

EL ARTE COMO CATARSIS EN LOS JOVENES DESPLAZADOS DEL
BACHILLERATO PACICULTOR

JENNY DAYANA ORDOÑEZ ENRIQUEZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2010

EL ARTE COMO CATARSIS EN LOS JOVENES DESPLAZADOS DEL
BACHILLERATO PACICULTOR

Presentado por:
JENNY DAYANA ORDOÑEZ ENRIQUEZ

Como requisito para optar el titulo de:
Especialista en pedagogía de la creatividad

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2010

“Las ideas y conclusiones aportadas en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de sus autores”.

Artículo 1º del Acuerdo No 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACION

HERNAN CABRERA
ASESOR

GIRALDO GOMEZ
JURADO 1

ORLANDO MORILLO
JURADO 2

San Juan de Pasto, octubre de 2010

DEDICATORIA

A mis padres que dieron el don de la vida y me enseñaron a ser sensible, y a interesarme por los problemas de los demás.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por su cariño y apoyo incondicional.

A los profesores de la especialización en Pedagogía de la creatividad que enriquecieron mi proyecto con sus conocimientos y me ayudaron a entender el gran compromiso que tiene un docente.

A los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor por compartir conmigo sus experiencias que fueron la fuente de inspiración de este proyecto, y por su colaboración en los ejercicios artísticos planteados.

A mis amigos y familiares por su colaboración para construir este proyecto.

RESUMEN

El desplazamiento forzado es uno de los problemas mas relevantes e injustos que afectan a Colombia, pues las victimas generalmente campesinos, deben perder sus pertenencias, renunciar a muchos de sus sueños y adaptarse a vivir en las ciudades en condiciones muy difíciles, de extrema pobreza o de miseria. Se cree que estas vivencias dejan en estas personas secuelas sicológicas, asociadas a la rebeldía, a la baja autoestima, al resentimiento, a la desmotivación, entre otras que afectan su desarrollo emocional. Es lógico pensar que a las victimas del desplazamiento les resulte muy complicado expresar con palabras sus sentimientos y traumas, por lo cual ellos reprimen sus emociones y de esta manera se encierran en si mismos. Por esta razón el presente proyecto busca ofrecer a los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor una posibilidad de expresión y liberación a través del arte, se pretende que ellos puedan desahogarse y de esa manera alivianar la carga que los oprime, pues por medio del arte es posible exteriorizar lo que se encuentra en el interior de cada uno, sin trabas y sin limites, consiguiendo así un efecto catártico o de purificación interna, una experiencia que se espera trascienda en la vida de los estos jóvenes y les ayude a reconocer sus capacidades, su valor y su potencial.

ABSTRACT

Forced displacement is one of the outstanding and unfair problems affecting Colombia today, the victims usually farmers lose their possessions, give up many of their dreams and are forced to adapt to living in cities in very difficult conditions of extreme poverty or misery. Experiencing displacement is believed to leave long lasting traumas associated with rebelliousness, low self-esteem, resentment, demotivation, among others. that affect their emotional development. It is logical to think that victims of displacement find very difficult to put into words their feelings and traumas, so they suppress their emotions and thus are locked into themselves. For this reason, this project aims to provide a possibility of expression and release through art for displaced young people from High School Pacicultor. It is intended that the participants can vent and lighten their burden through art and make possible to externalize what is inside each one, without strings and without limits, achieving acathartic effect or internal purification, an experience that goes beyond what it is expected of life from these youngsters and to help them recognize their abilities, values and full potential.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	12
I MARCO GENERAL	
1.1 PROBLEMA	13
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA	13
1.3 JUSTIFICACION	14
1.4 OBJETIVO GENERAL	14
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS	14
II MARCO REFERENCIAL	
2.1 MARCO TEORICO	16
2.1.1 LA CATARSIS	16
2.1.1.1 ORIGEN DE LA CATARSIS	16
2.1.1.2 LA CATARSIS EN LA TRAGEDIA GRIEGA	17
2.1.1.2 LA CATARSIS EN LA MEDICINA	17
2.1.1.3 LA CATARSIS Y EL SICOANALISIS	18
2.1.1.4 LA RISA COMO CATARSIS	19
2.1.1.5 EVOLUCION HISTORICA DEL TERMINO CATARSIS	20
2.1.2 EL ARTE COMO TERAPIA	20
2.1.2.1 BENEFICIOS DEL ARTE A TRAVES DE LA HISTORIA	22
2.1.3 LAS IMÁGENES COMO SIMBOLO EN LA CATARSIS ARTISTICA	24
2.1.4 DESARROLLO E INTERPRETACION DE LOS TRABAJOS ARTISTICOS	25
2.1.5 EL ARTE COMO MEDIO CRITICO	28
2.2 MARCO CONTEXTUAL	30
III DISEÑO METODOLOGICO	
3.1 PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACION	32
3.1.1 PARADIGMA	32
3.1.2 TIPO DE INVESTIGACION	32
3.2 ENFOQUES Y METODOS	33
3.3. POBLACION OBJETO DE ESTUDIO Y MUESTRA	35
3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION (ESTRATEGIA METODOLOGICA)	35

3.4.1 OBSERVACIONES DIRECTAS PRELIMINARES	35
3.4.1.1 OBSERVACION DIRECTA COMPORTAMENTAL	35
3.4.1.2 OBSERVACION 2 EJERCICIO DE AUTO RECONOCIMIENTO	36
3.4.1.3 OBSERVACION 3 VISITA A FAMILIA	37
3.4.1.4 ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES Y EJERCICIOS REALIZADOS	38
3.4.2 EJERCICIOS PRELIMINARES DE ARTE	38
3.4.4 EL ARTE COMO CATARSIS	39
3.4.1.1 EJERCICIO 1: EXPERIMENTACION LIBRE	39
3.4.1.2 EJERCICIO 2 AUTORRETRATO	40
3.4.1.3 EJERCICIOS 3 Y 4 DIBUJO DE UN SUEÑO NOCTURNO Y DE UN HECHO IMPORTANTE EN LA VIDA DE LOS JOVENES	41
3.4.1.4 EJERCICIO 5 UN DESEO VEHEMENTE	41
3.4.1.5 EJERCICIO 6 CRÍTICA SOCIAL	41
3.4.1.6 INTERPRETACION, COMPARACION Y ANALISIS DE LOS TRABAJOS ARTISTICOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES.	42
3.3.1.7 EJERCICIOS FINALES SOBRE ASPECTOS RECURRENTES EN LOS TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES	42
3.3.1.8 RETROALIMENTACION	43
3.3.1.8 OBSERVACIONES POSTERIORES	44
3.3.1.9 EXPOSICION DE LOS TRABAJOS	44
IV ANALISIS DE LA INFORMACION	46
BIBLIOGRAFIA	47
ANEXOS	48
ANEXO 1	49
ANEXO 2	50
ANEXO 3	51
ANEXO 4	52
ANEXO 5	53
ANEXO 6	55
ANEXO 7	56
ANEXO 8	57

GLOSARIO

ALEGORIA: Es una comparación o relación entre varias razones, conceptos; objetos, experiencias, apreciando y señalando características generales y particulares, basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. En el caso de este proyecto es una representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras

EMANCIPACION: En el sentido más extenso del término, se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía.

FRAGMENTARIEDAD: Está relacionada con el abandono de las jerarquías, el estilo y las tendencias homogéneas, en el arte descompone las formas para dismantelar de alguna manera la acción de lo general dominante, huye de lo unilateral y, constituye así uno de los mecanismos creativos que se despliegan en la diversidad según múltiples modos de ser.

METAFORA: Es la aplicación propiamente dicha de la analogía. Un recurso poético que responde al mismo planteamiento que la comparación pero suprimiendo la referencia a lo comparado, hablando directamente de lo comparado como si fuera el objeto directo de lo que se expresa.

PAROXISMO: Empeoramiento o acceso violento de una enfermedad, en sicología una Exaltación extrema de los sentimientos y pasiones.

PURIFICACION: Eliminación de impurezas e imperfecciones.

REPRESION: Es un concepto central del psicoanálisis que designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente.

SUBLIMACION: Es un mecanismo de defensa, por medio del cual el yo dirige de forma inconsciente e involuntaria la energía psíquica asociada a un deseo o representación inaceptable hacía actividades no censurables por su conciencia moral. Para Freud, en muchas ocasiones las actividades socialmente valoradas como la ciencia, el arte y la religión, son consecuencia de la sublimación de intereses y pasiones bajas y poco aceptables. en el caso del arte y en base al mismo principio, se dice que la sublimación es aquello que eleva un objeto a la dignidad de la cosa.

SUBJETIVO: Referente al sujeto, a lo individual, a la parte intrínseca de cada uno.

INTRODUCCION

Entre los problemas sociales mas injustos que afectan a este País está el desplazamiento forzado, una acción violenta que causa muchos daños y alteraciones económicas, socio – afectivas, emocionales, entre otras, sentimientos que muchas veces se reprimen y no se pueden expresar por temor y porque en cierta forma las palabras imponen limites, se sabe que las imágenes poseen un alto nivel de penetración en el interior de cada uno, que en varias ocasiones supera el pensamiento discursivo, por eso este proyecto busca posibilitar la expresión espontanea y sin trabas de los sentimientos, pensamientos, emociones y vivencias de los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor por medio del arte, produciendo asi un efecto catártico o de liberación emocional.

En el primer capitulo se describen los antecedentes, motivaciones, intenciones y vivencias que llevaron a crear este proyecto, también los objetivos que se pretenden alcanzar, y los aportes que la investigación busca hacer en la vida de los jóvenes del Bachillerato pacicultor.

El segundo capitulo muestra algunas teorías que ayudan a argumentar las intenciones de este proyecto, y a aclarar algunos conceptos y contenidos que tiene que ver con la catarsis, su función, las distintas formas como se utiliza, sus implicaciones, etc, también se habla del arte, de su valor expresivo, curativo y catártico, del poder de los símbolos y las imágenes, y de las distintas formas de uso del arte como terapia.

El tercer capitulo habla de la población objeto de estudio, osea los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor, comenta la forma de trabajo de la institución con los estudiantes, y aspectos sobre la aptitud y contexto vivencial de estos.

En el cuarto capitulo se describe de manera detallada el proyecto como tal, sus enfoques, la estrategia metodológica que se piensa llevar a cabo para lograr los objetivos iniciales y su justificación, parte fundamental de la investigación.

El quinto capitulo muestra la forma como se interpretará la información, teniendo en cuenta todos los aspectos y pasos de la investigación, que llevaran a la síntesis, a las conclusiones y la evaluación del proyecto.

