. Sin embargo y de una manera contraria, Foucault establece que el cuerpo es el reflejo del alma, es ese canal de comunicación y por tanto también hay que liberarlo, hay que vivirlo, hay que reconocerlo, para que en su conjunto se tenga un goce pleno, especial y excepcional, lo que va a llevar

a encontrar ese paraíso perdido. Foucault termina diciendo lo siguiente: “resistir la fractura de las fronteras entre lo público y lo privado, y navegar en un mundo de imágenes donde el cuerpo-proceso es difícilmente aprehensible” ((Foucault citado en Bas 1993,110)

En este sentido el proceso de liberación corporal ha sido un reto, no solo por el trabajo que ha traído consigo, sino por cada uno de los esfuerzos de moverme, aun sin movimiento, de desplazarme sin tener, en muchas ocasiones las condiciones, de cargar con cada una de las miradas de la sociedad, de las condiciones que ofrecía y sigue ofreciendo el espacio, de adaptarme y memorizar de nuevo, de volver a aprender practicas muy básicas como las de orinar, cagar, bañarme, acostarme, movilizarme, sentir aun sin sentir, de reconocer cuándo es el momento, de darle una nueva lectura a las reacciones del cuerpo y sobre todo de manejarlas, porque el mundo no te ofrece las condiciones para que sean posibles y sobre todo inmediatas.

El reto constante, revertir lo sometido, todo aquello que estaba y sigue estando encerrado a códigos, ese cuerpo cargado de culpa que está congelado en imágenes fijas que le impiden construirse sin fronteras preestablecidas, promoviendo mitos que lo aíslan en sus límites aparentes, pero que en cualquier momento la consciencia del sentir y trascender aflora y permite reconocerlo, manejarlo, tarea aparentemente fácil, sin embargo cargada de heridas, de cicatrices, de dolor pero finalmente liberado.

Ahora bien, el sentir del cuerpo no solo se ha ligado a los imaginarios, los estereotipos y las ataduras que trae consigo una construcción social, que a veces se presenta ambigua y oscilante, pues hay otro tipo de retos más privados, más encerrados entre el ser corporal y el alma, es un sentir individual y que de alguna u otra manera ha tenido más fuerza, porque una cosa es hablar con la como sociedad, en contexto y otra muy distinta

es hablar con el sentir, los síntomas que expresa el cuerpo, lo que está dentro de las posibilidades del ser y del hacer, en mi caso cargado de unos limitantes muy grandes, la lesión permanente de la medula espinal que supeditó particularmente las piernas, que a pesar de parecer ser algo que ha perdido valor en su uso y en su funcionalidad para mí siguen en movimiento, ahora con mucho más amor, porque dentro de esa ausencia se encuentra una utilidad y valor enormes que no solo es estético y no solo forma parte de la totalidad de mi cuerpo, sino que con mucho cuidado llevo porque aún me transportan, son mi sostén, son lo que me recuerdan lo que un día fue, son el soporte para seguir haciendo lo que hacía antes, necesidades que no solo yo sino el resto del mundo también las tiene.

Mis piernas son mi figura performática con las que no solo plasmo toda mi propuesta artística sino con las que también he ido proponiendo mi vida, con las que me he dignificado, son las que siguen caminando, ahora con más lucha y fuerza, lo que para la EP significa el sueño y la esperanza, ese ostentar desde los imaginarios, los deseos y a la par con cada una de las acciones que te llevan a dignificar la vida, de una manera pública, colectiva e individual. Paradójicamente es aquí como lo que parece algo tan íntimo, tan cargado de ego y tan personal, también se convierte en algo social, estereotipado por una construcción humana, llena de necesidades y de un deber ser que evoluciona y se configura como único y universal bajo una mirada normativa y que encierra lo normal. Y, finalmente, también es aquí donde aparece el conflicto y las inseguridades, las mismas que tomas como herramienta o con las que te dejas llevar por lo que socialmente se halla construido.

Margarita Bas, en su texto el cuerpo instituido, hace una relación muy cercana a lo que interpreto con lo comúnmente se considera como discapacidad:

La paradoja del cuerpo. Comencemos por reconocer que el cuerpo, esa realidad íntima e inmediata, representante de nuestra individualidad, es portador de una radical paradoja: está sujeto a los procesos de la naturaleza, de la biología, destacando aquellos del crecimiento y maduración, decadencia y muerte, atado por tanto al intercambio energético con el medio ambiente, del que depende para su mantenimiento, pero, al mismo tiempo, nada del cuerpo humano es natural. Todo él es un campo de fuerzas donde se escenifican las estrategias del orden social; es también, inevitablemente, una superficie de inscripción de los códigos de la sociedad. El orden de la naturaleza en el que está inscrito el organismo, queda entreverado en una lógica de los signos y significados que define al mundo humano (Bas, 1993, p. 110)

Y para finalizar, lo anterior traducido a mi propuesta artística se manifiesta en la siguiente obra:

Nombre de la obra: “aquí nadie me conoce parado”

Imagen # 8: *Proceso creativo, Boceto previo a la acción performática.*

Imagen # 9: *Caminador, elemento usado para sostener el cuerpo y movilizarlo dentro de la acción performática.*

Imagen # 10: *Registro fotográfico frontal de la acción performática en la sala contemporánea de artes., Universidad del Cauca.Link:
https://www.youtube.com/watch?v=oa80JU9tBo4&ab_channel=reneddariovaronaburbano*

Imagen # 11: Registro fotográfico lateral de la acción en desplazamiento bípedo por medio del caminador y los aparatos largos de bipedestación. Link: https://www.youtube.com/watch?v=oa80JU9tBo4&ab_channel=reneddariovaronaburbano

Elementos conceptuales de la obra: La vida física conlleva tiempo y esfuerzos para desarrollarse de manera normal dentro de los parámetros de la naturaleza; pero irónicamente pueden surgir fuerzas externas que en minúsculos instantes destruyan todo y en su defecto dejar secuelas, que bien pueden direccionar de manera positiva o negativa la vida de un individuo y su entorno.

Esta acción representa con argumentos metafóricos un suceso violento ocurrido el 03/12/1997 en el cual fui víctima de un latrocinio a mano armada; una bala secciono más del 80% de la motricidad corporal generándome una lesión completa en medula espinal, a nivel t3-t4.

Esta acción se conceptualiza principalmente en la percepción de la vida y el cuerpo, junto al desenvolvimiento del individuo en lo psicológico y lo físico, llenando de ardua poética la vida y el arte.

Elementos que soportan conceptualmente la obra son: Concepción de la vida y del cuerpo, la vulnerabilidad y la fortaleza, la memoria, el tiempo, lo cíclico

Elementos que constituyen la obra: Aparato largo de vipe estación, Un Caminador, Bombas de color blanco y una bala.

La propuesta de la obra, a través de una mirada pedagógica, está sujeta a elementos que componen las dinámicas de aprendizaje que en un principio demuestra, de una manera metafórica, la consecuencia sobre la capacidad de crear nuevas realidades sobre otras realidades ya vividas, lo que genera la posibilidad de buscar el equilibrio dinámico sobre la existencia de cualquiera. En este sentido, los sucesos vividos aquel día, son representados con el estallar de bombas, con la misma bala que causó la lesión en mi cuerpo, y a manera de aprendizaje, la acción en la que me reconozco en otros escenarios que distan de estar en una silla de ruedas, es decir, de pie, ya que reto el cuerpo a que se pare, a que desafíe el dictamen y la advertencia de no sobrepasar más de 15 minutos parado, llevándolo casi a 1 hora y 30 minutos, donde se refleja un gran esfuerzo sobre lo que la naturaleza de la lesión representa y sobre lo que se puede proponer en la imaginación o creatividad artística.

En este sentido, es importante recordar que los procesos de aprendizaje de los seres humanos van y vienen de una manera continua entre las exigencias que significan un mundo interior y el mundo externo, que es lo que genera los diferentes cambios que se hacen en el ser individual y hacer con los demás.

En un segundo momento y como forma de aprendizaje, que claramente se encuentra como consecuencia de un proceso personal, este adquiere otro sentido en el que también hay un desarrollo educativo que va dirigido hacia los demás, donde especialmente se

demuestra que hay acciones que son respuesta a situaciones específicas, como lo son la fuerza, la actitud, la capacidad, la lucha, la entrega, el miedo pero a la vez la valentía, de transformar las situaciones en las que nos encontramos, para darle otra perspectiva a la vida, para contrarrestar lo que violentamente puede ser impuesto y tomar otra actitud sobre ello, es decir buscar las posibilidades de crear nuevas realidades y darle otra perspectiva u otra mirada.

El contexto como proceso de reflexión en mi obra artística y proceso de empoderamiento como sujeto político y social en el marco de Educación Popular.

Después de haber hecho un balance sobre lo que me sucedió, empezando por el hecho violento en el que no solo narro los hechos, sino que los relaciono con todo el contexto en que ocurrieron y que refiere a la vez todo lo que comunica la sociedad y lo que ocurre en el país en la década de los 90 en relación a la violencia, ahora es importante acercarme a ese mismo contexto, pero con una mirada artística, desde mi propuesta estética y narrativa, que no solo refiere al arte sino, en la actualidad, al discurso de la Educación Popular, que sin darme cuenta o haberlo hecho tan consciente he ido haciendo un proceso pedagógico, crítico-reflexivo y transformador que me permite contar mi experiencia de vida en el marco de los ejercicios de la enseñanza y aprendizaje, que a su vez se ha ido retroalimentando, no solo con mi experiencia académica y formación profesional, sino además y aún más importante con la voz de sectores de la sociedad que han sido opacados y oprimidos, situación que no solo he encontrado y agudizado con la lesión permanente, sino como un sujeto consciente de esas otras realidades que casi nadie ve, pero se encuentran, existen, son y serán, donde el llamado ha sido a la coexistencia humana y la aceptación en cualquier condición y situación.

La consciencia crítica a la que me refiero ha estado directamente relacionada con mi experiencia, con mi proceso de vida y con mi paso por los entornos en los que he transcurrido. Esta consciencia que se ha agudizado por tener una mirada muy crítica con la relación a la hegemonía del discurso que caracteriza a nuestro país, el cual no solo se refiere a la discapacidad sino a todo el cumulo sistemático que desencadena una sociedad jerarquizada, poco equitativa y con un sin número de injusticias sociales que afectan, en gran parte, a todos aquellos que nos encontramos en la base de la pirámide social, que aun responde, a pesar de los procesos civilizatorios, a las prácticas de una sociedad feudal.

De acuerdo a lo anterior, según el texto de Oscar Jara (2005), es importante comprender la Educación Popular como un fenómeno socio-cultural bajo una concepción educativa que tienen como fundamento principal la transformación del pensamiento y precisamente como elemento transformador incentiva a la consciencia crítica, con todos y cada uno de los elementos que componen la sociedad, entre ellos la cultura, la política, las formas de ejercer la administración, la organización de las políticas públicas y hasta la misma educación, donde se pretende una inclusión significativa que integre la participación, la construcción, la elaboración, la ejecución de acciones que dignifiquen la vida de las personas de una manera individual y colectiva.

Textualmente Jara plantea:

Hoy, tal vez más que nunca, esta situación exige repensar nuestra visión de educación y ahondar en los factores sustantivos que pueden contribuir a una propuesta educativa alternativa, más allá de sus formas, modalidades o sistemas administrativos. Se requiere una búsqueda y una reflexión en torno a los fundamentos filosóficos, políticos y pedagógicos de un paradigma educacional que

oriente los esfuerzos dirigidos a la transformación social y a la formación integral de las personas de cara a la construcción de nuevas estructuras sociales y nuevas relaciones entre las personas basadas en la justicia, en la equidad, la solidaridad y el respeto...” (Jara, 2020, P. 25)

Es así como la Educación Popular, es el medio por el cual se puede romper con las formas tradicionales de la educación bancaria que buscan la homogenización y la alienación de los sujetos, ella misma como acción pedagógica y política en el proceso educativo abre los espacios en los cuales los educandos pueden participar activamente a través de pedagogías y metodologías que permiten el dialogo y la participación en busca de la transformación de su condición de opresión. Tal como se menciona:

“Educación Popular, traducida como concepción política, ética, pedagógica y la expresión de prácticas educativas comprometidas con los intereses de las clases populares y que se orientan por una acción transformadora de la realidad social. Nace en América Latina en la década de 1960, y hoy es un movimiento cultural y pedagógico fuertemente vinculado a las luchas de los pueblos: oprimidos, de los movimientos sociales y de la sociedad civil por derechos y a sujetos, e instituciones que creen que otra educación es posible”. (Neto, J. & Pontual, 2018, p.10)

Para el caso de la propuesta investigativa que se desarrolló y que hace parte de mi experiencia de vida, se tuvieron en cuenta tres principios básicos de la Educación Popular, que se manejaron dos direcciones, las cuales son parte integrada de mi trabajo, propuesta artista y pedagógica. Por un lado se hizo una descripción de mi empoderamiento como sujeto social y político, el proceso de liberación a través del sueño y la esperanza, como elementos transformadores, y por otro lado, con esta misma acción discursiva de

empoderamiento se trascendió a otros espacios que buscaban y aun buscan transmitir el saber, a través del ejemplo, la denuncia, la acción crítica, la visibilización que demuestro a través del videoarte, donde hay toda una intencionalidad transformadora de todas aquellas realidades que parecen ser impuestas, únicas y universales, de sectores sociales que han y hemos estado oprimidos por diferentes circunstancias, que en mi caso recae, especialmente, por mi lesión permanente.

Estos principios fundamentales son:

Dialogo de saberes.

El dialogo de saberes como punto de partida y como propuesta metodológica presente en esta investigación, hizo referencia a la importancia de reconocer los saberes y experiencia, que en un primer momento empezó por mi auto reconocimiento y reflejo de mi realidad, y luego trascendió hacia el resto de la sociedad, esta última entendida como el entorno en el que he logrado un reconocimiento por mi trabajo, ya sea con la academia así como con los sitios por los que he transcurrido y compartido y trabajado, que especialmente pertenecen a aquellos sectores llamados populares o barriales, que responde al lugar donde se ha desarrollado mi infancia, juventud y adultez, la comuna 7 de la ciudad de Popayán.

El diálogo de saberes como principio de encuentro, rompe con la cultura de la individualidad, del aislamiento, generando otras formas de relación, en un ejercicio dialógico de encuentro de subjetividades y de reconocimientos de unos y otros, donde todos aportan, todos aprenden de allí el valor de la conversación en los procesos educativos. (Pino, 2015, p. 99)

La participación.

El ejercicio de la participación es fundamental en el momento de llevar a cabo procesos de mensajes significativos con una intencionalidad transformadora, donde cada uno de los elementos que los componen, entendidos estos como categorías del hacer de la obra artística, pero que específicamente refieren a las personas y la sociedad, y donde se lleva a cabo un proceso semántico de emisión y recepción de mensajes, que en mi propuestas están dirigidos con el performance, el videoarte y la constante relación directa con la sociedad y el entorno y espacios en los que me he encontrado, donde la denuncia, la visibilización, y la reflexión crítica de la realidad siempre han estado presentes.

Una educación participativa, en el sentido que se lleva a cabo por medio de un esfuerzo crítico colectivo y dialogal por producir activamente y con el protagonismo de quienes participan, tanto los nuevos conocimientos, como las nuevas formas de pensar, así como las actitudes, la sensibilidades y propuestas de acción que permitan generar capacidad transformadora. Una educación autoritaria, reproductivista, no dialógica, impide la formación de las personas como sujetos transformadores. (Jara, 2007, p. 30).

Reflexión crítica de la realidad:

Esta forma de hacer es finalmente el propósito que se tiene no solo a la hora de empoderarme desde mi situación, sino además a la hora de proponer todo un trabajo artístico que pretende transformar todas aquellas realidades que se encuentra determinadas por un poder discursivo y hegemónico representando por los estereotipos que generan algunos sectores que se consideran exclusivos en el momento de hacer, proponer, construir sociedad, cultura, políticas, administración y sobre todo historia. Es un propósito al que no solo he llegado yo, con mi situación, sino personas que conozco, proyectos que he

desarrollado y que finalmente y reflejan un cambio en el pensamiento con una intencionalidad y argumentos de proponer una nueva mirada de sociedad y de los sujetos.

“Freire considera la educación como un acto de conocimiento, una toma de consciencia de la realidad, una lectura del mundo, que precede a la lectura de la palabra, en efecto su método de alfabetización parte de la exigencia de una investigación por parte de los educadores de la realidad de los educandos y de la lectura que estos hacen de la misma expresada en su lenguaje. Ya en el acto alfabetizador, se parte de la apropiación problematizadora de la realidad y de la discusión de las lecturas “ingenuas” de los educadores y educando; a través de dialogo sobre problemas significativos, los iletrados aprenden críticamente su mundo, a la vez que aprenden a leer y a escribir”. (Torres, 200. P. 30)

Los principios básicos mencionados y explicados son parte fundamental para entender mi obra artística y proceso de empoderamiento como sujeto social y político, dentro del marco de la Educación Popular y propuesta pedagógica. En los siguientes capítulos se va a demostrar todo el proceso, tanto en la metodología como en el producto del mismo.

El contexto, mi Barrio

Uno de los eventos más importantes y relevantes de mi vida está o se encuentra en el barrio, ese sitio o territorio determinado geográficamente por unas fronteras dentro de la misma ciudad. En el mismo, en el que convergen experiencias, diálogos, marcados por sucesos que enseñan, que generan temor, pero a la vez valentía, en el que fluctúan las experiencias entre uno y otro, las cuales generan conocimiento, reconocimiento, memoria e historia.

Para Paz Cabral, establece que:

entendemos al barrio no meramente como una categoría administrativa, sino como una categoría social, como una delimitación de fronteras socioespaciales constitutiva de las formas de percepción, significación y acción. El barrio constituye una frontera socioespacial específica que configura las relaciones entre el adentro y el afuera, entre el ámbito local y su entorno, contribuyendo a conformar la centralidad del espacio barrial como marco organizador de prácticas y representaciones. (Cabral. 2016.p 3)

El mirador, el barrio en el que he construido gran parte de mi vida, se ha convertido en una de las fuentes de inspiración más importantes de mi obra artística, ya que fue y es el lugar donde aprendí en la ausencia, de quizás muchas cosas materiales y categóricas para un mundo superfluo, pero que en el sentir y el colorcito humano siempre estuvieron marcadas por la calidez de las personas, por el acompañamiento y sobre todo por el reconocimiento y paulatinamente la admiración. Paradójicamente, el mismo contexto que un día me dejó, casi que sin esperanzas, pero el mismo que se ha convertido como una fuente de inspiración, pues su gente, niños, niñas, mujeres, hombres, parceros, gueto, se volvieron un complemento que aviva mi perspectiva de vida, por medio de mi obra artística y busca reivindicar los contextos, la necesidad, la carencia y la visibilización de realidades contrastadas con categorías más amplias que hacen parte de la forma organizativa de la sociedad como lo son las políticas públicas, la organización, la administración y sobre todo las categorías que demuestran esa mirada selectiva de la sociedad, prototipando y estereotipando los lugares, especialmente los que se encuentran en la periferia.

Expresiones como:

“hermanito mi respeto para voz, sos un ejemplo a seguir, que nos llena de fortaleza, libertad y amor” (finao taxi)

“yo te destaco a vos, hablo de vos y de tu vida y de tu energía y de tu angelito, del espíritu, como una representación de que el ser humano alcanza cosas inimaginables y lo digo con todo orgullo porque también hay mucha admiración por parte mía y también yo puedo sacar a colación” sos un ser valioso renato” (Fernando Martínez, el maniático)

“Cuando yo vi el trabajo de Rened, su hoja de vida, me cuestione por todo el trabajo, el ejercicio de vida y los reconocimientos, como por ejemplo una india catalina, entre otras cosas, que ni yo estando parado las he logrado” (Adolfo Alban)

“Recuerde primito que usted es un ejemplo a seguir y lo amamos mucho” (Edwin Varona)

“Le voy a decir algo parcerero, desde hace tiempos se lo quiero decir, pero no sé cómo, usted, desde que caminaba ha sido un “man” de mucho respeto, parado en la raya, que ni uno siendo tan loco hubiera querido meterse en problemas con vos y ahora verte en esa silla de ruedas, lleno de vida, contagiándonos de tu inmensa sonrisa, no has dejado de ser un “man” que se para durísimo y no dejás de ser un man de respetar y digno de admirar, elogiar y ayudar a elogiar” (mamachita).

Estos son solo algunos de los mensajes, de las palabras, de las expresiones que se han convertido en el aporte, la motivación al trascender de mi ser, de mi obra y las propuesta que he venido desarrollando y condensan no solo un mundo en la academia, sino con la pedagogía y el aprendizaje, ese que se encuentra alrededor de la cotidianidad y de las personas y que implica la visión del ser desarrollándose e interactuando dentro de un

ambiente cambiante y demandante, donde conviven personas con otras personas que igualmente interactúan y cambian de posibilidades por el simple hecho de estar vivas.

