

EL COLLAGE Y EL MUNDO FRAGMENTADO
LA EXPERIENCIA ESTÉTICA COMO MEDIO PARA GENERAR
RELACIONES HUMANAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO QUINTO DE
PRIMARIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN.

JOHANNATHAN JAVIER GARCES
CRISTIAN GABRIEL BAMBAGUE

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Popayán -2016

EL COLLAGE Y EL MUNDO FRAGMENTADO
LA EXPERIENCIA ESTÉTICA COMO MEDIO PARA GENERAR
RELACIONES HUMANAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO QUINTO DE
PRIMARIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN.

JOHANNATHAN JAVIER GARCES
CRISTIAN GABRIEL BAMBAGUE

Tutora: DR. María Elena Mejía
Doctora en Ciencias de la Educación

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Popayán -2016

Nota de aceptación

Tutora _____

Dr. María Elena Mejía Serna

Jurado _____

Dr. Teresa Elizabeth Muñoz Ñañez

Jurado _____

Mg. Langen Lozada Olaya

Fecha de sustentación, 29 de abril 2016

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestra gratitud a los profesores del Departamento de Educación y Pedagogía por brindarles las bases para la construcción de un pensamiento crítico y autónomo, especialmente a la profesora Marial Elena Mejía por acogernos en la dirección y culminación del trabajo de grado. Agradecemos a nuestros familiares y amigos por brindarnos el apoyo incondicional y necesario en el transcurso de la carrera.

DEDICATORIA

A nadie y al otro...

El árbol plantado, solo en campo, crece torcido y extiende sus ramas a lo lejos; por el contrario, el árbol que se alza en el medio del bosque, crece derecho por la resistencia que le oponen los arboles próximos. Y busca sobre si la luz y el sol.

Immanuel Kant

Tratado de pedagogía 1803.

“Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Entonces se dijeron del uno al otro: edifiquemos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra”.

Génesis 11, 1.4.

“La diferencia es ambivalente, puede ser positiva y negativa.es necesaria tanto para la producción de significado, la formación del lenguaje y la cultura para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí mismo como un sujeto sexuado – y al mismo tiempo, es amenazante , un sitio de peligro , de sentimientos negativos , de hendidura ,hostilidad y agresión hacia el “Otro”-.

Stuart Hall (2010:pag.04)

El espectáculo del otro.

TABLA DE CONTENIDO

1 Resumen.....	9
2 Planteamiento del problema.....	11
2.1 Pregunta problema.....	12
3 Justificación.....	13
4 Objetivos.....	15
4.1 Objetivo general.....	15
4.1 Objetivos específicos.....	15
5 Marco contextual Escuela Normal Superior de Popayán sede primaria.....	16
5.1 Ubicación geográfica.....	16
5.2 Escuela Normal Superior de Popayán sede primaria.....	16
6 Metodología.....	18
7 Antecedentes.....	21
8 Marco político.....	23
9 Marco teórico.....	24
9.1 El collage en la sociedad fragmentaria: el arte de la guerra en el arte de la política .	24
9.1.1 Picasso y la máquina.....	27
9.1.2 Entre lo moderno-occidental: lo otro en el mundo de las relaciones.....	28
9.1.3 Límite-ilímite del arte.....	28
9.2 La normalización como sujeto: la exclusión como lógica del estado moderno.....	29
9.2.1 De la subjetividad y las técnicas de poder a la estética de la existencia.....	30

9.2.2 De lo obsceno a la biopolítica: el cuerpo, el sexo y la sexualidad.....	31
9.3 La otredad y el conflicto del yo.....	32
9.4 La creatividad y el inconsciente en la praxis.....	35
10 síntesis de las categorías emergentes en las relaciones humanas.....	37
10.1 La periferia en el aula como categoría de los excluidos.....	37
10.2 Los conflictos como emancipación del sujeto.....	37
10.3 La insociable sociabilidad en la escuela.....	38
10.4 Las pulsiones sexuales como obscenidad.....	38
10.5 Capacidades históricas hermenéuticas como experiencia de la conciencia.....	39
10.6 Los disciplinados como incorporados en el centro-comportamiento.....	39
11 Talleres.....	41
11.1 Imaginemos la otredad	42
11.2 Espiritualidad en el color	42
11.3 Mi cuerpo es un collage y se fragmenta	42
11.4 Fragmentación de la figura humana con el collage	43
11.5 De la narración de la historia al collage	43
11.6 Naturaliza muerta como naturaleza viva	44
11.7 Collage en la escala cromática	45
11.8 Un encuentro con Picasso.....	46
11.9 El final de la guerra mundial.....	47
11.10 Bienal el collage y el mundo fragmentado	47
12 Categorías emergentes.....	49
13 Evaluación: pedagogías de la alteridad en los talleres.....	52
14 Conclusiones.....	55
15 Bibliografía.....	58

1 RESUMEN

La práctica pedagógica se desarrolló en la Institución Educativa Normal Superior de Popayán, con el objetivo de generar mejores relaciones humanas en el aula de clase, con los estudiantes del grado quinto de primaria. Zuleta (1989) expresaba que, Solo una sociedad madura para el conflicto, está preparada para la paz, en esa medida, le apostamos a la construcción de una convivencia basada en la tolerancia y en valores, por medio del arte. Con miras, a pensar el fin del conflicto en el país, centramos la problemática en las relaciones humanas, ya que la escuela es el lugar central de la formación del sujeto en sus primeros años, es el eje que determina el aprendizaje, el despliegue de los saberes y el comportamiento.

Las humanidades, según algunos autores, se conformaron como ciencias a partir del siglo XIX, a partir de esta premisa, enunciamos las relaciones intersubjetivas como relaciones humanas en el contexto educativo, la otredad entendida como el reconocimiento del otro en la propia subjetividad, permite la construcción de valores e identidades. Por medio del collage (como experticia estética y práctica del arte fragmentaria) aúna las diferentes opiniones y comportamientos en el aula, en este sentido, el proyecto tuvo como hilo conductor, la investigación acción, la etnografía educativa y hermenéutica como métodos, se buscó establecer armonía y acuerdo pacífico en los estudiantes, en una sociedad que anhela la paz desde los diferentes escenarios, es este caso el educativo.

El collage como herramienta práctica, propone desarrollo emancipativo del arte, contrariando cánones establecidos en la plástica, y a su vez, permite en el ser humano el desarrollo hedonista del arte. Configuramos estos elementos, afirmando y concluyendo, que si era posible, en la praxis, que en el proceso se evidenciaran los resultados en las inter-relaciones, comprobando que el fortalecimiento subjetivo es la base para resolver los problemas del sujeto en la escuela, ilustrando la imagen de que el otro es también un sujeto que piensa y siente, y además es parte de la sociedad.

ABSTRAC

The project was developed in the school Normal Superior of Popayan, with the aim of combining human relations in the classroom with students in fifth grade. Zuleta expressed that only a mature post-conflict society, is ready for peace, to that extent, Intuitive betting on building a coexistence based on tolerance and values through art. With a view to the future, thinking the end of the conflict in the country, focus the problems in human relations, as the school is the elemental place of the formation of the subject in his early years, it is the focus that determines learning, deployment of knowledge and behavior.

Humanities, according to some authors, were formed as science from the nineteenth century from this scheme, we state the inter- relations and human relations in the educational context, otherness understood as the recognition of the other in subjectivity itself, allows the building values and identities. In which , through collage (as aesthetic expertise and practice of fragmentary art) brings together the different opinions and behavior in the classroom, in this sense, the project was thread , action research , educational ethnography and hermeneutics, is seek to establish harmony and peaceful settlement in students, in a society that yearns for peace from different scenarios, it is this educational case.

The collage as a practical tool, proposes a management emancipatory art, contrary to established canons in plastic, and in turn , allows the individual hedonistic development of art. Configure these elements , claiming and concluding , if possible, in practice, that in the process the results will be evident in the inter - relationships , proving that subjective strengthening is the basis for resolving the problems of the subject at school , illustrating the image of the other is also a subject that thinks and feels , and it is part of society .

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el estado moderno-colonial se le da prioridad al desarrollo objetivo del sujeto, es decir el desarrollo tecnológico y científico ostentado por parte del estado en la escuela, específicamente en el currículo, por tanto, las artes y las humanidades en la escuela quedan relegados en el plan de estudio. Según Estanislao Zuleta “*el problema de deseo de saber, solo puede ser eficaz, si una educación busca enseñar a alguien, algo que desea saber*” el problema del aprendizaje se ve afectado porque los niños se sienten inconformes con los contenidos, si son o no significativos y subjetivamente eficaces, hace que se afecten las relaciones en el aula. Una de las dificultades que afecta las relaciones humanas en el aula es el espacio reducido como entorno de aprendizaje (*proxemica*). Jaume Trilla plantea *la negación de la escuela como lugar* del saber, en esa medida, el salón no es único lugar donde el sujeto aprende, y donde se pretende encerrar la realidad absoluta, por consiguiente, el aprendizaje, el desarrollo de la sensibilidad y las relaciones humanas se ven en constante tensión por los diferentes dispositivos que sirven como herramienta para llevar a cabo la educación que el estado quiere, y esto, se despliega si el maestro posibilita otros espacios de relación de saber, por ejemplo, epistéticos¹ y geoestéticos² en la educación artística desde y para la sensibilidad.

El sistema protocategorial de las relaciones inter-subjetivas en el mundo moderno infiere en la escuela de manera contundente, porque establecen jerarquías en las relaciones y no da cabida a los geocomportamientos que se encuentran en un espacio-lugar-escuela, de esta manera los individuos se adaptan forzosamente a las relaciones de poder invisibles-visibles en forma de disciplinas. En este sentido, planteamos las prácticas del collage como medio para fortalecer las relaciones humanas afectadas en las aulas de clase, con el fin de contribuir en dicha problemática, en nuestro contexto; vimos algunos fenómenos

---

¹Termino que sintetiza el *saber-hacer* en tanto epistemológico y estético, este caso, desde una experiencia artística desde y para la sensibilidad.

²término utilizado por Mario Valencia para referirse a las relaciones fraccionarias y de legitimación del arte, dependiendo del lugar y del sujeto que lo realiza, desde las prácticas estéticas del eje cafetero colombiano. ampliar esos conceptos en *ojo de jibaro* presentado como trabajo de tesis doctoral, beca otorgada por la Universidad Andina SB Ecuador y publicada por la editorial de la Universidad del Cauca en el año 2015 donde plantea otra visión de la estética.

evidenciados en los niños y niñas del grado quinto de la Institución Educativa Normal Superior de Popayán como: agresiones físicas y verbales entre estudiantes, desatención y apatía, que impedían el aprendizaje y el desarrollo integral. Por esta razón, nos propusimos realizar una indagación para plantear el collage como experiencia estética que facilita el conocimiento sensible y la relación con la naturaleza a partir de la imaginación, creando formas de expresar y de ver el mundo, no como mecanismo de imitación, sino llena de sentido como imagen autónoma y fragmentaria que nace de la manifestación del sentir.

2.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿CÓMO LAS PRÁCTICAS DEL COLLAGE GENERAN RELACIONES HUMANAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO QUINTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN?

3 JUSTIFICACION

Consideramos necesario las prácticas del collage en las artes plásticas y visuales como medio potencial para llevar una didáctica participativa en la educación artística, que permita a los niños y niñas lograr un mejor trabajo en grupo donde pueda desarrollarse el aprendizaje, la afectividad y el respeto por el otro. A partir de los problemas que se presentan en la escuela, se plantea que el collage es un medio que provee recuperar y establecer uniones de grupo, crear un mejor ambiente de aprendizaje a través de la relación colectiva, introducir metodologías de trabajo rompiendo esquemas de trabajo individual y partiendo de relaciones colectivas donde las funciones de cada uno de los integrantes participen en la creación artística desde sus propuestas.