La parte de los anexos muestra el resultado de uno de los ejercicios propuestos en la estrategia metodológica, que se llevo a la practica, allí aparecen fotografías de los dibujos y pinturas realizadas por los estudiantes y algunos textos escritos por ellos al respecto.

I MARCO GENERAL

1.1 PROBLEMA

¿De que manera el arte como catarsis contribuye a solucionar algunas problemáticas emocionales que afectan a los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor?

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Colombia afronta actualmente una situación difícil, en el sentido de las grandes injusticias sociales que se han venido generando en los últimos siglos en contra de víctimas totalmente inocentes, que han tenido que pagar las consecuencias de una guerra de intereses injusta, que se viene dando constantemente en el país.

Dichas víctimas, generalmente campesinos, agricultores y ganaderos, se han visto obligados a dejar sus tierras, sus posesiones, y correr a las ciudades en busca de una oportunidad de vida, en unas condiciones lamentables, de extrema pobreza y algunas veces de miseria.

Se considera que el desplazamiento forzado y la difícil situación que han tenido que afrontar las víctimas, de alguna u otra manera deja secuelas psicológicas difíciles de reparar, una gran tristeza, resentimientos, rebeldía, sueños sin cumplir, entre otras cosas dañinas para la salud mental, ante esa situación se hace necesario la búsqueda de una opción para curar de alguna manera esas secuelas, para ayudar a aliviar ese peso, para permitir que esas personas expresen sus desacuerdos, sus ideas, sus planteamientos.

Es lógico pensar, que a estas personas en ocasiones les puede resultar muy difícil o demasiado doloroso comunicar con palabras determinados conflictos, sentimientos o traumas de su pasado, por esta razón puede producirse en ellas una gran angustia interna, una sensación de desaliento, temor, desasosiego, incertidumbre e insatisfacción.

Ellos necesitan liberarse de esas cadenas que los están oprimiendo, en ese sentido el presente el proyecto ve en el arte una posibilidad para que estas personas puedan mostrarse tal y como son, para que puedan de alguna forma desahogarse de aquello que les molesta, sentirse más tranquilas, expresarse desde lo más profundo de su corazón a manera de sublimación, logrando así un efecto catártico o de purificación, en este caso de su espíritu por medio de la expresión de sus temores, de sus angustias, de sus represiones y de todo lo que pueda causar alguna alteración a nivel emocional.

1.3 JUSTIFICACION

Se sabe que el arte es una manifestación universal, que es y ha sido por mucho tiempo una estrategia que permite al individuo expresar sus mas profundas emociones y sentimientos, una elaboración que recurre a la libertad para imaginar y desplegar los afectos, por eso el presente proyecto en base a lo anterior, pretende de alguna manera transformar unas vidas, que han sido maltratadas y están afectadas emocionalmente.

En varias ocasiones los conflictos emocionales se convierten en cortapisas para muchos proyectos de vida, y mas si se reprimen, porque es como si de alguna forma se atara a la persona, que se encierra en si misma, por temor o en busca de aprobación, siempre la catarsis genera una liberación emocional, por eso la idea de buscar un efecto catártico por medio del arte en estos jóvenes desplazados, es brindarles una posibilidad para que puedan sentirse libres por medio de la expresión artística de esa carga que les oprime, para que puedan de alguna forma curar esas heridas, que solo sanan cuando se expulsan del inconsciente.

Se considera que estas personas merecen unas mejores condiciones de vida, por eso se espera que después de esta experiencia con el arte, que les permitirá desahogarse de lo que les afecta emocionalmente, ellos puedan reconocer su valor como personas, porque se cree que si pueden tener otra oportunidad, se trata de hacerlos caer en cuenta de sus capacidades, de su talento, de sus habilidades, de su potencial para que aprendan a creer en si mismos y puedan atreverse a luchar con mas confianza por sus sueños e ideales, que por alguna razón dejaron atrás por la perdida de auto reconocimiento y motivación

La idea es que ellos encuentren en la creación artística una posibilidad para descargar sus malestares emocionales, y que esta sea una alternativa para que puedan de alguna forma crecer como personas.

1.4 OBJETIVO GENERAL

Contribuir para que los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor puedan a través del arte solucionar las problemáticas que afectan su desarrollo emocional.

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar cuales son las secuelas emocionales más relevantes que deja en las victimas, el acto violento del desplazamiento.
- Motivar a los jóvenes del Bachillerato Pacicultor para que hagan un reconocimiento de su mundo interior y lo expresen a través del arte

- Producir en los jóvenes del Bachillerato Pacicultor un efecto catártico o de liberación emocional, por medio del arte.
- Evaluar cuales fueron los efectos producidos en los estudiantes, después esta experiencia con el arte.
- Realizar una exposición con los trabajos artísticos realizados por los jóvenes.

II. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEORICO

2.1.1 LA CATARSIS

La palabra catarsis procede del griego katarsis o katharsis que significa purga o purificación. La catarsis tiene profundas raíces antropológicas y a partir de esos orígenes, se la ha empleado en la medicina, la tragedia griega, el psicoanálisis, y hasta se puede hacer una aplicación a la risa.

La catarsis como purgación o purificación, consiste en la liberación del peso de una realidad que se está tornando pesada y perturbadora. Tales realidades pueden pertenecer a distintos órdenes: fisiológicos, emocionales, etc, así “Para Hipócrates la catarsis es la expulsión de los malos “humores” corporales, mientras que para los pitagóricos la música tenía un valor catártico: mediante ella, el alma se libera de sus tensiones y deriva hacia un estado de armonía y equilibrio”¹.

2.1.1.1 ORIGEN DE LA CATARSIS

La catarsis tiene su origen en el chamanismo, que tiene analogía con aquellas operaciones rituales griegas en donde el objeto maléfico era extraído. Este objeto extraído los griegos lo denominaban katharma, palabra que significa víctima sacrificial humana. Al katharma chamanista se lo asocia con un provocador de una enfermedad que puede causar la muerte, en ese sentido en las sociedades primitivas se pretendía hacer una curación o expulsión de impurezas, unas veces espirituales y otras materiales, sacrificando a una víctima propiciatoria que vendría siendo el katharma, que es el que se expulsa en el ritual.

Según el filósofo René Girard, la palabra catarsis esta relacionada con el termino expulsión, en ese sentido en las épocas primitivas la gente obtenía una purificación a través de la eliminación del katharma. Se dice según múltiples fuentes históricas que antes de ser ejecutado el katharma era paseado por las calles de la ciudad, para que atraiga sobre sí todos los malos gérmenes, y evacuarlos haciéndose eliminar el mismo.

¹ www.papelenblanco.com/diccionario-literario/diccionario-literario-catarsis

2.1.1.2 LA CATARSIS EN LA TRAGEDIA GRIEGA

“Aristóteles acuñó el término catarsis para referirse al efecto transformador que tenía la tragedia griega sobre sus espectadores”², pues el objetivo catártico en el teatro era que la obra purifique a quienes la observaban de emociones negativas como la compasión y el terror, a fin de que estos salgan sintiéndose limpios y elevados.

El principio aristotélico de la catarsis dice que la tragedia es muy útil por cuanto los espectadores ven proyectadas en los actores sus bajas pasiones y sobre todo porque asisten al castigo que éstas merecen; de esta manera se produce en ellos el efecto purificador (la catarsis).

Se dice que los espectadores mediante la contemplación de la tragedia y mediante su participación anímica en la misma, someten su espíritu a profundas conmociones que sirven para purgarlo, pues al ver sufrir a los actores por algún castigo, sienten su alma más limpia, se sienten también mejores ciudadanos. Esa es la virtualidad catártica que atribuyó Aristóteles a la tragedia griega.

2.1.1.3 LA CATARSIS EN LA MEDICINA

Un remedio catártico produce la evacuación de humores o materias que son consideradas como nocivas. Usualmente el remedio es frecuentemente concebido como si participara de la misma naturaleza que el mal que provocó la enfermedad, de tal manera que se agrava el malestar, provocando una crisis saludable de la que surgirá la curación.

Según René Girard en la práctica medicinal actual este mecanismo se sigue efectuando y resulta eficaz. Lo podemos ver con más claridad en el caso de las vacunas y la inmunización.

La intervención médica inocular o transmite un poco de la enfermedad, para que el organismo esté sano o en orden, de la misma manera como los ritos en las comunidades primitivas inyectaban algo de violencia precisamente para que la comunidad no caiga en la crisis violenta. Las revacunaciones o refuerzos corresponderían a nuevos modos de protección ritual – sacrificial. En otras palabras, se está frente a un pensamiento científico que lejos de ser original, viene a ser hijo del pensamiento arcaico.

² ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La Creación artística como terapia*, Ed RBD Integral, 2003, Pág. 31

2.1.1.4 LA CATARSIS Y EL PSICOANALISIS

El termino catarsis fue retomado por Sigmud Freud y José Brever quienes en los estudios sobre histeria denominaron al método catártico como un “Procedimiento terapéutico mediante el cual un sujeto logra eliminar sus afectos patógenos y después abrectuarlos al revivir los acontecimientos traumáticos a los que aquellos están ligados”³.

La catarsis desde el sicoanálisis implica declarar un combate, una guerra interior terrible, enfrentarse al enemigo más pernicioso y dañino que se puede tener: (La propia personalidad), pues desde que se nace se esta expuesto a diversas influencias de orden cultural, que contaminan esa personalidad, que se podría decir que se llena de parásitos o yoes psicológicos, osea se adapta a ciertos modelos de vida y de comportamiento impuestos desde afuera, que terminan por reprimir y frustrar a las personas, en ese sentido la catarsis intenta liberar al hombre de lo que le atormenta.

El objetivo fundamental que toda persona debe plantearse en un momento de su vida es eliminar todas esas cosas que le impiden ser quien es realmente, y vivir como merece, en ese sentido la catarsis implica una “eliminación de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso”⁴.

El principio de la Catarsis puede explicarse con metáforas o alegorías, la psicología lo asocia con un jardín que es el interior de cada uno, el cual está lleno de malezas grandes, se dice que muchas de ellas tienen flores muy bonitas, con ricas fragancias embriagadoras y tentadoras, que son según la sicología las enredaderas del deseo, las cuales arrastran a toda clase de vicios. Se sabe que muchas de ellas deben ser eliminadas y aún los deseos que permanezcan, deben ser controlados por la consciencia.