Imagen # 12, *barriada de la comuna 7 de Popayán*

Imagen # 13, *Píntelo mi barrio”, niños y niñas del barrio El Mirador haciendo muralismo. Este proyecto busca embellecer la estética barral de una manera interdisciplinaria, a través del dialogo de saberes y de diversidad cultural, entre hip hop, DJ, motanbike, caligrafía, olla comunitaria, juegos populares, tejido.*

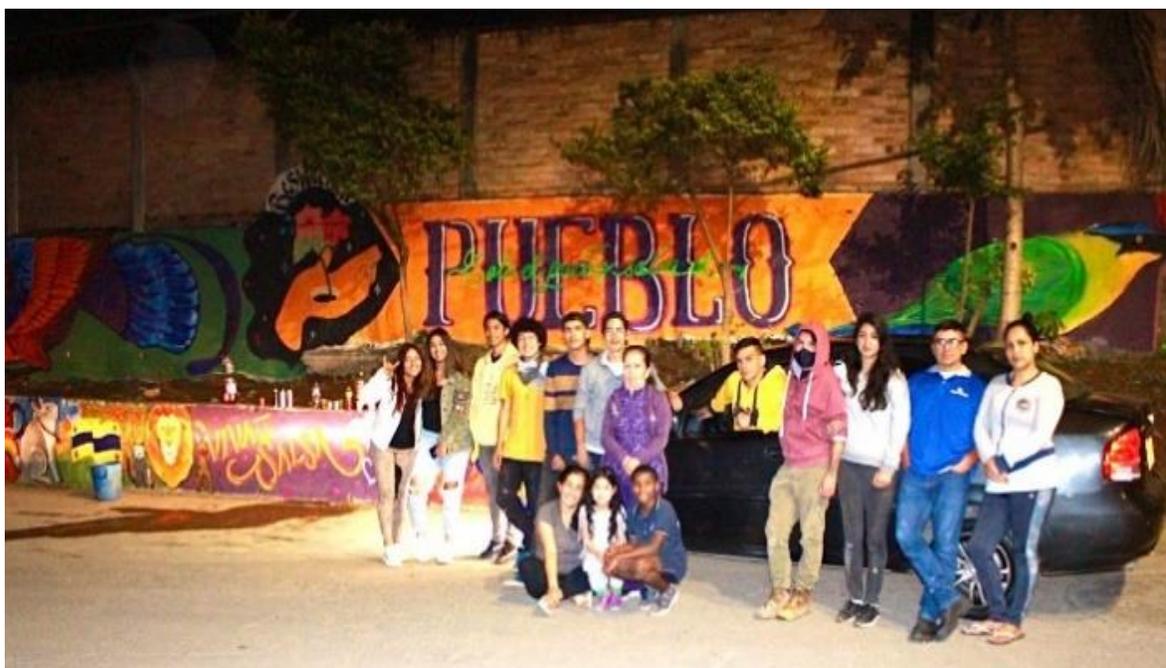

Imagen #14, artistas, docentes de la universidad del Cauca y comunidad en general, invitados para hacer parte del proyecto *píntelo mi barrio*. En el fondo el diseño elaborado, técnica muralismo.

CAPITULO II

Las experiencias de vida en la educación popular

En este capítulo se va a abordar, de una manera teórica y bajo mi producción artística, la relación que tienen la Educación Popular y las experiencias de vida, en la academia y la praxis social y personal, a fin de abordar procesos de investigación y a la par proponer una forma o dinámica de aprender y de enseñar a través del arte, especialmente a través el Videoarte y el performance. Sin embargo, antes de empezar a entrar a este proceso analítico es importante ahondar en los referentes teóricos y conceptuales de la EP, especialmente desde el pensamiento de Paulo Freire para hacer una analogía entre la teoría y mi proceso liberador.

Adjunto a este proceso, el cual se va articular con mi experiencia de vida, es importante tener en cuenta que el sentir de mi cuerpo no se va a perder de vista, pues de alguna u otra manera es el que detona otros sentires, otras formas de interpretarme y resignificarme, de volver a educarme, y aunque pueda parecer algo muy individual o personal, éste finalmente se convierte en toda una propuesta, no solo en la teoría, sino con la experiencia y la relación con los demás, donde hay una intencionalidad a través de mi formación como artista, a través de la propuesta que he venido llevando a cabo, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje con los demás, éste último articulado con espacios académicos y otras realidades, igual de importantes y significativas.

En este sentido para poder desarrollar la propuesta de este segundo capítulo es importante retomar que la EP se ha abordado a partir de dos campos; el personal, donde el sueño y la esperanza son elementos transformadores hacia la dignificación de mi existencia, permeado por un carácter individual y social, y como consecuencia de ello entra otra

segunda forma de hacer en la EP, que es la trascendencia de mi obra artística, permeada por las experiencias de vida en relación al contexto y al otro, a través de un proceso

Entre los pilares de la E.P, la ética como practica emancipadora y de memoria.

La Corriente Pedagógica de la Educación Popular ha realizado aportes significativos en torno a la pedagogía y metodología en las diferentes prácticas sociales contribuyendo a su vez a la formación de educadores como agentes cohesionadores de conocimientos y acciones en sus contextos de trabajo, así como de los individuos; además, ha consolidado propuestas relacionadas con el “Diálogo de saberes y el diálogo cultural” (Torres, 2010) incorporándose a “otros discursos y prácticas educativas como la interculturalidad y el tratamiento de conflictos” (Torres, p. 21), además, aborda la sistematización de experiencias, la incidencia en políticas públicas, la democracia participativa local y la alfabetización como un tema importante en la década de los 80s, sufriendo en los 90s un aplazamiento retomado posteriormente en la actualidad por “Organismos multilaterales y conferencias mundiales (confínate, Plan Iberoamericano de Alfabetización, OEI, CAB)” (Torres, 2010, pág. 22), posibilitando la reconceptualización de su noción conjugado a su vez con políticas orientadoras a esbozar nuevas herramientas metodológicas que faciliten el empoderamiento del conocimiento crítico y acciones coherentes que promuevan la transformación de la realidad social, mediante una revisión crítica de las relaciones de poder que intervienen en la misma conllevando a una reconceptualización de la Educación Popular como un ejercicio no solo de concientización y concienciación al interior de los movimientos sociales que buscaron en sus principios las formas de hacer prácticas emancipadoras, sino que los trascendieron como una forma de comportamiento a fin de generar procesos de transformación propios a cada individuo.

En la lucha política y social que ha venido tejiendo la E.P como campo que se suma y se adhiere en la experiencia, contada desde la sistematización de un proceso puesto en una línea del tiempo sobre mi vida, dotando de capacidades dialógicas a los actores cuyas practicas permiten resignificar los escenarios de conflictividad social en el territorio, que este caso trasciende a diferentes espacios de un mismo territorio, referidos al barrio, a la universidad, que más adelante los considero como procesos de alfabetización inmersos en la amplitud de la ciudad de Popayán, donde precisamente convergen el cumulo de experiencias, de situaciones del cual se engrana el sistema, que toma una connotación opresora. Por ello la EP, en su transcurrir parten de la necesidad de proponer nuevos paradigmas emancipatorios entendidos como el “conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo (cosmovisión), articulados a una concepción de la realidad en determinado periodo histórico” (Leis en Carrillo, 2010, p. 17) permitiendo potenciar sus dimensiones epistemológicas, políticas, éticas y prácticas en las realidades sociales donde convergen prácticas pedagógicas críticas, acciones interculturales, circulación de conocimientos divergentes y subjetividades que hacen hito en la construcción de mundos en un contexto sociopolítico imperante por un “modelo económico neoliberal, regímenes políticos autoritarios y las múltiples formas de exclusión y subordinación” (Torres, 2010, pág. 24). Por tanto, la idea de paradigma desde la E.P ya no sólo plantea la exigencia de elaborar ideas y conceptos “que generen nuevos sitios de significación que se conviertan en referencias políticas y educativas para las prácticas sociales alternativas realizadas por diferentes actores” (Pagano, 2000) también implica afectar las subjetividades que enmarcan y orientan las prácticas e interacciones de educadores y educandos, que además de razón y conocimiento, involucran convicciones, representaciones, imaginarios culturales, valores, actitudes y esperanzas. (Torres, 2010, p. 18).

Por tanto, los “paradigmas emancipadores se sitúan especialmente en tres campos: la formación, la investigación y la promoción de la reflexión, discusión de la producción en torno a las grandes apuestas éticas políticas y perspectivas” (Torres, 2010, pág. 44) contribuyendo así al fortalecimiento de “planteamientos teóricos y éticos alternativos al pensamiento y el modelo único” (Torres, 2010, pág. 16) representado en el neoliberalismo que con sus estrategias de inclusión social puede coaptar las propuestas políticas liderada por los movimientos y corrientes críticas de la E.P logrando ser incorporadas a su andamiaje hegemónico como una manera de subordinar las masas sociales ampliando la brecha de desigualdad económica, política, sociocultural e identitaria. En esta medida el proceso de liberación que vengo narrando, el cual se encuentra adscrito a experiencias significativas y considerables para mi proceso de liberación, del cual considero el arte como esa herramienta emancipadora, de diálogo y de lenguaje constante con el mundo y con mi interior, oscilante y convergente ponen en escena una apuesta por comprender las dinámicas del territorio donde la necesidad de liberarme de todas esas connotaciones simbólicas, sociales y estructurales, que se preconfiguran desde el concepto de discapacidad, era necesario como un acto de empoderamiento político y social ante la mirada estigmatizadora de las esferas sociales de la ciudad.

Es así, como dentro de los procesos que hacen factible la EP, Paulo Freire, menciona y articula unos ejercicios indispensables en el hacer de la EP, entre ellos se encuentra el dialogo, como una forma innata al ser humano, de la cual converge la palabra, considerada como algo real, en tanto se encuentra inmersa en los procesos comunicativos, sin embargo, puede estar o no carente de sentido, de verdad y de fuerza a la hora de transformar o trascender hacia al cambio. De ahí que el autor mencione que:

Por esto, el dialogo es una exigencia existencia. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, y convenirse tampoco en un simple cambio de ideas por sus permutantes (Freire, 1987. P 70)

De la manera menciona que:

La exigencia en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, y tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales lo hombres transforman el mundo existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado a su vez retorna, problematizado a los sujetos, pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento... los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. (Freire, 1987. P 70)

Esto quiere decir que, dentro de las lógicas que se encuentran fluctuantes o en el devenir de las sociedades el dialogo se sobreponen a todas las experiencias entre los seres, del cual se puede concertar la dinámica de reconocimiento y auto-reconocimiento de los sujetos, encontradas en las formas discursivas de poder, en el hacer y el practicas o dinámicas sociales, donde la palabra se convierte en ese instrumento de poder o de opresión, con el cual se forman las sociedades, permanecen en el tiempo, cambian o se pueden transformar.

Siguiendo con los elementos que componen la EP, es importante reconocerla, como cualquier otra área del conocimiento, se encuentra sustentada bajo unas formas del pensamiento, del comportamiento y del poder hacer que la definen y la diferencian de cualquiera otra área. En este sentido la E.P se puede definir como una forma de hacer educación

política que busca una sociedad más justa y democrática, puesto que pone en tela de juicio cualquiera de los actos que puedan representar una forma de opresión con cualquiera de las personas, gremios, colectivos sociales, movimientos, entre otros, pertenecientes a determinada sociedad, a su vez, teniendo en cuenta, que las formas de opresión también pueden estar representadas bajo determinaciones más comunes y cotidianas, que pueden o no estar promulgadas por un gobierno, puesto que éstas también se encuentran en el día a día, no obstante, regidas sí por un sistema más amplio. Una vez reconocida y detectada la problemática social lo que se busca con la E.P es que los sujetos sean críticos, se formen bajo una perspectiva transformadora que busca y propenda al cambio de las condiciones que parecen impuestas, únicas y hasta determinantes existenciales, con el fin de construir una sociedad progresista como lo menciona Alfonso Torres:

“De este modo hacer Educación Popular es reconocer el carácter político de la educación y su papel en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática; es asumir una opción explícita por el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos gestados por los sectores populares; es trabajar en la creación o desarrollo de las condiciones subjetivas que posibiliten las acciones emancipadoras y de transformación social por parte de estos sujetos populares; es generar alternativas pedagógicas, metodológicas y didácticas coherentes con los postulados anteriores” (Torres.2016 P. 22)

Esto quiere decir que la E.P como medio de transformación, como ya lo he mencionado, busca la emancipación de las personas y de las sociedades, por lo cual lo convierte en un acto político, Ospina menciona que:

“La educación popular problematiza, busca transformaciones. Genera resistencias, alternativas, contribuye a la organización, a la movilización política de los sectores populares, colabora en sus luchas, contribuye a ampliar el pensamiento, a democratizar las relaciones en la sociedad. Aporta a cuestionar documentadamente las relaciones patriarcales, las relaciones étnicas, las relaciones intergeneracionales, las relaciones capitalistas”. (Ospina. 201. p.6)

Dentro de los referentes más importantes de la educación popular cabe mencionar a Paulo Freire, pedagogo que en algunos de sus libros como; Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Autonomía y Pedagogía de la Indignación pone de manifiesto la necesidad de construir sociedades más igualitarias, sin dominados y dominadores, sin exclusión y sin violencia, un maestro que ve en la educación, el punto de partida importante para el desarrollo de la conciencia crítica y de liberación. Así mismo, hace una fuerte crítica a los métodos tradicionales de la educación, comparándolos como pedagogías bancarias o domesticadoras, donde a los y a las estudiantes se les sigue sujetando a un adoctrinamiento a favor del sistema de turno de los gobiernos, con el fin de que no sean críticos y apáticos al mismo. Por ello este gran pensador propone un método de alfabetización a través la consciencia, donde el alumno no solo aprenda a leer y a escribir, sino que además posibilite la consciencia sobre su propia realidad, donde se establezca una relación directa entre lo que lee y aprende con sus propias experiencias.

Así como lo expresa la siguiente cita de Alfonso Torres Carrillo quien hace una reflexión sobre la propuesta pedagógica de Paulo Freire:

Esta propuesta de educación como practica de la libertad centra su interés en la integración del individuo con su realidad; alfabetizar se convierte en sinónimo de

concientización, ello significa liberar al alfabetizado de su consciencia oprimida e ingenua para la posibilítarle la comprensión de las causas de la realidad social, las acciones organizativas y transformadoras serían una consecuencia necesaria de la concientización. (Torres, 2016. p 27)

Ahora bien, bajo la propuesta, la posición y los postulados de Paulo Freire considero, metafóricamente, mi narrativa y experiencia de vida como un proceso en el que tuve que resignificarme, reeducarme y como lo dice este gran pedagogo volver a alfabetizarme con la consciencia, después de los sucesos, ya narrados y que tuvieron como punto de partida el 3 de diciembre del año 1997. Día en el que precisamente empezó todo un camino de luchas, de diligencias, de papeleos, de someterme a un proceso de rehabilitación poco esperanzador y sin una causa, que constantemente estaba empañado por la opresión, la desigualdad, la invisibilización, no solo por un Estado que no está preparado para ser empático y disponer recursos y/o obras que incluyan a cualquier tipo de personas, sino por una sociedad arraigada a una mirada deshumanizadora, fatalista y poco optimista hacia la dignidad e integridad de la existencia.

De esta manera y después de someterme a todo tipo de experiencias que dejan entrever la gran brecha entre la igualdad y la desigualdad, mi proceso de concientización, de liberación y como ya lo mencioné de alfabetización, empezó cuando ingresé a la universidad del Cauca a iniciar el pregrado en artes plásticas, en el segundo semestre del año 2001, que en mí ha significado un verdadero proceso rehabilitador. El arte ha sido todo un transcurrir creativo y purificador, y la construcción mi obra artística, ha y se sigue significando en la conceptualización y materialización, todo un encuentro con la vida y sus arduos designios, el ejercicio más catártico que he tenido y una posibilidad liberadora.

El arte llega a mi vida como la posibilidad sanadora de mi condición, primero a través una mirada introspectiva, en la que empiezo por el sentir de mi cuerpo, por las necesidades que poco a poco han ido suscitando, y que las he materializado en mi propuesta performática, y segundo ese mismo sentir, que a la vez se ha formado en la lucha y la opresión, ha trascendido a la sociedad en diferentes formas, especialmente como reflejo de los que muchas veces no tienen voz, de los que han sido igual de opacados y transgredidos, proponiendo una especie de denuncia y a la vez la visibilización de una gran cantidad de realidades que desconocemos, no porque no se encuentren ahí y las dejemos de ver día a día, sino porque simplemente nuestra mirada sobre el mundo y lo que sucede en él está sesgada a necesidades e intereses individuales. Esta segunda propuesta está más enfocada y relacionada con el videoarte.

En este sentido y como punto de partida se puede interpretar que el arte (videoarte-performance) y el proceso de alfabetización que adquirí con la misma, fue la herramienta para que tomara un estado y posición de consciencia, precisamente es en este momento cuando la educación cobra sentido, que en mi caso y en mi condición fue verdaderamente todo un reto, por dos cosas, la primera poder significarme como sujeto de derechos ante una sociedad que por naturaleza oprime, en las formas administrativas y de gobierno y por la mirada sesgada y determinante de la sociedad, y la segunda la lucha interminable con mi cuerpo, porque quiera o no, mi realidad está marcada por una cantidad de limitantes que se han venido superando, amoldando, reeducando y re-existiendo.

Daniel Sánchez en su texto pone de manifiesto que durante décadas el conocimiento y por ende la educación tienen contenidos y orientaciones independientes a lo que realmente sucede en las sociedades, especialmente en los procesos que las construyen,

entre ellos está la cultura y como producto, denominado por el autor como un cegamiento, la educación ha tomado un carácter de adoctrinamiento dirigido especialmente a los intereses institucionales de cualquier sociedad, dejando de lado sus verdaderos sentires y necesidades. Interpretando así que la educación esta globalizada y mediatizada bajo poderes elitistas, específicos, dirigidos especialmente por los gobiernos.

Textualmente establece que:

...Así mismo, ahondar la complejidad implica ampliar variables de construcción de conocimiento. Ampliar variables implica dar lugar a pensar en lo diverso y no en lo homogéneo. Y lo diverso implica pensar en lo situado. Justamente para que la educación tenga sentido. Y para que la educación tenga sentido no puede dejar de dialogar con la cultura. La educación tiene razón de ser, en la medida que actúe como instrumento de sentido situacional en un entorno socio-cultural. (Sánchez. 2010. P. 17)

En el mismo texto y como solución a la problemática que se está planteando el autor establece que uno de los derroteros que pueden romper con este tipo de estereotipos de educación tradicional, o en términos de Freire educación bancaria, el arte debe volcarse y significarse como el camino hacia la introspección de los individuos, de alguna manera liberándolos de lo que comúnmente se conoce y pone de manifiesto un conocimiento institucional.

En el mismo texto se encuentra citado Nelson Goodman, quien establece que:

...entre otras, las artes visuales pueden enseñarnos cómo mirar al mundo, descubriendo aspectos del mismo que habíamos pasado por alto previamente: “Lo que Manet, Monet o Cézanne significan en nuestra manera posterior de ver el

mundo justifica tanto su elogio como su impugnación” Aunque saber-cómo es conceptualmente diferente de saber-que, claramente el último depende de las habilidades mostradas en aquél”. (Sánchez. 2010. P. 20)

En este sentido, puedo decir que el concepto del arte está definido dentro de los procesos populares, pues su fin está relacionado con la emancipación, concienciación y la transformación de una realidad o una visión crítica, encaminado a una propuesta que, en mi caso, se convirtió en artística. De esta manera, se podría decir que el arte en la EP, podría ser una estrategia para promover una perspectiva de liberación. Es así como llego al postulado en que el arte se vuelve popular en tanto los sujetos no solamente parten de la manifestación sensible individual, como en mi caso me generó la condición que hace ya casi 24 años me connota bajo las, mal llamadas, categorías de “la discapacidad o invalidez” sino que ésta también entiende y hace parte del manifiesto de una sociedad, ya sea de una pequeña o gran parte de la misma. Sociedad que comúnmente refleja todos aquellos sectores “populares” o poniéndolo en términos de jerarquías, los que se encuentran en la base de la estructura de clases, todos los marginados, los que como consecuencia estamos y somos por un sistema desequilibrado, lleno de arbitrariedades y en muchas de las ocasiones, poco esperanzador. Por ello la importancia de asumir todos aquellos sentidos individuales y trascenderlos hacia lo colectivo, porque es donde encontramos las herramientas que crean, manifiestan, expresan y finalmente transforman.

Retomando con los postulados de Paulo Freire, que por excelencia es uno de los pensadores más importantes de la E.P, y donde he encontrado mis mayores fundamentos para sustentar tanto mi experiencia de vida como la obra artista, manifiesta la siguiente frase: “aprendan a leer la realidad para escribir su historia” (Freire en: Torres, 2016. P.29).

frase que supone toda una comprensión crítica del mundo que nos rodea, bajo una gran cantidad de interpretaciones e interpelaciones que tienden al ejercicio de la transformación, no obstante a través de ejercicios indispensables como lo son el dialogo, la reflexión crítica de la realidad, la utopía o el sueño el cual se materializa en la esperanza, y sobre todo el dialogo con el otro, con otros mundos posibles que pueden estar atados o sujetos a nuestras realidades o, por el contrario, muy alejados.

Bajo esta mirada, Paulo Freire, plantea las siguientes dimensiones, las cuales van a ser articuladas con mi propuesta artística, y a su vez refieren los elementos más importantes para construir uno de los pilares de la E.P, la ética.

Educar es conocer críticamente la realidad:

Con esta dimensión el autor refiere que educarse es más que un acto de conocimiento, es más que una toma consciencia, que en un principio se aprende con la palabra, precisamente con la alfabetización, sino que esta debe estar permeada por otros espacios más elocuentes y con la capacidad de problematizar lo que se encuentre alrededor o el mundo que los rodea, es decir, no solo es una acto en el que cada uno aprenda y se quede con la pasividad de lo aprendido, sino que además tome posición de ello, lo ponga en cuestión y en discusión y si algo está mal en él, tenga la capacidad de proponer y discernir, lo que podríamos llamar un tipo de conocimiento con causa, de esta manera establece que: “conocer el mundo es un proceso colectivo, practico que involucra a la consciencia, sentimiento deseo y la voluntad”. (Freire en: Torres, 2016.p.30).

De esta manera se conoce el mundo que en la práctica transformadora no se queda quieta, siempre está en continuo movimiento, ya que los requerimientos de una sociedad más justa están en constante evolución, lo puedo llamar algo inacabado, por ello lo que

parece una realidad, no debe asumirse como una verdad absoluta y única, sino que todo debe asumirse en la capacidad de perfeccionarse, de mejorarse, por medio del cuestionamiento de las preguntas y no resumirse en una sola respuesta.

La anterior dimensión se ve reflejada en mi experiencia de vida en el momento en que el arte se convierte como el método conscientizador, de reflexión y de lectura a mi nueva realidad y es cuando empiezo a hacer diferentes denuncias, teniendo en cuenta que el entorno en el que me encuentro, ciudad de Popayán, es un escenario bastante opresor, puesto que no hay espacios, no hay vías, no hay una infraestructura que me permita movilizarme, no hay condiciones que permitan llevar una vida digna, tanto en su forma administrativa de gobierno y social. Es de aclarar que todo fue un proceso, y aun lo sigue siendo, así como lo mencionaba Freire, es una constante transformación puesto que nunca acaba, porque las preguntas son muchas y a veces las respuestas son pocas.

La obra denominada “proyección” es un juego que representa una triada en la que se articula la imagen, el título y el contenido de la misma. Es la proyección múltiple de ideas, emociones e imágenes que surge en la imposibilidad de caminar, pero se logra en la

posibilidad de querer hacerlo por cualquier medio o forma, en este caso por medio de lo audio visual: la poética, el color, la imagen, el tiempo.