Autores como Carl Jung³ nos introducen hacia el inconsciente como papel de la conciencia, es decir el inconsciente recompensa al consciente si este se le deja actuar con libertad, es el problema de nuestra actual cultura al no permitir que el sentimiento y la intuición sean las que rigen en todas nuestras decisiones y movimientos o actos de nuestra vida. Unas de las grandes soluciones que se ha pensado es a través de la libertad del arte, para lograr que nuestras funciones encuentren expresión, un medio que pueda desatar todos los amarres del inconsciente, que nos impiden cooperar con el otro. Como elemento clave de la pedagogía en el lenguaje no racional es el arte, que nos permite con la expresión artística vivir la creación y la imaginación conectando el estado irracional con el racional como puente para liberar la subjetividad del individuo; el estado creativo “desde y para la sensibilidad” (valencia: 2015). Se propone que el collage ejerce un papel importante dentro de la educación artística en la imagen o sensación interior que permite la expresión de forma comunicable del sentimiento y de todo los aconteceres internos del individuo en las prácticas del collage, todo para conducir a un estado equilibrado del ser y poder dar una *gestal* (una forma de comportamiento compatible solidaria y de comprensión) al comportamiento, a partir de las experiencias, con el autoconocimiento de la relación con los demás y el elemento clave de las artes.

---

³HACIA UNA PEDAGOGIA DE LA SUBJETIVACION: análisis de Javier Sáenz Obregón como propuesta para el doctorado en historia y educación universidad de Barcelona 1997, tiene como interés dar prioridad a lo sensible del sujeto para generar conocimiento.

Foucault (1977) abordó la forma de construcción de la subjetividad en el marco de la consolidación del estado moderno. El pensador francés indaga la sexualidad, la locura, la exclusión, la represión y el encerramiento como la base de las "sociedades disciplinarias" para controlar la vida de los seres humanos⁴. La subjetividad entendida como la reflexión del sujeto y su personalidad construida y producida por agentes sociales y culturales que moldean la conducta y los modos de vida, es decir que no hay una subjetividad propia y autónoma, es una subjetividad confeccionada y fragmentaria. De esta manera, La propuesta de nuestro trabajo se centra en poder a partir del prácticas artísticas del collage, llevarlas al aula de clases para que los niños y niñas exploren y vivencien de una manera emancipativa y oportuna la experiencia artística. Considerando que la subjetividad constituye la personalidad de cada individuo. El collage pretende afectar al individuo en su ser, con reflexiones y experiencias que les permitan mejorar conflictos sociales.

---

⁴los trabajos sobre la sociedad disciplinaria están en *vigilar y castigar, la microfísica del poder, el nacimiento de la clínica e historia de la locura*: donde se evidencia el disciplinamiento del sujeto por parte de las instituciones de una sociedad que modelan la conducta de la subjetividad.

4. OBJETIVOS

4.1-OBJETIVO GENERAL

Generar a través de las prácticas del collage relaciones humanas en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Normal Superior de Popayán.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar por medio de las prácticas del collage las diversas problemáticas que se evidencian en el desarrollo del aprendizaje de las artes en el aula de clases.
- Inferir con las prácticas del collage como medio para fortalecer las relaciones humanas en la educación artística.

5 MARCO CONTEXTUAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN

SEDE PRIMARIA

5.1 Ubicación geográfica

La Escuela Normal Superior de Popayán ubicada en el barrio La Ladera hace parte de la comuna seis, sector sur oriente de la ciudad, conformada por 28 barrios. Según datos de planeación municipal las familias de esta comuna pertenecen a los estratos 1,2 y 3, con un total de 30.937 habitantes. La superficie de la comuna seis comprende una extensión aproximada de 2,89 km² ocupando el quinto lugar entre las nueve comunas, esto representa el 11,63% del área total de la ciudad. (POT. Popayan2015)

5.2 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN SEDE PRIMARIA

La Escuela Normal Superior de Popayán es una institución educativa oficial especializada en la formación de maestros, sus niveles de formación son: preescolar, básica primaria, secundaria, media académica y el ciclo complementario de formación docente. La Institución como formadora de maestros, fomenta los procesos pedagógicos y educativos como principal objeto de conocimiento, donde el maestro se forma como investigador activo. El establecimiento está ligado institucionalmente con el desarrollo científico, tecnológico, cultural y artístico. Centrada fundamentalmente en la formación completa del sujeto, comprometida con la región y el país. (PEI- NORMAL SUPERIOR, sinopsis).

El proyecto se desarrolló en el grado quinto de primaria, con 35 estudiantes en la jornada de la mañana. El curso estaba dirigido por la profesora Aida Males, nosotros en condición de practicantes llevamos a cabo el proyecto de practica pedagógica investigativa, con impacto tanto micro como macro-educativo en la institución, donde la educación artística genere impacto desde el tercer espacio educativo⁵. El saber-hacer tubo

---

⁵ Es donde se visibilizan las prácticas artísticas no convencionales, que permiten el desarrollo de la sensibilidad pura, donde el individuo se naturaliza, pone en acción sus instintos en una pseudo-liberación de

acogida como despliegue de la sensibilidad en los estudiantes. También tuvieron un horizonte *epistémico* (por medio de las prácticas artísticas) para el mejoramiento de las relaciones humanas. En conclusión el arte contribuyó a mejorar los aspectos humanos en la comunidad.

---

la cultura, entendida la cultura como la prohibición de los instintos según Freud, en tanto que la práctica y el espacio generan otra forma de práctica pedagógica distinta a los espacios donde hay hegemonía en el sujeto por medio de las prácticas artísticas, ejemplo: escuela de arte, salones de arte, institutos de arte. Donde imperan un modelo proto-categorial de educación artística, proyectadas al encierro subjetivo del solipsismo.

6 METODOLOGÍA

La investigación cualitativa en la práctica pedagógica pretende que el proyecto tenga en cuenta la creatividad individual y colectiva, como propuesta, permitiendo la libre expresión en el arte. Esta nos permite hacer un estudio detallado de situaciones sociales que involucran al sujeto desde su forma de vida, sus relaciones sociales con el otro. Por esta razón, nos parece de gran importancia hacer uso de la indagación para poder comprender de una manera subjetiva los comportamientos en el aula de clases.

En la investigación fenomenológica que plantea el profesor Jaramillo Echeverry (2012) cita a Emanuel Levinas en sus postulados, se resalta “como un proyecto de investigación debe apoyarse en proyectos creativos de configuración, que permita a los investigadores articular las diversidades entre si y como estas emergen desde un tiempo y un lugar. Cruzadas por una subjetividad al límite, de la cual, a los investigadores les permite interrogarse ¿cómo les es posible prescindir? (Levinas, 1971). Por tanto se coloca al sujeto-investigador en medio de lo investigado, a fin de moverse co-dependientemente con él”(Jaramillo y Aguirre: 2006-pg. 83-84)

“Los investigadores se aproximan a un sujeto real, a un individuo real, que está presente en el mundo y que puede en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones y valores, por medio de un conjunto de técnicas o métodos como entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o documental”. Son utilizados en los métodos de: investigación acción, acción participativa, hermenéutica etnografía (Métodos de investigación cuantitativa-96)

La propuesta radica fundamentalmente en poder evidenciar ciertas problemáticas que guiarán en torno a las relaciones humanas, es decir a esas formas de comportamientos que manifiestan los niños y niñas en los ámbitos escolares, entonces, en un primer momento fue buscar estrategias metodológicas que nos permitieran dar cuenta de la problemática evidenciada, para así, desarrollar a partir de unas prácticas artísticas (collage) como herramienta de fortalecimiento y de encuentro en donde en el hacer del arte, permita que los individuos interactúen de una manera agradable y segura. En un segundo momento el

contexto educativo se encontraron ambientes difíciles donde se presentaron problemas de agresividad, malos tratos y peleas. Es por ello que las indagaciones sociales nos dan cuenta de estas situaciones, de lo macro que es la sociedad a lo micro en la escuela, el método nos permite tener una mirada amplia para entender y contribuir en el sujeto.

Los procesos de investigación cualitativa desde las ciencias sociales y humanas nos permitieron hacer un estudio de los educandos más profundo. En los últimos años se han logrado grandes aportes desde la antropología y la psicología al fortalecimiento y reconocimiento del ser humano como principios fundamentales de la sensibilidad y emocionalidad, es así como se integra lo social y lo artístico como ejes fundamentales de nuestra investigación donde a partir de las expresiones artísticas podemos hacer un aporte a una realidad concreta. La propuesta se basa en demostrar las dificultades en la convivencia y comportamiento de los niños y niñas del grado quinto de primaria. Bajo este modelo de investigación, en un primer momento el acercamiento interactivo fue útil para reconocer las causas y las posibles aportaciones que podemos hacer desde la vivencia de las artes.

La etnografía educativa ayuda a comprender el sentido de la acción humana en la escuela, contextualizando la información y a su vez analizar los patrones de comportamiento para entender las personas, de como lo hacen, y que significados obedecen dentro de este grupo cultural. La etnografía nos permite la aplicación investigativa a cualquier grupo poblacional, como unidad social, en la escuela se pueden dar la exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales frente a la comprobación de hipótesis, teniendo en cuenta que lo fundamental es el registro del conocimiento cultural, definiendo este medio como descriptivo o forma de registrar las narrativas orales centrados en la educación artística.

También la modalidad que se empleó fue la etnografía interpretativa, facilita amplias descripciones de las conductas humanas y conduce a través del análisis a inferir las conductas incrustadas y ocultas en el contexto educativo. Intenta sacar a la luz los significados implícitos, también la descripción detallada del proceso de práctica pedagógica. La hermenéutica se denomina como la capacidad de interpretar los sucesos históricos y esencialmente estéticos, en la metodología del presente proyecto se plantean juicios sobre el arte y formas de representación creadas por el sujeto. La experiencia

estética nos sirve para comprender el significado de la cultura entre ellos los símbolos inmersos que reflejen sus componentes como: el lenguaje, arte, ciencia, historia, mito y la religión. Por lo tanto una de las funciones de la hermenéutica en la actualidad es debelar el conocimiento de la cultura desarrollados en un determinado espacio y tiempo.

La investigación acción como proceso de estudio de los problemas nos permitió guiar, corregir y evaluar sistemáticamente decisiones y acciones durante el proyecto encaminado a mejorar la práctica educativa a través de las acciones y la reflexión. En el estudio de la acción tratara de mejorar la calidad de la acción misma. El objetivo consistió en proporcionar elementos para el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis, que no dependan de pruebas científicas de verdad, si no la utilidad para ayudar a las personas a actuar en modo más consiente y acertado en cuanto a las relaciones humanas, de esta manera las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas, sino a través de la praxis (como estudio de la acción humana). Nos ayudó a darle un sentido democrático de modo de hacer investigación con perspectiva comunitaria que era lo que deseábamos apropiar en este proyecto, la implicación grupal, teniendo como fundamental la orientación hacia la creación de comunidades autocriticas para transformar el medio social.

Por último la propuesta se desarrolló también con la metodología acción participativa, donde todos los actores hicieron parte del proceso de investigación que nos llevó a la práctica, en la interacción con los niños de manera directa, de modo que el arte como herramienta nos condujo por un camino evidenciado la realidad social por medio de las prácticas de la educación artística.

7-ANTECEDENTES

Para la realización del proyecto se tomó como insumos los siguientes proyectos. El trabajo de grado titulado “*Las artes plásticas y su contribución en el reconocimiento de la agresividad*” texto de informe de práctica pedagógica presentado en el año 2010, por Adriana Yaneth y Camargo Ortiz. Tratando como tema central la importancia de las artes en el reconocimiento de la agresividad en el aula de educación artística. Donde plantea que la agresividad implica problemas que se reflejan en la sociedad presentando las artes plásticas como medio y herramienta de la posible solución.