Otras malezas según la sicología tienen flores monstruosas, llenas de arañas, serpientes y bichos horribles; que producen alucinaciones espantosas y sensaciones de persecución y amenazas, que se asocian con el miedo.

Luego se habla de unos arbustos agazapados y espinosos, cuyas púas están llenas de veneno y drogas que hacen ver enemigos en quienes muchas veces no lo son, o enceguecen de tal manera que se pierde la inteligencia justo cuando más se necesita para combatir. Esos arbustos se llaman odio.

³ ROUDINESCO ELIZABETH, PLON, MICHEL, *Diccionario del psicoanálisis*, Ed Herder, Barcelona,1987, Pág. 162

⁴ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=catarsis

En ese sentido la catarsis pretende hacer una limpieza en el terreno de las emociones y pasiones, para comenzar a plantar las auténticas flores del Edén, que son para la sicología los verdaderos sentimientos del alma.

2.1.1.5 LA RISA COMO CATARSIS

Más allá de la comedia que hace reír, de manera general la risa es una catarsis por cuanto viene a ser una forma de expulsión o evacuación muy común y natural. Una persona ríe porque de una u otra manera siente que existe una amenaza a su capacidad de controlar su ambiente y a las personas que están con él, y hasta su capacidad de controlar sus propios pensamientos y sus propios deseos. Pero por el contrario, no reirá si dicha amenaza se hace muy real.

De esta manera, las condiciones de la risa son contradictorias. Girard afirma que la amenaza debe ser por un lado, abrumadora y, por el otro, equivaler a la nada. En definitiva, para poder reírnos, debemos estar arriba a pesar de encontrarnos constantemente amenazados por quedar abajo.

Para poder reír es necesaria una suficiente separación respecto al objeto de nuestra risa. Esta separación se presenta de distintas maneras: puede ser la separación del escenario en el caso de la comedia, o la separación que brindan las costumbres extranjeras, o el remoto pasado. Esta separación permite reír con impunidad y abandono, permite además sentirse diferenciado de aquella víctima de sacrificio, que no es otra cosa que la víctima de esa risa.

Sin embargo, hay casos en los que no hay ninguna víctima de sacrificio que suscite la risa y ponga la debida distancia entre cada uno y las fuerzas interpersonales que amenazan. Este es el caso en el que la persona es el objeto principal de su diversión.

Girard se refiere a aquella risa especialmente física, producida por peligros apenas aludidos, por accidentes a los que se ha escapado por un pelo, por curvas cerradas tomadas a velocidades superiores a lo que permitiría la prudencia.

Pero además se tiene el caso en el que la persona es objeto de su risa cuando se enfrenta a peligros simulados; es decir cuando el peligro es reproducido con gran realismo, pero a la vez con un alto grado de seguridad, como en los parques de diversiones.

En cuanto al llanto y la risa, en la praxis moderna esta última es socialmente más aceptada, es decir la risa es la única forma socialmente aceptable de

catarsis. Sin embargo, la diferencia entre ambas no es de esencia, sino sólo de grado.

A pesar de eso, contrario al sentido común, se tiene un elemento crítico más agudo en la risa antes que en el llanto, porque la risa parece acercarse más que las lágrimas a un paroxismo que se resuelve en verdaderas convulsiones, una experiencia crítica de rechazo y de expulsión.

2.1.1.6 EVOLUCION HISTORICA DEL TERMINO CATARSIS

La interpretación de este concepto aristotélico de catarsis ha variado históricamente. En el Renacimiento surge una doble explicación: la estoica según la cual la catarsis debe ayudar al espectador a educar y dominar sus sentimientos y emotividad y la ético-cristiana como la contemplación de las desgracias del héroe que debe mover al hombre al arrepentimiento de sus vicios y a la purificación de sus pasiones.

En el drama burgués del siglo XVIII, Rousseau consideró la catarsis como una emoción pasajera, vana y estéril, mientras Diderot y Lessing plantearon que la catarsis no ha de eliminar las pasiones del espectador, sino que ha de transformarlas en virtudes y en participación emocional ante lo patético y lo sublime.

En el teatro romántico y postromántico se cultiva una nueva forma de catarsis, que surge de la provocación de las emociones del público ante la presencia en escena de lo grotesco, lo monstruoso y lo sublime, como en las obras de Víctor Hugo y ante diversas formas de crueldad en las obras de Artaud. Aunque la mayor oposición a ella se produjo con Brecht, quien la asimiló a la enajenación ideológica del espectador y a la exaltación de los valores históricos de los personajes.

Como otros muchos elementos, el cine ha absorbido de la literatura el uso de la catarsis, aunque no siempre al estilo clásico. Una de las mayores catarsis que ha dado el cine en este siglo ocurre en el final de la película (La Niebla'), dirigida por Frank Darabont y basada en la novela de Stephen King. El final del personaje David Drayton, interpretado por Thomas Jane, es sencillamente el sùmmum de la catarsis, tanto por horror como por piedad.

2.1.2 EL ARTE COMO TERAPIA

“Todas las personas tengamos o no preparación y/o cualidades artísticas poseemos la capacidad de proyectar bajo formas creativas (verbales, visuales,

auditivas o cinestésicas) nuestro rico mundo interior y esto tiene efectos benéficos para la salud que han sido ampliamente probados”⁵

Emplear la capacidad artística como terapia implica contemplar un crisol de disciplinas, ya que une las cualidades del psicoanálisis, la psiquiatría, la pedagogía y la sociología. Se podría afirmar que el arte es el reflejo de las tendencias internas de la sociedad y presenta el campo idóneo para el desarrollo de la expresión personal y de la comunicación con uno mismo y con los demás, por cuanto se apoya en la base de la propia condición del arte, en poder reflejar y predecir los procesos personales y sociales, mediante el arte se desarrolla esa capacidad de desentrañar estos procesos cuando exista algún tipo de conflicto personal o social.

El arte estimula las capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y expresión como medio de lograr satisfacción y mejorar personalmente, El arte permite proyectar conflictos internos y por tanto ofrece la posibilidad de poder resolverlos de alguna forma, porque se ha comprobado que “cualquier conflicto de tipo psicológico sólo puede resolverse de forma efectiva trabajando en él, sacando por completo a la conciencia sus aspectos más escondidos y dolorosos”⁶, que es lo que se pretende hacer en este proyecto a través del arte.

Toda persona posee la capacidad de ser creativa y esto constituye una necesidad del hombre, se podría decir que es un impulso innato del ser humano, en esta posibilidad de crear es precisamente donde reside la gran fuerza terapéutica del arte, porque “el solo hecho de hacer algo activo y creativo, en este mundo de creciente mecanización y pasividad ya es en si mismo, terapéutico”⁷

Como dice Sigmund Freud “La bondadosa naturaleza ha otorgado al artista la facultad de exteriorizar por medio de sus creaciones, sus mas secretos sentimientos anímicos, ignorados incluso por el mismo”⁸, en ello radica la importancia del arte como terapia, pues es una descarga de sentimientos, emociones, pensamientos, que de una u otra manera estaría otorgando a la persona que se expresa una mayor seguridad y confianza en si misma, y esto es vital porque son muchos los desequilibrios afectivos, mentales o psíquicos que están asociados con la falta de seguridad en uno mismo, el arte permite deshacerse de lo que molesta o afecta al individuo interiormente, pues precisamente “la muerte la ausencia, el amor, la rabia y la soledad suelen ser los temas que motivan la producción artística”⁹.

⁵ www.arteterapiahumanista.com/index.html

⁶ www.cepvi.com/articulos/arte.htmhttp

⁷ KRAMER EDITH, *El arte como terapia infantil*, Ed Diana, México, 1985, Pág. 13

⁸ FREUD SIGMUND, *Psicoanálisis del arte*, Ed. Alianza, Madrid, 1970, Pág. 48

⁹ ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La creación artística como terapia*, Ed RBA Integral, Barcelona. 2003, Pág. 111

El arte supone una forma fácil y cómoda de bucear en el interior de la psique, de sacar los conflictos al exterior y manejarlos de un modo indirecto, transformándolos de manera creativa.

Casi todas las actividades artísticas: la danza, el dibujo, la pintura, la escultura, la música, la literatura, el cine y el teatro poseen numerosas cualidades terapéuticas como la satisfacción, la relajación, la evasión, la diversión entre otras, mas sin embargo no es ese el objetivo del arte terapia, el objetivo es mas bien encontrar lenguajes que permitan manifestar lo que no se puede expresar por otro medio, y tratar problemas psicológicos, afectivos o sociales. Lo importante de la terapia es el proceso que la persona utiliza para comunicar su interioridad, y esto trasciende lo puramente estético.

En la expresión por medio del arte se da la catarsis, en el sentido de que este brinda la posibilidad de acceder al inconsciente de cada uno sin control de la razón, y revela su contenido por medio de la sublimación.

En ocasiones lo que se muestra artísticamente suele parecer absurdo e incomprensible incluso para su propio autor, pero esto es importante por cuanto permite mayor libertad en el acto creativo, por esta razón como lo afirman Diana Arias y Claudia Vargas “el arte cura y transforma a quien lo realiza y a quien lo disfruta”¹⁰

Además de tratar problemas emocionales, el arte ha resultado eficaz como ayuda en el tratamiento de diversas enfermedades físicas. Se ha utilizado, por ejemplo, en casos de sida, cáncer, traumas, separación, duelo, adicciones, retos emocionales y físicos, enfermedad mental, autismo, etc.

2.1.2.1 BENEFICIOS DEL ARTE A TRAVES DE LA HISTORIA

Si se hace un recorrido histórico, se sabe que en la antigüedad clásica ya se conocían las propiedades curativas del arte y los beneficios de su practica en el equilibrio general del ser humano, aunque “al parecer el arte considerado como una terapia comenzó en los hospitales casi por azar”¹¹, principalmente por el caso de Adrián Hill un artista que mientras convalecía en la clínica, liberaba su nostalgia y angustias pintando, se dice que él empezó a compartir también con otros enfermos, los reconfortantes efectos que su actividad creadora le proporcionaba, y de esta forma muchos pacientes lograron expresar por medio del dibujo y la pintura los miedos y sufrimientos que habían vivido en la guerra, de esta manera él se convirtió en el primer terapeuta artístico.

¹⁰ ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, La creación artística como terapia, Opcit, Pág. 111

¹¹ DALLEY TESSA, El arte como terapia, Ed. Herder, Barcelona, 1987, Pág. 43

Cabe resaltar el trabajo de la norteamericana Edith Kramer como una de las pioneras en sistematizar el arte como terapia, o el de Margaret Naumburg, que en 1915 fundó la escuela progresista Walden en New York, donde puso en práctica su idea de que la expresión creativa espontánea acercaba al niño al mismo aprendizaje que el método intelectual tradicional, afirmando que se debía realizar un inminente reajuste de los métodos educativos.