Imagen #15: Instalación obra "proyecciones" **Link:**

https://www.youtube.com/watch?v=494bPoPfOuk&ab_channel=reneddariovaronaburbano

Imagen # 16: "proyección" en su puesta en escena.

https://www.youtube.com/watch?v=494bPoPfOuk&ab_channel=reneddariovaronaburbano

La obra y su carácter pedagógico, tienen una relación metafórica sobre ese transcurrir de las diferentes etapas de la vida de cualquier persona. En un primer momento, se ve representada la infancia con los pies de un niño jugando en la calle, en el suelo para precisar, de una manera muy libre y soñadora. Luego, unos pies de varias personas deambulando por las calles, lo que refleja la interacción que hace alusión a las dinámicas sociales. Una tercera imagen que representa la adolescencia, especialmente el transcurrir por el colegio, donde se presentan adolescentes caminando y en uniformes. Es así como a través de la continuidad de la proyección de las imágenes es como propongo un enfoque solo de los pies, mutilando el dorso de los actores, la cual tiene la intencionalidad de que haya una complementariedad con mi cuerpo, haciendo alusión a lo que me hace falta a mí, precisamente por ello la obra se encuentra proyectada en mi silla de ruedas. Finalmente hay una escena donde hay un chico, adolescente, montando en bicicleta, de una manera muy libre, desplazándose de un lado para otro, y de forma intempestiva una detonación corta ese transcurrir, mostrándolo como el acto que viví aquel 3 de diciembre.

Por ello la obra se denomina proyecciones, porque pone de manifiesto la interpretación de mi realidad frente a otras realidades, frente a los demás como lo decía en páginas anterior con esa sociedad que constantemente está cambiando, está en movimiento y esta interactuando por el simple hecho de vivir y de ser.

Opiniones sobre la obra:

Es interesante ver como el espaldar de la silla se convierte en una pantalla cinematográfica que nos permite ver y reivindicar la vida de una manera pedagógica, reflexiva, crítica y poética. (Guillermo Marín Rico, maestro y docente en artes plásticas)

Educar es una práctica política:

Esta dimensión define a la educación como un acto político y de manera inversa también define a la política como un acto educativo, en tanto se involucran valores, proyecciones, sueños que se legitiman en el contexto, en el lugar de donde nacen y por su puesto se desarrollan y se hacen realidad. El autor define este tipo de practica como algo neutral, ya que puede estar a favor de la dominación o favor de la emancipación, es decir, puede hacer parte de los procesos de liberación de los pueblos, dentro de las generalidades que comúnmente definen los Estados latinoamericanos donde se promulgan gobiernos democráticos, no obstante, terminan siendo aristocráticos, o pueden ser parte la llamada educación bancaria que pretende adoctrinar a la sociedad.

El autor refiere que se pueden distinguir dos prácticas en este tipo de educación, por un lado, están las prácticas conservadoras y por otro las progresistas. Las primeras refieren un tipo de enseñanza a manera de adoctrinamiento donde constantemente se está ocultando la razón, donde se le está imposibilitando a los individuos a que se configuren bajo nuevas realidades y posibilidades existenciales que se ajusten a sus necesidades. Y la segunda refiere un tipo de enseñanza donde se promulgue una sola razón que da a conocer una gran cantidad de problemáticas sociales, precisamente provocadas por todo un sistema dominante.

Con la frase “la educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible hacerlo” (Freire en: Torres, 2016.P.35) del mismo autor, se propone que el educador progresista debe tener un compromiso con la ética, litigando no solo su parecer como individuo, sino extendiendo toda una propuesta hacia los demás, hacia el entorno, a fin de la construcción de un mundo más justo a través de una práctica educativa crítica:

Al respecto el autor manifiesta: “Las practicas educativas críticas, articuladas a praxis sociales transformadoras, hacen posible que la gente escriba su propia historia, es decir sea capaz de superar las circunstancias y factores adversos que las condicionan” (Freire en: Torres, 2016.p.32).

De acuerdo a lo anterior puedo identificar que mi obra se va convirtiendo en un tipo de denuncia continua, especialmente cuando hay unos factores que me empiezan a incomodar, a parecer un problema, una indignación, donde empiezo a ver, de una manera muy crítica, todo lo que me rodea, que no solo me está afectando a mí, sino además a las personas que también se encuentran en el misma situación, por ello empezar a visibilizarlo era uno de mis objetivos, en este caso y como ejemplo, elaboro unas señaletas que voy dibujando en diferentes espacios de la ciudad, especialmente en la infraestructura de las instituciones formales, la alcaldía y al gobernación, en aquellas paredes blancas donde todo parece muy quieto y ordenado, ahí se encontraba mi denuncia, haciendo un llamado a que somos, a que estamos y a que existimos.

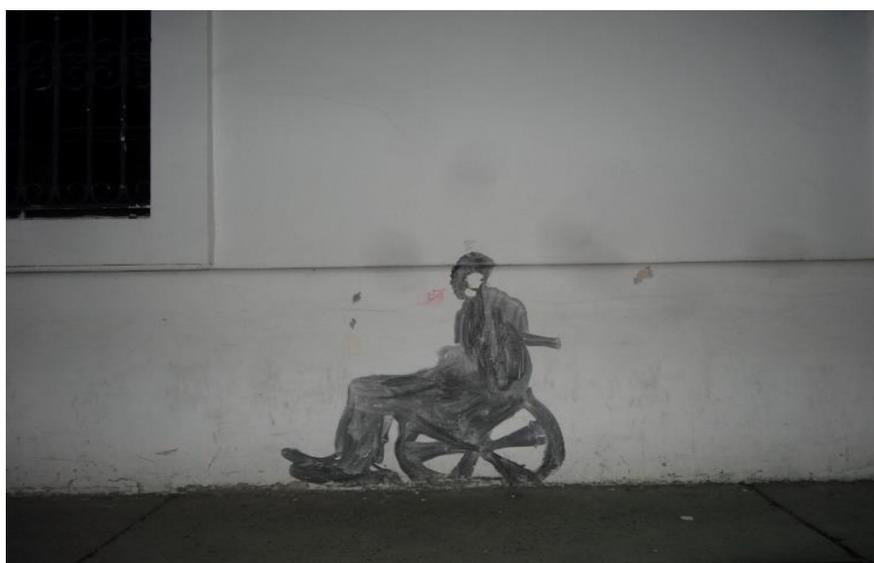

Imagen # 17. *Señaletas donde me dibujo y me represento, dejando una denuncia pública por las paredes blancas de las instituciones administrativas de la ciudad de Popayán*

Educar es diálogo que nos hace sujetos

Para Freire, uno de los principios fundamentales de la EP es el reconocimiento del otro, de los demás, no solo extendido en el saber de su ser, sino en la interacción y retroalimentación de su mirada e interpretación de mundo, de la crítica a esa realidad que en conjunto se va a configurar hacia la transformación. Es entonces cuando refiere que todos necesitamos de los demás para conocer el mundo y a la vez nos construimos como sujetos: textualmente establece que:

“La educación es la posibilidad de construirnos como sujetos; solo a través de la conservación basada en una práctica compartida y en la apertura del otro, que a su vez me escucha y me habla, es que reconozco como sujeto en permanente construcción. Así el dialogo asume un carácter antropológico y ético en la medida en que nos hacemos seres humanos autónomos, con capacidad de incidir en la realidad, en la medida en que reconocemos, con otros, que el mundo es susceptible a modificar desde otros valores, sentidos y utopías”. (Freire en: Torres, 2016.p.33).

Por ello y según las palabras de Freire es tan importante conocernos en nuestra realidad, interpretarla y ostentarla a través del sueño y de la esperanza, no sin antes haber tenido un diálogo con el mundo que nos rodea, que se configura como el medio en el que construimos nuestra verdad y realidad, claro está como una realidad en constante movimiento y con la intención de transformar, sugerir, cambiar o modificar el orden establecido, debido a que no somos seres que nos encontramos prescritos al orden de verdades absolutas que imponen, precisamente mediante una educación conservadora, sino que somos seres conscientes y actuamos bajo otro tipo de racionalidades, relacionadas con el mundo que nos rodea, en un principio por un proceso alfabetizador, luego por la lectura

de nuestra realidad y por la posibilidad de construirnos con políticas libertarias y emancipadoras de los sistemas que comúnmente quieren atar, atrapar y moldear.

Respecto a lo anterior se presenta la obra “ilimitantes”:

Imagen # 18: Puesta en escena de la obra “Ilimitantes” Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6G6vXH9YDPg&ab_channel=reneddariovaronaburbano

Bajo el sometimiento de una condición, que me fue impuesta, mi vida se desenvuelve en todo un proceso de necesidades, que poco a poco se fueron convirtiendo en una lucha constante para adaptarse a nuevas posiciones, menesteres fisiológicos, comodidades, sentires, espacios, que tanto mi cuerpo como sentir, fueron y siguen pidiendo

a gritos. Esos mismos que buscaban y exigían reacomodarse a esa zona de confort que mi existencia había experimentado por 17 años. Ilimitates marca, no solo la introducción a mi trabajo como video-artista y performático, sino la consciencia sobre la lucha constante de mi cuerpo, mente y alma, sustentados bajo el sueño liberador de una verdadera rehabilitación a través del arte.

La técnica es video scratch, con ésta pretendí desdibujar el concepto de tiempo, el videoarte, sonido ambiente y efectos de color sobre la imagen.

Este videoarte, hecho a mediados del año dos mil siete es la representación estética del inicio de una nueva vida, en ello la ruptura de un antes y la muestra de un después de ese tres de diciembre del 97, fecha denominada como el día internacional de la “Discapacidad”. Por ello, esta propuesta recopila una variedad de imágenes de las acciones del día a día más cotidianas, repetitivas, dificultosas y constantes de esta realidad inevitable de la diagnosticada paraplejia, que bien podrían ser las limitantes físicas: Tener que ser cargado, llevado, empujado para poder subir o bajar gradas, requerir el apoyo para alcanzar cuestas, entrever lo procesual y arduo en el proceso de orinar o controlar los esfínteres, la nueva forma de duchar el cuerpo, ese mismo que ya no se puede poner de pie, así mismo la experticia para poder subirme a un auto, la libertad al danzar por encima de las adversidades entre otras... dando así a estas imágenes en el proceso de edición una alteración con efectos de color y la técnica del video scratch una continuidad rápida y lenta en línea de tiempo, que junto con el audio del sonido ambiente buscan generar en el espectador una tensión y una cercanía a la vida de una persona en dicha condición, a su vez intentando generar una lectura de la fortaleza, sensibilidad y conocimiento de las diversas formas de re-existir una persona en las condiciones físicas que sean.

En síntesis, esta obra narra una vida en paraplejía de un joven de 22 años y su contexto, donde familia y amigos son parte de lo escrachada y esforzada que puede ser también la vida. Así mismo deja ver cómo esta sociedad y en particular la arquitectura no está nada apta para sobrevivir ante este tipo de adversidades, donde el personaje requiere adaptarse a ello soñando en que sea lo contrario. Por eso el título de esta obra “ilimitantes” y busca mostrar la capacidad de no limitarse, de no rendirse, de luchar, de sonreír, de ser feliz, de empoderarse y abrir camino a la adversidad con resiliencia, con fuerza y capacidad de asumir la vida en las condiciones que se presente o ponga, por ende, esta obra apreciada en esta temporalidad es el inicio de lo que hoy día es un concepto de vida, una propuesta que se ha venido solidificando hace 24 años al ir comprendiendo el cuerpo y la vida en silla de ruedas, de movilizar las piernas con las manos, tener que acarrear el cuerpo, esta ha sido la inimaginada vida en este primer documento autobiográfico. Es un baile anti armónico de dolor armónico, es una danza inevitable entre el sueño, la noche y el día.

Dentro de los aportes al proceso pedagógico la obra se encuentra relacionada con el reconocimiento del sujeto en el espacio, en el contexto, haciendo uso de la reflexión y la crítica sobre los mismos, donde se dejan entrever dos relaciones, la primera con la forma en que se afronta la adversidad, o en términos de la EP, la opresión; y segundo la forma en que se toma posición sobre la misma, es decir, de qué manera puedo hacer uso de mi poder como sujeto social y político. Por ello, especialmente en esta obra, se hace mucho énfasis en la arquitectura, en los espacios que ofrece la ciudad, que notoriamente no son los mejor pensados o incluyentes para una persona en silla de ruedas, ya que, en algunas de las ocasiones las limitantes se agravan más o dificultan la vida de quien pueda tener cualquiera de las diferentes limitaciones físicas. Es importante resaltar que dentro de este procesos, en

el que no solo se visibiliza un transcurrir o día a día de mi vida, también se hicieron ejercicios que claramente dignificaron mi transcurrir y andar, por lo menos en los sitios que tenían mayor relevancia para mi vida, en este caso la universidad del Cauca, facultad de artes plásticas, donde se hicieron algunos cambios que permitieron no solo resaltar mi sujeto como actor político, reivindicando mis derechos, en este caso la movilidad, sino a demás, dignificando mi vida y haciéndola más llevadera. Es así como mi primer ejercicio de escultura fue una rampa que me pudiera dar accesibilidad por los niveles de todo el espacio de la facultad y me brindaran comodidad a la movilidad, al igual que la construcción de un baño especial para personas en mi condición. En la actualidad en la facultad de educación se encuentran más elementos acondicionados que permiten o dan posibilidad, no solo a la movilidad, sino a la libre, digna y tranquila expresión y vivir de una persona en silla de ruedas, entre ellos están salones, rampas, baños, a demás y muy importante, el proceso pedagógico con la sociedad o con los demás, porque de alguna o de otra manera invita a que se reflexione y se tome consciencia sobre el sentir del otro.

Cabe resaltar, que este proceso no fue con una intencionalidad única y personal, pues la intención era acondicionar espacios para personas que también estuvieran en la misma condición y por ende gozaran de los mismo derechos y dignificación.

Imagen# 19, *Rampa, tipo escultura, para la libre movilidad de personas en silla de ruedas*

Una vez expuestas las dimensiones que plantea Paulo Freire las cuales se encuentran acordes al sentido y la construcción de la EP, como elemento importante en la comprensión de las experiencias de vida, cerraré con la construcción de la ética como uno de los pilares y principios fundamentales de esta corriente académica y de la cual encuentro uno de mis mayores sustentos. La ética en la EP, si bien puede parecer una acción muy individual, ésta lleva a hacer un proceso de comprensión mucho más amplio, en el que se involucra toda una lectura de contexto, donde especialmente se centra en las formas administrativas y en la que se establece la política, que en la mayoría de los casos reflejan

Estados oligarcas o aristócratas, dejando como resultado las relaciones de desigualdad y de opresión, a lo cual hay que ponerle frente y combatir de alguna u otra manera, así como lo expresa Alisa Natividad Delgado:

“En un mundo de globalización capitalista en que se globalizan la mentira, la simulación y los contubernios que favorecen el pensamiento y la acción de los grupos oligopólicos dominantes -económica, política, social y culturalmente, es cada día más urgente el combatir la mentira, el egoísmo, la explotación, la exclusión. En estas circunstancias lo peor es la asimilación de la desesperanza y la aceptación del orden vigente del modelo neoliberal que las naciones poderosas construyeron para nuestros países como algo casi connatural al desarrollo de la humanidad”. (Natividad.2011. p 25)

En este sentido, la ética parte de un constructo más general, de un contexto, en el que generalmente se pretende estandarizar un pensamiento bajo unos intereses muy específicos que pertenecen a una clase determinada. Por ello la ética se puede interpretar como la contraposición a ese sistema, al llamado que continuamente se está haciendo para que las cosas cambien, para que el sistema sea cuestionado, valorado y puesto en tela de juicio, porque como ya lo mencioné, éste tiende a estandarizar un pensamiento sujeto a unos intereses individuales adscritos, especialmente, al poder. Es así como, en ese accionar general, que se ve expresado en la sociedad se hace una especie de llamado al individuo o a los sujetos, para que, con el sentir, permeado por la exclusión y la opresión, se suscite al cambio, a la transformación y liberación, para promover un desarrollo progresista en los pueblos.

En este punto es cuando la propuesta de Freire manifestada en su texto la pedagogía del sueño y la esperanza se vuelve a traer en consideración. Recordemos que la acción esperanzadora de cada ser, sujeto, hombre o mujer pertenecientes a un espacio-temporal determinado se resuelve con descubrir las posibilidades de lucha y determinación que se tengan sobre algún tipo de problemática, especialmente las que tienen que ver con un yugo y la frustración de un sistema o situación que constantemente está oprimiendo. En este sentido, la esperanza parte del deseo, de las ganas e interés de salir de la posición que se ha impuesto, que se ha generado, que se ha estereotipado y puesto como una realidad, en la mayoría de las ocasiones por el hecho de cumplir con unas características de forma y de estructura, frente al lugar donde se ha llevado o se esté llevando a cabo la experiencia de vida de cada uno o una, es decir del tiempo y del contexto en el que se encuentren.

En la revista UNERMB, Paulo Freire es citado respecto a la pedagogía de la esperanza:

Una vez más se plantea el problema del “ser en sí” y el “ser para qué”, la esperanza se proyecta en tanto el hombre se posesiona de sus espacios de vida para aprender la realidad y para pensar en transformarla. Es por esto, que pensar en la relación del docente con la comunidad, significa estrechar lazos directos con la realidad que contextualiza a la escuela. (Pérez. 2005.P 4)

En este sentido, la esperanza forma parte de ese hacer individual, del mismo que nace de la necesidad, del sentir y de la situación por la que cada uno o una se ve enfrentado en la vida, dirigida con su experiencia, de acuerdo a su ser en comunidad y su sentir individual, que a la vez lo posicionan como un sujeto histórico y crítico de acuerdo al lugar y posición en la que se encuentre. Por ello en el momento de narrar ésta autobiografía y a

su vez en el momento de sentar las bases de mi propuesta artística y experiencia de vida a través la EP, logro percibir que hace varios años una de las fuerzas más importantes y con mayor consideración y peso en mi historia ha sido la esperanza, claramente antecedida por la capacidad de soñar, de liberarme de todo un mundo impuesto por una cantidad de estereotipos y de determinantes que especialmente se han encontrado sustentados con múltiples afirmaciones negativas, del NO, del obstáculo, del impedimento, de la falta de espacios, de la carencia de consciencia, de la falta de oportunidades, de la poca capacidad para adaptar un mundo en el que todos y todas, sin tener como precedentes las condiciones, podamos vivir de una manera digna, como sujetos sociales y políticos. No obstante, no solo la esperanza puesta en mi capacidad de soñar y de levantarme, aunque físicamente no haya la posibilidad, sino la que toma mayor fuerza al trasladarse hacia el otro, al tener la capacidad de contar historias, de narrarlas, de visibilizarlas y conceptualizarlas a través de la imagen y del video, donde veo y percibido diferentes formas de opresión. Y es con el arte cuando me vuelvo más agudo en ese tipo de sentires, pues he tenido que vivirlos, sentirlos, padecerlos y superarlos, porque mi condición no solo es el reflejo de un suceso que pasó, que sucedió y se quedó en el pasado, sino que éste sigue atenuando mi presente y quizás el incierto futuro.

De esta manera la ética, dentro de la EP, va cobrando sentido y valor, y como coinciden varios pensadores (as) y ejecutores (as) de esta forma de hacer dentro de la pedagogía y la vida, es uno de los pilares más importantes, por ello la necesidad de comprenderla desde su significado de origen, su composición conceptual hasta su campo axiológico, el cual deviene de pensadores del mundo antiguo y de donde se ha venido, hasta nuestros días, sustentado un pensamiento basado en una razón crítica y contextual.

A continuación, las siguientes citas donde se mencionan solo algunos:

Para Aristóteles existen dos tipos de virtud: una del discernimiento, la otra de carácter. La virtud del discernimiento nace de la educación y crece gracias a ella, por lo que necesita de tiempo y de experticias para desarrollarse. La virtud del carácter nace de la costumbre. (Aristóteles citado en: Jara. 2020. P. 36)

En el mismo texto se considera el pensamiento helénico:

El pensamiento helénico ligo siempre estas dimensiones del actuar humano, la educación y la ética, porque eran vistas como dos formas de apuntar hacia el “areté”, la virtud, la excelencia en todos los órdenes de la vida humana, el paradigma de los perfecto. (En Jara. 2020. P. 36)

Bajo un pensamiento más contemporáneo el autor cita a Savater, quien establece:

Llamamos ética a ese saber vivir, o arte de vivir (...) Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean, solemos aceptar como validos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos como válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes... (Savater citado en: Jara. 2020. P. 36)

Las anteriores citas y el pensamiento que ahí se encentra expuesto, coinciden en que la ética hace parte de una reflexión crítica que se hace de sí mismo la cual está construida en relación con el otro o con lo que nos rodea, otros pensadores la consideran como una virtud, como algo con lo que se nace, pero que se construye en el momento en que nos relacionamos con el mundo y con lo que buscamos en él, y especialmente está relacionado con la dignificación del ser, tanto en su posición individual, social y política.

Una vez hechas las aclaraciones, de una manera muy breve y bajo las citas de algunos pensadores, voy a retomar el significado de la ética en la EP, la cual refiere la relación del individuo, en todos los ámbitos con el cuerpo social, con lo que les rodea y que a la vez les ha significado, es decir con lo que ha cobrado valor e importancia de acuerdo a la experiencia y al mundo que los rodea. Oscar Jara en su texto establece:

“la ética y la moral vistas así, no pueden reducirse al ámbito íntimo de la subjetividad individual, sino que tienen pertinencia con relación al conjunto del cuerpo social, es decir a la sociedad y a la época en la que se vive. De hecho, más allá del respeto a las normas de convivencia y de conformación de pautas de identidad social (morales), la afirmación, sustentación, construcción, explicación y comunicación de principios y de valores (éticos) significan una creación humana que sustenta y hace posible la vida en común como género humano”. (Jara. 2016. P. 37)

Mas adelante, en el mismo texto Jara explica que hay una diferencia sustancial entre lo que se denomina y practica como la moral y la ética, diferencia que radica en que la primera alude a todas aquellas normas que se establecen como primordiales para llevar a cabo un ejercicio de convivencia, de dialogo y de entendimiento entre los individuos que ocupan un determinado espacio - tiempo, y la segunda se encuentra sustentada en un fundamento teológico porque se convierte en una especie de religión de la que cada uno goza, construye y la hace parte de una forma esencial del ser, por lo cual tiene la capacidad de brindar identidad, juicio y sobre todo valor ante su lucha individual y la salvación de su ser en relación a la sociedad en la que se encuentre. Frente a esta posición el autor expresa: “es la conquista de la vida buena” (Jara. 2016. P. 37), así como también es la conquista de

la felicidad, de lo que genera goce de la plenitud del ser, dado que complementa la relación de los sujetos con el mundo, en el que por un lado intervienen los intereses y comportamientos individuales y por otro lado la contracción de ese yo a través de la sociedad.