En este trabajo, se esperaba que a través de las artes plásticas se contribuyera a que los niños y niñas logran reconocerse a sí mismos y a los demás. Partiendo de autores como Eliot Eisner, Arther Enfland, Arias O. y Héller Agnus en sus textos: *Educar la Visión Artística*, *el Arte y Cognición*, *la Timidez y agresividad en la escuela* y *teoría de los sentimientos*, respectivamente, entre otros, donde hacen un intento de rastrear algunas fuentes bibliográficas abordando temas y conceptos como arte terapia, reconocimiento, expresión y convivencia. Esto les permitió acercarse a la problemática, desplegando la premisa de que *la agresividad está en constante alteración de la convivencia*, a partir de aquí buscan y examinan las dificultades vehementes, el reconocimiento del detrimento causado por la agresividad, aspectos físicos de la agresividad etc. para así propiciar espacios artísticos y pedagógicos con el dibujo y modelado.

En el siguiente trabajo: “*Pido la Revancha*” presentado por Andrés Felipe Ortiz Rodríguez en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2009), en el programa de artes visuales con énfasis en expresión audiovisual. El propósito se fundamentó en la importancia de los medios audiovisuales para conocer y entender la realidad social y política. Uno de los principales objetivos de este proyecto es denunciar todas aquellas manifestaciones de violencia que se evidencia en las barras bravas. La metodología que se empleó durante este trabajo investigativo fue de tipo etnográfica aplicado dentro de un grupo determinado de la sociedad. Los resultados generaron reflexiones permitiendo

concientizarnos sobre las relaciones humanas en un país donde lamentablemente la violencia nos ha tocado de alguna manera.

Por otro lado, Dentro de las diversas prácticas estéticas ha llamado la atención de muchos profesionales afianzar las artes desde nuestro contexto, es por ello que, en el trabajo de grado *Las artes plásticas desde las prácticas pedagógicas para afianzar las relaciones interpersonales entre los niños de 12 y 14 años*. Presentado por Sandy Johana Ruiz como informe de práctica pedagógica investigativa. Se sitúa la importancia de las artes plásticas para ayudar a mejorar las relaciones de convivencia en el aula de clases. Una de las causas del matoneo es la afectación de las relaciones sociales, porque reprime el libre desarrollo, la autoestima y personalidad. Durante este proyecto el arte proporciona un medio de expresión de la subjetividad, logrando contribuir al fortalecimiento de la identidad, al igual que la noción de grupo, el reconocimiento y la reflexión sobre su propio ser, en relación con el entorno social y cultural.

Como epílogo de los antecedentes, el matoneo y otras formas de violencia escolar se pueden evitar con el fortalecimiento de los vínculos afectivos y del trabajo cooperativo. Por lo tanto, es de resaltar los trabajos, porque contribuyen a la guía de proyectos encaminados hacia el mejoramiento del comportamiento en grupo, por ende, nos ayuda a identificar problemas que vienen desde los hogares en relación con el entorno social de los niños que son la causa principal de los problemas en ellos.

8-MARCO POLÍTICO

La ley general de educación o ley 115 en el decreto 1860 de 1994 expone la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Nos centraremos en la mitigación de la violencia escolar en el artículo 39 del capítulo cuarto donde describe las siguientes enunciaciones:

- Conflictos
- Conflictos manejados inadecuadamente
  - agresión física
  - agresión verbal
  - agresión gestual
  - agresión relacional
  - agresión electrónica
- Acoso escolar(bullying)
- Ciberacoso escolar(ciberbullying)
- Violencia sexual
- Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. Tipos de agresión escolar:

El decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Él menor será el medio para acreditar la condición de estudiante de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos.⁶

---

⁶ Constitución política de Colombia 2013

9-MARCO TEÓRICO

9.1-EL COLLAGE EN LA SOCIEDAD FRAGMENTARIA: EL ARTE DE LA GUERRA EN EL ARTE DE LA POLÍTICA:

"En resumen, todo es Política, pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica"

Deleuze&Guatarri -Mil Mesetas

*"El mundo –no solamente el nuestro- está fragmentado .sin embargo, no se cae a pedazos"*⁷ la sociedad está fragmentada por el constante conflicto de las relaciones humanas, las fronteras fraccionan el mundo, las clases sociales ordenan a los individuos y sin embargo hay un motor que rige el curso del mundo y no permite que sucumba, esa afirmación nos permite pensar que el conflicto y las diferencias son necesarias para una sociedad, San Agustín dice que los seres humanos hacen la guerra para obtener la paz y no viceversa, la revolución francesa consigue la libertad ,fraternidad e igualdad a partir de la decapitación del monarca, la Unión Europea se fragua como consecuencia de las dos guerras mundiales y en todo caso, siguen habiendo guerras, es decir, la guerra y la paz no es posible pensar una sin la otra, no como contradictorias, sino como sinonimias.

Por otro lado, instaurar una sociedad cosmopolita o una gran liga de las naciones en una sociedad fragmentaria, en términos kantianos o freudianos, una sociedad donde hayan *ciudadanos del mundo*; más allá del marxismo utópico u ortodoxo que se quiera aludir, el profesor Velázquez Forero analizando el problema de la globalización y el capitalismo menciona el interés por construir una sociedad cosmopolita a partir de la proposición *"los proletarios no tienen patria"*, ya que vivimos en una sociedad donde las mercancías y el dinero circula libremente por el mundo, pero los seres humanos estamos limitados por las fronteras.

---

⁷Cornelius Castoriadis- Paris, dic. 1989; *El mundo fragmentado*: compilación de conferencias y artículos realizados en la década de los ochenta.

Según Freud, el ser humano posee un instinto de guerra que hace que las personas estén en constante conflicto, por otro lado Zuleta dice que solo nos constituimos como sujetos en el momento en que somos capaces de relacionarnos con el otro y que esa relación es conflictiva, en tanto que, los seres humanos pensamos diferente y actuamos diferente, y que nuestros actos afectan al otro de alguna manera, en esa medida, el pensador colombiano plantea tres principios de la filosofía kantiana, para que haya unas relaciones armónicas entre los seres humanos de la siguiente manera: aprender a pensar por sí mismos, respetar el pensamiento de los demás y estar dispuestos a cambiar si se está equivocado, según Zuleta esto sería suficiente para construir una sociedad más humana y democrática para nuestro país.

El collage como técnica utiliza en el cubismo y el dadaísmo hacia las primeras décadas del siglo XX y paralelamente con los trabajos de Freud, en el seno de la primera guerra mundial, sus reflexiones sobre *el malestar en la cultura, el porvenir de la ilusión, y tótem y tabús* analiza el problema de la guerra como el gran fracaso de la civilización, en una sociedad, en vista de que, supuestamente iba hacia el progreso como lo planteaba las grandes especulaciones ideológicas, a partir de aquí se conciben importantes reflexiones en torno a la guerra y la paz en términos freudianos como el *eros* y *tanatos* (de vida y muerte). El collage como categoría de una posible unión de las partes, en un sentido armónico es una experiencia estética, en tanto que, es una experiencia artística que genera también resultados visuales en un análisis hermenéutico y heurístico, que parte de una realidad a modo de despliegue, de la imaginación y la creatividad.

En el mundo contemporáneo el término arte se hace más complejo. Los cambios de paradigma a nivel estético llevaron a una serie de revoluciones en el pensamiento, fundamentalmente a partir del siglo XIX, donde se comienza a reflejar en el impresionismo y seguidamente en las vanguardias del s. XX. En consecuencia, lleva a reflexionar sobre el concepto de arte y generar una serie de replanteamientos en la forma de concebir el arte. Interrogantes en la contemporaneidad como ¿Quién le da la categoría de arte?, ¿quién decide que es arte o no? Son debates que se discuten reciamente en el mundo moderno y que influyen inconscientemente en la escuela:

- *“El sentido de un objeto artístico cuando se aplica el concepto de obra abierta. Los estilos y la obra permanecen abiertos a la interpretación del gusto del espectador y la influencia que ejerce el canon o gusto masivo en una época” (filosofía del arte- García leal).*

Humberto Eco concluyó titular uno de sus libros “Obra Abierta” entendiéndolo de una manera clara, la dimensión y el efecto que causarían estos artefactos producidos ante la sociedad, obras que impactaron de una manera radical llegando a ser fuertemente criticadas, hasta que finalmente terminaron por ser asumidos de una manera, pero no tan satisfactoria para todos. De igual manera el collage fue un estilo informal del arte visual.

Nos concentramos en los movimientos cubista y dadaísta, por ser las corrientes de mayor expresión que tuvo el collage. El cubismo representaba una ruptura fundamental con las formas de representación, la descontextualización de la imagen había comenzado desde el impresionismo, que implicaba romper cánones de la obra terminada y perfecta, es decir, de la obra erudita, por esto fueron muy rechazados en los círculos artísticos de París capital cultural del arte en Europa para ese entonces, sus obras presentaban características inacabadas, con pinceladas ligeras y formas no definidas.

El cubismo tuvo lugar en París entre 1907 y 1914, sin embargo hubieron obras de carácter similar anteriores. Se conoce su origen con el cuadro *las señoritas de Aviñón* del año 1907, de Pablo Picasso, obra que estuvo guardada durante mucho tiempo, después sería llevada a Nueva York en el periodo *de y entre guerras*, momento en el cual la capital del arte se trasladó de París a Nueva York, muchos artistas, pensadores y científicos migraron hacia América. En este contexto surgió el collage como forma de representación, esencialmente con Picasso y Braque. Los movimientos contemporáneos artísticos iban a utilizar los medios y recursos necesarios para hacer una crítica al entorno social y político de ese momento.

- *“El collage en el surrealismo renunció a todo control racional del proceso de creación, valiéndose para ello de la técnica del automatismo y del azar, nutriéndose de las fuentes del subconsciente. La descripción que hace aquí Max Ernst del proceso de collage se acerca más a los descubrimientos plásticos de los*

surrealistas que a los montajes visuales irónicos y agresivamente políticos de los dadaístas berlineses” (DietmarElger 2005).

El dadaísmo como coetáneo de estas revueltas artísticas, reflejó con mayor exuberancia obras de tipo collage, implementando gran variedad de objetos. ManRay emplearía en sus composiciones imágenes y objetos de consumo cotidiano, el pop art con A. Worhol lo centraría en la publicidad etc. el dadaísmo fue la crítica más contundente a la realidad social de la época. A la pregunta ¿Qué es un collage desde el dadaísmo? M. Ernst dice lo siguiente: *“La técnica de collage es la exploración sistemática del contacto casual o artificialmente provocado de dos o más realidades ajenas entre sí, sobre una superficie inadecuada a simple vista para tal cometido, y la chispa de poesía que salta en el acercamiento de dichas realidades”* (Max Ernst - Apuntes bibliográficos 2009). El Collage fue el principal medio de expresión artística, caracterizada por la combinación de elementos extraídos aleatoriamente de los más variados entornos para crear nuevos conjuntos, que pueden adoptar la forma de imágenes. (DietmarElger 2005).

9.1.1- Picasso y la máquina.

¿Cómo hacer de la máquina misma un icono simbólico? con esta, entre muchas preguntas Herbert Read comienza a reflexionar sobre la escultura moderna en el arte occidental. La síntesis en la escultura africana, la obra pre-cubista de Cezanne y los desarrollos tecnológicos de la revolución industrial, como contribución a las técnicas contemporáneas. Son tres momentos imprescindibles en la obra de Picasso. La idealización de la máquina, Según Herbert Read es la retirada de la abstracción y del cubismo hacia el ensamblaje y el constructivismo⁸. Esto significaba una revolución en la escultura, sin embargo, con las construcciones el objetivo era *“crear relaciones espaciales en continuo cambio”*, donde se interrogaba la manera de ¿cómo se entiende, cómo se dibuja, Cómo apropiase del espacio? Donde, por ejemplo definir un espacio con perfiles de alambre, es lo que representa, una *negación de los valores tradicionales de la escultura, que eran la masa y la solides* (Read, 1998:73) en resumen, la masa no nos garantiza la apropiación del espacio.