Hace dos décadas que se reconoce el arte terapia como una disciplina independiente, su práctica se ha ido elevando progresivamente a la profesionalización. En Estados Unidos y otros países como Gran Bretaña y Francia la terapia a partir del arte es concebida como un poderoso apoyo al tratamiento diagnóstico de investigación en la salud mental y posee un alto reconocimiento profesional, consolidándose cada vez más como estudios universitarios.

Actualmente en el Hospital Niño Jesús de Madrid se tratan a través del arte terapia patologías relacionadas con trastornos de alimentación, adicciones, inadaptación social, deficiencias psíquicas, violencia y agresividad, deficiencias físicas y motoras.

El arte terapia también se propone como una actividad interesante para utilizar el tiempo libre, en casos de pacientes con sida, de ancianos o personas con enfermedades terminales, en problemas de mendicidad, en prisiones, en situaciones de soledad o aislamiento y como estrategia para prevenir el suicidio.

Según los estudios realizados, el arte afecta al sistema nervioso autónomo, al equilibrio hormonal y a los neurotransmisores cerebrales, produce un cambio en la actitud, el estado emocional y la percepción del dolor, consiguiendo llevar a una persona desde un estado de estrés a otro de relajación y creatividad. "El arte nos conecta con la parte más profunda de nuestra psique, donde reside el poder curativo que todos poseemos"¹².

En este momento existe un creciente interés y se observa una mayor divulgación sobre esta disciplina por los medios de comunicación, dando a conocer las virtudes del arte tanto para mejorar la calidad de vida de un paciente, como para enfrentarse a una enfermedad, controlar el estrés, permitir la expresividad de niños con conflictos o con necesidades educativas especiales, o para obtener un conocimiento más profundo de uno mismo.

¹² www.cepvi.com/articulos/arte

2.1.3 LAS IMÁGENES COMO SIMBOLO EN LA CATARSIS ARTISTICA

El poder del arte ha sido reconocido en todas las épocas y las culturas, pues esconde la expresión de sentimientos y emociones, además de propuestas y críticas a la sociedad, “la producción de imágenes no ha parado desde los comienzos de la humanidad, porque ellas llegan a donde las palabras no alcanzan”¹³, pues como dice Tessa Dalley “nuestros pensamientos y sentimientos encuentran su mas completa expresión a través de nuestras modalidades mas metafóricas y no discursivas”¹⁴.

El analista Carl Jung pensaba en las imágenes como el mejor medio para traducir los contenidos de la parte intrínseca de las personas, pues sabia que “nuestras ideas inconscientes se nos revelan de la misma forma a través del lenguaje simbólico de los sueños, los cuadros y los dibujos”¹⁵, a partir de lo anterior se podría concluir que la actividad artística tiene cierta similitud con la actividad onírica, pues “tanto los dibujos como los sueños se relacionan con el mismo nivel del inconsciente”¹⁶, por cuanto reflejan el mundo interior de cada uno, y muestran los deseos frustrados o reprimidos, sentimientos, pensamientos, ideas, desacuerdos, distintas formas de pensar, etc, que se manifiestan en los dos casos por medio de la imagen, que es la que se interpreta simbólicamente.

Se dice además que la combinación de estas formas de comunicación simbólica amplía el auto conocimiento de cada persona, y que mediante la interpretación de estas expresiones, se aprende a reconocer las debilidades, temores, características negativas, como también las capacidades, logros, y el potencial no explotado que cada uno tiene, lo que permite reconocer lo que se es.

Un símbolo se refiere a un elemento tan profundo y tan complejo que la conciencia por ser limitada no puede captar en su totalidad, porque siempre contiene un elemento desconocido e inexplicable, aquello que no puede expresarse con palabras, y que puede tener un carácter numinoso, es un medio que permite ver claramente lo que esta en la zona periférica de cada uno, que contiene lo inconsciente que debe aflorar a la conciencia.

El símbolo libera energía síquica inconsciente, y le permite fluir hasta llegar a un nivel natural, en el que se produce una transformación, se

¹³ ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La creación artística como terapia*, Opcit, Pág. 10

¹⁴ TESSA DALLEY, *El arte como terapia*, Opcit, Pág. 71

¹⁵ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Ed Océano, Barcelona, 1992, Pág. 45

¹⁶ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Opcit, Pág. 30

dice que al disponer de mas energía síquica que fluye libremente, el sujeto que se enfrenta a un problema o alteración emocional, tiene la posibilidad de exteriorizar los sentimientos que le están afectando y de esta forma trascender al problema, que en este caso ya no dominaría al individuo, sino que permitiría que este ultimo sea quien tome el control del problema, que aunque siga existiendo, se comprendería y seria tomado de otra manera, lo que puede hacer que la situación de la persona cambie por completo, “así es como el símbolo ejerce una influencia curativa esforzándose por alcanzar el equilibrio y la plenitud”.¹⁷

“El arte parece tener poderes especiales para movilizar energías de las cuales de uno u otro modo no puede disponer libremente el sujeto”¹⁸, pues al plasmar a través de la expresión artística emociones y sentimientos, se da un enfrentamiento con el caos interior, y la obra es un intento de ordenarlo, pero no para brindarle una coherencia lógica, sino para plasmarlo de forma que tenga sentido, por eso Pablo Picasso decía que “la pintura es otra manera de llevar un diario personal”¹⁹, como también se decía que el acto de dibujar es una sensación de libertad y creatividad para escapar de las limitaciones de la conciencia.

La libertad en el arte se asocia al juego imaginativo, puesto que en ambos casos se suspende parcialmente el “Principio de realidad” el cual subordina el placer al deber, y se enfrenta al “Principio del placer” que busca lo placentero, huir del dolor y del displacer, porque generalmente la conciencia permite expresar lo que en el mundo exterior es aprobado, reprimiendo algunos sentimientos y pensamientos que en muchas ocasiones terminan haciendo daño al sujeto, la imagen como símbolo es un medio para expulsarlos, por esta razón se podría decir que el arte es en cierta forma un proceso de individualización, por cuanto de este viaje creativo surgen las imágenes que llevan al sujeto a encontrarse consigo mismo.

2.1.4 DESARROLLO E INTERPRETACION DE LOS TRABAJOS ARTISTICOS

Se dice que generalmente el autor de un dibujo o una pintura suele juzgar su creación de acuerdo a criterios estéticos externos, osea referentes a la técnica, por lo tanto tiende a subestimar su contenido expresivo, por esta razón es importante la interpretación para ayudarlo a cambiar de opinión y a tener en cuenta otros criterios en la creación artística, la idea es que él pueda percibir ese profundo saber escondido detrás de su obra, que supera sus intenciones

¹⁷ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Opcit, Pág. 38

¹⁸ KRAMER EDITH, *El arte como terapia infantil*, Opcit, Pág. 48

¹⁹ ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La creación artística como terapia*, Opcit, Pág. 145

consientes, porque como dice la Doctora Jacobi “el inconsciente determina la elección de los elementos y los motivos pictóricos que se presentan”²⁰.

Según algunos profesionales del arte terapia, al iniciar un trabajo de este tipo con una persona o grupo es recomendable explicarles la intención de lo que se va a realizar, para que ellos puedan soltarse más en sus representaciones, aunque con base en las teorías psicológicas sobre la expresión no verbal o por medio de imágenes, se podría decir que en cualquier dibujo o pintura se pueden encontrar rasgos que hablan de alguna u otra forma de la personalidad del autor, o de algo que fue trascendental o es importante para él.

Tessa Dalley propone dos formas de trabajar el arte terapia, en la primera se permite que sea cada persona quien elija un tema para su dibujo o pintura, en la segunda forma se propone un tema para trabajarlo plásticamente, pero en ninguno de los dos casos se interviene en la creación, para que las imágenes puedan fluir libremente y se pueda así obtener mejores resultados.

Cuando se termina el ejercicio es importante hablar con el autor de la obra para comentar su parte simbólica, a la que se debe hacer una interpretación, para lo cual no solo se debe tener en cuenta los conceptos sobre simbolismo que se encuentran en libros y diccionarios.

Gregg Furt en su libro “El secreto mundo de los dibujos”, hace algunas recomendaciones sobre como interpretar los trabajos artísticos que se realizan con un fin terapéutico, las cuales se relacionan a continuación:

- El dice que es importante tener en cuenta la primera impresión que produce el trabajo artístico en quien lo observa, si tiene un aspecto aterrador, triste, alegre, etc, para ir entendiendo cual o cuales son los problemas que afectan al autor de la obra en análisis.
- Se deben analizar también los detalles curiosos que tenga la obra, porque generalmente estos “suelen señalar la existencia de un área conflictiva que el paciente puede o no reconocer, pero que se debe poner en evidencia”²¹, objetos no convencionales, aspectos ilógicos, etc.
- Igualmente se debe identificar la esencia del problema, que según Furt se ubica en el centro de la obra, un objeto, personaje, o forma que será clave para comprender el sentido de lo que se busca expresar.
- La presencia de los límites, las fronteras y los obstáculos son esenciales en la interpretación, “estos se presentan de mil formas sutiles que

²⁰ ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La creación artística como terapia*, Opcit, Pág. 58

²¹ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Opcit, Pág. 79

evidencian interposiciones y obstáculos que marcan el comportamiento del individuo y que pueden ser causa de sus conflictos, dudas y temores”²².

- Del mismo modo, las ausencias también revelan contenidos importantes para acceder a la psicología del autor de la obra, estas ausencias están determinadas por el propio contexto del dibujo o pintura, pueden mostrar faltas o carencias en la vida de la persona.
- También es importante tener en cuenta el tamaño de los objetos, para determinar su importancia para el autor, así como también los objetos o figuras que se repiten.
- Según Furt también es clave analizar la perspectiva en la obra, el dice que “si se presenta una imagen observada desde distintos planos, esto puede implicar una incoherencia, que talvés se relaciona con una incoherencia en la vida del autor”²³.
- Otro de los aspectos claves en una interpretación, es meterse en los personajes u objetos representados, entender que sienten, que hacen y que implica la relación de conjunto.
- Las sombras son otro factor importante a tener en cuenta, pues las figuras que se sombream implican un mayor esfuerzo por parte del autor de la obra, por eso pueden mostrar cierta fijación o ansiedad con respecto a este objeto sombreado.
- Cuando se representa una época del año equivocada, se dice que se asocia con un hecho que el autor de la obra quiere que se repita o se adelante.
- Se debe analizar también si en el dibujo de una u otra forma se percibe un aislamiento, por cuanto implica una necesidad en la persona de apartarse de su alrededor que lo limita.
- Igualmente se debe tener en cuenta si el personaje que se representa en el dibujo tiene un objeto en la mano, porque esto muestra una situación que se cree que se domina, o una situación que se quisiera y no se puede dominar.

²² ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La creación artística como terapia*, Opcit, Pág 153

²³ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Opcit, Pág. 98

- También Greeg Furt dice que “el dibujar en el borde del papel es comparable a rodearse de barreras”²⁴.
- En cuanto a las transparencias se dice que se relacionan con temas tabú, y en cuanto a una imagen que da la sensación de movimiento, se dice que se debe analizar su trayectoria.
- Por ultimo se habla de las figuras abstractas que tiene que ver con algo que se evita o no se puede comprender.

Si se tienen en cuenta estos factores a la hora de interpretar las obras artísticas, seguro se logrará entender en un gran porcentaje el mensaje que el autor pretende emitir.

2.1.5 EL ARTE COMO MEDIO CRITICO

La sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo pueden curarse con una transformación radical de la mentalidad de algunos de sus integrantes, que creen que son libres, pero que en realidad viven engañados bajo ciertos sistemas de dominio, como son el estado, la cultura industrial, el mercado y la ciencia, estas son sin duda personas conformistas, que prefieren obedecer órdenes antes que afrontar y superar las dificultades cotidianas.

“La sentencia (sé razonable) equivale a decir: observa las reglas, sin las cuales no pueden vivir ni el individuo ni el todo”²⁵, esto implica que el pensar se reduzca al nivel de los procesos industriales sometiéndose a un plan exacto, o que se convierta en un componente fijo de la producción, por eso la ciencia al tratar de dominar la naturaleza mediante la tecnología ha terminado dominando al hombre, también el mercado crea las necesidades en las personas que se vuelven sus esclavas, se considera que todas estas formas de dominación buscan el poder y el dinero, y deben por tanto desenmascararse y exponerse a la crítica, pues en ese afán de encontrar verdades absolutas, de imponer modelos y hábitos de comportamiento, han logrado causar enormes daños ecológicos, así como también desequilibrios geográficos y sociales.

Se ha venido generando una deshumanización, que va en contra de la libertad del ser del hombre y favorece a la gente que tiene el poder, de esta manera se ha reducido el valor del hombre al de un objeto, y se ha visto pisoteada su dignidad y sus derechos, el hombre debe revelarse contra todas las injusticias que van en contra de su individualidad, el arte es una posibilidad para hacerlo, para denunciar todos los vicios y corrupciones de la sociedad establecida, por

²⁴ FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Opcit, Pág 105

²⁵ www.wikipedia/apuntesfilosofia/positivismologico.html

cuanto es una forma de lenguaje que permite a la persona comunicarse por medio de símbolos.

Se sabe que el acto creativo esta provisto de significado y contenido, que es un reflejo de lo que sucede en el interior de cada uno, que es además un componente de lo cultural, que refleja en su concepción los sustratos económicos, sociales, y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana, a lo largo del espacio y el tiempo, por eso en una propuesta artística están implícitos la percepción, la emoción y la memoria, así como también las funciones superiores del pensamiento y el lenguaje.

La obra de arte permite enaltecer el valor de la autonomía, de la subjetividad, por cuanto permite una libre composición, que da lugar a la fragmentariedad, al desplazamiento, al nomadismo cultural y a la multiplicidad, porque permite dismantelar libremente los modelos, las jerarquías y las tendencias de lo general dominante, permite manifestar distintos puntos de vista y de opinión, así como también Invertir, desestabilizar o destruir lo establecido, porque como dice Estalisnao Zuleta “el hecho de carecer de un punto de vista que lo cierre como un código y le ubique su mundo es lo mas característico de un artista”²⁶

El arte “es la expresión de la personalidad del artista”²⁷, en ello radica su valor, pues es de vital importancia tener en cuenta la voz, la palabra y al lenguaje, que es según autores estudiosos de la hermenéutica “la morada del ser y la casa donde habita el hombre, el gran intérprete que responde a esa llamada y que en ella y desde ella desvela la inconclusión de su propio decir”²⁸

²⁶ ZULETA ESTALISNAO, Arte y filosofía, Ed. Hombre nuevo, Medellín, 2004, Pág. 167

²⁷ revistas.ucm.es/fsl/00348244/articulos/RESF9191220351A.PDF

²⁸ www.cibernous.com/glosario/alaz/hermeneutica.html

2.2 MARCO CONTEXTUAL

El Bachillerato Pacicultor es un convenio con el CNR (Congreso Noruego Para Refugiados), el observatorio para la paz y la Universidad de Nariño que busca favorecer a la población desplazada desescolarizada, así como también a la población vulnerable o en riesgo. La institución maneja una metodología pedagógica distinta a la tradicional, por cuanto basa su programa educativo en un alto porcentaje en los intereses de los estudiantes, con el fin crear en ellos un espíritu investigativo y crítico, inculcar la responsabilidad y lograr la integración.

Al iniciar semestre se pide a los estudiantes que planteen sus intereses o temáticas sobre las que les gustaría indagar e investigar, y de acuerdo a eso se los ubica en un grupo al que se le llama territorio, ese grupo a su vez vuelve a hacer propuestas temáticas, y a partir de ellas se construye una pregunta en consenso con los estudiantes, que no deje de lado ninguno de los interés que se plantearon en el grupo, esta pregunta debe ser compleja y abierta, es decir que su respuesta no sea afirmativa o negativa y tampoco tan evidente.

Ya elaborada la pregunta se trabaja a partir de ella todo el semestre, y todas las áreas deben apoyar esa pregunta, sin dejar de lado los conocimientos básicos de la materia.

La idea de realizar la pregunta, es generar un proyecto, para trabajar todo el semestre con la participación activa de los estudiantes, por cuanto son ellos los que hacen los aportes en cuanto a propuestas investigativas, propuestas productivas y trabajos comunitarios que surgen a partir del proyecto.

Esta forma de educación logra que el estudiante se sienta importante, por cuanto su opinión se tiene en cuenta para crear el plan de estudios, además porque tiene la oportunidad de investigar el mismo sobre el tema que le interesa y abordarlo libremente, esta actividad también genera espacios de integración y fuertes lasos de amistad.

A pesar del cierto grado de libertad que ofrece la institución, los estudiantes manifiestan cierto grado de rebeldía y agresividad, porque como ya se ha dicho ellos han tenido que vivir en carne propia las consecuencias del conflicto armado y la violencia en varios lugares de la región y otros departamentos del país.

En la institución se programan dos visitas por semestre a la casa de los estudiantes, se ha podido notar que viven de una manera humilde, con algunas limitaciones económicas, y en algunos casos en sectores peligrosos de la ciudad,

por lo tanto tiene contacto con pandillas, gente violenta, viciosa etc., incluso se ha identificado estudiantes de Bachillerato Pacicultor que tiene problemas de alcohol, drogadicción, algunos que se han descubierto robando por necesidad en supermercados y otros sectores de la ciudad.

Existen esas clases de problemáticas entre algunos miembros de la institución, pero también hay estudiantes que viven en el campo, y trabajan en la agricultura y la ganadería, que no presentan ese tipo de problemas, pero sin embargo tienen necesidades económicas.

Se han detectado también casos de estudiantes que siguen siendo víctimas de la violencia en su propia casa, pues sus padres los golpean, o reciben agresiones en la calle, en el caso de los que viven en sectores peligrosos de la ciudad.

Las edades de los estudiantes oscila entre los 14 y los 40 años, muchos de ellos están resentidos con la sociedad, pues se les ha obligado a cambiar de vida injustamente y de alguna manera se sienten frustrados por lo difícil que ven la realización de sus sueños e ideales, algunos han optado por el facilismo, otros por el conformismo, pero todavía tiene la esperanza de que las cosas mejores, hay en la institución también muchas madres cabezas de familia que sueñan con darle a sus hijos una vida digna.

Generalmente se mantiene una relación muy cercana estudiante – docente, por esta razón se ha logrado conocer algunas situaciones familiares y personales de ellos, en el aula, algunos son rebeldes y difíciles de sobrellevar, algunos son tímidos y callados, pero muchos son participativos y manifiestan libremente sus ideas.

Se ha detectado que cuando se plantean temáticas artísticas como el dibujo la pintura, la escultura entre otras manifestaciones del arte, los estudiantes responden de una manera positiva, pues este componente les llama mucho la atención, y es una manera excelente de mantenerlos entretenidos, además los estudiantes indisciplinados sorprendentemente son los que mayor talento demuestran, son mas expresivos, mas dedicados y muestran trabajos plásticos con mucha calidad.

III DISEÑO METODOLOGICO

3.1 PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACION

3.1.1 PARADIGMA

Se considera que este proyecto se trabaja desde el paradigma cualitativo, también llamado fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, al tener en cuenta que de alguna forma, y de acuerdo al principio de este paradigma centra su estudio en los significados de las acciones humanas y de la vida social, en este caso de los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor, a quienes se intenta comprender, por medio de la interpretación de su realidad de vida, después de pasar por el acto violento del desplazamiento forzado, que se cree dejó en ellos muchas secuelas psicológicas, en ese sentido se pretende conocer sus principales percepciones, emociones, intenciones, acciones, creencias, y motivaciones personales.

Esta investigación permite además construir un diseño de trabajo abierto, flexible y emergente donde se estudia al sujeto como un ser dinámico, cambiante, particular y único, o sea no se parte de lo general sino de lo individual y lo subjetivo para sacar conclusiones, se intenta de esta manera contribuir a solucionar a través del arte unas problemáticas emocionales que traen o podrían traer consecuencias negativas a la vida en general de los jóvenes.

En todos los momentos de esta investigación se da una retroalimentación mutua entre investigador y objeto de estudio, que se considera clave para hacer una evaluación constante de los resultados, que se van obteniendo a medida que se realizan los ejercicios artísticos, de esta manera se busca determinar en que medida se da ese efecto catártico que se espera, esto será posible gracias a las distintas observaciones directas, entrevistas y trabajos artísticos que permitirán establecer algunos aspectos cualitativos en los muchachos, como expresiones y sublimaciones consientes e inconscientes en los dibujos y pinturas, así como también las reacciones a los ejercicios, sus cambios emocionales a partir de los mismos, ect.