Para finalizar y respecto a lo anterior, puedo decir que mi obra está sustentada, no solo bajo la esperanza o el sueño y, en el caminar, hacia una propuesta pedagógica sino, además, en los fundamentos que presenta la ética en la EP, ya que fue y es la que me ha permitido movilizarme en la quietud, especialmente comprendida con mis piernas, las mismas que algún momento fueron desahuciadas y consideradas como algo inservible, sin embargo las que siguieron adelante, atrás y a los lados y hasta el momento las que no han parado. Aquellas piernas, que, entre la institucionalidad han mutilado mi existencia y nombrado con unas determinantes muy marcadas y opresoras bajo diferentes referentes como lo son la discapacidad, la invalidez, la enfermedad o simplemente como una situación castigada por una deidad, por el hecho de no poder caminar, de no poder movilizarme como cualquier otro lo haría. Sin embargo, las que también construyeron mi ética, que no solo es mía sino la de todo un cuerpo social y la que es gestora de mi trabajo como artista plástico, de mi felicidad, de mi libertad y empoderamiento.

El arte, performance y videoarte, como una experiencia cercana a la EP con una perspectiva transformadora.

El video arte

El video arte, como la mayoría de las corrientes artísticas y académicas, nace como una manifestación y necesidad de la sociedad de dar a conocer cierto tipo de

inconformidades, rechazo frente al sistema, a las formas administrativas, de gobierno y económicas a través de una nueva interpretación contextual de las realidades. Esta nueva forma de puesta en escena se lleva a cabo en varias partes del mundo (sociedad francesa, norteamericana, cubana, entre otras) iniciando la década de los 60 del siglo XX y se traslada, representa y está influenciada por las manifestaciones que van en contra de las estructuras imperantes del capitalismo que hasta el momento mantenían el poder. (Pérez O. 1991)

Es así como el video arte, dentro de la estética de su narración, busca constantemente hacer cierto tipo de denuncias y tiene como apoyo o referente las culturas underground que es el término que se utiliza para designar varias subculturas como la generación beat, la cultura mod, la cultura hippie, el movimiento punk, el hacking, el movimiento grunge, el hardcore, el heavy metal, el Hip Hop, etc. Alternando nuevos conceptos de realidad y una propuesta de video a la vanguardia de los eventos de corte social, político y económico. José Ramon Pérez lo conceptualiza así:

“El video se convierte en vehículo de la cultura underground y en medio alternativo de información. Ello se ve favorecido por el hecho de que es un medio más fácil de manipular y económicamente más asequible. Surgen los colectivos de video militante, que lo utilizan como medio de contrainformación, como instrumento de lucha política, como herramienta para instaurar una democratización del sistema televisual, en cuanto a medio hegemónico dominante de información”. (Pérez. 1991. P. 5)

En relación a lo anterior y para ser más precisos, el video arte hace parte de una fusión que hila eventos sociales generales y el interés individual del artista que manifiesta,

en la particularidad, su forma de percibir y de representar el mundo que lo rodea. Tiene un carácter más humanista y estéticamente más incluyente, donde la creatividad va de la mano de la realidad en movimiento, convirtiéndose en una alternativa para brindar espacios de reflexión, comprensión, esperanza y sueño, ante lo que sucede en el mundo. Siguiendo con lo que plantea José Ramón Pérez:

El video arte se ha desarrollado, necesariamente, en relación, con la televisión, o en contra de la televisión, y en relación con el cine clásico, que son las otras artes en movimiento. Pienso que la inspiración esencial del video arte, debe buscarse en las artes plásticas, en el arte minimal, en el arte conceptual, en el performance, en la música y en el teatro. Lo que realmente ha dotado de interés al videoarte, y lo que hoy lo sigue dotando, es que se trata de un arte, que verdaderamente, se alimenta de todas las artes. Podríamos decir que es, en sí mismo, un arte multimedia, que amalgama los otros medios y en el que se entrecruzan las diferentes disciplinas. (Pérez. 1991. P. 5)

De esta manera y de acuerdo a los acercamientos conceptuales del video arte, encuentro que éste es una propuesta que se acerca indiscutiblemente a mis pretensiones artísticas, de vida y de manifestación con respecto a la condición que me fue impuesta, a la que me designa la sociedad, a la que se encuentra en un dictamen médico y a la posición que personalmente he adquirido. Tiene tres elementos importantes, uno la manifestación artística del movimiento y la representación de la realidad, dos, en su esencia, el rechazo al sistema a través de la denuncia y la inconformidad y por último la puesta en escena de vivir el sueño y la esperanza en carne propia. Recordemos que esta manifestación no solo se encuentra sustentada en el video arte, sino a la posición política que tomo que a la vez

encuentra argumentos significativos y esenciales de la EP, en tanto tiene la ética como elemento de reflexión en mi ser, mi sentir y sensibilidad, posterior a ello la que se encuentra con toda una realidad, que si bien está predeterminada por un sistema opresor, a la vez también brinda las herramientas para hallar ese buen vivir, como lo expresa Jara, anteriormente citado, y sobre todo la que pretende transformar. Claro está, la ética mediada por el sueño y por la esperanza, que se pueden configurar como la fuerza, el impulso y lo que ha mantenido vivo mi cuerpo, senti-pensar y actuar como sujeto y como ser en sociedad.

A continuación, algunas de las obras que sustentan lo que nombro anteriormente y demuestran mi trabajo como artista:

Obra: “Desplazamientos”: Esta obra representa, metafóricamente, la trilogía del ser compuesta por el cuerpo, espíritu y alma. Está compuesta por cuatro propuestas audiovisuales, en un solo contenido. En su gran formato se encuentra un cuadro negro totalmente ausente que representa la ausencia de la movilidad del cuerpo, física, mental y social. Luego ese gran peso de la ausencia, esta soportado por una patas de vaca que no se mueven y que presentan el soporte emocional, es la que sostienen toda esa representación de vacíos que se encuentran en la parte alta, todo ese peso, ese cumulo de emociones, que a veces no se ven socialmente, pero que están dentro del sentir y dentro del ser. Al lado derecho se encuentra un par de patas de un caballo que, trabajado en la edición, transcurre en un tiempo más lento, representando justamente eso. El video muestra un caballo mutilado, solamente es el fragmento de sus patas y el movimiento de cabello como danzando. Luego tenemos, en la parte derecha, las patas de otro caballo, de igual forma mutilado, pero transcurre en un tiempo más rápido, constantemente mueve su cabello, el

cual refleja una danza o movimiento en otras posibilidades estéticas, audiovisuales y artísticas.

Esta es una de las obras más metafóricas que he realizado, y precisamente es ahí donde se encuentra su relevancia y su importancia en cualquier proceso pedagógico y más los que tienen que ver con la vida misma, ya que lo que refleja es ese reconocimiento a través del otro, en distintos espacios, de diferentes posibilidades, en este caso sobre las patas de dos animales, una vaca y un caballo, donde una vez más demuestro, al igual que la obra proyecciones, la mutilación del dorso de los animales y la imagen en movimiento de sus patas, representando la ausencia de mi movilidad. Parte de su valor formativo consiste en acrecentar y aportar, mediante la repetición del mensaje y los contenidos, al aprendizaje y a la interiorización de los saberes, los valores y las conductas que, simultáneamente, se comunican mediante otras formas semánticas, en este caso con lo que transcurre en la vida.

Es importante resaltar que esta obra se encuentra sustentada con un lenguaje poético, en el que figuran la posición de los animales, el movimiento espontáneo de sus patas, las escenas que se encuentran al fondo y claro está la propuesta interpretativa y conceptual que hago con mi autoría y que refleja además mi vida.

Frente a lo anterior Saul Montoya establece que:

Una retórica audiovisual reposa entonces sobre los mismos fundamentos de la retórica literaria. La transposición visual de figuras literarias estimula la imaginación y la emoción, favorece la elaboración del lenguaje, la creación de enunciados descriptivos, demostrativos, narrativos o poéticos, susceptibles de una

múltiple interpretación en el plano de los sentimientos, las realidades y las ideas.

(Montoya. 2001. p. 41)

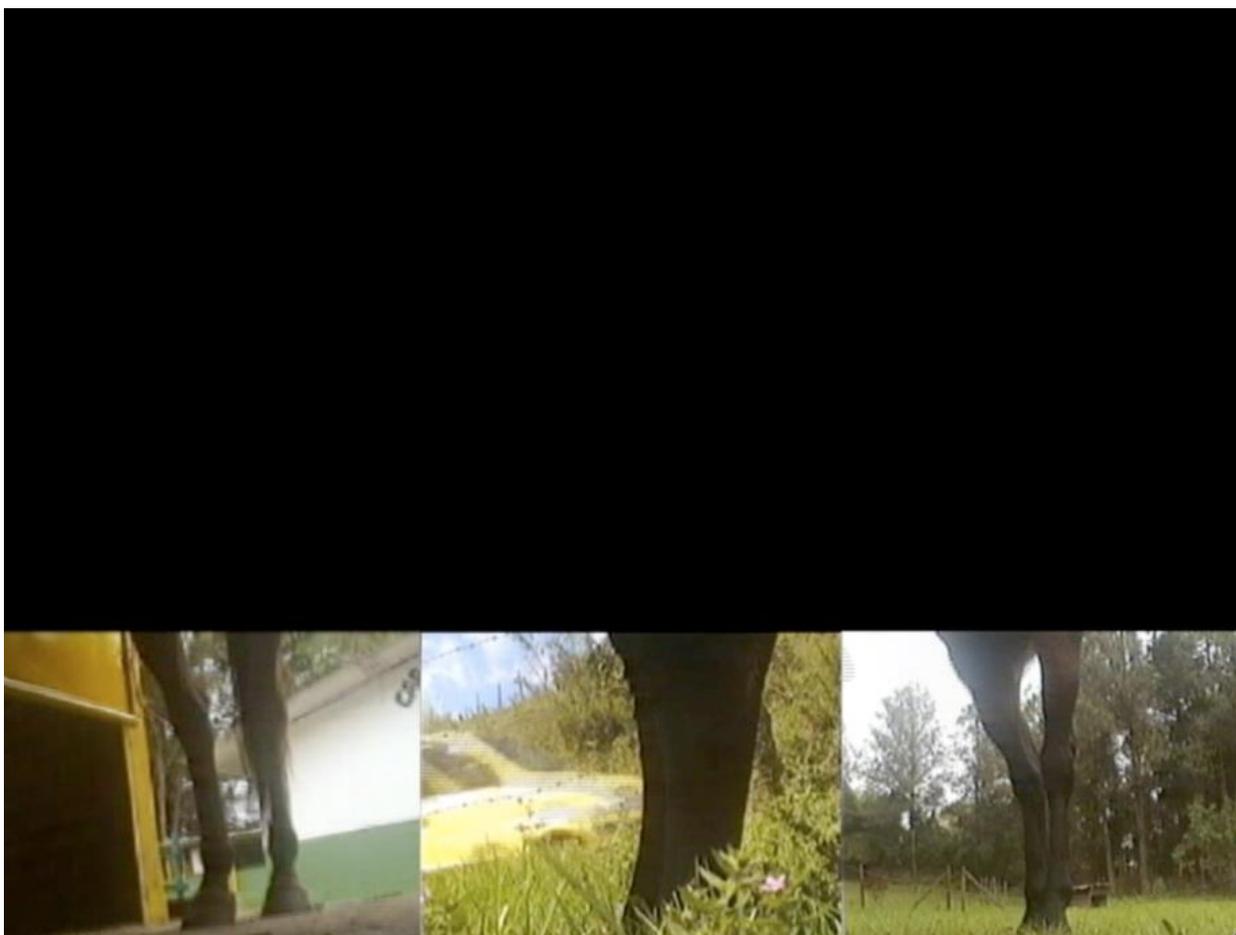

Imagen # 20:

“Desplazamientos” **Link:** https://www.youtube.com/watch?v=_8zVMf-VhVA&ab_channel=reneddariovaronaburbano

Obra: “crudos”: El planteamiento estético de esta obra video artística está desarrollado por varios conceptos, estos son; el color, el movimiento, el encuadre, la posición, la velocidad y el ritmo. Se encuentra compuesta con unas superposiciones de las imágenes que permiten ver seis videos, de los cuales son evidentes tres, uno en el medio que es crudo², que refiere la parte documental la cual no ha sido muy trabajada en la edición

² En esta obra la palabra “**crudo**” refiere dos posiciones, una desde el arte y otra desde una mirada social. La primera refiere al arte sin maquillaje, a la producción que desde la edición no tiene tanto artificio o efectos, es decir, se

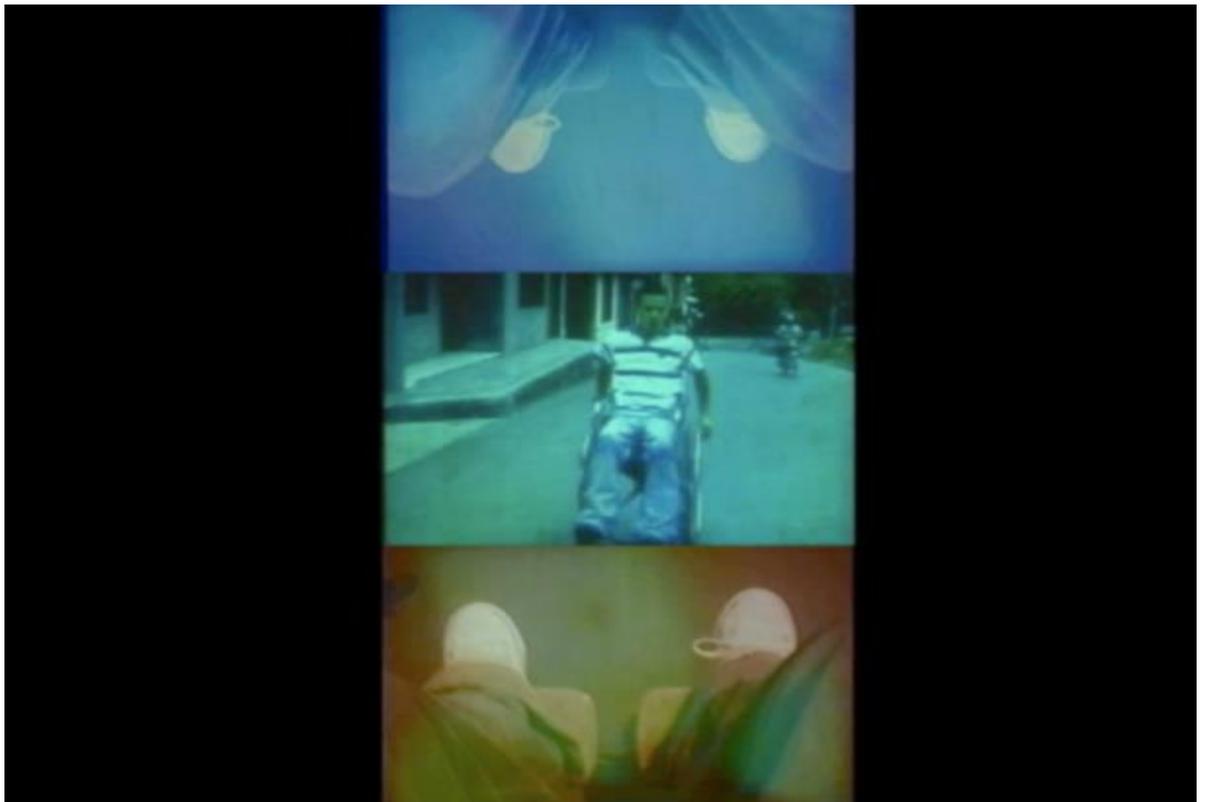
y representa el elemento autobiográfico, donde se demuestra lo siguiente: el desarrollo de la movilidad con la perspectiva de la silla que refleja el esfuerzo, la fuerza, el empeño y la superación, de la condición impuesta, de la mirada opresora de la sociedad, del texto y del contexto. Por ello se desarrolla en una cuesta, tratando de mostrar esa crudeza que tuve que vivir para salir a construir sueños y trabajar en la utopía.

Luego tenemos un par de videos o de elementos, recuadros negros a los lados, que representan la muerte, en este caso la ajenidad social. Puesto que mientras voy subiendo se ve todo el esfuerzo que debo hacer para rodar y andar sobre la cuesta, mientras tanto la gente pasa y no se atreve a solidarizarse, a acompañarme, a ayudarme. De la misma manera tenemos otros dos videos, en la parte superior e inferior. Estos dos videos tienen un dialogo directo con el del medio, el de abajo que solamente muestra el fragmento de mis piernas, que van suspendidas en el aire y transcurren a gran velocidad, como una contraposición a la concepción que se tiene del desplazamiento de una persona en silla de ruedas, la noción de lentitud, todo lo contrario del video del medio. Y debajo del video, que está representado con un color rojo, que bajo la simbología del color sustenta la agresividad de la existencia, hay otro video con una opacidad, que refleja una escena sexual, que se da en otro tiempo. En la parte alta otro video de las piernas a toda velocidad, suspendidas en el aire y está en un color azul, que en la simbología sustenta la esperanza, el sueño de la materialización de la idea, de la resignificación del individuo, social y personal, mostrando la poética, de una

muestra la acción en tiempo real. En este sentido las características propias de los materiales, que en sí no refieren a los elementos o herramientas del artista como el pincel, la pintura, el lienzo, la trementina, el óleo entre otros, sino que por el contrario están referidas a otro tipo de herramientas que se encuentran en el entorno, en la realidad de una condición, construida a través la necesidad y el contexto, las texturas de los caminos, la cuesta, el espacio, las condiciones climáticas, elementos como la silla que termina siendo una prótesis o la herramienta con la que comunico y represento. La segunda, la crudeza, que, encaminada por una mirada social, refiere a la indiferencia de la misma que, en este caso, se presenta poco empática y solidaria.

manera aterrizada porque trata de descender a la tierra. Éste también tiene un video sexual, en cual se invierte el rol, en el de abajo ella arriba y en éste estoy yo arriba, donde se cambian los roles, demostrando que el individuo en su condición tiene la capacidad de asumir cualquier posición.

El video en general se desarrolla constantemente con un audio, de carácter visceral, que en primera instancia parece ser la respiración del esfuerzo mientras subo la cuesta, pero cuando se observa y se escucha con más detenimiento interpretando todos los elementos del video, se encuentra que es la relación sexual la que ha desarrollado el audio, tratando de demostrar, una vez más, la relación visceral del cuerpo, esas relaciones del individuo ya sean pasionales, sexuales o bien sea en la cotidianidad.

Imagen# 21, Crudos **Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=F1CjK6FLGVM>

El performance:

Se categoriza como una de las artes “esencia” que integra algunos de los elementos del videoarte, dentro de mi propuesta académica y artística es constante y en la mayoría de las obras se encuentra presente, donde mi cuerpo es lenguaje, es denuncia, es ausencia, así mismo es presencia, es el que me permite educarme y comprenderme, también significa dolor, impotencia y es el que me ha permitido llevar a materializar mi propuesta artística y construir mi dignidad como sujeto social y político.

Según Ana Sedeño el performance:

Se ha caracterizado por una utilización del cuerpo como soporte y materia artística para la construcción de la identidad (sexual, social, étnica...), como modo de representación del humano como ser social y medio en la relación con el otro. Pronto nació la práctica del video-performance, una modalidad artística que combina dos medios: el vídeo como medio audiovisual entendido bajo una concepción de creación activa y el cuerpo como soporte para la reflexión sobre la identidad y el arte. (Sedeño V. 2013. p. 130)

De acuerdo a esta definición y por medio de esta forma de hacer artística, pretendo mostrar cómo mi cuerpo se encarna en una silla de ruedas haciendo parte de mi existencia y cómo esta condición muestra una imagen y una temporalidad diferentes, recurrentes a un espacio y tiempo específicos, los cuales se encuentran regidos por dos perspectivas, la que tiene una propuesta artística pero también la que refleja otro tipo de realidades, empezando por cada uno de los detonantes que he venido nombrando a lo largo de la autobiografía y que reflejan aspectos sociales como la violencia, el dolor, la mirada social, la crítica a toda

una realidad, las verdades impuestas, a veces un poco crudas y crueles, pero las mismas que dan las herramientas para volver a re-existir, en el sentido de volver a interpretarme y vivir la realidad en la que me encuentro en el aquí y ahora, y como reflejo de ello la fe, la esperanza, el amor, la familia y esa fuerza que aún nos permite soñar.

Es así como describo la existencia, mi existencia, por medio del autorretrato y el continuo desplazamiento con mi nuevo accesorio de movilidad: la silla de ruedas, donde mi perspectiva cambia ante el mundo que me rodea. Percibo calles, andenes, personas, transporte, en fin, el mundo dado ante mí, pero en una nueva posición, una nueva altura, casi 90 cm sobre la ras del suelo, claro está mucho más bajo de la altura con la que ya me había adaptado, 17 años aproximadamente, además todas las implicaciones que tiene la inmovilidad de mis piernas y los nuevos sentires de mi cuerpo, todo ello lo observo, reflexiono, comprendo, me sensibilizo y propongo los movimientos espontáneos con los que percibo esa nueva realidad con los ojos del arte y mis nuevos sentires con los que puedo proponer y producir.

Es así, como muestro y demuestro, que todo permanece en movimiento. El tiempo es un ejemplo de ello, con el fluir constante evidenciamos el transcurrir de un antes - un durante- y un después, relación temporal en la que nos construimos en una línea temporal, que podemos sistematizar con cada experiencia, puesta en un lugar y bajo un qué y para qué, es decir con una intencionalidad significativa, la trilogía temporal que nos enseña a ser sujetos históricos, hijos de un espacio y periodo determinados. La existencia pasa por mi propio cuerpo, transcurre por ese lugar que podemos llamar horizontes de vivencia. Mi cuerpo, que contaba con unas piernas para moverse con espontaneidad y con mi acto de voluntad en potencia ante el mundo, representa el antes. Luego, el mismo cuerpo, que

pierde la espontaneidad de movimiento y de voluntad para que mis piernas se muevan de acuerdo a mis necesidades corpóreas y vivenciales, representa el durante. Y el después, indiscutiblemente, es la propuesta artística, constante, cambiante y transformante, con la que pretendo subsanar daños, reinterpretar realidades, dignificar y empoderar mi vida y, por qué no, la de las personas que se encuentra a mi alrededor, y un después enmarcado por el sueño y la esperanza.