---

⁸Cuando Picasso volvió a la escultura fue con las construcciones en hierro y alambre, ya en 1914 había utilizado trozos de chatarra, muebles, basura etc.

9.1.2- Entre lo moderno-occidental: lo otro en el mundo de las relaciones.

Tejer es construir y trazarse un camino es la espiral de la vida; cultivar la memoria y preservarla es la base en la cual las comunidades andinas representan y transmiten su cultura hacia posteriores generaciones, los *saberes-haceres (epistéticos)*. en el caso de las tejedoras misak nos permiten conocer y entender el despliegue epistemológico, ontológico y cultural del mundo andino como saber milenario; este oficio es una actividad mayoritariamente de las mujeres en la elaboración de las mochilas, chumbes, anacos etc. actividad de orden colectivo y comunitario, de narrativa de historias, de compartir pensamientos, y sobre todo, de construcción simbólica y de apropiación de su identidad cultural; en términos generales, en palabras del maestro Benjamín Jacanamijoy de la comunidad Inga de Amazonas es "*el arte de contar y pintar la propia historia*". En síntesis, el tejido al igual que el collage se construye a partir de la unión de las partes para conformar una totalidad.

9.1.3 Limite-ilímite del arte

"Lo que se nos muestra como encanto de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar" otras mundos posibles (Foucault: 1966.01). En tanto que, el problema de la representación está ligado a los cánones establecidos por el poder y del saber, en este sentido la estética occidental se nos presenta como la única posibilidad de concebir el arte y las formas de su producción y de valoración. Por lo tanto, de la exclusión de otras formas de pensamientos y de sensibilidades, es decir, que la línea divisoria entre lo que se concibe como arte y no arte es trazada por el poder hegemónico, o sea se fundamenta como la única forma posible de ver y de entender el mundo. En suma para el contexto latinoamericano, para el filósofo colombiano Sergio de Subiría reconocer el profundo sur debe ser el proyecto heter-utopico donde cada cultura y civilización tiene fines comunes, pero formas diferentes de pensar y de entender el mundo.

9.2- La normalización como sujeto⁹: la exclusión como lógica del estado moderno¹⁰.

En Historia de la Locura en la Época Clásica¹¹ Foucault había concebido la locura como una experiencia primaria a la razón, posteriormente, en las lecciones del curso del 74 -75 del *collage de francés* publicadas bajo el título *Los Anormales*, su lección del 19 marzo 1975 Foucault habla de una especie de “psiquiatrización” de los actos humanos, en el cual se interrogaba como la enfermedad y la locura se convirtieron en objeto científico en la modernidad a partir de una serie de diagnósticos de orden superficial y especulativo. En la edad media se consideró la locura como una posesión del demonio, para soslayar esto la mejor terapia a aplicar sería la práctica del exorcismo, sin embargo, los procedimientos médicos estaban en contrata de ello, el argumento central era que:

- “la enfermedad se explicitaba en el cuerpo, y por tanto allí podía obrar el médico con todo su saber. Argumento este, que en definitiva, no fue el más aceptado y mucho menos el tema mayor y mejor tratado, la ideología y la cosmovisión de la época no permitieron desarrollo generalizado de ésta posición. (Tamayo Girado-2008).

Como producto de posesión, en las explicaciones teológicas en la época de la locura “*no es tanto un desarreglo del cuerpo, es un desarreglo de un alma conquistada por el mal*”. En el renacimiento, la locura se inscribe a las nociones fisiológicas y cerebrales, es decir, que las enfermedades a las que después se les denominó mentales están sujetadas a un trastorno físico, corporal, y que como patología está ligada al cerebro. Además de considerarse la locura como posición demoniaca, fue también asociada a enfermedades de la época, idea que, nos permite dar un juicio de exclusión de la sociedad a grupos

---

⁹Se refiere al origen de la categorización de los comportamientos, entre ellos se legitima el normal y los anormales son rechazados en la escuela por la categorización.

¹⁰En el siglo XVIII **La locura** entrelaza con la **cultura** (la visión socio-cultural que sobre ella se ha construido), la **jurisprudencia** (la importancia de separar al enfermo mental del delincuente) y el **encierro** (espacios en donde a manera de exclusión o de esfuerzo por la cura, han enviado a los enfermos mentales). (Tamayo2008).

¹¹Paolo Casuro entrevisto a Michel .Foucault en 1967 cuando fue invitado a Italia dar una conferencia sobre su libro *historia de la locura en la época clásica* ,un año antes había publicado las palabras y las cosas, su mayor obra hasta entonces conocida, por la que se dio a conocer en Francia, Europa y Estados Unidos.

particulares, juicio donde una comunidad particular, divide fragmentariamente al sujeto, aquí surge la categoría de los considerados normales y los anormales.

- “Hecho curioso: bajo la influencia del mundo del internamiento tal como se ha constituido en el siglo XVII, la enfermedad venérea se ha separado, en cierta medida, de su contexto médico, y se ha integrado al lado de la locura, en un espacio moral de exclusión. En realidad no es allí donde debe buscarse la verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno bastante complejo...ese fenómeno es la locura. Pero será necesario un largo momento de latencia, casi dos siglos, para que este nuevo azote que sucede a la lepra en los miedos seculares suscite, como ella, afanes de separación, de exclusión, de purificación que, sin embargo, tan evidentemente le son consustanciales”. (M. Foucault citado por Tamayo Giraldo).

9.2.1- De la subjetividad y las técnicas de poder a la estética de la existencia.

El paso de la *ratio* pastoral a la *ratio* gubernamental significó un cambio sustancial en la forma de pensar la conformación de la subjetividad en el estado moderno, donde aparecieron según Foucault las técnicas de poder aplicadas sobre los seres humanos como formas de disciplinamiento y modelación de la subjetividad, las instituciones como escenarios que permitieron la transformación del ser humano a fines particulares o generales de la sociedad, donde por ejemplo: en la edad media conventos y abadías construyeron el sujeto moral (la culpa, la penitencia y la negación de la cuerpo)¹² y posteriormente la prisión, la clínica y la escuela fundaron el sujeto moderno (la vigilancia, el castigo, el diagnóstico y la instrucción).como una división en la lógica de la modernidad categóricamente como lo normal y lo anormal ,es decir del incluido y excluido.

Consecuentemente con lo anterior, la construcción de sujeto ético fue abordada por el pensador francés en los últimos años hasta el final de su vida en 1984, especialmente en sus constantes viajes a Estados Unidos, en la Universidad Berkeley, allí exponía la necesidad de fundar un ethos filosófico más allá de la moral, buscando en el pensamiento

---

¹²Conceptos referenciados por Foucault en texto tecnologías del yo, expone el adoctrinamiento del cuerpo a través de las practicas.

grecorromano lo que denominaba como una *estética de la existencia*¹³ o el arte como la vida misma. A modo de síntesis, Foucault señala que nuestra propia vida es una obra de arte. Desde esta perspectiva, el filósofo colombiano Castro Gómez parafrasea a Foucault, diciendo “si un objeto es una obra de arte, porque nuestra propia vida no puede ser una obra de arte”, en este sentido, en términos del concepto del collage decimos: si nuestra propia vida es una obra de arte, en el mundo de la relaciones interpersonales la sociedad es una obra fragmentada. Y por consiguiente, con una nueva ética la sociedad encuentra una estética de la existencia.

9.2.2-De lo obsceno a la biopolítica: El cuerpo, el sexo y la sexualidad

"El control de la sociedad sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo". Para la sociedad capitalista es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal".

M.Foucault

"El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica". (Foucault). A partir de esta afirmación y del interrogante: *¿Por qué habíamos hecho de la sexualidad una experiencia moral?*, Foucault retoma de la antigüedad clásica para analizar la construcción de una ética a partir de una estética de la existencia, pero no para aplicar el modelo griego en la modernidad, sino para ver las transformaciones del fenómeno a través de la historia, interrogando el cuerpo, el sexo y la sexualidad, para Foucault el cuerpo es una entidad biopolítica, el sexo sería la realización plena del individuo (instintiva o consiente) y la sexualidad es un concepto moderno que institucionaliza los deseos del hombre.

En el primer volumen del libro *historia de la sexualidad* (la voluntad de saber) Foucault se refiere al biopoder para hablar acerca de las prácticas de los estados modernos así :

---

¹³las reflexiones sobre la *estética de la existencia* y el *ethos filosófico*, Foucault las dejó esbozadas en sus últimas lecciones del Collage de France y en la Universidad de Berkeley. Básicamente en trabajos sobre la hermenéutica del sujeto, la historia de la sexualidad y la antigüedad clásica.

"explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población" (Foucault -76).en esa medida, la biopolítica¹⁴ aparece como concepto generalizado en el que la política de la vida biológica y cultural de las sociedades esta materializada en la existencia del estado como moderador de ese cuerpo biológico-cultural.

- "la biopolítica declara como enemigos de la sociedad, a todas aquellas razas que no se ajusten a la norma poblacional deseada"(Foucault en Castro Gómez: 2007) "el racismo va desarrollarse, en primer lugar con la colonización, es decir con el genocidio colonizador, cuando haya que matar gente, matar poblaciones, matar civilizaciones (...) destruir no solamente al adversario político, sino a la población rival" (M. FOUCAULT Seguridad, Territorio Población 1975-76en CastroGómez: 2007).

El ejercicio del poder que se desarrolló en el siglo XVII y XVIII muestra la forma de control sobre la vida de los seres humanos a través de las regulaciones. Dejar morir a viejos o enfermos considerados como inútiles para el sistema y la producción del estado capitalista. Explotar los cuerpos más capacitados para el trabajo y el desarrollo económico e industrial; así hayan infringido la ley, no tiene ningún sentido eliminarlos físicamente, de esta manera se expresa cómo se forjó el sujeto moderno en el marco del capitalismo global.

9.3-LA OTREDAD Y EL CONFLICTO DEL YO

Nuestro pensamiento se ha construido sobre las bases de la *ratio* griega, edificando la concepción del hombre, como lo es el ser. Posteriormente en la historia se entiende como el yo principalmente en la psicología. Esta identificación del hombre con el yo ha implicado la crisis del hombre con el otro, es decir al afirmar al hombre con el yo, el otro

---

¹⁴"Foucault introdujo el término durante una de las conferencias que dictó en el curso de medicina social en octubre de 1974 cuando dictaba una conferencia en la Universidad Estatal de Rio de Janeiro. Allí plantea que el control de la sociedad no sólo se realiza a través de la ideología, sino que requiere del control del cuerpo de los individuos".

no sería otro yo mismo dentro de una relación interpersonal y se estaría excluyendo automáticamente al otro que nos rodea.

Citando el pensamiento de Emanuel Levinas, plantea que occidente creó una filosofía preocupada por el ser, por la esencia en sí, ignorando al sujeto y los sentimientos. De esta manera se afirma el yo como destructor del otro cuando no satisface los deseos del yo, porque las relaciones funcionan bajo el esquema sujeto-objeto¹⁵, herencia del sistema protocategorico del pensamiento griego. Por esta razón durante el proyecto pedagógico investigativo se involucró esta propuesta en perspectiva levinasiana, estableciendo la relación sujeto-sujeto¹⁶ o en la praxis educando –educando donde no existe dominación y las relaciones están conectadas intersubjetivamente.