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACION

Esta investigación necesariamente implica una elevada participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte del objeto de estudio, que en este caso son los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor, se considera que no es solo una investigación, ni solo una investigación participativa, ni solo investigación - Acción; puesto que implica la presencia real, concreta y en

interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la Participación por lo cual se podría afirmar que es una Investigación - Acción – Participación (IAP).

Es un enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas, en este caso las secuelas emocionales producidas por el desplazamiento forzado en los jóvenes y sus reacciones durante y después llevar a cabo el proyecto.

Uno de los aspectos importantes en esta investigación es el dar el valor que se merece a la acción que es la que busca conducir un cambio estructural social, en este caso un cambio a nivel emocional por medio de la catarsis, que podría dar giros importantes en las vidas de los estudiantes.

Esta acción que es llamada por algunos de sus impulsores praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica), es el resultado de una reflexión e investigación continua sobre la realidad de los estudiantes no solo para conocerla, sino para transformarla; en la medida de que se busca solucionar problemáticas emocionales como ya se dijo, es participativa por cuanto no se realiza solo por el investigador, sino con la participación de la comunidad involucrada en la investigación (Los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor).

En este proyecto los problemas a investigar se definen, analizan y resuelven por los propios afectados. La meta es que los jóvenes sean los auto gestores del proceso, que se apropien de él, y tengan un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él.

Es importante tener en cuenta que en el proyecto no se debe esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la realidad.

Metodológicamente supone un proceso modesto y sencillo que lleva a la participación procesal, a la reflexión seria y profunda de sus causas, tendencias y consecuencias, a conclusiones y estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis - acción renovada y transformadora en la que intervienen los jóvenes, a una continua reflexión sobre la (estrategia metodológica) para hacerla cada vez más liberadora y transformadora

3.2 ENFOQUES Y METODOS

El enfoque de este proyecto es “Crítico – social”, puesto que busca solucionar algunas problemáticas en este caso emocionales como las secuelas que dejo en un grupo determinado de personas el desplazamiento forzado, se trata de producir un efecto catártico a través del arte, por lo que se podría relacionar también con el carácter emancipador propio de la teoría critica, en el sentido de que por medio de

la expresión artística se pretende rescatar lo subjetivo, lo individual, lo emotivo, lo intrínseco y lo vivencial en busca de una forma de transformación social.

Se cree que el arte como catarsis, por medio de la expresión a través de imágenes, de alguna forma desarrolla el espíritu reflexivo y crítico de los estudiantes, porque si bien puede existir en ellos cierto temor para expresarse verbalmente, se ofrece la posibilidad de hacerlo plásticamente, con completa libertad para manifestar cualquier tipo de desacuerdo y sentimiento, contribuyendo así a defender la identidad propia de cada uno.

Tanto en los ejercicios plásticos como en las retroalimentaciones que se realizarán en este proyecto, los estudiantes podrán de alguna manera hacer su propia interpretación del mundo, e interrogarse sobre el carácter de lo que se hace, de lo que se habla y también podrán ver mas allá del horizonte de lo posible, se trata de rescatar lo individual, pues se considera que la persona que no opina tiende a perder su subjetividad, su posibilidad de criterio personal y de esta manera reduce su valor, por lo tanto se podría decir que esta propuesta pedagógica al enaltecer lo subjetivo y la opinión personal reconoce la dignidad humana. Pues como dice Geraux

Si pensamos en la emancipación como praxis, como una comprensión y a la vez una forma de acción las estructuras de dominación, podemos empezar a echar luz sobre el juego recíproco entre conciencia histórica, pensamiento crítico y conducta emancipatoria²⁹

De esta manera se pretende que el estudiante se sienta un integrante de la sociedad, un agente de cambio social, un crítico y un creador, capaz de imaginar una vida diferente y luchar por ella, por eso se trata de brindar la mayor libertad posible en los ejercicios, teniendo en cuenta que como lo afirma Magendzo “Un currículum crítico no puede funcionar en una atmósfera educativa de restricciones, imposiciones verticales, relaciones rígidas y autoritarias o en un ambiente sin diálogo o comunicación”³⁰, la idea es que los estudiantes se constituyan en sujetos empoderados capaces de transformar por sus propios medios sus circunstancias, y que asuman un mayor control sobre sus vidas, que defiendan sus ideales asumiendo una posición autónoma, pues:

El verdadero objetivo de una crítica de este tipo es evitar que los hombres se pierdan en aquellas ideas y formas de comportamiento que les ofrece la sociedad en su organización actual, los hombres tienen que aprender a ver la conexión que existe entre sus actividades individuales y aquello que se logra con ellas, entre su existencia y la vida general de la sociedad, entre sus proyectos cotidianos y las grandes ideas que ellos aceptan³¹.

²⁹ GIRAUX HENRY, *Pedagogía y política de la esperanza, teoría cultura y enseñanza*, Ed Amorrortu, Buenos Aires, 2203, pág. 57

³⁰ MAGENDZO ABRAHAM, *Transversalidad y currículum*, MAGENDZO ABRAHAM, *Transversalidad y currículum*, Ed cooperativa magisterio, Bogotá, 2003, Pág. 24

³¹ GEYER CARL FRIEDRICH, *Teoría crítica: Max Horkheimer Teodor W. Adorno*, *Opcit.*, Pág. 16

3.3. POBLACION OBJETO DE ESTUDIO Y MUESTRA

El bachillerato Pacicultor tiene aproximadamente 200 estudiantes en total, para el presente proyecto se trabajará con dos grupos de ciclo 3 de 15 personas cada uno, osea con 30 estudiantes en total.

3.4 TECNICAS FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION (ESTRATEGIA METODOLOGICA)

Para que sea posible llevar a cabo el presente proyecto de la mejor manera y con buenos resultados, se considera necesario primeramente conocer cuales son los principales problemas emocionales que afectan a los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor, para determinar las estrategias que se deben implementar en los ejercicios de arte que se realizaran con los jóvenes mas adelante, para ello se abordaran algunos aspectos de su pasado como: las repercusiones que tuvo el acto violento del desplazamiento forzado en sus vidas, sus perdidas materiales, familiares, los traumas y sucesos que han quedado en la memoria, que de alguna forma han marcado sus vidas, planes que se cancelaron, la condición económica actual de los muchachos, las relaciones familiares, etc. Las técnicas que se implementaran para obtener esta información se relacionan a continuación:

3.4.1 OBSERVACIONES DIRECTAS PRELIMINARES

Al tener en cuenta que muchos de los aspectos que se pretenden descubrir en esta parte de la investigación forman parte de la vida personal de los jóvenes, se ha pensado que para iniciar no es prudente averiguar estos datos por medio de una entrevista, al menos no de manera directa, puesto que los jóvenes podrían sentirse acosados, o sentir que de alguna manera no se está respetando su privacidad, así que se tratará de obtener esta información de manera sutil, o en lo posible por medio de charlas mas amistosas y observaciones directas.

3.4.1.1 OBSERVACION DIRECTA COMPORTAMENTAL

Una de las observaciones podría hacerse a manera personal, en el aula y fuera de ella, sin que el estudiante se sienta presionado u observado, para que así pueda actuar de manera espontánea, la idea es identificar algunos aspectos de su comportamiento, que puedan reflejar algunas problemáticas emotivas de cada joven, esta información se anotaría en el diario de campo y se analizarían los siguientes aspectos:

- **Presentación personal:** Esto podría hablar de la condición económica, pero se considera que en la mayoría de los casos hablaría de la

autoestima del estudiante, que se manifiesta en gran proporción en el arreglo personal, en el aseo, etc.

- **Limitaciones físicas si existen:** Se considera importante analizar este aspecto, porque se ha comprobado en varios casos clínicos que las limitaciones o enfermedades causan grandes estados depresivos en las personas, asociados con la tristeza, rebeldía, timidez o la baja autoestima.
- **Relaciones con las demás personas:** Este es otro aspecto clave para determinar las problemáticas emocionales, porque cuando existen dificultades en la relaciones interpersonales, es porque hay algo en el pasado o presente de la persona que la hace retraída, si se da este caso hay que analizar mucho mas la vida personal del estudiante en cuestión.
- **Dificultades en general:** Este ítem se refiere a otras falencias de los estudiantes que pueden manifestarse en la expresión, en dificultades académicas y otros aspectos.

3.4.1.2 OBSERVACION 2 EJERCICIO DE AUTO RECONOCIMIENTO

Otra forma de observación por medio de la cual se podría obtener la información que se busca en este momento, es por medio de un ejercicio de aula, donde también se trabajaría la observación directa, en este caso se pediría a los estudiantes que hagan una presentación de si mismos, hablando de los siguientes aspectos:

- **Principales capacidades, cualidades y defectos:** Para determinar algunos aspectos de su forma de ser o mas bien de la visión que tiene de si mismo, en cuanto a la parte de las capacidades se piensa que podría ser un punto clave para trabajar en el aumento de su auto reconocimiento.
- **Sueños, aspiraciones y planes para lograrlos:** Este aspecto permitiría analizar su grado de optimismo, así como también su auto confianza, o en el peor de los casos el grado de conformismo y desmotivación.
- **Un hecho que cambió su vida:** La idea de este ítem es determinar una vivencia que fue determinante en la vida del estudiante, que podría o no ser una experiencia con el desplazamiento forzado, o una consecuencia de la misma.

- **Una experiencia que les haya dejado una lección vida:** Al igual que en el anterior aspecto, en este se pretende ahondar en la vida del estudiante y descubrir algún hecho relevante.

Esta actividad se realizaría para conocer un poco sobre la personalidad de los jóvenes, sobre cómo se expresan de si mismos, sobre algunos sucesos importantes de su vida, etc, y aunque es posible que por medio de este ejercicio no se conozcan a fondo sus problemáticas emocionales, se podría tomar nota de algunos aspectos claves que permitirían acercarse a ellas, esta información también se suministraría en el diario de campo y se tendrían en cuenta los siguientes aspectos:

- **Espontaneidad y seguridad:** La idea de este ejercicio es que los estudiantes hagan una improvisación, para que no tengan mucho tiempo de preparar su discurso, mas sin embargo es posible que ellos no sean del todo sinceros, por lo cual estos aspectos deben analizarse muy bien, además este análisis ayuda a evaluar el grado de auto confianza de los estudiantes y su facilidades o dificultades de expresión.
- **Gestos y movimientos corporales:** En ocasiones la parte gestual y corporal permite descubrir cosas que la parte verbal no deja ver, por eso se debe analizar la expresión facial, para identificar que momentos o que partes del discurso son mas importantes para el estudiante, igualmente se deben observar otros aspectos como la forma de pararse o el movimiento de sus manos que dice mucho sobre su seguridad.
- **Discurso de los jóvenes:** En cuanto a la parte del discurso, se tomará una nota que describa en lo posible la mayor parte de lo dicho por los estudiantes, para analizarla e ir identificando los problemas que se pretende solucionar.