La última autora en mención, sintetiza la definición del performance, de la siguiente manera:

La performance se caracteriza por la presencia en directo del cuerpo del artista como material: El cuerpo soporte del discurso, duración en un tiempo limitado y acción, mostrados o expuestos en una presencia real y efímera o documental, podrían ser principios que definan la performance, tanto si es el lenguaje explícito de la obra como si tan sólo es uno de sus elementos. (Sedeño V. 2013. p. 132)

Para finalizar algunas de mis obras que representan una acción performática:

Obra: “Todo está muy liso”: Es una pieza performática en la que está representada la desnudez del individuo, en este caso yo, y no solo el cuerpo, sino el alma y los sentires. Inicialmente llego en la silla de ruedas, me desvisto y posterior a estar desnudo, empiezo a pintarme de color negro, a enlutarme, representando la muerte del movimiento y la muerte de mi hermano menor, que también se da una manera violenta. Después de enlutar mi cuerpo, descendiendo de la silla ruedas al lienzo, en el que posteriormente empiezo a dejar las huellas, los vestigios, de mis pies, de mis manos, de las caderas, del cuerpo en general, haciendo una relación con las primeras manifestaciones del arte, como las cavernas de

Altamira y el arte paleolítico, donde tengo una especie de danza, la danza del dolor, del luto, de la ausencia, de una manera representativa y de posteridad, más allá del dolor. Paralelo al movimiento y a la danza, se encuentra la música, el sonido, que es seleccionado a mi gusto y tiene un ritmo gótico.

Después de haber hecho todo este ritual, en el suelo, como acto heroico y de fortaleza, asciendo hacia la silla de ruedas, algo que realmente es bastante complicado. Me deslizo, cantidades de veces porque todo está muy liso, por la pintura, por la humedad, que no permite una buena adherencia del cuerpo, el cual termina cayéndose consecutivamente, haciendo una relación justamente al título y a la vida como tal, todo está muy liso, donde en cualquier momento todo se sale de entre las manos y no se puede evitar, solo continuar, sea en la posición o en el lugar que sea. No obstante, de manera ardua, de gallardía, de fortaleza, de insistencia, logro subirme y una vez estando en mi silla de ruedas, empiezo una nueva danza, una nueva parte del ritual, de una manera circular, haciendo alusión a la relación cíclica de la vida misma y la silla se ha adaptado para que pinte de diferentes colores el lienzo, donde metafóricamente es un pincel o la herramienta con la que se materializa la idea. Hago un registro pictórico sobre el lienzo, a partir de una danza performática. Posterior a ello, el performance lo llevo al videoarte a través del video registro, que en este caso se encuentra relacionado con mi cuerpo en movimiento y el registro de la acción que queda como resultado en el lienzo, y en la puesta en escena el lienzo es sobre lo que se proyecta el video.

Es muy importante resaltar, en esta pieza, que hay una interdisciplinariedad con relaciones técnicas mixtas que trasciende el ejercicio performático, donde el cuerpo pinta, donde la silla de ruedas es una prótesis que se convierte en un pincel, que pigmenta y se

extiende a la idea del ejercicio pictórico, para convertirse en una idea más profunda que está relacionada con el cuerpo y la posteridad de la existencia, donde trasciende su funcionalidad y su categoría de limitación y se convierte en algo positivo, importante y necesario al momento de movilizar la realidad del artista.

A demás de ello, “Todo está muy liso” es una danza que hace referencia a lo monótono y cíclico que suele ser la vida, y busca la intención de expulsar toda mi carga física y psicológica, exigiéndole al arte el valor liberador, de vehículo para la catarsis; en este performance retomo mi experiencia y la represento de manera personal y de forma abstracta: la pintura negra con la que pinto mi cuerpo me enluta en el recuerdo de la muerte violenta de mi hermano menor, el desnudarme es develar la privacidad y honestidad del artista, el bajarme y subirme de la silla de ruedas es el acto de lo heroico, de la fortaleza y gallardía que requiere esta situación después de la caída.

El aporte pedagógico de todo está muy liso, está directamente relacionado con lo que nos ofrece uno de los elementos más importantes de la EP, el sueño y la esperanza, en la que por un lado se encuentra la acción performática sobre un acto casi que imposible, ya que subirse a una silla de ruedas untado de pintura negra, resulta ser bastante complejo, representando así un acto heroico, mediado por el impulso de demostrarme y demostrar que se puede en medio la adversidad. Por otro lado, también hay una representación metafórica y conceptual, como la mayoría de mis obras, donde hago un reflejo o un doble acto de lo que pasa en mi vida, en este caso la muerte violenta de mi hermano menor, demostrando una vez más la violencia como una forma de opresión social y política, como lo describo en el primer capítulo.

Es importante demostrar que los procesos pedagógicos también se pueden encontrar en el transcurrir de la vida, en el paso como sujetos oscilantes, no solo en un tiempo sino en un espacio, dejando entrever una gran cantidad de dinámicas que devienen de nuestra consciencia como individuos, en el ser y sentir con los demás, es decir con la experiencia o con lo que nos ocurre. Así como lo describe Ana Lucía Villareal:

Toda propuesta alternativa de educación, debe focalizarse en educar para la incertidumbre y no para la certeza, para preguntar, cuestionar y no para dar respuestas, para localizar, intuir y buscar soluciones creativas a los problemas y al conflicto y no para memorizar y dar explicaciones. Lo alternativo incluye además el gozo por la vida, con la incertidumbre y la búsqueda permanente en el discernir para apropiarse de la historia y la cultura, en la convivencia armoniosa con los otros y las otras en los diferentes escenarios en donde fluyen y se entretajan nuestras vidas. (Villareal, 2011.p.4)

Imagen 22, 23, 24 y 25: las 4 imágenes en secuencia pertenecen la obra “Todo está muy liso”, facultad de artes Universidad del Cauca. Link: https://www.youtube.com/watch?v=4fWLqBhFpHc&ab_channel=reneddariovaronaburbano

Obra “MHP”: Montados en el hijueputa es la libertad creativa del proponente como artista y como persona y atreverme a recorrer más de 550 kilómetros en silla de ruedas en auto stop. Es tratar de llevar otra vez esa cotidianidad particular a extremos y escenarios más amplios, desafiando el confort y la concepción de discapacidad. Es exigirse como persona en mi condición, a llevar el cuerpo y la noción vaga, utópica y/o estereotipada del minusválido o ilimitado, a extremos que detonan y amplían, los discursos personales y sociales, que se tienen de esta realidad.

Es una obra donde se ve reflejado el amor, la colaboración, la esperanza, el sueño, y en contraposición a ello la incertidumbre, el cansancio, el frío o calor, el miedo a que el cuerpo reaccione ante tanta exigencia física, como las úlceras o escaras en la piel, estas condiciones reflejaron, constantemente, las ganas de llegar más allá, del momento y lugar

de cada presente, dándole fuerza a mi historia y hoy a mi trabajo autobiográfico. Así también es una experiencia cargada de dualidades, donde en varias realidades se halla y tiene un común denominador interpretado y vivido de diversas formas, es así como me encuentro con seres que, de alguna manera, deambulan por el mundo con la desesperanza ocasionada por diferentes situaciones opresoras y contrario a mi vida, yo voy con la esperanza de salir de esa opresión y condición violentamente impuesta.

A demás de ello, en esta obra se resalta la hermandad, la solidaridad y empatía con los demás, en especial con esos seres que se encuentran en todo momento y en todo camino, que persisten y que sueñan en común. Seres que se solidarizan con deseos y las situaciones ajenas y adversas, que los vuelven colectivos y que no solo brindan palabras de aliento, de fortaleza, sino que obran y actúan para que se materialicen los sueños. Cabe mencionar que dentro de este viaje me topo o encuentro un sin número de experiencias y de percepciones del viaje y de la puesta en escena con relación a los espectadores, que finalmente son el recurso de retroalimentación con el que logro alimentar cada suceso de mi vida.

Esta obra surge de un viaje que hice a la capital de Colombia, en esta ocasión me encontraba sin dinero, pero con muchas ansias de conocer la ciudad de Bogotá y de paso participar de la versión 39 salón nacional de artistas como espectador, partí de la ciudad de Popayán con mi amigo y colega artista, Cesar Fabian Romero, quien me ha acompañado desde el colegio y de una manera conjunta construimos sueños y realidades y en ese momento él que tenía la misma intención, tardamos cuatro días en lograr este objetivo, gracias a ese impulso de viajeros y las múltiples experiencias vividas surgió la idea de registrar en video, una nueva historia. justamente un año después fui invitado a participar al encuentro internacional de arte MD007 en Medellín, articulándose perfectamente con la

intención de hacer una producción audio visual que resaltara todos estos variados matices que anteriormente se nos escaparon. No obstante, por encima de lo difícil que es viajar a “dedo” y aun en silla de ruedas en Colombia logramos concluir nuestra osadía y encontrar lo bello y duro de la vida al caminar.

La mirada pedagógica que se puede interpretar de este performance, se encuentra en los diferentes tipos de reivindicación que podemos encontrar en nuestro proceso o desarrollo por la vida, los cuales se encuentran marcados por limitantes constantes, que pueden acabar con nuestros sueños, con la esperanza, con la osadía, con la capacidad de accionar y vivir una vida en pleno, limitantes que se pueden materializar en diferentes opresores como lo son la apatía social, el rechazo, el rezago, la invisibilización entre otros, la negación sobre nuestra misma existencia, el dejar de soñar, de arriesgarse y trabajar por lo que se quiere. Precisamente esta acción conlleva a que se haga un acto educativo, a través de la cuestión, de la consciencia y la reflexión que se puede generar al otro, demostrando que aun teniendo limitantes tan grandes, como en mi caso lo es la movilidad, nada resulta ser imposible, nada resulta ser prohibido y sobre todo inimaginado, dejando así un reto en quien vea la obra e invitándolo a que desaprenda todos aquellos factores opresores, que pueden estar relacionados con circunstancias económicas, la mirada de la sociedad, el miedo, la pereza, entre otros, y por el contrario a que aprendan a que si se puede, a que es importante salir de esa zona de confort y hacer real todo aquello que tanto desean.

Imagen # 26, 27, 28 y 29: las 4 imágenes en secuencia pertenecen a la obra “MHP” montados en la hijueputa, vía a Medellín. Link:

https://www.youtube.com/watch?v=36L0vUln4Y4&ab_channel=reneddariovaronaburban

CAPITULO III

El arte como pedagogía movilizadora del pensamiento

El ultimo capitulo lo propongo como un ejercicio más práctico, en el que pretendo demostrar cómo el arte actúa y acciona en la enseñanza y el aprendizaje y se puede interpretar con una propuesta que va de la mano de los postulados de la E.P, frente a una mirada transformadora de pensamiento y de sociedad. Para ello voy a considerar dos de mis obras, la primera que responde a la técnica del videoarte y se denominada “sueños profundos” y la segunda, “catéter intermitente”, elaborada con un concepto performático, con la intencionalidad de llevar a cabo una comprensión más minuciosa y cercana a lo que he venido postulando en los capítulos anteriores. Consecuente al análisis de las dos obras llego a uno de los aportes más importantes que logro evidenciar a través de mi trabajo y propuesta y es cómo el arte, a través de mi comprensión de realidad y de mi experiencia de vida, se logran conjugar como una propuesta pedagógica, comprendida de dos formas de hacer en la EP, la primera con el sueño y la esperanza, en relación a mal llamada discapacidad, en la que mi cuerpo es la herramienta para volver a comprenderme, es con el que desaprendo y vuelvo a aprender sobre el mundo y como producto, la segunda forma de hacer y es la sensibilidad que generó en el entorno, donde constantemente estoy proponiendo con la opresión, lo que me parece injusto, los que no tienen voz, donde no solo entro a interpretarlo, visibilizarlo o mostrarlo a través de una estética, sino que logro hacer una interacción con los otros, hacer una dialéctica que busca emancipar el aprendizaje, a través la imaginación y la esperanza, la construcción de un lenguaje, de un dialogo del interlocutor y en espacios destinados o no para la enseñanza y/o educación, por ello es un dialogo constante con la vida y con los demás, a través del lenguaje del arte, de la imagen, del videoarte y a través de mi cuerpo.

Antes de presentar cada una de las obras es importante entrar a hacer un análisis sobre la importancia del arte en la EP, así como su relevancia, su incidencia, especialmente la que tienen que ver con la acción liberadora y como herramienta de educación. En primer lugar, proponer un solo concepto sobre el arte, resultaría ser un gran reto, debido a que sus significados y formas de hacer son tan múltiples, que se estarían hablando de lenguajes, estilos, formas de crear muy diferentes. No obstante, uno de los conceptos que más se acercan a la propuesta artística que traigo en consideración, refieren a que el arte, metafóricamente, es el espejo liberador del ser, como reflejo de acciones dinamizadoras y didácticas a través de técnicas que están en constante dialogo con el espacio y el entorno, donde fluctúan las sociedades, las formas administrativas de poder, de política, de gobierno, de memoria, de historia, de los lenguajes nativos, de la cultura y la interpretación que se le da al mismo a través de una propuesta o mirada crítica y estética. En este sentido el arte lo concibo como herramienta para la lectura crítica de la realidad con vista a su cuestionamiento y/o transformación; el arte es el medio para desencadenar procesos de empoderamiento subjetivo y colectivo que apuntan al protagonismo social y la convicción de que todos los sujetos poseen un potencial artístico-creativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el arte hace parte del sentir e interpretación que una persona, a través de cualquiera de sus técnicas plasma, interpela, pone de manifiesto y conceptualiza, bajo la consciencia que ha adquirido *a priori* de un dialogo crítico con los demás, con el entorno y con su experiencia y formación, ya sea en la academia o el trabajo empírico, sujeto, además, a las experiencias de vida. Cabe resaltar que el arte, conjuga conceptos muy amplios, a veces ambiguos, dispersos, filosóficos, metafísicos, históricos, que dejan entre ver su amplia capacidad de conceptualización, por ello es importante

considerar solo lo que atañe a la imagen, a la puesta en escena a través de la misma y la acción performática en referencia a la pedagogía.

Según Javier Domínguez, en su artículo arte y pedagogía el arte es considerada como:

“un fenómeno que ejerce su presencia en el mundo compartido, y el cual fluye de la voluntad creadora del hombre, quienes se pronuncian y expresan con la intención –a veces inconsciente- de lanzar un mensaje que no sea desoído. Ortodoxamente, el arte sirve de referencia en las teorías comunicativas que unifican Percepción Visual, Lenguaje y Semiología” (Domínguez, 2008.p.192).

Es así como el arte siempre va acompañada de un mensaje y una intencionalidad percibida por un interlocutor, es ahí cuando cobra un doble sentido, el primero que va con la creación de quien lo hace y el segundo la interpretación que da la persona que percibe el mensaje, ya sea el mismo que en su origen fue definido o el que le da el lector con su mirada. De esta manera, si bien el arte puede considerarse como una creación muy sugestiva, subjetiva, abstracta y a veces hasta Narcisa, ésta siempre va a estar a disposición y a merced de que alguien la considere, le plasme su idea, la juzgue, la contemple, analice y forme un dialogo con quien pueda estar presente o no, dando como resultado otra imaginación, otra creación, por ello el arte permite liberar, no solo al creador, sino a la persona que también está recibiendo ese mensaje, permitiéndola fantasear con la obra y el lugar en el que se encuentra.

El arte es un fenómeno interactivo, no sólo porque se asienta en valores nada absolutos, sino porque depende de factores que se deben al diálogo. La

intersubjetividad es un ejemplo circunstancial del momento, la geografía y la funcionalidad de la obra visual. (Domínguez, 2008.p.192)

Por ello el arte no solo acciona sobre el ser, no solo permite ese acto liberador de una sola persona quien es la que crea, sino que además tiene la capacidad de incurrir en el pensamiento del otro, dejándolo que también perciba, sienta y de alguna u otra manera imagine los contenidos que en la obra se encuentran, a través de diferentes lenguajes y percepciones, es aquí cuando se encuentra su carácter pedagógico propios de procesos de aprendizaje y de enseñanza, de crítica, interpretación, reflexión y dialogo. De esta manera considero que el arte compete una acción tanto liberadora del ser así como a una propuesta pedagógica del hacer.

Hasta el momento he considerado solo algunos conceptos que se acercan al arte y a la pedagogía, lo cuales puedo estimar que son un preámbulo, para más adelante dar continuidad a la propuesta que he venido haciendo con el arte y mi experiencia de vida.

A continuación, las dos obras que he escogido para hacer un ejercicio demostrativo sobre lo que he propuesto a través del arte y la EP.

El videoarte, un escenario pedagógico para la reivindicación y la movilización desde abajo. “Sueños profundos”

El videoarte, como medio de expresión y de reivindicación, hace parte de una puesta en escena, en la que infieren la propuesta, es decir lo que se va a mostrar, el concepto, que alude al contenido que se quiere plasmar, la estética que responde a todas las técnicas que se utilizan para que el producto sea posible y el resultado de lo que en un inicio se está imaginando, ya sea como planeado o como producto espontaneo de la situación o del error,

el proscenio, que refiere a la puesta en escena que se utiliza para que su comprensión sea más aguda, y deje como resultado un espectro más amplio de la imaginación de quien lo está observando, contemplado, imaginando, entre otros.

De esta manera se crea “sueños profundos”

Imagen # 30,31,32 y 34: 4 imágenes en secuencia de Fragmentos en imagen de la obra video artística "sueños profundos" **Link:**
https://www.youtube.com/watch?v=t7YKSPu3i4Q&ab_channel=reneddariovaronaburba
no

...Que en su concepto se acentúa en la siguiente idea: Como un “buda zen” de nuestra época: miradas confusas y desacertadas como mal ubicadas en un sueño surreal, que ante todo es real. Una lucha entre el desequilibrio y equilibrio que desploma el bienestar de la equidad y el amor que ya es una utopía. Esto quiere decir, es un conflicto ya casi eternizado entre el querer y no poder despertar de esta modalidad imperante.

El actor, sin saber o tener idea que es un protagonista, se envuelve entre una realidad que muchas veces no es observada ante los ojos de una sociedad que rápidamente camina, va, sigue, sin detenerse a lo que sucede en el entorno, especialmente considerando las personas que están en él. Esta realidad, en video, se refleja bajo unos movimientos oscilantes, muy lentos, que muestran todo un proceso, tiene un inicio y un final, que están propuestos con una intención, la primera relacionada con la reivindicación de la existencia de esa persona, es decir él es, él está, la segunda, la que demuestra el acto en sí, el consumo de un tipo de alucinógeno y su efecto, que no solo danza con la corporalidad del sujeto, sino con los movimientos lentos del video. La idea no es solo que traiga como producto la crítica, sino además una reflexión, un dialogo con lo que comúnmente no nos detenemos a observar. La propuesta en video no solo está compuesta por imágenes y un suceso o situación, sino, además por matices que componen la sociedad, ya sea en su estructura, así como de sus imaginarios.

Pero, ¿por qué detenerme a observar, retratar y seguir la situación?, como lo he venido explicando, somos producto del lugar, del contexto y la historia, que queramos o no nos ha tocado enfrentar. La realidad, ahí contada, está compuesta y se relaciona con mi experiencia de vida, con el lugar de donde vengo, del barrio, de la clase popular, no tan reconocida, pero si multiplicada en la mayoría de los espacios de mi ciudad, Popayán.

Este video es un mínimo eco metafórico de los hechos y consecuencias de ideales de poder y dominio, dónde hasta el bagazo llamado bazucó, entre otros, se consume, en especial y al parecer, sin salida a mis hermanos populares, contextos que cada vez se tornan más inhóspitos, más áridos, más desérticos, más explotados y subyugados al igual que vulnerados; miradas confusas y desacertadas como mal ubicadas en un sueño surreal que ante todo es real, y nos consume mientras otros pocos se disputan y disfrutan sus ideales de poder egocéntricos. Espacios al parecer oscuros y olvidados por una relación socio-estatal inexistente aun, una lucha entre el desequilibrio y equilibrio que desploma el bienestar de la equidad, de los derechos humanos y el amor que ya es una utopía.

De esta manera se demuestra que el video arte³ permite explorar posibilidades formales o no, bajo técnicas expresivas, comunicacionales o metafóricas, de ahí que, por lo general, suele llamarse video experimental, donde comúnmente se encuentra una narrativa, una idea, un concepto, puesto con una escena planeada o no, en la ambigüedad de los espacios, no solo sujetándolo a técnicas, a formas, a dispositivos, sino que la cotidianidad se vuelve ese gran escenario de historias, de mundos que también necesitan y merecen ser contados y que no solo responda a la institucionalidad, si no que, en este punto ya situándolos en términos de la EP, permitan narrar y visibilizar historias con la plasticidad y técnicas que incorpore el artista.

³ MONTROYA GUTIÉRREZ, Saúl *"El Videoarte y las obras video artísticas"*, Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Antioquia Julio de 2001. P 56 "El video arte sería la forma más pura o natural del vídeo, en la medida que implica una percepción subjetiva del espacio- tiempo, a través de una tecnología nueva que es la imagen electrónica.". "El videoarte, el video como forma artística, está cambiando, transformando nuestra manera de mirar las artes visuales. Si la fotografía y el cine trajeron una nueva tecnología para la captación y creación de imágenes de movimiento a finales del siglo XIX e introdujeron la noción de modernismos en las artes plásticas, el video es, a finales del siglo XX, la nueva herramienta para la creación de imágenes, una nueva forma artística que altera nuestra manera de mirar el mundo y el arte. El sentido de video está en transformar la tecnología de la imagen electrónica en una forma de arte contemporáneo".