Uno de los elementos que se analizó en el transcurso del proyecto fue la estructura del ego, y la ética respecto al otro, se establece que ponernos en el lugar del otro sin esperar nada a cambio, para nuestra cultura y el sistema en que vivimos esto es una farsa, porque dentro de una relación personal los sentimientos no son la prioridad en la interacción. En la cuestación pedagógica la relación de los educandos se caracteriza por la superioridad de uno con el otro.

La concepción del yo que se introdujo en el proyecto fue totalmente abierta, los niños del curso se podían relacionar con cualquiera de sus compañeros sin importar el género. También estuvo presente la libertad de relacionarse con quien más se tuviera afinidad, para establecer armonía de grupo.

Por otro lado, se rechazó el yo del esquema sujeto-objeto, negando la relación del otro que es en sí un yo pienso totalmente racional destructor de la sensibilidad del sujeto, porque lo más importante en esta relación es el sujeto que el objeto (para las relaciones humanas no importa el objeto), el yo funciona bajo la razón crítica que solo se satisface con las condiciones aparentes como las condiciones físicas del otro, Levinas lo define como la razón destructora del otro que en síntesis incomoda al otro.

---

¹⁵ Categoría del pensamiento moderno, que es utilizada por las ciencias naturales para separar al hombre de la naturaleza, y de esta misma forma separar al hombre de los demás.

¹⁶ Categoría intersubjetiva plateada por Sócrates, que tiene como lema “*conócete a ti mismo*” y de esta manera la otredad ayuda a conocernos a nosotros mismos. Finalmente sobre esta estructura se basa el estudio de las ciencias humanas y sociales.

La base del distorsionado yo lo funda René Descartes, define que el objeto del yo son las ideas y este ejerce pensamiento para afirmar que se tienen conciencia y este yo tiene por verdadero que no hay nada verdadero ni siquiera el otro y solo prevalece lo que existe y no existe. Aparece de esta forma el antropocentrismo con la modernidad, la idea del hombre como centro del universo que sigue vigente, y para agravar la situación la razón y la sensación se dividen dentro del sujeto, por lo tanto el sujeto es solo una cosa pensante, porque ser y pensar son una misma cosa, y los sentimientos solo quedaría reducidos a una forma de pensar.

El pienso y luego existo de Descartes planteo a la modernidad el problema de la realidad ¿Dónde está la realidad? o ¿Qué es lo real?¹⁷ Como la razón está fundada en la conciencia, la mente pide un principio de realidad que esta imprincipiado, entonces se define que la realidad es el mundo y las cosas del mundo. Por lo tanto la realidad son ideas y no se necesita del mundo (el otro) para ver el mundo, con estas premisas se afirma que el yo son solamente ideas, entonces surge la problemática de la conciencia del otro y planteamos que solo es posible mediante lo sensible ser consciente de la otredad. La consigna que a diario recibimos es que el otro se puede idealizar, por el contrario se establece una buena relación cuando mis sentidos perciben el otro alrededor.

La pregunta existencialista ¿Quién soy? Queda resuelta cuando se afirma que el sujeto reconoce al otro, no se podría hablar de un soy por la existencia de los demás, porque el yo solo no puede existir.

En palabra de Javier Sáenz Obregón “*el sentimiento y la intuición serían las funciones que por sí mismas, potencializarían el desarrollo humano*” como también Carl Jung lo denominaría “*función trascendente*”, construye la identidad, la cual nos permite relacionarnos. Es lo que debería de interesar a la escuela contemporánea más que la transmisión de conocimientos y el dominio intelectual. Por lo anterior concebimos que el estudiante debe encontrar su identidad para poderse encontrar a sí mismo y encontrarse con los demás, es un paradigma que la escuela debe de resolver en los salones de clase para que los estudiantes adquieran buenas relaciones.

---

¹⁷ la percepción del otro de forma real o de realidad, se defiende que solo lo real admite al otro de manera sensible y se rechaza la realidad que concibe al otro de manera racional

9.4 LA CREATIVIDAD Y EL INCONSCIENTE EN LA PRAXIS.

En búsqueda de llegar a una definición de la creatividad algunos autores la han relacionado y diferenciado con la inteligencia entre ciertos elementos, planteando además que la “*inteligencia es la capacidad para resolver problemas y la creatividad es la capacidad para plantear problemas nuevos*”¹⁸ sin embargo, aquí nos enfrentamos a postulaciones como la teoría psicoanalítica desarrollada por Freud acerca de lo consciente y lo inconsciente, la primera como los procesos llevados a cabo racionalmente y la segunda el de las emociones e impulsos que para muchos investigadores es algo incontrolable que hace parte del sujeto y que no se puede contener, Michel Foucault reconoció los desarrollos llevados a cabo a partir de esta teoría y concluyó diciendo que el psicoanálisis era el complemento fundamental para la psicología¹⁹.

Por otro lado, occidente privilegió la inteligencia lógico-matemática y de lectoescritura, sin embargo Gardner propone una concepción distinta de los fenómenos cognitivos, en el que su principal preocupación son las múltiples habilidades que el sujeto puede desarrollar, estas ideas fueron el fundamento para la creación de programas educativos con educación especial, para fortalecer y potenciar el aprendizaje de cada individuo. (Gardner.1983).

Desde su teoría de las inteligencias múltiples en el capítulo x del libro las estructuras de la mente²⁰ propone el desarrollo de las inteligencias personales en el contexto educativo y formativo del ser humano, describe las múltiples habilidades de cada individuo desde sus condiciones, intereses y capacidades que pueden potenciar y desarrollar de una manera más amplia dentro de un grupo. Su última teoría se basa en la inteligencia personal haciendo referencia a los desarrollos del psicoanálisis es decir las preocupaciones de Freud con respecto al conocimiento de sí mismo desde un conocimiento interpersonal, porque su principio fundamental fue la psique individual en el ser humano. Además, en la psicología social norteamericana William James reconoce a Freud y plantea la importancia de las relaciones del individuo con los demás o con la comunidad exterior.

---

¹⁸ Creatividad y generación de ideas Matilde Obradors 2007

¹⁹ Entrevista relación entre psicología y filosofía del 1965. Archivos Foucault

²⁰ H. Gardner estructuras de la mente: teoría de las inteligencias múltiples publicado en 1983 como resultado de las investigaciones del proyecto Zero en universidad de Harvard.

Considerando los aportes de la psicología social desarrollada por Daniel Goleman y Richard Davison en los años 40s y 50s aportaron ideas, y conceptos en el desarrollo de la inteligencia emocional y social a la educación como forma de aprendizaje, R.Davison afirma "*las emociones interfieren en el aprendizaje del niño*", por lo tanto es importante apoyarnos en los planteamientos para que en el momento de aplicarlos se potencie las relaciones y el aprendizaje en los educandos.

10. CATEGORIAS EMERGENTES EN LAS RELACIONES HUMANAS

10.1 La periferia en el aula como categoría de los excluidos

Desde la perspectiva foucaultiana se considera la locura como lo opuesto a la razón, es decir, sin-razón y razón; el loco fue excluido totalmente de la sociedad, como un intruso apoderado de fuerzas malignas que debían ser derrotadas, fue comparado con leprosos y enfermos venéreos. (Tamayo Giraldo-2008) esta visión de su primeros textos de la historia de la locura hasta sus trabajos de la década de los setenta nos permitió evidenciar las formas de clasificación que el estado–institución designa, es decir, los normales de los anormales, pueden ser o sentirse apartados de la sociedad, en tanto que, se regulan unas patrones de comportamiento de los individuos. En la práctica notamos que, los niños que siempre excluyen en los grupos de trabajo eran tres niños de los cuales se excluían desde un inicio de los talleres, durante el proceso se logró integrarlos en los grupos y también su adaptación al trabajo colectivo.

10.2 Los conflictivos como emancipación del sujeto:

Son los que permanecen en continua lucha o desacuerdo entre sus compañeros de estudio. En grupo se presencié pocas ocasiones de conflicto y eran por cosas leves, como por algún útil escolar, que tomo sin prestar de algún alumno, pero no paso a mayores. Recordemos la reflexión de Foucault citada anteriormente:

"el racismo va ser, en primer lugar con la colonización, es decir con el genocidio colonizador, cuando haya que matar gente, matar poblaciones, matar civilizaciones (...) destruir no solamente al adversario político, sino a la población rival"

Es decir, que el conflicto de la sociedad o de la humanidad, no podía llegar a tener una solución por vía pacífica, ya sea mediante un órgano regulador o amnistía, sino que por el contrario, hasta destruir su adversario político, esta lógica de occidente para solucionar los problemas se desplegó básicamente en el en la primera mitad del siglo xx con el nazismo, el sujeto vive en una continua ínfulas de superioridad, de ser el más fuerte, el más inteligente de tener siempre la razón etc. En esta categoría en escala micro se logran evidenciar ciertos comportamientos, que a partir de los talleres buscamos soslayar.

10.3 La insociable sociabilidad en la escuela:

Los que tienen facilidad para relacionarse con los compañeros y disfrutan de ello. Se presenció cerca de un cincuenta por ciento del salón que tiene facilidad de trabajar en grupo. Este grupo se diferencia de los excluidos por que muestra interés en trabajar en grupo, su relación con su vecino es afable. Evidenciamos que esta categoría se presenta en los niños y niñas que de alguna manera en su familia no hay exceso de conflicto, y los padres llevan una buena relación con sus hijos, ese ambiente hogareño y agradable, hace que ellos tengan menores prejuicios al tener contacto con otros. Con este grupo de personas en la mayoría de los casos es más fácil trabajar por el orden que rige en el aula. La insociable sociabilidad humana se hace presente en este espacio, el estudiante se inclina a convivir en sociedad y a la vez se le opone el egoísmo, de esta manera surge como negociación de los antagonismos²¹

10.4 Las pulsiones sexuales como obscenidad:

En lo que concierne al tema sexual dos presentaron estas características. De manera explícita representaban estas intenciones en los talleres o por medio de palabras ante los demás.

Michael Foucault se centró durante largo tiempo en estudiar la forma en que un ser humano se convierte en sujeto. La forma en que el ser humano aprendió a reconocerse como sujeto de sexualidad. Quizá el último pintor de realistas, Lucían Freud se convirtió para muchos en un icono en el arte contemporánea en la pintura de desnudo a masculinos, su muerte cierra un hito de una sorprendente producción pictórica referida a la imagen del sujeto y del cuerpo desde y a partir de una relación casi íntima entre el autor y el modelo. La visión del desnudo masculino en la pintura considerada como hecho marginal, ahora en comparación a los desnudos femeninos parece seguir. Las pulsiones sexuales no son tenidas en cuenta como buenas porque se ha instalado una moral negativa su propio cuerpo negando la sexualidad como parte del sujeto, por eso los niños en la escuela permanecen en continuo miedo con el tema, pero se atreven a representarlo plásticamente de tal forma que nadie los vigile.

---

²¹ Immanuel Kant en *idea de una historia universal en sentido cosmopolita*, plantea el orden racional como el mediador para los diversos tipos de pensamiento y comportamiento en una sociedad o un grupo humano.

10.5 Capacidades históricas hermenéuticas como experiencia de la conciencia:

Son los estudiantes que tienen las capacidades para interpretar los hechos históricos como guerras mundiales y el conflicto en Colombia. Solo un estudiante mostraba la técnica para darle sentido a sus dibujos, durante los talleres siempre hacia algo diferente a los demás, luego nos interpretaba su trabajo y tenía la capacidad para expresar todos los signos dentro de la imagen.

Según Freud “el niño es un investigador por naturaleza” la capacidad de interpretar se da por la necesidad de crear pensamiento y expresar su saber por sus propios medios en este caso con el arte. Para el educando algunas clases donde se lo ha observado, entran en un estado de intimidación tal como lo define Estanislao Zuleta “Permanece atento y callado frente a algo que no le interesa ni motiva”, por el contrario en clase de artística es algo que se desea como la hora de descanso lo contrario a las demás clases.