3.4.1.3 OBSERVACION 3 VISITA A FAMILIA

Se considera necesario también realizar algunas visitas a familia, aprovechando que esta es una actividad normal en el Bachillerato Pacicultor, para analizar un poco mas fondo la condición y el contexto social donde conviven los jóvenes, que podría tener mucha relación con su comportamiento, y algunas afecciones que estos pueden tener, esta información también se registraría en el diario de campo de la forma mas detallada posible.

3.4.1.4 ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES Y EJERCICIOS REALIZADOS

Después de realizar estas tres observaciones, es necesario analizarlas y compararlas, para encontrar relaciones entre ellas, de las que se pueda obtener algunas conclusiones, sobre cada caso particular, como identificar los problemas sus causas y sus repercusiones. Luego se haría una comparación mas grande entre los casos analizados para determinar en general lo mas relevante de estas observaciones, esto se realiza teniendo en cuenta la recurrencia de datos, que podrían ser casos similares o con algunas cosas en común.

3.4.2 EJERCICIOS PRELIMINARES DE ARTE

Se realizaran inicialmente unas clases 90% practicas sobre algunos conceptos básicos de dibujo y pintura, para facilitar los ejercicios creativos que se realizaran mas adelante, teniendo en cuenta también que en la experiencia docente que se ha tenido con ellos, se ha descubierto por los resultados obtenidos que se sienten muy motivados con estos temas, y ellos han manifestado en varias ocasiones que les gustaría conocerlos mas a fondo.

Los temas básicos que se proponen son:

- Elementos plásticos
 - . El punto
 - . La línea
 - . El plano
 - . El volumen

- Introducción al dibujo
 - . Dibujo de figuras cúbicas
 - . Dibujo de figuras cilíndricas
 - . Dibujo de figuras cónicas
 - . Dibujo de figuras irregulares

- Teoría del color
 - . Colores primarios
 - . Colores secundarios
 - . Colores terciarios
 - . Colores complementarios

Se considera que con estos elementos ellos se sentirán un poco mas seguros al construir sus figuras o composiciones, y la parte de la teoría del color será clave en los casos donde se utilice la técnica de la pintura, porque ellos

podrán combinar y encontrar los tonos que deseen dependiendo de su objetivo.

3.4.3 EL ARTE COMO CATARSIS

Primeramente se explicará a los jóvenes el objetivo de los ejercicios que se realizarán, se hablará del arte como forma de expresión, de su propiedad liberadora, de su efecto catártico y del concepto de catarsis, también se hablará del poder curativo que ejerce el símbolo en este proceso, para que ellos tomen conciencia de la energía síquica que está conectada con él, que es el que se dispone a solucionar su dilema mediante la obra de arte. Cuando se haya comprendido esta parte se procederá a realizar los ejercicios así:

3.4.3.1 EJERCICIO 1: EXPERIMENTACION LIBRE

Se permitirá a los jóvenes escoger un tema libre, para desarrollarlo ya sea como dibujo o pintura, se señalará que este ejercicio no tiene limitaciones, ni reglas, y que no importa lo absurda o ilógica que pueda ser o parecer la composición, que no debe ser una copia de otro cuadro o dibujo, sino un producto de su creación, una propuesta propia. Se suministrará los materiales necesarios, hojas de cartulina, lápices de punta blanda, borradores, lápices de colores, vinilos pinceles de varios grosores planos y redondos y trapos. Así ellos empezaran su viaje creativo, se les pedirá también que escriban un pequeño texto con las razones por las cuales realizaron ese trabajo artístico y lo que quieren expresar con ello.

Se trabajará una sesión completa de cuatro horas, sin intervenir para nada en el trabajo creativo de los estudiantes, solo se apoyará con algunos conceptos técnicos que puedan ayudar a la realización de los trabajos como combinaciones de colores, formas de producir algunos efectos visuales, etc , pero solo en el caso de que algún estudiante lo solicite, esto será en forma personalizada y jamás se cambiara la idea que ellos tengan en cuanto a la composición artística, ni las imágenes que quieran representar.

Después de realizar los ejercicios, se considera importante empezar a analizar algunos aspectos en cuanto a las obras, como las relaciones que puedan existir entre las imágenes y símbolos que estas contengan, teniendo en cuenta su valor expresivo, y también las recomendaciones de Edith Kramer en su libro "El secreto mundo de los dibujos, sanar a través del arte" que se mencionaron en el capítulo anterior, también se debe analizar la relación que dichos símbolos puedan tener con el texto del estudiante, que en varios casos podría mostrar un dato clave para una correcta interpretación, pues en ocasiones lo que aparentemente se ve, no es lo que

se pretende mostrar, esta aclaración se refiere a dibujos que no se pueden reconocer por cuestiones técnicas o a figuras abstractas.

Tanto en este como en los demás ejercicios es importante el estímulo hacia la parte técnica y hacia la parte expresiva, por cuanto esto motiva mucho al estudiante para fortalecer su ingenio y creatividad.

Las conclusiones que se saquen en este y todos los ejercicios de arte que se realicen deben registrarse en el diario de campo y se considera necesario también tomar algunas fotografías de los trabajos para compararlas después.

3.4.3.2 EJERCICIO 2 AUTORRETRATO

El primer ejercicio tenía la intención de romper un poco el hielo en cuanto a la parte expresiva, por eso se propuso un tema libre. A partir de este segundo trabajo se permitirá al estudiante expresarse con libertad, pero se sugerirán algunos temas, para ir descubriendo algunas cosas sobre aspectos más específicos de la investigación.

En el actual ejercicio se trabajará un autorretrato de cuerpo entero, se permitirá elegir un tema libre, pero con la condición de que el autor deberá aparecer en el cuadro por algún lado, esta actividad se realiza de este modo, porque según varios estudiosos del arte terapia el autorretrato refleja muchos aspectos del inconsciente del autor, de su esencia, de cómo se siente, de sus problemáticas, etc.

Después del ejercicio se analizarían varios aspectos de los trabajos, como las desproporciones, los juegos de tamaño, la cantidad de papel que ocupa el autorretrato en el cuadro, el lugar donde se encuentra el personaje, si tiene compañía, la pose del personaje, su aptitud, los objetos a su alrededor y su relación con él, es muy importante también empezar a comparar los dibujos, para identificar las imágenes o aspectos recurrentes que indicaran cual el problema, igualmente se considera necesario en este ejercicio empezar a dialogar con el autor sobre algunas de las cosas que representó y sobre las razones por las que aparecen en la obra, se le podría exponer la interpretación personal de los dibujos, que se obtuvo después del análisis simbólico y compositivo, para que el estudiante aclare algunas cosas, que pretendió expresar, de esta manera se podrá ir conociendo una faceta mas personal y mas íntima de él.

Nota: Este dialogo se realizará entre cada estudiante y la investigadora.

3.4.1.3 EJERCICIOS 3 Y 4 DIBUJO DE UN SUEÑO NOCTURNO Y DE UN HECHO IMPORTANTE EN LA VIDA DE LOS JOVENES

Es importante en todos estos ejercicios recordarles a los estudiantes la intención del trabajo, y que por medio de el arte pueden expresar todo aquello que de una u otra manera les avergüenza decir verbalmente, también es clave brindar asesoría técnica y estimular a los estudiantes para que no pierdan la motivación.

Ahora para seguir descubriendo mas cosas acerca de los estudiantes, se podría pedirles que dibujen o pinten un sueño, el que más les haya impactado, mucho mejor si es de esos que se repiten frecuentemente y atormentan, se propone este ejercicio al tener en cuenta que en el mundo de lo onírico se refleja lo que se es y lo que se siente. También se podría realizar otro dibujo que muestre un acto que haya sido importante en la vida del muchacho, para identificar mas factores que permitan descubrir lo que le esta afectando.

En los dos casos se haría la interpretación simbólica junto con el estudiante, a quien se le pediría antes que escriba un texto sobre su dibujo o pintura, de esta manera se haría una comparación entre la parte escrita, verbal y la parte pictórica, en este momento es importante hacer un debate para que cada estudiante comente de su experiencia con el arte para hacer una evaluación del proceso hasta el momento.

3.3.1.4 EJERCICIO 5 UN DESEO VEHEMENTE

Otro tema que se considera importante proponer es un ejercicio sobre un anhelo vehemente que se tiene o se ha tenido, se debe aclarar a los estudiantes que no importa lo difícil o imposible que parezca realizarlo, en todos estos ejercicios se debe estimular lo inesperado, lo absurdo, lo fantasioso, lo irreal, lo utópico, las ideas innovadoras, para garantizar mayor libertad en los trabajos.

Después se hará un análisis de las imágenes que aparezcan en las obras teniendo en cuenta la forma de representar el anhelo, su fuerza, lo que se pueda considerar como obstáculo y detalles curiosos de la representación, esto será de mucha ayuda para identificar deseos frustrados. También se realizara un dialogo final con el estudiante sobre el dibujo.

3.3.1.5 EJERCICIO 6 CRÍTICA SOCIAL

También seria interesante proponer un trabajo artístico donde se haga una critica o se manifieste algún desacuerdo ante alguna situación que moleste particularmente al estudiante, la intención es desarrollar la parte propositiva del estudiante y conocer sus inclinaciones y percepciones sociales, en este ejercicio se puede utilizar la ironía, la sátira u otra forma de critica, se

considera que sería muy importante que cada estudiante sustente verbalmente su trabajo ante los demás, porque por ser esta una opinión sobre un tema social determinado, no muestra de manera directa sentimientos íntimos que puedan avergonzarlo, aunque como en toda manifestación plástica se reflejaría ya sea de manera consciente o inconsciente su mundo interior. En este ejercicio al igual que en los demás se haría una interpretación simbólica, y se relacionará con el discurso del joven.

3.4.1.6 INTERPRETACION, COMPARACION Y ANALISIS DE LOS TRABAJOS ARTISTICOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES.