Eleonora Vallasa, establece que:

El video arte, como vanguardia artística que surge en los '60, y que en argentina tuvo dos momentos clave en su crecimiento artístico, como ser los '90 y la actualidad atravesada por la tecnología digital que no sólo permite la producción masiva de productos audiovisuales experimentales sino también la libre circulación de los mismos, genera en sí mismo un campo cultural y artístico específico. El mismo se caracteriza por una profusa actividad en relación a Muestras y Festivales internacionales, latinoamericanos y nacionales, como por muestras, y retrospectivas en prestigiosos museos y galerías que tradicionalmente se los vinculaba a las artes plásticas". (Vallasa. 2013. P 116)

Siguiendo con esta propuesta video artística, hay otras interpretaciones que ponen de manifiesto los elementos conceptuales de la obra, como por ejemplo el color, que en este caso es sepia y hace alusión a la nostalgia, al olvido, a lo antiguo, a lo desgastado, al pasado, a la insatisfacción, a la suciedad, a la renuncia de todo, como a si mismo o a algo tan importante como lo es la familia, paralelo a ello al relajamiento y a la sencillez. El encuadre: un cuadrado que contiene una realidad y no la deja escapar, la deja salir de ahí, en este caso a ese ser y esa realidad periférica de los barrios populares o marginales, y en especial a lo que más se vive o atrapa a los jóvenes, el consumo de sustancias psicoactivas. Él, el protagonista, solo en ese video, como solo en el mundo, su mirada confusa y perdida en esa realidad existente, así como persistente y latente en el día a día de muchos barrios y ciudades, tan perdido como olvidado por su propia realidad.

Ahora bien, en esta propuesta, como en muchas de las que hago, juega como actor principal el azar, ya que gran parte de mi apuesta estética está basada en la captura del

instante, del momento inesperado, en la rapidez del mismo, en especial esos momentos espontáneos y reales, nada ficcionados o dramatizados. En este video arte, desde el inicio narra el despertar desubicado de las realidades endémicas colombianas, la mirada perdida, empobrecida y limitada al desentendimiento del Estado, de los que hacen parte del territorio en su presencia, pero no en su clara esencia y sobre todo necesidad.

Él, el protagonista, en una posición de sentado, como yo hace 24 años, en una realidad adversa y que consume la vida, la actitud, en su sentido libre y autónomo del cuerpo, al igual que la movilidad del ser en todas sus facultades, cerrando los ojos por la misma angustia, cansado, agotado, limitado, como en un sueño profundo del que no se puede descansar, despertar, ni escapar, con facilidad. Sumido en un dominio del capitalismo, del consumo denigrante del ser y sus posibilidades de dignidad, del libre desarrollo del ser doblegado y dominado, sometido a un sueño profundo para no despertar en conciencia frente a la realidad opresora que subyuga y manipula. Descalzo a esta realidad adversa, cabeceando una y otra vez, perdido del horizonte. Pero con una mirada de niño, de joven, que en el fondo del alma contiene la esperanza perdida y queriéndola enfocar o aclarar. Despistado, pero con el sueño y la fe que lleva en su bolsillo derecho, ese nuevo testamento que saca para que de seguro lo libre de todo mal.

El contexto: ubicado en un lugar inhóspito del espacio popular periférico, en un lugar desolado, donde el personaje yace solo y perdido en esa subjetividad social, aislado del amor propio y familiar, abandonado en sí mismo.

Para finalizar, esta obra video artística muestra o resalta esa realidad de muchos países, particularmente latinos y en especial esa Colombia muy de las periferias, barrios o

asentamientos que se originaron de los desplazamientos, tanto forzado por la violencia, así como por el sueño de un mundo mejor en su carácter económico, político y social.

El performance, el cuerpo y la silla, como elementos transformadores y de reflexión. “una meada es una meada. Estímulos para necesidades fisiológicas”

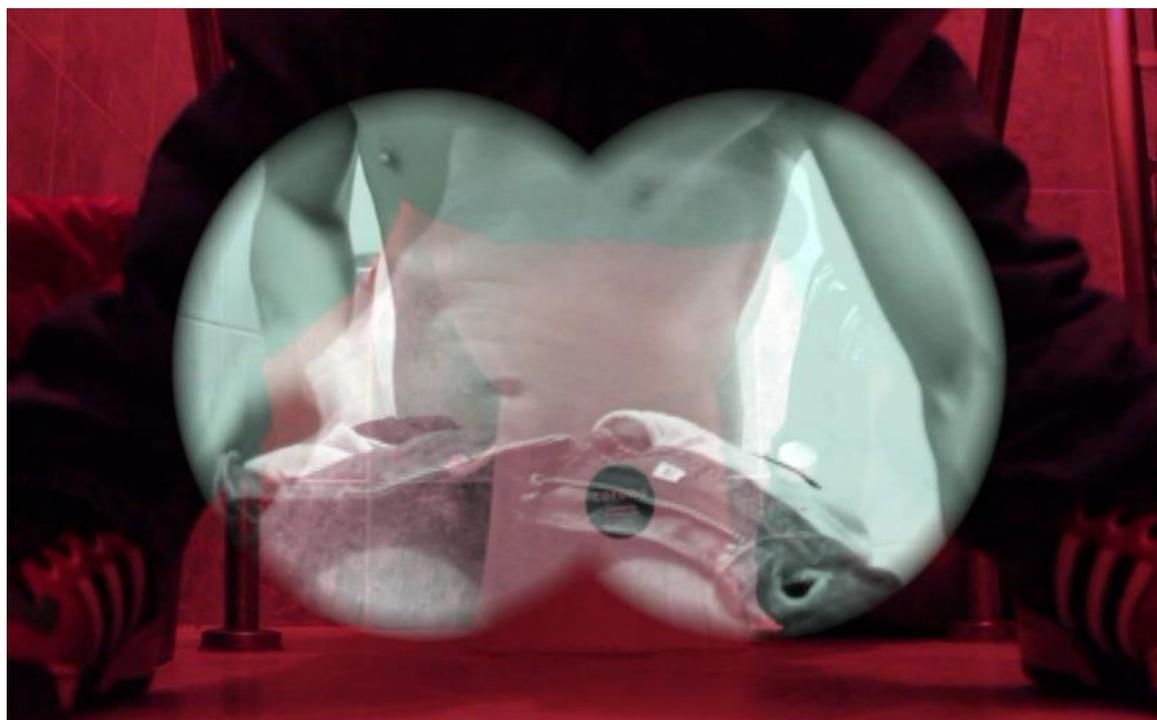
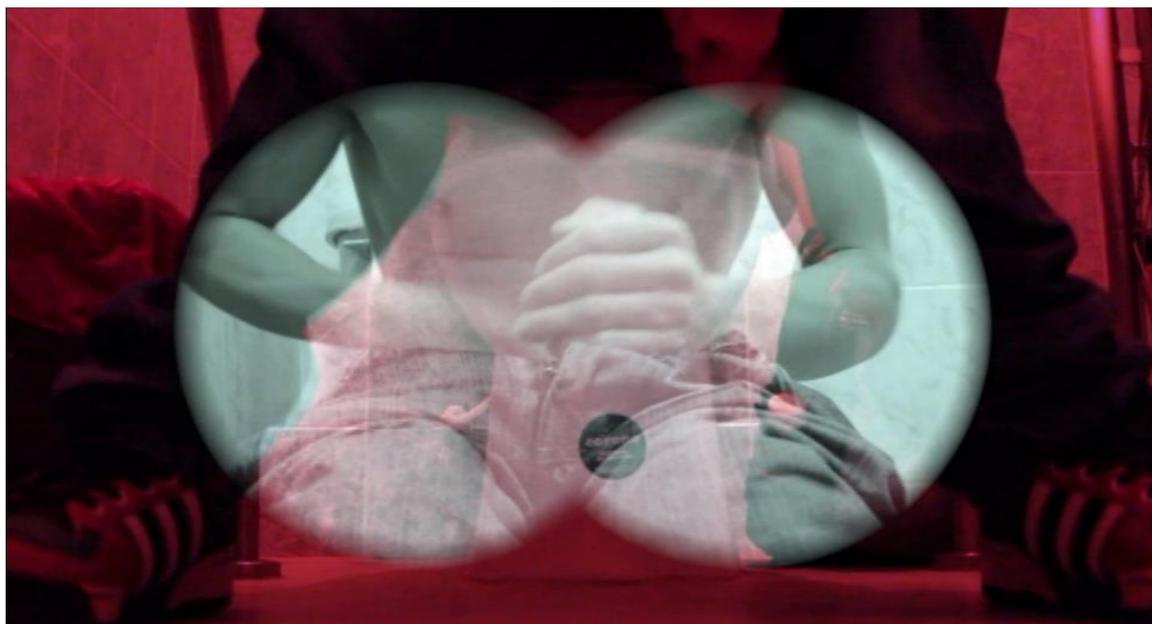

Imagen # 35,36,37: 3 imágenes de Fragmentos de la obra *una meada estímulos para necesidades fisiológicas*. **Link:**
https://www.youtube.com/watch?v=xjT15zgvmww&ab_channel=reneddariovaronaburba
 no

La obra *una meada* es una meada... muestra uno de los momentos más íntimos y privados de esos sucesos arduos de mi vida cotidiana, no obstante, de las que más me han enseñado a reeducarme y empoderarme de valor y dignidad para proyectarme y mostrarme de una manera personal y pública, en lo más importante que es el amor propio que todos debemos tener más allá de la condición, en sus diferentes formas, ya sean económicas, físicas, condiciones de raza, de etnia, de cultura, postura políticas, entre otras, en este sentido tener la capacidad de resignificarme constantemente, de re-existir, de acomodarme y acondicionarme a una realidad no apta para mi condición física, que aunque restringe muchos aspectos del desarrollo de mi ser no le permito limitar mis sueños de una manera

positiva ante el mundo circundante que me y nos rodea, con una de las necesidades más básicas y más satisfactorias como lo son mear o cagar.

¡Una meada es una meada! estímulos para necesidades fisiológicas, es una obra video artística que contiene tres acciones fragmentadas que narran un mismo acto. Sucede en un espacio cotidiano y común (un baño), con una acción performática que transcurre en tiempo real, en una situación o necesidad, al igual que el audio que es el sonido ambiente de dicha acción, buscando ubicar al espectador en la honestidad y realidad de la acción. En ella se enuncia y relaciona lo público y lo privado, en el primer plano y el segundo plano se muestra lo que es inevitable en una persona que cuenta con una alteridad física o en situación de “paraplejia” y aunque la condición puede ser diversa en cada ser, evidencia haberse logrado en cierta manera recuperar y lograr la posibilidad de orinar de manera natural, aunque es claro denotar que es de una forma muy personal y particular.

Antecedida y relacionada a esta obra se encuentra otra denominada “catéter intermitente”:

“Catéter intermitente”. Al iniciar mi carrera artística aun no recuperaba el manejo de mis esfínteres, estando en este proceso de recuperación que tardo varios años, decidí ritualizar este constante acto de tener que introducir una sonda por la uretra de mi pene hasta la vejiga para expulsar mis fluidos, en este acto de tortura física y psicológica encontré grandes valores plásticos dignos de compartir. En esta acción participó una de las pocas personas que constantemente evidenciaba esta dura experiencia, afectado y sensibilizado decidió someterse al dolor e instaurarse de una u otra forma en mis zapatos y así darle fuerza al concepto.

Esta obra, sin duda alguna muestra el proceso de recuperación y la ambigüedad de sentirme en la impotencia a la realización, de la recuperación, el transcurso hasta la transformación y logro de lo deseado, no en el instante, no bajo la misma sencillez y rapidez de una meada, como la que cualquiera pueda sentir, sin embargo en el deseo y la necesidad satisfecha, que para mí y mi existencia están connotadas como todo un ritual, un acto de autorreconocimiento, del sentir sin sentir, pero saber que está ahí y puedo lograrlo, controlar y hacerlo posible.

Imagen # 38, 39: 2 imágenes en secuencia de Fragmentos de la obra catéter intermitente

Retomando con “una meada es una meada” vale la pena resaltar que la pieza audiovisual se compone de tres imágenes superpuestas en movimiento y en un tiempo natural: en la imagen más amplia se muestran las piernas, desde las rodillas hasta los pies, que se mueven en tiempo real. Esta imagen audiovisual está pigmentada de color rojo vivo, evocando y simbolizando la psicología del color en la fortaleza, la agresividad, la acción ardua, la pasión, el impulso, la crueldad, la sangre, el fuego, la revolución, alteración o destrucción, la rabia a la vez la alegría y la aniquilación simbólica del canon de opresión. La segunda imagen en movimiento esta superpuesta y centralizada por un par de círculos que evocan la observación binocular, voyerista, que como ya se ha dicho hace énfasis a lo público y lo privado. El personaje, que en este caso yo, de medio cuerpo, se mueve de manera rítmica y constantemente, con las rodillas hasta el inicio de los pectorales, a la altura que justamente se ocasiono el trauma raquimedular (T3, T4) daño generado por el impacto de bala. El ritual de masajear una y otra vez con las manos el abdomen para estimular la vejiga y luego reclinar el torso hasta las piernas a la altura de las rodillas y así ejercer presión en el estómago para poder expulsar la orina. Esta es una acción necesaria en cada necesidad fisiológica, convirtiéndose en algo repetitivo, denso y agotador. Por eso he dado a dicha imagen el color verde claro, acentuándola en la significación de la realidad, de la esperanza, de la razón, de incitación al desequilibrio en el ansia y la calma. La propuesta en este proyecto video artístico es mostrar estas situaciones del modo más “natural” y honesto posible, sin maquillarlo en la posproducción y así darle cuerpo conceptual a esa relación entre mente y cuerpo sin dejar atrás esa gallardía que se tiene frente a estos aspectos designados por la vida misma.

Raymond Bellour establece que:

El artista se visualiza así mismo como autorretrato mediante medios como el performance. Pensado como personaje principal y único. Es el autor de su propia obra. El cuerpo que despliega y exterioriza al público es el espejo de sí mismo. El cuerpo habla de su totalidad: biográfica, de su historia de vida, del lugar donde pertenece. De igual manera son muchas las formas como los artistas utilizan para autorretratarse. En todos los autorretratos está un elemento narcisista. Como si fuera la condición para que sea autorretrato, además de presentarse como un doble de temporalidad, el yo real y el yo producto de la ficción como cuerpo imaginado. Así como los monólogos de Aconcci⁴ que son la realidad, y un diálogo con el interior, con el otro yo de la cámara y del monitor. Como un proceso de identificación con la imagen se produce porque el artista construye y ofrece esa imagen de sí mismo como si fuera un objeto”. (Bellour, 2013. P 115)

Es así como, partiendo de mi cuerpo, poseo la percepción espontánea “natural” de mis piernas que se mueven ante el mundo circundante que habito, pero irónicamente, instantes después veo que mis piernas no se mueven en mi acto voluntario. En este sentido mis obras están hechas con mi cuerpo y la lectura que tengo de él y de esos movimientos

⁴ Vito Acconci (Nueva York, 24 de enero de 1940 -) es un artista y poeta estadounidense cultivador del llamado arte corporal, derivado del minimalismo escultórico. Carrera. El proceso artístico de Vito Acconci sigue un camino singular y complejo. Se inició artísticamente como poeta a mediados de los años sesenta. En sus obras trabajaba con la página en blanco como un espacio en el que se podía actuar, utilizando las palabras como objetos para el movimiento, y la página como un contenedor. Sus acciones poéticas pasaron del papel a la galería de arte. Proponía una nueva definición del objeto material y un espacio de encuentro entre el espectador y el artista. Empleó el vídeo hasta 1980, evolucionando a partir de aquí hacia lo que él mismo denominó arquitecturas autoenderezables. En su faceta de provocador, exponía su propio cuerpo ocultando el pene entre sus piernas para aparentar un cuerpo femenino. En abril de 1972, en la Galería Sonnabend de Nueva York, aparecía masturbándose bajo una rampa por la que circulaba el público asistente, mientras por un altavoz se oían sus fantasías. En 2005 participó en el proyecto de arte público Itinerarios del sonido, con una pieza que se presentaba en una parada de autobús en la plaza de Jacinto Benavente, en Madrid. Visto en: <https://historia-arte.com/artistas/vito-acconci>. En febrero de 2022

voluntarios de cadera y torso para poder sentarme en el inodoro y en la silla de ruedas. El video me posibilita reconocer las ausencias y capacidades de esta realidad alterada. Me percibo como ese ser, que tiene en sus manos la fuerza para sostener su propia realidad, en especial el cuerpo lesionado, que lo sustento con el arte, el cuerpo que necesita moverse así para esta necesidad. También relaciono los elementos que están a mi alrededor tales como la rueda y mis pies, en la imagen en video narro lo denso y complejo de realizar mis menesteres. De esta manera llego a hacer una descripción de mi cuerpo como autorretrato, evidencio mi desplazamiento continuo en los espacios donde habito.

Lo particular aquí es ser testigo de cómo el cuerpo guarda la cercanía de motricidad con las lecciones permanentes que están cicatrizadas y habitan en mi mente, esa ausencia de la movilidad de mis piernas me hace percibir las huellas de las demás personas en mi entorno. Ese recuerdo continuo de la pérdida del 78% de movilidad natural de mi cuerpo y mi proyección como persona me hace tener y asumir mi cuerpo como una obra de arte plasmada en la técnica video artística y performática.

Es así, como nace el sentir de ver e interpretar al otro con sus múltiples realidades, mi cuerpo también es ese instrumento con el que sueño, con el que veo realidades, con el que vislumbro lo que deseo, y así físicamente parezca imposible, logro hacerlo, quizá no como normalmente se hace y se quiere que se haga, sino en diferentes maneras y posibilidades, empezando con la esencia que plantea mi mirada de artista, la cual me permite ser creativo, soñador, ostentar libertad, ser catártico y complementando con la fuerza de mi cuerpo y la silla, desprendiéndome, además, de esa situación de “invalidez” que se me ha connotado con los opresores que en un principio nombraba, el dictamen

médico, la mirada y expresión de la sociedad, la infraestructura, la violencia, entre otros, y logrando ser yo en el sueño y la esperanza.

Hacia la reflexión crítica de la realidad a través del arte en el marco de la E.P, desde mi experiencia de vida y como propuesta pedagógica.

"La pedagogía del oprimido que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces en la transformación. Y debe tener, en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de sus sujetos". (Freire,1970, p.46)

La intención de los últimos postulados es desarrollar los conceptos que, de una manera muy puntual, están relacionados con los aportes a la EP, los cuales se proponen a través del arte y la experiencia autobiográfica que he venido narrando hasta el momento. Por ello en este punto vuelvo a retomar la línea del tiempo que se planteó en un inicio, la cual marca los momentos más importantes que han trascendido con aquel 3 de diciembre, en la que he tratado de hacer un ejercicio sistemático sobre los sucesos y momentos relacionándolos con la importancia de cada uno de los elementos que traigo a consideración como lo es arte, el dialogo de saberes, la reflexión crítica de la realidad y sobre todo la relación emancipadora y transformadora de mi paraplejia permanente, hacia mi empoderamiento como sujeto social y político.

A continuación, la línea del tiempo:

Para mencionar, de una manera general, hasta ahora la mayoría de los momentos ya se han venido trabajando durante todo el desarrollo de la propuesta autobiográfica, dando inicio con una descripción del contexto, en el que la violencia es una de las causantes determinantes que ocasionó la paraplejia de la mayor parte de mi cuerpo, así como también su trascendencia a otros espacios determinantes y opresores que identifiqué, los cuales están relacionados con el dictamen médico, la mirada de la sociedad y la lucha incansable con mi cuerpo y la re-educación sobre el mismo. Este primer momento se encuentra simbólicamente relacionado con el color rojo. (ver anexo #2 tabla de convenciones de colores)

Hay un segundo momento que identifiqué y es concurrente al inicio de mi verdadero proceso rehabilitador, donde logré hacer una catarsis sobre todo lo que acontece a mi alrededor y desde mi sentir y aquel 3 de diciembre del 1997, después de un arduo trabajo de aceptación, de acomodación, de volver a lograr una motivación, un estado esperanzador sobre la continuación de mi existencia, el cual está relacionado con mi proceso académico en la universidad el Cauca, donde me encuentro con el mundo del arte, me encuentro con un diálogo constante con el otro y con la capacidad de soñar y lograr cosas con las que antes ni siquiera había imaginado, es en este momento en el que identifiqué, a través de los postulados de la EP, que los procesos humanos en su ser social e individual, están marcados por espíritus libertarios dirigidos por el sueño y esperanza, especialmente con la visión y particularidad interpretativa y de acción de Paulo Freire, quien plantea, de una manera muy acertada, que la esperanza y la utopía son ejes movilizadores del entendimiento crítico y circundante, los cuales permiten liberar el pensamiento y posicionarlo sobre lo que comúnmente se considera como una racionalidad y verdad preestablecida. Así mismo, con

los postulados de este gran pensador, logro reconocer que el dialogo con el otro es muy importante, porque es quien o en quienes nos identificamos, buscamos un valor social y logramos materializar el mundo que imaginamos. Así como lo dije en palabras anteriores, el arte fue mi proceso de alfabetización con el que aprendí a volver a leer el mundo, una dialéctica en la que logro reconocirme y proponer en mi sentir hacia y con los demás.

En este punto también es importante aclarar que si bien, la forma en que interpreto y logro posicionar mi proceso autobiográfico en los anteriores postulados de la EP, así como el lenguaje poético y a veces conceptual con el que logro interpretar mis obras y narrar mi historia, puede que se tienda a romantizar, no obstante quiero mencionar que éste también ha estado marcado por mucho dolor, por la desesperanza, sosiego y fragilidad, en el que muchas veces sentí morir, dando a entender que el trascurrir en una silla de ruedas no es fácil, no es muy grato y revela situaciones negativas que son difíciles de omitir y de desconocer.

Para ampliar un poco mi paso por la facultad de artes y el contexto en el que fui creando mi propuesta artística se encuentra el video clip en el que se me reconoce y hace un homenaje como estudiante destacado de la Universidad del Cauca y en el que doy a entender que con la solidez de mi obra artística logro construir una narración del paisaje urbano y social de la ciudad de Popayán, especialmente de mi barrio, El Mirador, donde encuentro ese dialogo cálido, familiar y protector en el que ha trascendido gran parte de mi vida y con el que he hecho un trabajo practico y social, como lo he mencionado anteriormente, el cual no solo refiere un contenido estético, sino que le apuesto a la transformación de las realidades tan crudas que comúnmente se encuentran en la periferia, no solo transgredida por los efectos del consumo de sustancias psicoactivas, la violencia,

la degradación, la falta de oportunidades, sino además por la falta de inversión social, la invisibilización administrativa, la vulneración de derechos, situación muy común en los sectores populares. Simbólicamente este momento se representa con el color amarillo. (ver anexo #2 tabla de convenciones de colores)

Imagen # 40 *Imagen tomada del videoclip producido por UNIVERCIUDAD en el que se me destaca como estudiante destacado de la universidad del Cauca. El video completo se encuentra en el siguiente link:*
<https://www.youtube.com/watch?v=0IM6hCU4jIo>

Ahora bien, de una manera más amplia ahondaré en los últimos momentos, que de una forma articulada son los que demuestran los aportes a la Educación Popular y a la pedagogía sustentados transversalmente en el arte.