Frente a la voluntad de saber Platón define la ignorancia no como un estado de carencia sino un estado de llenura²², como un exceso de opiniones que se tiene absoluta confianza²³. El saber que se utiliza para la interpretación es diferente porque no es llenura es como una buena digestión del saber que puede ser productivo para la exégesis y la interpretación.

10.6 Los disciplinados como incorporados en el centro-comportamiento²⁴:

Son los estudiantes que están de acuerdo a las normas que rigen la actividad escolar. El setenta y cinco por ciento 75% del curso se somete a las reglas del disciplinamiento, guardando un constante y aparente orden por medio de los métodos que utilizan los maestros, se han acostumbrado y permanecen en sus respectivos puestos.

---

²² *La republica* de Platón, *capítulo séptimo*: el saber es una forma de descongestionar al sujeto y de encontrar la libertad.

²³ Es el saber que trasmite el docente (como un saber frío y sin objetivo) que se asemeja como el estado de llenura, porque el educando no ha hecho uso de su propio pensamiento para el saber.

²⁴ Basados en el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos Y Aníbal Quijano tomamos las categorías centro-periferia de occidente, para definir los comportamientos que la psicología ha planteado para categorizar al sujeto. Adoptamos estas posturas para analizar el problema específico en la escuela, no como una mirada que señala y juzga, sino valorándolos en su totalidad de tal forma que impere la solidaridad y la comprensión, y no el rechazo.

Parafraseando el prólogo de *la hermenéutica del sujeto*²⁵, la microfísica del poder permitía determinar cómo el poder disciplinario atraviesa los cuerpos y grava la norma en las conciencias, es así como a partir del siglo XVI y XVII, en el ejército, en las escuelas, los hospitales, los talleres y otros espacios, se desplegaron una serie de técnicas de vigilancia y de control (Foucault :26, 1987), desde la aspecto educativa se evidencia que la nota ejerce un poder como dispositivo que hace que los niños se motiven para trabajar.

Se debe que en la educación que se ha transmitido, hay una gran incomunicación adquiriendo los estudiantes respeto por su profesor no por su maestría para enseñar, por lo contrario porque existe una gran incomunicación entre maestro-alumno²⁶. Referenciado la causa de este comportamiento es la siguiente: “*el otro se ve obligado a reconocer una autoridad, un saber y el educando ya no puede interrogarse a sí mismo, y el maestro ya no puede enseñar desde su experiencia de la vida, sino simplemente debe suponer que el otro sabe y por parte del alumno da una respuesta que tiene que estar de acuerdo con el que sabe y con su saber, si quiere sacar una nota o pasar la materia*” Estanislao Zuleta (1998). En este caso se da porque no hay una relación del saber, sino una relación de ganar o perder en la que el maestro no pierde nunca y este intimida y dogmatiza a la vez causando disciplina en los educandos.

---

²⁵ *la hermenéutica del sujeto*, texto del periodo ético donde va a los griegos para buscar una nueva ética en la modernidad es decir el *ethos filosófico*.

²⁶ Estanislao Zuleta en el texto *educación y democracia* hace un llamado a una educación de sí para sí, en el que el docente debe poseer el arte de conducir al saber.

11- TALLERES

11.1 IMAGINEMOS LA OTREDAD

A través del reconocimiento sistemático sujeto-sujeto, se pretendía explorar con el arte: el dibujo asimétrico, abstracto y no figurativo. Pero lo más importante durante esta práctica fue la realización, del siguiente modo: se vendaron los ojos en sus respectivos puestos, luego caminaron percibiendo todo lo que había a su alrededor, como objetos y sus mismos compañeros. De esta manera se plasmó con los ojos vendados todo lo que habían percibido anteriormente en una superficie, haciendo uso de su imaginación para recordar, por lo tanto, este ejercicio buscó favorecer la subjetividad, el desarrollo de la conciencia del otro, en el cómo es, que forma tiene, que tamaño, contextura y diversas cualidades que se pueden percibir. Uno de los objetivos centrales es relacionarse con sus compañeros del salón sin saber a quién de ellos gráfica.

La motivación surgió a partir de la libre expresión con los colores durante las dos horas de trabajo. En lo metodológico se explicó el proceso, ellos dedujeron el tema y se desarrolló en sentido autónomo, por la fácil comprensión de lo tratado se repitieron más veces, debido a la necesidad de explorar las cosas sin necesidad del sentido visual. Los materiales empleados durante este taller fueron vinilos papel bon, pinceles y colbon.

El doble - Foto de Cristian 23 noviembre- 2015

11.2 ESPIRITUALIDAD DEL COLOR

Se desarrolló el collage con los colores primarios para poder experimentar el color y sus diversas tonalidades, a fin de que se desarrollara su capacidad de visión y apreciación hacia lo visual. Se explicó inicialmente el uso de los colores, para poder encontrar lo que transmite las sensaciones del color, infundimos conocimientos básicos de los colores primarios, para que se explore la multiplicidad de estos. En un segundo momento, se vio la posibilidad de seguir explorando el color, la cual nos llevó poner en práctica la escala acromática del blanco al negro para hacer un contraste de colores disipados. Permitted realizar la difuminación y las posibilidades del color en sus diferentes variedades para afianzarlos en su formación colectiva.

La motivación encarno la espiritualidad llevándolos a un estado de imaginación-color en un estado de no tiempo Kandinsky (1910), el lapso de tiempo fue corto para este taller por lo tanto, se continuo el trabajo desde la casa de cada estudiante. Las herramientas fueron: vinilos, colores primarios, paletas pinceles, cartulinas y periódico.

11.3 MI CUERPO ES UN COLLAGE Y SE FRAGMENTA

La familiarización con el dibujo consiste en crear espacios de sensibilización hacia el desarrollo de las artes plásticas, en que el estudiante comenzó a crear sus propias herramientas apropiándose del desarrollo del arte. Se desarrolló las herramientas con materiales reciclables. Para la creación de las herramientas se pidió con anterioridad materiales, en lo posible reciclajes y fáciles de conseguir, con el fin de construirlas en clases. Se pretendía proporcionar un medio para separar las diferentes figuras dentro de una superficie de un color de fondo.

Sobre una cartulina negra o un cartón de caja pintado, se traza la figura humana, dividiendo o fraccionándolo, para luego recortarla hoja de papel de un solo tono, que se utilizó para armar un rompecabezas con todas las piezas recortadas, pero dejando espacio entre cada una de ellas, para que la figura se destacara del fondo.

Como motivación se tomó el cuerpo para crear expectativa y reconocimiento de sí y para sí a partir de los demás, en un espacio de dos horas.

11.4 FRAGMENTACION DE LA FIGURA HUMANA CON EL COLLAGE

Recuperando la imagen de mi cuerpo no como una creación unificada, sino más bien compuesta por diversas partes que se pueden representar de diversas maneras se realizó el taller en grupos de cuatro a cinco estudiantes, para crear interacción dialógica y pragmática en los niños. Mediante la ayuda de otro compañero se trazó la silueta del cuerpo, como forma de reconocimiento propio y a la vez se construyó la imagen completa de su cuerpo, dentro de esta, se rellenó de formas a gusto, con pedazos de revistas hasta la cubrirla en su totalidad.

Se tomó la imagen del cuerpo como fragmento con el fin de afianzar en el reconociendo de la sexualidad empleando la figura humana para fragmentarla en un espacio-tiempo abierto de dos horas, con materiales reciclables como el periódico, cartulina, revistas y tijeras.

Lo prohibido en la escuela- Foto Javier 23 noviembre- 2015

11.5 DE LA NARRACION DE LA HISTORIA AL COLLAGE

Según Freud en los sueños desarrollamos la voluntad de nuestros impulsos. A partir de esta idea cada estudiante recordó algún sueño que le hubiera gustado para llevarlo a la

representación por medio de un dibujo con carboncillos en una superficie pegada de modo libre. Utilizando vinilos de diversos colores con la técnica de dripping en aguada, el niño se orientó por el sonido de un instrumento que le causó sensibilidad en el desarrollo de la obra, a fin de tener efectos representativos.

Este taller pretendía llevar a interpretar de forma artística el sueño y conocerse así mismo por medio de la práctica con colores y sonidos. Con la propuesta musical se abrió al impulso creador y grupal, cumpliendo las funciones de la expresión individual y a la vez colectiva dentro de la praxis, llevando a la imaginación y la conexión entre lo racional y lo irracional, en síntesis percibir y crear.

La balsa de los locos fue la principal motivación para que se integren todo en la realización de collage, creando unión y un propósito colectivo de las artes plásticas. Este taller se realizó en un promedio de tres horas por la complejidad del manejo de grupo. Con materiales como el vinilo, pinceles, cartulinas, instrumentos musicales de percusión se desarrolló la actividad.

Mi otredad-Foto Javier 23 noviembre- 2015

11.6 NATURALEZA MUERTA COMO NATURALEZA VIVA

La idea de este taller era explorar y valerse de lo que la naturaleza nos brinda, utilizando diversos objetos, hojas, palos, arena que se pudiera encontrar en el medio. Se aspiraba a construir un concepto que generara una reflexión de tipo crítico ante el problema del

ambiente, el compromiso con ella y la relación con ella misma, ya que la sociedad capitalista la ha violentado y explotado. La naturaleza es la madre de la vida y la estamos deteriorando, es por ello que nos pareció fundamental generar en el sujeto conciencia, que lo llevara a pensar y proponer alternativas para poder abordar este tema que nos afecta a todos.

En un espacio diferente al salón de clase se desarrollo la actividad, proponiendo trabajar con la naturaleza cualquier tema, construyendo tridimensionalmente un collage. los niños interactuaron con su entorno y crearon obras de arte de manera colectiva, de tal forma que el niño logro representar la idea consensuada por el grupo.

La principal motivación fue el trabajo al aire libre, los materiales que se emplearon como la naturaleza misma para hacer algo inmaterial a partir de lo material y de esta manera se desarrolló en dos horas un trabajo colectivo y ambientalista a partir de la misma. Los materiales fueron la misma naturaleza muerta como hojas, troncos, ramas, parcas que se encontraban en la institución.

11.7 COLLAGE EN LA ESCALA CROMATICA

Este taller estaba pensado para que el estudiante comenzara a sensibilizarse frente a las posibilidades del color y lo que produce, así como el músico afina el oído, el que practica las artes plásticas y visuales debe aprender a observar (no como forma de amaestrar, por lo contrario sensibilizar desde y para el sujeto). Como motivación se pretendió que el estudiante escogiera una obra de algunos artistas que expondríamos en la clase, para que el niño a partir de revistas tomara la obra en un octavo de cartulina y comenzara a buscar los colores más cercanos al utilizarlo en la obra. Con colores vivos, cartulinas y pinceles seleccionados por ellos, se realizó las escalas cromáticas, monocromáticas y acromáticas de tal forma que el color los afecto.

Kandinsky en *lo espiritual en el arte* señala que el color es una de las bases de la percepción psicológica del ser humano como valor semiótico, es decir que los colores tiene la capacidad de afectarnos psíquicamente, alterar nuestros estados de ánimo y emocionales. También en la medicina es usada como cromoterapia. El color tanto por su valor

psicológico descrito anteriormente, como su valor semiótico permite general una reflexión de tipo cultural donde cada color adquiere una connotación de acuerdo a su cosmovisión.