El cuarto momento que lo he nombrado como la docencia ha sido uno de los procesos más dignificadores sobre mi vida, por dos razones, la primera tener la posibilidad de laborar, ya que los estereotipos y la negación social sobre una persona con algún tipo de alteración física o en algunos de los casos cognitiva, trae consigo diferentes formas de opresión y sobre todo el rechazo en el momento de hablar de igualdad o equidad en temas como la empleabilidad. En este punto me detengo para demostrar que ser docente de la universidad del Cauca es uno de logros más importantes de mi vida, en el que he conseguido dignificarme porque cuento con la oportunidad de lograr los medios para sobrevivir en una sociedad fuertemente golpeada por la pobreza, la falta de oportunidades, las arbitrariedades de un gobierno corrupto y tendencioso por el poder y sobre todo poco inclusivo con la normatividad que tiende a oprimir a las personas con capacidades diversas.

Ser docente de la universidad que me formó, en la que logré hacer mi proceso de verdadera rehabilitación, realmente es uno de los sueños y la utopía con la que un día escribí mi historia, y por supuesto la que se sigue escribiendo, es la materialización de la esperanza, con la que pretendo no solo hacer transformaciones individuales, sino colectivas a través del saber, del dialogo y la formación constante de experiencias significativas que formen un pensamiento crítico, creativo e imaginativo ante el contexto en el que nos encontremos.

De la misma manera, la posibilidad de compartir el saber con otros docentes, que tienen gran trayectoria, no solo en la práctica pedagógica sino en la gran capacidad de proponer métodos para el mejoramiento y aprovechamiento de la formación de los estudiantes en los diferentes pregrados. Cabe resaltar que en estos espacios mi trabajo y

propuesta artística también se ha reconocido y se ha resaltado como muy autónoma y creativa.

En segundo lugar, la oportunidad de compartir el saber en su práctica empírica y con la experiencia. En este punto es importante mencionar que mi formación no ha estado relacionada con la docencia a través de la academia, solo hasta el año 2019 que empiezo la maestría en EP, sin embargo, por mi conocimiento, por mi trabajo y la propuesta artística y el reconocimiento de la misma se me dio la oportunidad de ser parte del alma mater como docente desde el año 2018 hasta la actualidad.

Teniendo en cuenta lo anterior puedo decir que mi proceso y empoderamiento, en el arte y mi construcción como sujeto político y social ha llevado a que logre una confianza en el saber de lo individual y como ese ser social que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento en diferentes espacios, dejando claro que los procesos de enseñanza no solo se extienden a campos específicos y relacionados con instituciones, sino que estos también se encuentran en lo cotidiano, en los que comúnmente transcurrimos o simplemente coexistimos, específicamente me refiero al barrio, donde y desde muy temprana edad empecé a interactuar con la gente, con el cariño que constantemente emanan y del cual me he conectado fielmente y de una manera paulatina, con la que no solo logro hacer una propuesta estética, a través de la fotografía y del videoarte, sino que, además, logro enseñar de dos maneras, a través de mi experiencia de vida y la posibilidad de considerar el arte como una herramienta para la liberación del ser. Es así como uno de mis fieles objetivos es llevar arte, mediante sus diferentes expresiones, al barrio para que la gente no solo se identifique con el chico de la silla de ruedas que ha logrado caminar, soñar, estudiar, ser profesional, sino como una persona que ha llevado una propuesta de conocimiento para

tener una posibilidad de dignificar la vida en medio de las arbitrariedades que se presentan en él. Algunos de estos eventos han sido píntelo mi barrio, los diferentes talleres que se llevaron a cabo con fototrópica que en páginas anteriores se han mencionado.

Este ejercicio también ha trascendido a los espacios donde he podido llevar mis obras donde han sido reconocidas y de las cuales he obtenido premios, en los que comúnmente hago y propongo diferentes talleres de fotografía, conversatorios, exposiciones, haciendo ejercicios a través de lo práctico, empírico y de la técnica y sobre todo el trabajo conceptual, este último dirigido hacia la reflexión crítica de la realidad.

Es así como mi experiencia y sobre todo el sentir como docente se ha ido nutriendo a través del tiempo y sobre todo en la práctica constante de la vida diaria, empezando con las primeras relacionadas con mi rol de padre, que para mí ha sido ese primer escenario en el que logre identificarme como orientador, claro, luego de una más aguda lo trasciendo al contexto y los lugares donde he podido llegar, no solo con mi experiencia de vida sino con el saber con el arte, haciendo alusión a una de las frases, anteriormente mencionadas el arte forma parte de mi ser y la pedagogía hace parte mi hacer. La docencia es representada con el color verde (ver anexo #2 tabla de convenciones de colores).

A continuación, algunas de las imágenes relacionadas con talleres, seminarios y conversatorios de fotografía y video arte.

Imagen # 41: *Conversatorio con los estudiantes del colegio el mirador en el parque informático de la ciudad de Popayán. Año 2009*

.Imagen # 42: *talleres de video arte FICCI la boquilla Cartagena de indias 2012*

Imagen # 43, talleres de video arte FICCI la boquilla Cartagena de indias 2012.

Imagen # 44: talleres de video arte FICCI la boquilla Cartagena de indias 2012

Imagen # 45: *Conversatorio sobre arte 2015.*

De la mano de este momento se encuentra uno ultimo que he identificado como maestría EP, que es la continuación de mi proceso de formación en la academia y el alma mater que para mí ha sido un hogar más, por la fraternidad de los estudiantes, la calidez de mis colegas, la aceptación y el cariño de mi ser y hacer, por el continuo contacto con seres tan especiales que aportan día a día a mi formación e inspiran la lucha contra la adversidad vista con los espacios en los que cada uno y una ha logrado reconocerse.

La educación popular no solo ha traído un proceso de enseñanza para mi vida en cuanto al reconocimiento teórico en la práctica pedagógica, sino que ha logrado sentar las bases de mi trabajo, de mi formación y la propuesta estética y conceptual a la que he venido apostándole por mucho tiempo. Durante todo el desarrollo de esta propuesta autobiográfica se han relacionado los elementos más importantes que, a través de la EP, he logrado identificar y argumentar respecto a mi trascender artístico, así como del empoderamiento

como sujeto social y político, claro está, que ambos son producto uno del otro. En un inicio planteo el sueño y la esperanza como elementos movilizados de un pensamiento crítico y creador, relacionados especialmente con mi experiencia de vida, con mi sentir y con un cúmulo de factores opresores los cuales he logrado transformar y con los que finalmente he logrado construir otra mirada e interpretación sobre mi vida, nombrados como la dignificación de mi ser social y político. Luego identifico otros principios básicos que se concentran en cada una de mis obras y en el ejercicio creador en el que el arte se convirtió en esa esencia para poder narrar, interpretar y proponer, donde mi cuerpo y sentir, en una acción performática, son los primeros lectores de ese mundo que me rodea y una propuesta video artística, también logro narrar el mundo crítica y reflexivamente, en el que el diálogo con el otro y con los saberes son elementos muy importantes para nutrir y aproximar las realidades con las que comúnmente nos identificamos, por ello durante todo el proceso escrito se hace una narración a través de las obras y de los elementos de EP con las que los relaciono y sustento, así como el aporte pedagógico.

Ahora bien, a partir de ahora se hará alusión a los aportes a la EP que, desde mi experiencia de vida, tanto en el arte, la pedagogía y experiencia personal, he logrado identificar y logro proponer.

El primero está relacionado con demostrar que el arte, el performance y el videoarte, es una práctica indispensable en la pedagogía de la EP, ya que tiene un carácter de liberación sobre el ser, de emancipación de diversos factores que comúnmente oprimen y se encuentran diariamente en nuestra sociedad. En primer lugar, porque permite hacer un ejercicio introspectivo con el que se logra releer el mundo, proponer de una manera más crítica y en constante movimiento, pues no se queda ahí, quieta en la comodidad de lo que

se ha construido como una verdad. Un ejemplo de ello es la formulación de la problematización de esta narración autobiográfica, que especialmente estaba dirigida a la deconstrucción del concepto de discapacidad o minusvalidez con el que usual e institucionalmente se puede nombrar la existencia de una persona en silla de ruedas, y en el que claramente logro demostrar un estado de emancipación y de empoderamiento, el cual se encuentra evidenciado con cada una de las obras, con los diferentes diálogos que encuentro en la sociedad, en mi propuesta pedagógica y la capacidad de dignificar mi existencia.

En este sentido, el arte lo considero como la catarsis para llevar a cabo mi proceso de salvación, de recuperación y de liberación, que a su vez se encuentra relacionado con el proceso que metafóricamente he catalogo como mi alfabetización, donde logro poder llevar a cabo esa comprensión y lectura del mundo que me rodea y sobre todo la comprensión y lectura sobre mi cuerpo, que después de los 17 años de edad de haber estado comprendido con unos imaginarios y una normalidad, llega a una silla, a la quietud, a los limitantes, al dolor, a la opresión, a la negativa de la existencia, a la rabia, la abstinencia, y una gran cantidad de sentires que no han sido fáciles de superar, no obstante, los mismos que me han llevado a otros espacios en los que logro comprenderme de diversas formas positivas y han posibilitado un transcurrir más digno y significativo por medio la consciencia.

En segundo lugar, porque el arte permite crear diversas formas interpretativas en el que se logra proponer un dialogo con el otro, un reconocimiento, a través de las distintas miradas y críticas de realidades que circundan, se mueven, cambian o se mantienen y del que se logra algo muy importante que es la expresión conceptual, en el que hay todo un trabajo de comprensión sobre el mundo y del cual se hace una propuesta con una

intencionalidad específica que es la de transformar el pensamiento, la mirada o el sentir. En la mayoría de mis obras el concepto se encuentra presente y siempre está relacionado con el sentir de mi cuerpo y su opresión, el cual he llevado a otros espacios, donde también interpreto al mundo sobre quienes han sido opacados por diversos factores como lo son la pobreza, la drogadicción, la invisibilización, entre otros y trato de narrar otro de tipo de estéticas que demuestran un sentir más esperanzador, inclusivo e importante sobre el entorno, así como el tiempo y espacio.

En tercer lugar, el arte como pedagogía, ya que por su carácter semántico, semiótico y simbólico logra crear diálogos en los que interactuaran las formas de pensar de las personas espectadoras y quien emana el mensaje, teniendo en cuenta que su interpretación puede ser manejada en el mensaje que se quiere dar a conocer o entender o por la interpretación que el espectador le da de su mundo y su experiencia. En mi propuesta artística, las obras siempre tienden a enseñar al otro, particularmente en mi sentir, donde logro poner en escena elementos con los que comúnmente he tenido que lidiar o soportar, como lo es estar a una altura de 90 cm o inclinar mi cabeza para poder ver, observar e interactuar con el otro. Estas siempre están encaminadas a generar consciencia de una realidad que parece ser muy cruda, pero también nos invita a que la incluyamos, a que no la rechacemos, a que nos pongamos, por unos instantes, en los zapatos del otro con la capacidad reflexiva de entender el mundo y sobre todo nos invita a coexistir con la empatía y aceptación.

De acuerdo a una entrevista que realice a estudiante de la universidad del Cauca el arte es concebida como:

“el arte lleva a cada persona a ser creativa y a tener ideas y poderlas representar de una manera integrada frente a los que sucede en el contexto y a la idea que se tenga” (estudiante Luis Aristizábal universidad del Cauca 2022)

“el arte es la libertad de lo que se hace, en lo que se cree o en lo que se quiera, donde no hay, ni debería existir represión. Es una forma de libertad y reclamo que tenemos cada uno” (estudiante Carlos Fernando Daza universidad del Cauca 2022)

“en la formación humana es crucial el arte, el arte es expresión, comprensión, es lo que somos y los que seremos. Bajo el arte nos sentimos libres” (estudiante. Ximena Arango universidad del Cauca 2022)

Para finalizar puedo decir que el arte nos brinda un sin número de posibilidades en las que claramente hay una praxis en la que encontramos principios básicos de EP y que a lo largo de la autobiografía se han logrado identificar como lo son la ética, la ética social, el reconocimiento como sujetos históricos, la comprensión y lectura crítica de la realidad, entre otros, los cuales se encuentran expuestos en cada una de las obras.

Así mismo, y otro de los aportes a la EP, representada con color blanco (ver anexo #2 tabla de convenciones de colores), es considerar las experiencias de vida como una forma de aprendizaje y de procesos pedagógicos cargados de sentido y de reflexión hacía la comprensión del mundo que nos rodea y del cual hemos aprendido a través de lo que se ha vivido y transcurrido, procesos propios de espacios, contextos y tiempo específicos. En este sentido se trata de proponer dos campos en la acción, vivir para aprender y aprender para vivir, ya que la educación para la vida implica corresponder hacia la naturalidad de la existencia en su ser social e individual, dinámico y con alteraciones, en el que no solo se

conectan las personas sino todo lo que encontramos en el espacio y por tanto se ve la necesidad de crear, escuchar, compartir, sentir en la capacidad de las diversas formas de reflexionar y de pensar, al disfrutar, al integrarnos con nuestro yo y con el ser colectivo que tiene la capacidad de transformar la conciencia en espacios individuales, grupales, familiares, colectivos y en sociedad, en la cultura y en la nación. Por ello tomé en consideración y posterior realice esta autobiografía, considerando mi experiencia de vida como un acto pedagógico, el cual tiene unos trasfondos y matices muy significativos encontrados con mi capacidad de soñar, de liberarme de los preceptos que me negaban la existencia misma, así mismo como la capacidad de empoderar el ser social y político, de crear una propuesta a través de arte que me ha permitido dos cosas, expresar mi sentir y poder interpretar la realidad en otros sentires a través del arte.

Es importante mencionar que esta acción la llevo desarrollando hace ya varios años, que, en términos de la EP, se puede catalogar como un diálogo constante de saberes, los cuales tuvieron su inicio en mi barrio, como lo he mencionado un barrio popular, en el que inicié enseñando para la vida, para la reflexión, para el auto reconocimiento y para hacer procesos de interpretación y conceptualización a través de la fotografía y el video, donde los principales protagonistas eran las personas en las que hallo una estética con los principios, los valores, los miedos, las capacidades y ante todo esa realidad que en muchas ocasiones ha sido vulnerada. Es una estética golpeada, ruda, agreste y a la vez con otros valores que la hacen bella y digna de ser representada, imaginada y creada, claro está con fines específicos que han venido pretendiendo la transformación del pensamiento. Y con ese mismo saber y práctica, con el arte, en la actualidad hago procesos de aprendizaje y de enseñanza para que mis estudiantes y quienes se encuentren a mi alrededor, lean el mundo

de una manera diferente, con otras posibilidades, que tal vez no solo se encuentren en objetos y cosas, sino en la gente, en su alrededor con el fin de crear sensibilidad del ser y hacia el sentir por los demás.

Para darle fuerza a esta propuesta he diseñado una encuesta con preguntas muy sencillas, pero que permiten evidenciar que esta propuesta pedagógica ha sido posible y fue dirigida a estudiantes de la universidad del Cauca y a personas en particular.

A la pregunta:

¿Cuáles considerada, si los hay, los logros y alcance en conocimiento y formación, a través de la experiencia pedagógica en las clases de arte (audiovisual)?

R/ “tener una visión y una perspectiva mucho más crítica frente a la vida, nadie tiene el saber o conocimiento supremo, todos los días se aprende, no solo en un tablero, con un profesor, sino con la vida misma, las personas y las experiencias”. (estudiante Luis Aristizábal unicauca, 2022)

R/ “con esta materia he logrado tener una mayor sensibilidad artística, el ampliamiento de mi punto de vista sobre la sociedad, un pensamiento más crítico y analista”. (estudiante José Eduardo Cacho, unicauca, 2022)

R/ “no conozco mucho, soy nuevo en este mundo, a pesar de estar rodeado de arte, pero un logro es la expansión de la mentalidad, de cada uno, muchos podemos cerrar nuestra cabeza para omitir ciertas cosas y estas clases nos demuestran la cruda realidad que omitimos” (estudiante Carlos Fernando Daza unicauca, 2022)

R/ “podemos decir que el conocimiento que uno adquiere en esta clase es muy gratificante porque uno entiende todo el proceso para producir la parte visual que cualquier persona quiere producir ante una idea que creo y logramos compartir lo que sentimos” (estudiante Andrés Moreno, unicauca, 2022)

Cabe destacar que en mi propuesta cualquier escenario puede ser pedagógico, ya sea en los institucionales, donde actualmente me encuentro con mi labor como docente, así como la calle, mi barrio, mi familia, las personas que se encuentran alrededor, con las que hay un dialogo y una interacción y retroalimentación, sin dejar de lado la propuesta artística que se puede condensar o significar en una cartografía social donde hay una participación colectiva, que parte de una perspectiva integradora, mediante la cual se entiende que la realidad es construida culturalmente por las personas, sus experiencias culturales, interpersonales y políticas, las cuales influyen en la representación mental, gráfica, subjetiva y material del contexto y el tiempo en el que se encuentren. Lo anterior puede estar captado por una imagen, a través de una obra performática o video-artística o simplemente con la interacción con el otro.

Para finalizar los elementos de la Educación Popular, son sin duda alguna, los promotores que condensan mi experiencia de vida, en un tejido que hila constantemente los sentidos de lucha y de significación como sujeto social y político, que no está solo, no se construye con la individualidad, sino que es y pretende hacer transformaciones significativas y en la colectividad, a través del arte. Esta forma de hacer y de ser, me permite hacer constantemente denuncias, que están mediadas por mi sentir, por la particularidad de mi cuerpo y por su lucha, que se articula y va de la mano de la sensibilidad de lo que sucede alrededor, en el contexto, en la comuna en que me crie, en los espacios de conocimiento de

universidad, en la fotografía, en el video con la intención de hacer una transformación hacia un sentido y una conceptualización de vida, de lucha y sociedad.

BIBLIOGRAFIA

- Baz Margarita. El cuerpo instituido. Universidad autónoma metropolitana, departamento de educación y comunicación, México Distrito Federal. 1993. Revista tramas, México D.F. visto en: <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/85-Texto%20del%20art%C3%ADculo-84-1-10-20190214.pdf>.
- Baz Margarita. El cuerpo instituido. Universidad autónoma metropolitana, departamento de educación y comunicación, México Distrito Federal. 1993. Revista tramas, México D.F. visto en: <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/85-Texto%20del%20art%C3%ADculo-84-1-10-20190214.pdf>.
- Bellour, Raymond. El cuerpo del cine: hipnosis, emociones, animalidades, de 2013. Asturias.
- Cabral, Paz. El espacio barrial y sus límites. Experiencias, interacciones y conflictos de jóvenes de la periferia de La Plata. IX Jornadas de Sociología de la UNLP. 5 al 7 de diciembre de 2016
- Delgado Tornos Alisa. Ética y política en la concepción de la Educación Popular de Paulo Freire. Universidades UDUAL, México, n. 50, julio-septiembre 2011, pp. 19-32. ISSN 0041-8935.
- Domínguez Muñino. Arte y pedagogía. semántica en los conceptos para una educación plástica y visual. ESPACIO Y TIEMPO, Revista de Ciencias Humanas, No 22-2008, pp. 191-200.
- Echandía Castilla, Camilo La violencia en el conflicto armado durante los años 90 Revista Opera, vol. 1, núm. 1, marzo, 2001, Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia.
- Guerrero Muñoz, Joaquín. El valor de la auto-etnografía como fuente para la investigación social: del método a la narrativa. Universidad de Murcia, 2014. Visto en: <https://revistas.um.es/azarbe/article/view/198691>.
- Hernández, F. y Rifà, M. (coordinadores) (2011). La investigación autobiográfica y cambio social. Barcelona: Octaedro.
- Jara Holliday, Oscar. La Educación Popular Latinoamericana, Historias y claves éticas, políticas y pedagógicas. Ediciones pluriverso narrativo. 2020. Medellín.
- Montoya Gutiérrez, Saúl “El Videoarte y las obras video artísticas”, Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Antioquia Julio de 2001

- Neto, Pontual, J. (2018). Educación popular para reinventar la democracia. América latina en movimiento.
- Ospina, Ramírez, H. (2016). Libro “Pedagogía crítica latinoamericana y género”. Revista Latinoamericana de Ciencias sociales niñez y juventud.
- Pérez Orina, José Ramon. El arte del video, introducción a la historia del video experimental. Ediciones SERBAL. 1991.
- Pérez Luna Enrique, Sánchez Carreño José. Una concepción desde la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire. Revista Venezolana de Ciencias Sociales UNERMB, Vol. 9 No. 2, 2005, 317 – 329 ISSN: 1316-4090.
- Pie Asún. Imágenes de la discapacidad. Educación social núm. 42.: EUTSES apie@peretarres.org . 1994.
- Pino, S. (2015). La Educación Popular y sus Principios Pedagógicos. Reflexiones para una praxis transformadora de la educación.
- Reveles, José. Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos. Grijalbo. prologo. Visto en:
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=RLkXR4k1WmAC&oi=fnd&pg=PT2&dq=libro+sobre+los+falsos+positivos+&ots=HH4MImUFnh&sig=Hk0pMmlfo9JeoHt5cTmP893XM3I#v=onepage&q=libro%20sobre%20los%20falsos%20positivos&f=false>
- Sanchez, Daniel. El arte como herramienta de la educación popular. Mesa de trabajo 3: Extensión Docencia e Investigación. Facultad de Bellas Artes UNLP. 2010.
- Torres Carrillo Alfonso. La Educación Popular, trayectoria y actualidad. Editorial el Búho Ltda. 2016.
- Vallasa Eleonora. El video arte y la ausencia de un campo cultural específico como respuesta a su hibridación artística. Cuaderno 52 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015). P 107-117 ISSN 1668-5229.
- Valladolid, B.T. (2003) “Los derechos de las víctimas”. En Mardones & Mate Eds. La ética ante las víctimas Rubí (Barcelona): Antrophos.
- Von Der Walde, Erna. La sicaresca colombiana Narrar la violencia en América Latina

ANEXOS:

Anexo # 1 Currículum:

Rened varona Burbano desde el 2001 inicia sus estudios de pregrado como artista plástico en la universidad del Cauca, desarrollando los medios audiovisuales, la fotografía y el performance dos líneas de trabajo, una investigación entorno a el cuerpo, a la condición física alterada y la actitud frente a ella, al igual que documentar los espacios y personajes marginales de la ciudad de Popayán, con una mirada autobiográfica, crítica y reflexiva que está vinculada con el performance de su cuerpo y de su extensión, su silla de ruedas.