Collage fotográfico- Foto Javier 23 noviembre- 2015

11.8 UN ENCUENTRO CON PICASSO

Es uno de los encuentros inesperados que tenían los niños por la estructura de la clase, se empezó a utilizar la narrativa para dar una imagen de lo que fue el pintor Pablo Picasso, de esta manera idealizaron la función y el estilo de un pintor dentro en la sociedad. El objetivo era inducir a pensar una figura sobresaliente del estilo collage, para tener referente teórico sobre esta técnica. Anterior a la clase se les pidió que hicieran una pequeña investigación sobre el autor, indagando su vida, algunas de sus principales obras y la que más les gusto. Se hizo con la intención de motivarlos durante la sección sobre el autor que se trataría en clase.

Herbert Read en historia de la escultura moderna muestra la importancia del pintor español en el arte moderno hacia principios del siglo XX, tomamos tres ideas centrales en su creación plástica: una tomada del pre-cubismo de Cezanne, otra de las culturas africanas y la última es el resultado de lo que estaba dejando la industrialización y el capitalismo. Picasso utilizó estos objetos desechados por la sociedad y la industria para volverlos en iconos simbólicos. Como principal motivación los estudiantes comenzaron a relacionarse con una conceptualización básica del aporte de este pintor a las artes. Como herramienta en la clase algunos leyeron su tarea a la par del cuento narrativo propuesto para abordar el tema a manera de relato donde los niños fueran teniendo participación dentro del relato en un lapso de tiempo de dos horas.

11.9 EL FINAL DE LA GUERRA MUNDIAL

Disponiendo de la imagen que produce esta oración “el final de la guerra mundial” todos exploran el instinto de la violencia y la guerra, según Federico Schiller los tres instintos del ser humano son: el sensible que intenta apoderarse de lo material, el ideal el conocer la forma pura y el estético la contemplación, para producir a través de esta imagen la belleza de esta obra. Se involucró con este taller un concepto de libertad a través de los impulsos y motivaciones que desean representar en esta actividad, para crear una secuencia lógica sobre la historia de este tema.

La motivación de este taller surgió a partir de las interpretaciones de un estudiante que realizaba dibujos, y a forma de historia los narraba ante sus compañeros y profesores. La temática durante esta actividad fue la guerra y haciendo uso de su propia imaginación representaban hechos violentos de diversas formas, y posteriormente fueron interpretados.

11.10 BIENAL: EL COLLAGE Y EL MUNDO FRAGMENTADO

En el último taller, se dio énfasis a los trabajos realizados en clase, exponiendo gran parte de ellos en los pasillos de la escuela y con la intención de que fueran apreciados por los estudiantes de la institución. El objetivo radicó en que sintieran que sus trabajos son apreciados por los demás, valorarlos por las cualidades visuales y que se integraran gran parte de la institución en la galería de arte que se instaló.

El desarrollo de la feria de collages tuvo apertura coincidiendo con el último día de clase, el ambiente era de alegría y por esta razón se aprovechó para que se hiciera el ejercicio de apreciación colectiva. Eran diversas las opiniones acerca de sus trabajos, pero lo que más resalto en esta actividad fue la afabilidad de ellos para pegar sus imágenes cuando se estaba instalando en las paredes, sin importar de quien fuera el trabajo lo sostenían y lo pegaban con el fin de dar inicio a la feria.

Valeriano Bozal en la historia de las ideas estéticas señala la importancia que tuvieron la inauguración de museo y de galerías en Europa, este evento evidencia un paso fundamental en la historia del arte occidental, porque es el momento en el que el arte deja

de ser una apreciación para la monarquía y las abadías, y se muestra al público, es decir, la relación del arte con el pueblo, en nuestro caso el arte con el contexto escolar. La muestra hecha en el colegio permitió evidenciar el resultado de un proceso en el cual todos han participado colectivamente, donde cada imagen les permitió recordar momentos compartidos y vivencias de un experiencia artística, donde lo más importante fue el proceso y su resultado, en el cual se recordaron momentos de alegría y de goce en un trabajo mancomunado.

La alteridad de la educación artística-Foto Javier 23 noviembre- 2015

12 CATEGORIAS EMERGENTES

IDENTIDAD	ESTUDIANTE	DESCRIPCION
EXCLUIDOS	Leslie Ángela Nicolás	Se evidencio en el segundo taller pseudoconflictos porque fueron uno de los primeros intentos por relacionarse con el compañero de al lado, con más intensidad ,por lo tanto se presenciaron niños que en la mayoría de los talleres siempre quedaban sin grupo de trabajo.
CONFLICTIVOS	Alexander Nicoles	Durante el tercer taller se tuvo la experiencia del arte en grupo y precisamente se identificaron los niños que provocaban mayor número de conflictos específicamente en este taller.
SOCIALES Y ANTSOCIALES	Darwin Robinson Fabián Sofía	Se reflejó estos dos tipos de identidad muy seguidamente, en el caso de los antisociales no deseaban por voluntad propia trabajar en grupo, optaban por crear sus propios talleres especialmente en el quinto taller y los sociales se caracterizaban por la facilidad de relacionarse con cualquier compañero, además se les facilitaba la interacción con cualquiera de su

		entorno.
HERMENEUTA	Darwin	Es uno de los alumnos más especiales en sentido de sus capacidades para interpretar cualquier imagen, involucra historias y hechos cotidianos para describir y además muestra gran pasión por esta área. Uno de los talleres que dedicamos a este alumno fue llamado el final de la guerra mundial, se hizo con la intención de mostrar sus actitudes y también para que pudiera relacionarse con los compañeros, ya que este estudiante no tenía habilidad para involucrarse en un grupo de trabajo.
OBSCENOS	Jeanpier Juan David	Es el tema de la sexualidad que identifica principalmente a dos estudiantes del curso por su manera particular de añadir figuras genitales masculinas a los dibujos del cuerpo humano esencialmente en el taller llamado fragmentación de la figura humana. Durante los talleres buscaban un lugar donde podían expresar su estilo alejándose de los demás, por miedo a ser juzgados pero

---

		comprendimos y se dio libre expresión para su realización.
DISCIPLINADOS	Isabel Valentina	Son la gran mayoría pero especialmente dos niñas eran las que cumplían exactamente las reglas del salón, por eso siempre permanecían en su puesto y no se evidenciaba relación continua con compañeros. Se convirtió en un mal hábito porque no había una buena comunicación con el otro.

---

13 EVALUACIÓN: PEDAGOGÍA DE LA ALTERIDAD EN LOS TALLERES

TALLER	ALTERIDAD
Imaginemos la otredad	<p>El taller se realizó con la estrategia de lo individual a lo colectivo, con el fin de fortalecer la imagen del otro. La individualidad apporto al desarrollo de la imaginación. Al cubrir el sentido de la vista durante la realización del taller, se evidenció la necesidad de reconocer al otro por parte de la conciencia.</p> <p>La imaginación se nutre mediante la percepción, de esta forma el fenómeno de la alteridad se hizo presente, por saber quién era el otro. Se presentaron comportamientos como: empujones, abrazos, golpes, gritos y rizas, logrando una relación espontanea.</p>
Espiritualidad del color	<p>Se compartieron herramientas de trabajo, ideas, conversaciones, también los conflictos con el compañero de pupitre y la falta de compañero de trabajo fueron las situaciones más sobresalientes durante la jornada. Acontecieron hechos de apatía frente al color negro específicamente por lo que representa en nuestra cultura como símbolo de muerte, tristeza y demás. Así que algunos optaron por cambiar de color, realizando el taller de acuerdo a las preferencias de los estudiantes.</p>
MI CUERPO ES UN COLLAGE Y SE FRAGMENTA	<p>El objetivo fue motivar a los estudiantes mediante la creación de las herramientas como forma de ser recursivos, generar economía y contribuir al medio ambiente. Donde el alumno fue descubriendo las posibilidades de la fragmentación de la imagen separados por una línea de un color, con el propósito de contribuir a un concepto de límite asociándolo con imágenes de la vida diaria como una panorámica.</p>

FRAGMENTACION DE LA FIGURA HUMANA CON EL COLLAGE	Este espacio permitió al educando explorar el dibujo sobre un tema particular, exploración del punto y la línea como elementos fundamentales del dibujo. El taller se pretendió plantear el volumen mostrando la extensión del cuerpo en tres dimensiones, ubicar la perspectiva que permitiera situar los objetos en el espacio. El Punto, línea, volumen y perspectiva, como las bases fundamentales del dibujo que confieren comprender la forma, ubicado los objetos en el espacio. Con base en eso el niño fue capaz de asimilar algunas de las técnicas y romper con ellas mismas para plantear su propuesta.
DE LA NARRACIÓN DE LA HISTORIA AL COLLAGE	Los pintores surrealistas expresaron el valor del subconsciente del hombre a mayor termino, como antes jamás se había experimentado, este movimiento pictórico se habían valido de los postulados del psicoanálisis y la importancia de los sueños, para representarlos plásticamente. Representar los sueños permite liberar las represiones del individuo, de lo inalcanzable ,de la inconmensurabilidad y el caos como complementos de nuestros actos racionales y cotidianos en donde los niños comparten colectivamente para la realización del trabajo.
NATURALEZA MUERTA COMO NATURALEZA VIVA	Este taller fue uno de los más significativos porque permitió a los niños y niñas en una práctica artística desplegar una reflexión de tipo ambiental y ecológica .Arturo Escobar dice que “ <i>sanar la tierra debe ser el valor fundamental para la vida, para sentirnos en armonía y equilibrio</i> ”. Se Pudo evidenciar que los niños se apropiaron de su significado, además a ser recursivos para la creación plástica, los niños en la práctica hicieron un trabajo colectivo, donde cada uno aportó a su manera, para el desarrollo del taller.

COLLAGE EN LA ESCALA CROMATICA	Uno de los aspectos de las relaciones que mejoro, es la fácil comunicación de sus gustos, ideas, preferencias por los colores. Se resalta el collage como forma de unir a los estudiantes por la provocación y conexión natural, donde cada uno demuestra su identidad y su carácter, que hace un conjunto de fuerzas que buscan ligarse.
UN ENCUENTRO CON PICASO	Anteriormente a la realización del taller se pidió una consulta sobre lo que más le gustaba de Pablo Picasso, y prosiguieron los estudiantes a opinar sobre el artista creando un mundo de aportes reflexivos y exaltación de cualidades. De esta manera compartían las obras que más les gusto, pero el centro del taller fue el dialogo abierto realizado con todo el grupo.
EL FINAL DE LA GUERRA MUNDIAL	Durante este taller la alteridad estuvo presente en el dialogo, también en la expresión corporal de otro (el compañero de al lado o el estudiante que rodea a los demás) sobre los conflictos bélicos que ellos recreaban con su imaginación. El taller causo la expresión por la violencia representada, el deseo de ganar cuando pintaban armas y dibujos imponentes, que querían acabar con el otro dentro de su imaginación, pero solo era una muestra de que el ser humano posee un instinto violento, activado inconscientemente. Posteriormente la interpretación se hizo presente por medio de sus dibujos.
BIENAL EL COLLAGE Y EL MUNDO FRAGMENTEADO	En la manifestación artística se dio lugar a la apreciación del otro, de manera que se visualizara los trabajos de los compañeros realizados durante la práctica pedagógica. Estuvo presente gran parte de la sede del colegio, lo que más se presencio fue el asombro por lo que habían realizado, como forma de demostrar la identidad de cada uno. Por lo tanto se fusionaron en una exposición artística como símbolo de unión y celebración por parte de todo el grupo, sintiéndose alagados y felicitados por la labor desarrollada en colectivo.

---

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Emprendimos una indagación teórica donde fueron apareciendo conceptos como subjetividad, relaciones de poder, la sexualidad, y la locura, y diversas categorías encontradas en este espacio. En resumen *los disciplinados* por la institución (clínica, sistema penal, escuela...) que divide al sujeto en normales y anormales, reflexiones tratadas fuertemente por Foucault, que nos permitió seguir avanzando hacia el concepto levinaciano de *otredad e identidad*, así como el concepto de *El mundo fragmentado* tratado por Castoriadis, es decir, el mundo, que a pesar de las adversidades, *no se cae a pedazos*. Son autores contemporáneos que nos permitieron indagar el problema de las relaciones humanas en la escuela, haciendo un rastreo en la cultura occidental desde la antigüedad clásica, pasando el pastorado cristiano de la edad media y el de *ratio* del estado moderno... Finalmente Desde la perspectiva colombiana Sáenz Obregón, Estanislao Zuleta Y Santiago Castro Gómez permitieron llegar a un punto de equilibrio para desarrollar este proyecto, aportándonos miradas subjetivas y estructuralistas del sujeto en la escuela.

Los estudios realizador por Sáenz Obregón y su aporte a la pedagogía colombiana, según, el cual, propone una educación fundada en el sentimiento y la intuición, para así poder desplegar la imaginación en el sujeto y consecutivamente el conocimiento, el arte es la experiencia vivida, lo que sucede en el momento y se experimenta.

La educación no depende de una formación fundada en la razón y en el intelecto positivista, el reto para Colombia y Latinoamérica es poder apropiar la cultura y pensar a partir de ella, valorando sus prácticas y fortaleciendo sus saberes. Se debe a que la cultura Occidental privilegio “*el Pensamiento y percepción en vez de sentimiento e intuición*” (Sáenz Obregón). Además desde el psicoanálisis, uno de los mayores aportes que nos ofrecer Jung es haber explorado el inconsciente colectivo, si bien para Freud la sexualidad constituye la premisa a partir de la cual se constituye el ser humano, para Jung a partir de sus conocimiento de las culturas orientales, americanas y africanas lo llevaron a develar los arquetipos de las estructuras del inconsciente colectivo, aquellas prácticas y experiencias compartidas (la vida , la muerte, la naturaleza, del saber) que en cada cultura se dan pero se desarrollan de manera diferente.

Paralelamente a ello, indagamos el concepto de collage e hicimos un análisis desde el punto de vista histórico-emancipador, conceptual y hermenéutico, de cómo ha ido cambiando las formas de representación a través de la historia y sus implicaciones en el arte contemporáneo, teniendo repercusiones y críticas muy fuertes respecto a las artes plásticas y visuales que terminaron involucrando a todas las artes, más concretamente en las vanguardias del siglo XX, en este sentido analizamos el surgimiento de collage en occidente como contradicción al arte clásico.

Definir el arte es una tarea casi imposible, por eso creemos en la importancia de tener unas nociones básicas de estos conceptos, para luego centrarnos en los procesos de enseñanza de la educación artística, indagamos algunas ideas generales del arte desde el punto de vista estético y semiótico para comprender posturas, la primera como las reflexiones filosóficas y críticas desde lo sensible, y la segunda como las formas simbólicas de representación de cada cultura y época, a partir de su contexto social, político e ideológico que influyen en la escuela. Consideramos las principales concepciones del arte en la antigüedad, señalando las principales diferencias, analizamos también el concepto de lo bello y lo sublime desde Edmund Burke y el goce estético en Kant desde su crítica de la razón práctica y finalmente concluimos con el análisis de *la obra abierta, tratado de semiótica* de Humberto Eco, donde reflexiona acerca del arte en la actualidad como una construcción y no como logro.

Por otro lado llegamos a la conclusión de que no podemos universalizar al individuo totalmente en la escuela, en el caso de que la psicología pretenda que el individuo funcione igual en cualquier parte del mundo, y que tenga el mismo comportamiento. Por ello planteamos el concepto de geo-comportamiento para relativizar el sujeto, es decir el educando con esta concepción es el centro diverso de la acción humana que busca una armonía, nosotros como docentes debemos de transformar, para armonizar y ayudar a resolver los conflictos del aula.

Para nosotros es evidente como estudiantes-investigadores de la educación artística que las prácticas del collage si funcionaron en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, porque se reflejó en los niños cambios de conducta, estados emocionales y el interés por las artes; en cada práctica se logró despertar la sensibilidad, de esta manera la

novedad provocaba alegría e interés por la clase. A la vez fue una experiencia que nos ayudó a mejorar como docentes en aspectos de integración y acercamiento hacia la realidad educativa, de esta manera concluimos nuestro proceso académico entregando este documento, que sirve de base y de fundamento en temas como educación artística, educación estética, estéticas de-coloniales, estéticas otras, epistéticas, relaciones humanas, relaciones de poder, estructuralismo en la escuela, pedagogía de la subjetividad, pedagogía del amar, la otredad como categoría de las relaciones interpersonales, didáctica de las artes visuales, historia del arte, semiótica, apreciación y crítica del arte, filosofía del arte y filosofía de la educación. Para que las futuras generaciones propongan otra forma de educación artística y enamoren al educando con el arte.

15 BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, Imanol. (2005). *Teorías y prácticas de la educación artística*. Ed. Octaedro Madrid.

Aguirre, Imanol (2007). *Imaginando nuevas presencias para las artes modelos pedagógicas en educación artística*. Conferencia. Bogotá.

Aragón, Louis. (2001)- Los Collages, editorial síntesis de Madrid

Castoriadis, C. (2008). *El mundo fragmentado*. edit. terramar ediciones. La plata-Argentina.

Castro Gómez Santiago, (2007). *Michel Foucault y la colonialidad del poder*. Tabula Rasa no.6 Bogotá.

Deleuze, Gille. (1972). *Proust y los signos*. edit. Anagrama. Barcelona:

Deleuze, Gille. (2004) *Mil mesetas*. Edit. Pre-Textos. España:

Deleuze, Gille y Guattari, Félix. (1993). *Que es la filosofía*. Anagrama.

Echeverry, Jaramillo y Aguirre, Juan Carlos. (2006). *El otro en Levinas. Una salida a la encrucijada sujeto-objeto y su pertinencia en las ciencias sociales*. edit. Universidad del Cauca.

Echeverry, Jaramillo y Aguirre, Juan Carlos. (2012). *Cuadernos de epistemología* edit. Universidad del Cauca.

Eco, Humberto. (1985). *obra abierta*. ED. Barcelona: Ariel, S.A,

Eco, Humberto. (1994). *El nombre de la rosa*. Barcelona: RBA Editores.

Elger, Dietmar. (2004). *Dadaísmo* Ed. Taschen,

Fajardo, Carlos. (2005). *Estética y sensibilidad postmoderna, estudios de sus nuevos contextos*. ED. Universidad Iberoamericana. Medellín.

Foucault, Michel. (2010). *historia de la sexualidad, la inquietud de sí*. México: siglo veintiuno editores.

Foucault, Michel. (1985). *El nacimiento de la clínica*. México: Siglo veintiuno editores,

Foucault, Michel. (1987). *La hermenéutica del sujeto*, edit. La Pipeta. Madrid.

Foucault, Michael. (2001). *Los anormales*. México: Fondo de Cultura Económica,

Foucault, Michel, (1968). *las palabras y las cosas-una arqueología de las ciencias humanas*. edit. Siglo XXI Argentina.

Freud, Sigmund. (1997). cap. *El malestar en la cultura*. Siglo veintiuno editores México.

Gardner, Howard. (2001). *La Estructuras de la mente*, Fondo de cultura de México.

Goleman, Daniel. (1996). *La inteligencia emocional*. Buenos Aires Javier Vergara, editorial paidós.

Goleman Daniel -*La inteligencia social*

Jacanamijoy, Benjamín. (2014) *El arte de contar y pintar la propia historia*.
ARTICULO. MUNDO AMAZÓNICO 5, 2014 | 211-219 | © Benjamín Jacanamijoy | ISSN 2145-5082 |

Kandinsky, Vasily (1996). *Punto y línea sobre plano*. Barcelona: Paidós.

Kandinsky, V. (1972). *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Barral Editores,

Kant, Immanuel. (1979). *Idea de una historia universal en sentido cosmopolita*. Fondo de cultura económica. Bogotá.

Kant, Immanuel. (2003). *Tratado de pedagogía*. EDICIONES akal, s.a.

Kant, Immanuel. (2003). *Prolegómenos a toda metafísica que pretenda ser ciencia*. Paidós .Madrid.

Lineamientos Curriculares. (2010). Documento No. 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media

Read, Herber. (1998). *La escultura moderna*. Edit. Destino, Barcelona.

Ruiz, Carlos Enrique. (2000). artículo *Educación por el arte*, de H. Read.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/9373/1/01200216.2000.pdf>

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –NORMAL SUPERIOR POPAYÁN

Obredors, Matilde. (2007). *creatividad y generación de ideas* cap. II. Barcelona: Universitat autònoma de Barcelona,

Sáenz Obregón, Javier. (1997). *Hacia una pedagogía de la subjetivación*. Artículo UNAL Medellín.

Samaniego, José. (2009)-Ver y comprender el arte del siglo XX Ed. síntesis educación MADRID.

Tamayo Giraldo, Gonzalo. (2008) *La idea de locura: una perspectiva histórica del “desarreglo”*. Artículo. http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/sociales/perspectivas_psicologia/html/revistas_contenido/revista11/Laideadelocura.pdf

.Valencia Cardona, Mario. (2015). *Ojo de jibaro: experiencias estéticas visuales en el eje cafetero colombiano*. Edit. Universidad del Cauca.

.Valencia Cardona, Mario. (2013). Sensibilidad intercultural. Codificaciones – decodificaciones. Edit. Universidad del Cauca.

Velásquez Forero, Augusto. (2008). *Marx y la idea de progreso en el Manifiesto Comunista*. Artículo. http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_2numero_actual/Articulo2.pdf

Zuleta, Estanislao. (2001). *Arte y Filosofía* Medellín: Hombre Nuevo Editores, (e.1)

Zuleta, Estanislao. (1998). *Educación y democracia*. Bogotá: Fundación Estanislao Zuleta.

Zuleta, Estanislao. ( ) *Ensayos selectos* (elogio de la dificultad, la insociable sociabilidad según Kant).

15.1 BIBLIOGRAFIA EN LA WEB

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_37/CONCEPCION_LOPEZ_2.pdf. HYPERLINK
"mailto:pdf.csifrevistad@gmail.com"csifrevistad@gmail.com

<http://vicarmen-lacoctelera-net.lacoctelera.net/post/2010/11/28/caracterizacion-social-la-comuna-seis>

Página oficial NORMAL SUPERIOR POPAYAN –

<http://www.normalpopayan.edu.co/inicio/index.php>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Collage>

<http://www.slideshare.net/ereaseoane/el-collage-15330413>

<http://dannu63.blogspot.com/p/tipos-de-collage.html>

Aspectos geográficos <http://vicarmen-lacoctelera-net.lacoctelera.net/post/2010/11/28/caracterizacion-social-la-comuna-seis>

FILMOGRAFIA

David Hockney - El conocimiento secreto

https://www.youtube.com/watch?v=oqDwBXG_EdU

Las Reglas Ocultas Del Arte (Capítulo de REDES 237)

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

Inteligencia Emocional - Daniel Goleman

<https://www.youtube.com/watch?v=3FStGPjjw7I>

Redes 130: Aprender a gestionar las emociones - emociones

<https://www.youtube.com/watch?v=q-KkdMrAz-8>

¿Para Que Sirven Las Emociones? (Capítulo REDES 373)

<https://www.youtube.com/watch?v=6RjEkdep5v0>

Estéticas De coloniales Walter Mignolo 3.f4v

<https://www.youtube.com/watch?v=mqtqtRj5vDA>

Grandes Épocas Arte 10 Siglo XX

<https://www.youtube.com/watch?v=nyTj3xGIvo>

Pollock. El artista y el mito. El action-painting.

<https://www.youtube.com/watch?v=J1Z2bXWBiYc>