Cuenta con exposiciones nacionales en espacios como el museo de arte moderno Bogotá y mde07, Encuentros internacional Medellín 2007 y en exposiciones internacionales en países como Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Inglaterra, Australia y Bolivia. En el 2011 participo en el 42 salón nacional de artistas y recibió el premio India Catalina a mejor videoarte en el 51 festival internacional de cine de Cartagena de Indias. FICCI. En julio de 2011 ganador del premio nacional al artista destacado en situación de discapacidad, premio que otorga el ministerio de cultura cada año.

Formación académica:

- UNIVERSITARIOS: Universidad del Cauca Programa: Artes Plásticas
Maestro en Artes Plásticas
- POSGRADOS al título de Magister en Educación Popular
- COMPLEMENTARIOS: Sena, Pedagogía Básica para orientar la Formación Profesional Integral

Méritos y galardones

- PREMIO REGIONAL DE FOTOGRAFIA Otorgado por. “IV jornada de que haceres etnográficos y arqueológicos desde el sur” octubre 2019
- PREMIO NACIONAL CINEESCUALA A LA PELICULA NUESTRO SILENCIO. Otorgado por el Ministerio de Cultura 2017
- PREMIO INTERNACIONAL A MEJOR PELICULA FICCIÓN NUESTRO SILENCIO. Otorgado por el Festival de Cine Vista Blog de Derechos Humanos de Panamá 2017
- PREMIO INTERNACIONAL A MEJOR PELICULA NUESTRO SILENCIO. Otorgado por el 6 Festival iberoamericano sur realidades de 2014.

- PREMIO NACIONAL A MEJOR PELICULA DE FICCIÓN NUESTRO SILENCIO Otorgado por el Festival internacional de Cine Alternativo y comunitario ojo al sancocho en ciudad Bolívar. 2014
- PREMIO REGIONAL A MEJOR AGRUPACIÓN MUSICAL ADULTOS, Concurso Intercomunas COMUNARTE, 2013. Manager de la Agrupación Musical Cálmes Banda Brava.
- PREMIO NACIONAL AL ARTISTA DESTACADO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2011 Otorgado por el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Estímulos 2011 Bogotá, agosto de 2011.
- PREMIO INTERNACIONAL INDIA CATALINA al MEJOR VIDEO ARTE, al participar del WORKSHOP PROSUMER, desarrollado del 17 al 24 de febrero de 2011.
- DIPLOMA DE HONOR por su PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN NACIONAL DE DIBUJO "EXPOSICIÓN NACIONAL" España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela, 1988

Exhibiciones colectivas

- Salón de Arte contemporáneo del pacífico (MEC) Movimiento de empresas creativas 2019.
- Para Verte Mejor (Mudanza de piel) 2021.
- IV jornada de quehaceres etnográficos y arqueológicos del sur 2019.
- Linearojaproducciones. 3 Festival de video del Centro, Cali Colombia 2018.
- Una línea de Polvo. Arte y drogas en América Latina, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Bucaramanga, Colombia. 2018.
- Una línea de Polvo. Arte y drogas en America Latina, Museo de Arte Contemporáneo de Bogota, 2018
- Cine al Patio, Amapola Casa Taller, Noche de Proyecciones, Popayán, Cauca; 2016.
- Cinemorfosis, Cortos Interrumpidos, Cine Experimental Colombiano. Bucaramanga, Santander; 2016.
- Para Verte Mejor, La sucursal del cielo, Periféricos. Cali, Valle del Cauca; 2015.
- Para Verte Mejor “Maquinico” Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca; 2015.
- Replica, Galería Valenzuela y Klener. Bogotá, Cundinamarca; 2014.
- Replica, Colombo Americano. Bogotá, Cundinamarca; 2014.
- Para Verte Mejor “Cuerpo y Video” Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca; 2014.

- Circuito, La Feria, La Pamba. Popayán, Cauca; 2014.
- Para Verte Mejor “Imagen Subversiva” Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca; 2013.
- Muestra del Taller de Creación Workshop. Casa Museo Negret. Popayán, Cauca; 2012.
- Para Verte Mejor “La visión capta únicamente la mecánica de las cosas” Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca 2012.
- Grabado en la Memoria, Retrospectiva Taller de Grabado 1987-2012, Centro Colombo Americano. Pereira, Risaralda; 2012.
- Grabado en la Memoria, Muestra Documental e Histórica 1987-2012, Casa Museo Guillermo León Valencia. Popayán, Cauca; 2012.
- Grabado en la Memoria, Retrospectiva Taller de Grabado 1987-2012, Galería de arte Magenta. Buga, Valle del Cauca; 2012.
- 14 salones Regionales de Artistas, Pacífico. Casamata. Cali, Valle del Cauca; 2012.
- Arte más, el arte de lo diverso y lo diversidad en el arte. Bogotá, Cundinamarca; 2012.
- 14 salones Regionales de Artistas, Pacífico. Museo la Tertulia. Cali, Valle 2012.
- 14 salones Regionales de Artistas, Pacífico. Casamata. Cali, Valle 2012.
- Grabado en la Memoria, Retrospectiva, Taller de Grabado 1987-2012, Galería de artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca; 2012.
- Para Verte Mejor. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán, Cauca; 2011.
- Exposición de Video Arte, Ministerio de Cultura. Claustro de San Agustín. Bogotá, 2011.
- Workshop. Concurso India Catalina a Mejor Video arte 51 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, 2011.
- 42 Salón Nacional de Artistas, “Para verte mejor - Yo soy el otro” Curaduría Invitada al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 2011.
- 25 años Fundación FEDAR, Año de la Gratitude el Sur rinde Homenaje al Maestro Ernesto Lopera. Popayán, Cauca; 2010.
- Obra Colectiva Corporación FOTOTRÓPICA. “Para verte mejor Cuerpo Pacifico” Popayán, Cauca; 2010.
- IX Festival Internacional de la Imagen. Manizales, Caldas; 2010.
- Festival de Cine Corto. Popayán, Cauca; 2010.

- 3er Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Bogotá, Cundinamarca; 2010.
- Festival de Performance Comuna Cuatro de Medellín, Antioquia; 2009.
- 1ra Muestra de Arte Religioso Contemporáneo (Nuevas Miradas) Popayán, Cauca; 2009.
- Rituales y Fetichismo. Galería de Artes Contemporánea. Popayán, Cauca; 2009.
- Festival de Cine Corto de Popayán, Cauca; 2009.
- 13 salones Regionales Zona Pacífica. “Para Verte Mejor Yo Soy El Otro”. Popayán, Cauca; 2009.
- Urbescopio. Festival Iberoamericano de videoarte, Lima, Perú; 2008.
- Déjate ver, lugar a dudas, Cali, Valle del Cauca; 2008.
- Urbescopio, Museo de Arte Moderno, (MANBO). Bogotá, 2008.
- Imagen Regional. Banco de la República. Pasto, Nariño 2008.
- Imagen Regional. Banco de la República. Popayán, Cauca 2008.
- Imaginatón. Popayán, Cauca - Bogotá, Cundinamarca; 2008.
- Tactoscopio, Universidad del Valle. Cali, Valle del Cauca; 2007.
- Comparada, Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca 2007.
- MED07, Encuentro Internacional de Arte. Medellín, Antioquia; 2007.
- Fotográfica, Galería de Artes Contemporánea. Popayán, Cauca; 2007.
- Para verte mejor, Galería de artes Contemporánea. Popayán, Cauca 2007.
- Comparada, Comfenalco. Cali, Valle del Cauca; 2007.
- Ojo Patojo, Pueblito Patojo. Popayán, Cauca; 2007.
- Casa Tomada, XIX Bienal de Arte. Bogotá, Cundinamarca; 2006.
- Sexto Festival de Performance. Cali, Valle del Cauca; 2006.
- Casa Tomada, Convocatoria Amor. Cali, Valle del Cauca; 2005.
- Casa Tomada, Pastocity. Pasto, Nariño; 2005.
- XIX Exposición Arte Grabado, Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca; 2004.
- Casa Tomada, Exhibición, Concierto Punk. Cali, Valle del Cauca; 2004.

- Tercera Muestra Anual (I.H.O.O.) Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca, 2003.
- Multimedia, Galería de artes Contemporánea. Universidad del Cauca. Popayán, Cauca 2003.
- Primera muestra de manifestación corporal. Galería de Artes Contemporánea. Universidad del Cauca (Popayán, Cauca; 2002).

Exhibiciones internacionales

- UNA LÍNEA FINA, México Dc; 2015.
- UNA LÍNEA FINA, Bolivia; 2014.
- UNA LÍNEA FINA, Quito, Ecuador; 2014.
- UNA LÍNEA FINA PABELLÓN 4 Arte Contemporáneo Buenos Aires, Argentina; 2013.
- KIOSCO, Santa Cruz de la Sierra; Bolivia, 2009.
- PERTH INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART (Pica), Perth, Australia, 2009.
- “DÉJATE VER, LUGAR A DUDAS” Cali itinerante en 6 países (Exposición efectuada de forma simultánea en 6 países) con obra expuesta en *The Institute of International Visual Arts* (Iniva) Londres- Inglaterra, 2008.
- “OJO PATOJO”. Realizada en Bremen, Alemania 2007.

Experiencia en eventos

- Tallerista de video arte en Festival internacional de Cine y Video Comunitario Comuna 13 LA OTRA MIRADA (Medellín, Antioquia, 2014).
- Tallerista en animación y producción en el Festival Nacional de Cine de Provincia (Ibagué, Tolima; 1 al 4 de noviembre de 2013).
- Tallerista de Video Arte (Juguetes Ópticos) en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 53) (Cartagena de Indias, Bolívar; D. T. H 21 al 27 de febrero de 2013).
- Jurado en el Festival Nacional de Cine de Provincia (Ibagué, Tolima; 16 al 20 de octubre de 2012).
- Tallerista de Video Arte (Auto retrato) en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 52) (Cartagena de Indias, Bolívar; D. T. H 22 al 29 de febrero de 2012).

- Tallerista en Animación del Festival Nacional de Cine de Provincia (Ibagué, Tolima; 01 al 04 de noviembre de 2011).
- Tallerista de Video Arte en Taller del Laboratorio de Experiencias Audio Visuales Comunitarias en Ciudad Bolívar (Bogotá, Cundinamarca; 19 al 23 de octubre de 2010).
- Tallerista de Video Arte en Festival Nacional de Cine y Video Comunitario MEJODA (Cali, Valle del Cauca; 6 al 9 de octubre de 2010).

EXPERIENCIA LABORAL

- Docente Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Educación y Pedagogía. (2018 - 2021)
- Asesor en el proyecto fortalecimiento de una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica en el departamento del cauca (2017).
- CREACION CONSOLIDACIÓN DE LA CORPORACIÓN FOTOTRÓPICA, Creador Intelectual, propician un espacio cultural popular multidisciplinario, recíproco, incluyente, con una mirada orientada al trabajo social, la producción audiovisual, talleres y cinematográfico (2009 a 2016).
- INSTEL POPAYÁN. Docente de Audiovisuales 1 y 2 en Especialización de Producción de Video y Televisión (2012 a 2015)
- ASPIRANTE AL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, con una visión entorno a la fomentación de espacios culturales multidisciplinarios, incluyentes y recíprocos donde las personas menos favorecidas pudieran acceder de manera más libre a la información universal como una herramienta de dignidad y superación humana tanto en lo social, profesional como en lo personal (2015).
- MANAGER AGRUPACIÓN MUSICAL CÁLMESE BANDA BRAVA, con funciones de difusión, promoción, gestión, y archivo fílmico (Segundo período 2013).
- CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN. Concejal Municipal de Cultura de Popayán, promoción de políticas públicas desde la cultura que dignifiquen a las personas en situación de discapacidad, incluyéndoles en lo laboral, educativo y social (2013).
- CONCEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFÍA DEL CAUCA. Concejal Departamental de Cinematografía del Cauca, fomentar políticas públicas en torno a la cinematografía que incluyan y sectoricen el gremio audiovisual del Cauca tanto en la creación, la producción, difusión y la educación en contenidos audiovisuales regionales, nacionales e internacionales (2011 a 2015).
- CREADOR INTELECTUAL DE LA PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA COLOMBO BELGICANA “NUESTRO SILENCIO”, desempeñándose como Protagonista,

Asistente de Producción, Coordinador del Laboratorio de Inclusión al audiovisual de actores naturales de los sectores populares (2010 a 2011).

- CANAL LOCAL TELMEX. Editor de video de contenidos noticiosos y comerciales, apoyo al manejo de cámara con funciones periodísticas (2009 a 2010).
- UNIVERSIDAD DEL CAUCA. FACULTAD DE ARTES. Editor de video en la Sala de Edición, con funciones de apoyo y asesoría en la producción audiovisual de los estudiantes y en la creación de la obra personal en las áreas de Diseño Gráfico, Artes Plásticas y Música (2005 a 2008).
- PARQUE INFORMÁTICO CARLOS ALBÁN. Tallerista de videoarte, con funciones de educador que generan acercamientos informativos a todo tipo de personas, especialmente a aquellos de clase obrera que dignifiquen su vida (2003 a 2009).
- UNIVERSIDAD DEL CAUCA. FACULTAD DE ARTES. Monitor en la Sala de Arte Contemporáneo de Artes Plásticas, con funciones de guía, curador, crítico y montajista en el área de las Artes Plásticas (2002 a 2005).
- CONFERENCISTA en contenidos del cuerpo, “la discapacidad”, actitud positiva desde los ámbitos culturales, en contextos educativos, sociales, comunitarios, institucionales, entre otros.

Anexo # 2 Convención de los colores:

Frente a la anterior representación sobre la línea del tiempo de mi autobiografía, la convención de los colores significa lo siguiente:

Color	Simbología del color
ROJO	Es un color simboliza el peligro, el fuego, la sangre, el corazón, el coraje, tiene el efecto de aumentar el ritmo respiratorio y la presión arterial y entre sus aspectos negativos puede causar irritabilidad e impaciencia. La violencia, la ira, la ambición y el poder, en este caso lo asumo como la fuerza de la violencia que marcó mi vida en ese día.
AMARILLO	Es un color cálido y luminoso, simboliza la luz, el sol, alegría, de claridad, de energía, optimismo, estimula el intelecto, la actividad mental y puede provocar la alteración mental, en este caso una relación directa con la sabiduría, con el saber.

AZUL	Es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad, representa la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad, la piedad, la curación, el entendimiento y la tranquilidad
VERDE	Es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, crecimiento, felicidad y frescura, tienen una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad, estabilidad y resistencia, el cual relaciono con mi felicidad laboral como docente universitario
BLANCO	Se asocia con la luz, la bondad, la pureza, se le considera el color de la perfección, seguridad, limpieza, fe, lo relaciono en este momento de mi vida con el ejercicio académico de posgrado con la EP, que me ha permitido aún más reivindicarme como sujeto y actor social.

Anexo # 3 formato de encuestas

Numero	Pregunta
1	¿Qué es la discapacidad?
2	¿Qué tipo de estereotipos genera la discapacidad?
3	¿Cuáles considerada, si los hay, los logros y alcance en conocimiento y formación, a través de la experiencia pedagógica en las clases de arte (audiovisual)?
4	¿Cuáles considera, si los hay, los alcances más significativos en formación humana y personal, en las clases de arte?
5	¿Considera el arte como un método o forma de emancipación en el ser y el hacer como sujetos sociales y políticos?

Anexo # 4 Evidencias fotográficas de las encuestas

doce Adorno Castro 24/05/22 Química Representaciones espaciales.

1. ¿Que es la discapacidad?
2. ¿Que tipo de estereotipo genera la discapacidad?
3. ¿Cuáles considera, si los hay, los logros y alcances en campo científico o técnico de las experiencias pedagógicas en los cursos de arte?
4. ¿Cuáles consideraría, si los hay, los alcances más significativos en formación humana y personal, a través de los cursos de arte?
5. ¿Considera el arte como método o forma de emancipación desde el ser y del hacer, en ámbitos sociales y políticos?

-1. La discapacidad es un limitador que cualquier persona se ponga en lo adecuado, puesto que para el individuo es capaz de realizar todo tipo de obra en su propio.

2. Los estereotipos que puede generar con el arte que esa persona no puede realizar una actividad ya sea por un cualquier parte de su cuerpo se vea afectada. Pero todo el mundo debe entender que todos tenemos las mismas oportunidades.

3. Podemos decir que el conocimiento que uno llega a adquirir en esta clase es muy gratificante y porque uno entiende todo el proceso que se debe hacer para producir la parte visual que cualquier persona quiere compartir, a través de una idea que genere. Mediante la producción audiovisual generamos compartir lo que sentimos.

4. Que podemos expresarnos tal cual como queremos porque somos seres sensoriales y queriendo sentir felices, obviamente con total respeto al prójimo.

5. Si lo considero porque lleva a cada persona a ser creativa a tener ideas y crear que las puedas compartir, porque cada uno que

Química

¿que es la discapacidad?

La discapacidad es un problema de salud que puede afectar al ser humano de distintas maneras ya sea intelectual o física en algunos casos puede afectar el desarrollo óptimo del individuo o al algunos no los afecta.

¿que estereotipos genera la discapacidad?

genera el estereotipo de ser personas incapaces de hacer ciertas actividades pero hay cursos que no es verdad y son personas muy capaces dentro de diferentes ámbitos.

¿cuáles considera, si los hay, los alcances más significativos en la clase de arte?

permiten su desarrollo óptimo en la pedagogía de enseñar la formación académica humana y construcción de

Harald David Prieto Sotelo

1) Es una conclusión limitante bien sea física o mental.

2) Un estereotipo muy marcado que a mi parecer genera la discapacidad, es el hecho de que a veces las personas hacen menos a los discapacitados subestimando a ellos y a sus habilidades.

3) Es lo que con esta materia he llegado a desarrollar una mayor sensibilidad artística, el ampliamiento de mi punto de vista sobre la sociedad, un pensamiento un poco más crítico y analítico.

4) Claramente sí, pero a mi parecer el arte no solo se encasilla a eso, también se expande a muchos ámbitos más, a fin de cuentas el arte es la forma de expresión más pura del alma o el subconsciente.

un buen artista.

¿considera el arte como método o forma de emancipación desde el ser y del hacer, en ámbitos sociales y políticos?

El arte es un buen método para la emancipación del ser, debido a que las personas pueden expresar su manera muy significativa y buena, como el modo de desarrollo personal en la sociedad y en la política puede dar un vistazo fresco a la visión del mundo en general.

LISTA DE ASISTENTES

Carlos Fernando Oaza Hernández

DD | MM | AA

Química

Representaciones espaciales

1. La discapacidad podría ser algo que te impida hacer distintos tipos de cosas. Diría que la discapacidad física y la mental son distintas. Sobre los impedimentos, pero en conclusión es algo que genera un impedimento.
2. Generalmente las personas con discapacidades son excluidas y dependiendo de cuál se se discapacidad puede ser más marcada. La exclusión. El motivo principal puede ser que muchos no los ven como iguales.
3. No conozco mucho, soy nuevo en este mundo a pesar de estar rodeado de arte, pero en logros o logros es la expansión de la mentalidad de cada uno, muchos podemos cerrar nuestra cabeza para omitir ciertas cosas y estas cosas se muestran una la creda realidad que omitimos.
4. En la formación humana es crucial el arte, el arte es expresión, comprensión, es lo que somos y lo que seremos, bajo el arte nos sentimos libres.
5. Como lo ves el arte es libertad, en el hacer lo que crees está bien o lo que tu quieras, no hay y no debería de existir represión, es una forma de ~~revelar~~ reclamo y libertad que tenemos cada uno y somos libres de hacerlo.

Escaneado con CamScanner

1. La discapacidad es una condición de vida en donde físicamente una persona no tiene un funcionamiento al 100% de su cuerpo.

24/06/22.

1. La discapacidad es un limitante no tanto como físico sino también mental que el ser humano se impone.
2. Los estereotipos que la comunidad ha creado sobre las personas con alguna discapacidad es que no pueden hacer su vida normal.
3. Las artes puede llevar a muchos logros y a expandir el conocimiento a parte de volverte una persona más humana y con tacto.
4. En el arte se pueden transmitir muchos sentimientos y las personas se pueden expresar libremente y esto puede llevar a constituir la personalidad y el carácter de las personas.

Harald David Priero Sánchez

1. La discapacidad es una condición de vida en donde físicamente una persona no tiene un funcionamiento al 100% de su cuerpo.

2. Los estereotipos más comunes son que no se puede vivir una vida normal, no ser capaz de ciertas cosas, o muchas veces que hay que tenerles piedad.

3. Tener otra perspectiva y una visión mucho más crítica frente a la vida, nadie tiene el saber o conocimiento supremo, todos los días se aprende no solo en un tablero con un profesor, si no, por la vida misma, las personas, las experiencias.

4. Si, a través del arte podemos expresar, explicar, mostrar hechos, realidades y demás, contribuye y lo considero indispensable para el ser y hacer del hombre. Por medio de este expresamos a veces cosas que no podemos solo con palabras, creamos memorias y plasramos ideas para inspirar al mundo.

Escaneado con CamScanner

Química

Andrés Moreno.

1. Para usted ¿Qué es la discapacidad?

Es una deficiencia que limita el poder hacer ciertas actividades.

2. ¿Qué tipo de estereotipos genera la discapacidad?

Pueden ser discriminatorios, y el concepto que se tiene sobre las barreras u obstáculos para el aprendizaje de las personas con discapacidades.

3. ¿Cuáles considera, si los hay, los logros y alcances en conocimiento, a través de las experiencias pedagógicas en las clases de arte?

Como tal siempre me ha gustado el tema de la producción audiovisual. Esta clase de arte ha aportado varias conocimientos como el conocer los planos, ángulos de toma, sobre edición, y demás temas que me ayudaron a realizar y mejorar futuros trabajos.

4. ¿Cuáles considera, si los hay, los alcances más significativos en formación humana y personal, a través de las clases de arte?

Nos ayuda a conocer y explorar nuevos conocimientos que nos abre la mente y nos enseña un poco más sobre temas como el cine.

5. ¿Considera el arte como método o forma de emancipación desde el ser y del hacer, en ámbitos sociales y políticos?

El arte ayuda a que muchas más personas conozcan ~~esta~~ esta disciplina y esta forma de expresarse de muchas personas, dejando ver a las personas otra manera de ver la vida.

Escaneado con CamScanner