Después de realizar esta serie de ejercicios y otros que se podrían proponer e interpretar con ayuda de los estudiantes, es importante identificar los objetos, figuras, imágenes o aspectos recurrentes o con mayor relevancia en los dibujos o pinturas de cada autor, pues si algo se repite, es porque de alguna manera indica un aspecto importante, que podría llevar a descubrir ese suceso del pasado o el presente que marcó o marca la vida del estudiante, y de que forma le afecta, así como también cuales son los sentimientos que lo oprimen y deben ser o están siendo expulsados por medio de estos ejercicios artísticos.

Esta comparación y análisis se puede hacer con las fotografías que se han tomado de las obras, o con los trabajos si es que se los tiene a mano. Ahora la idea es concentrarse en esos elementos recurrentes que se encontraron, y de ahí partir para realizar el siguiente ejercicio.

3.4.1.7 EJERCICIOS FINALES SOBRE ASPECTOS RECURRENTE EN LOS TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES

En este momento de la investigación se pedirá a los estudiantes que realicen uno o varios ejercicios donde el objeto, figura, personaje o aspecto recurrente que se identificó sea el protagonista, así el estudiante empezará a crear a partir de algo más específico, y de esta forma se logrará afianzar la producción de el efecto catártico que forma parte esencial de este proyecto.

Se hablará del objetivo del ejercicio y se acompañará con apoyo técnico si es necesario, pero sin intervenir en la parte creativa, luego se procederá a interpretar las obras con base en las anotaciones y conclusiones registradas en el diario de campo y en la base de datos, que ayudaran a entender cada forma expresiva, simbólica y compositiva.

Se realizará una nueva comparación entre los trabajos finales y se sacaran nuevas conclusiones, que se registraran en el diario de campo.

3.4.1.8 RETROALIMENTACION

Para que con los ejercicios que se han realizado hasta este momento se logre el objetivo principal de este proyecto, es necesario entablar un dialogo con el estudiante para que sea el mismo quien identifique y describa las sensaciones y efectos emocionales que ha percibido durante su experiencia con el arte expresivo, para lo cual primeramente se analizarán los últimos dibujos y se hará la comparación entre todos sus trabajos, pero en compañía del autor, a quien se planteará las conclusiones que se han obtenido y también se escuchará para entender mejor el mensaje que él quiso expresar en sus trabajos artísticos.

En la interpretación se hará énfasis en el o los objetos, personajes, figuras, rasgos o aspectos recurrentes, y en la relación que tengan con lo que aparece a su alrededor en el trabajo artístico, de esa manera se habrá detectado el principal problema de cada muchacho y el habrá tomado conciencia de él.

Después de que el estudiante haya confirmado la intención de su mensaje, y encontrado también en los trabajos aspectos inconscientes que de pronto el mismo ignoraba, se procederá a hacer una entrevista, se considera que en este momento el estudiante ya ha tomado mas confianza en si mismo y en la investigadora, y que ha entendido el verdadero objetivo de estos ejercicios, por eso se le realizarán las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se sintió realizando los ejercicios?
- ¿Qué sensaciones experimentó al explicar, interpretar y descubrir los contenidos expresivos de cada trabajo?
- ¿Cómo se siente después de esta experiencia artística?
- ¿Qué opina de esta clase de ejercicios?
- ¿De que manera cree usted que esta experiencia influirá en su vida?
- ¿Le gustaría seguir realizando ejercicios como estos? ¿Por qué?

Se considera que con esta entrevista y las anteriores manifestaciones verbales y artísticas de los estudiantes, se puede evaluar con mayor exactitud los efectos que se produjeron en los jóvenes gracias a este proyecto, y en que grado se han logrado cumplir los objetivos iniciales, cabe resaltar que cada análisis y cada conclusión obtenida en los ejercicios anteriores fueron claves en esta evaluación, que se realizó de forma constante y permanente, pero es en esta etapa donde se pueden interpretar con mayor claridad los resultados, porque ya se han descubierto los problemas mas relevantes de los jóvenes y se ha escuchado sus opiniones y percepciones de los ejercicios propuestos.

Las conclusiones que surjan de este análisis final de los trabajos, y las palabras de los estudiantes se registraran en el diario de campo para continuar con la evaluación final.

3.4.1.8 OBSERVACIONES POSTERIORES

Los ejercicios artísticos han concluido, pero la idea es que este proyecto no termine aquí, lo que se quiere es que se sigan planteando ejercicios de este tipo para ayudar a solucionar problemas sociales, y que se continúe con la evaluación, para determinar cambios en la aptitud, comportamiento y formas de percibir el mundo de los estudiantes, para ello se harán unas observaciones directas sin que los estudiantes se den cuenta y se tendrán en cuenta los factores que se analizaron en la primera observación de este tipo o sea la comportamental, también se pedirá a los jóvenes que escriban un ensayo sobre esta experiencia y se propondrá hacer una exposición de los trabajos.

De igual forma que en las observaciones y ejercicios que se hayan realizado hasta este momento, las conclusiones que se saquen de estas observaciones posteriores se registraran en el diario de campo, Para hacer un análisis global de los resultados de la aplicación de este proyecto.

3.4.1.9 EXPOSICION DE LOS TRABAJOS

La exposición se realizaría en un lugar publico que puede ser La antigua Casa de la cultura, El banco de la república, o El palatino, se imprimiran unos afiches para promocionar el evento, se invitará a personalidades influyentes y medios de comunicación, para buscar apoyo para que el proyecto continúe en esta institución y en otras que necesiten y quieran beneficiarse de los poderes curativos o catárticos del arte, se pedirá para esta exposición a los estudiantes que den un titulo a cada uno de sus trabajos y si lo desean comenten de su experiencia con los medios de comunicación invitados ese día.

Se cree que el publico espectador valorara estos trabajos, por cuanto son propuestas artísticas que parten de lo vivencial, de lo intrínseco, de lo subjetivo, y son sin duda verdades innegables, la verdad de cada uno.

IV ANALISIS DE LA INFORMACION

Para el análisis de la información que se obtenga en esta investigación, como se planteo en el anterior capítulo, se relacionaran las distintas categorías de análisis del proyecto, con la información del marco teórico y la información obtenida a través de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la parte práctica del proyecto la cual ya se expuso.

A continuación se realiza la relación de las categorías y subcategorías de análisis del proyecto que surgieron a partir de los objetivos específicos, y la forma como se interpretaran de la mano con el marco teórico y los ejercicios planteados en la estrategia.

1. **Efectos secundarios en las víctimas del desplazamiento:** esta categoría se subdivide en tres categorías que son:
 - Efectos emocionales en los jóvenes desplazados
 - Efectos comporta mentales en los jóvenes desplazados
 - Efectos secundarios en el proyecto de vida de lo jóvenes desplazados

Estos son los datos que se tratan de identificar con las observaciones directas, entrevistas y ejercicios artísticos que se propusieron en la estrategia metodológica, pues desde los ejercicios preliminares orales y escritos se analizan aspectos de la personalidad y los problemas comportamentales que tienen los estudiantes, sus pensamientos, sus emociones, sus percepciones, igualmente en la parte de los ejercicios artísticos se busca determinar los problemas emocionales mas relevantes de los estudiantes, también en cada análisis de símbolos y en cada diálogo con los muchachos se da un acercamiento a este dato que se pretende encontrar, sobre lo que afecta y oprime a los jóvenes, igualmente en las retroalimentaciones se busca reforzar y aclarar esta información, por lo cual se podría decir que esta categoría se trabaja en este proyecto de principio a fin.

2. **Relación arte - catarsis:** Esta categoría se trabaja de acuerdo a la parte del marco teórico referente al arte terapia y sicoanálisis, por eso para la creación de la estrategia metodológica se tuvieron en cuenta las recomendaciones de autores como Tessa Dalley, Diana Arias, Claudia Vargas, Gregg Furth, y los planteamientos de sicoanalistas como Sigmund Freud y Carl Jung y se determinaron dos subcategorías:
 - El arte terapia
 - La expresión por medio del arte

Los autores que se mencionaron anteriormente confirman el poder liberador o catártico del arte, su valor expresivo, la veracidad de la comunicación a través de imágenes y símbolos, la descarga de sentimientos conscientes e inconscientes a través del arte, entre otros aspectos que justifican el actual proyecto, se ha intentado en la estrategia realizar ejercicios con temas libres por cuanto Dalley lo recomienda, el tema del sueño se propone teniendo en cuenta que Freud y Jung relacionan el contenido onírico con la verdad de la persona, y así cada ejercicio que se propuso tiene su fundamento teórico, aunque varios son por iniciativa de la investigadora, y todos van encaminados a producir ese efecto catártico que podría solucionar los problemas emocionales más relevantes de los jóvenes desplazados del bachillerato Pacicultor, por eso siempre se trata de que los jóvenes reflejen en los trabajos artísticos su mundo interior de la forma más sincera y auténtica.

La interpretación de los trabajos artísticos en cuanto a su parte simbólica también tiene en cuenta lo que plantean Furth y Arias en cuanto a algunos aspectos compositivos, detalles curiosos y otros elementos plásticos que se deben analizar para entender el mensaje que pretende emitir el joven en cada trabajo, y este análisis se complementa con el discurso de los estudiantes que entienden un poco más sus representaciones gráficas.

La idea de encontrar un elemento recurrente va encaminada a identificar el problema emocional más relevante del joven, y la propuesta de realizar otros trabajos sobre este particular pretende permitir la expulsión por medio de la actividad artística de este problema que afecta y oprime al joven, dándose esa liberación, ese efecto catártico, que luego se termina de dar en la retroalimentación cuando el joven comprende cuál era la intención.

3. Resultados obtenidos: Esta parte se refiere a una evaluación de los ejercicios y métodos planteados y pretende identificar los efectos que se produjeron en los jóvenes relacionados como:

- Percepciones
- Emociones
- Cambios
- Aportes del proyecto a la vida de los jóvenes

Para ello se realizan durante toda la investigación diferentes análisis de los discursos y textos de los jóvenes sobre sus trabajos artísticos, las imágenes, los símbolos de los trabajos y las fotografías de los mismos, y se hace al final una evaluación por medio de la entrevista, la retroalimentación y las observaciones posteriores a los ejercicios artísticos, aunque cabe aclarar que en este proyecto la evaluación es permanente y busca determinar la eficacia de la estrategia planteada.

BIBLIOGRAFIA

- ARIAS DIANA, VARGAS CLAUDIA, *La Creación artística como terapia*, Ed RBD Integral, 2003
- DALLEY TESSA, *El arte como terapia*. Ed Herder, Barcelona, 1987
- FREUD SIGMUND, *La Interpretación de los Sueños Vol. 3*, Ed. Alianza, Madrid, 1960
- FREUD SIGMUND, *Psicoanálisis del arte*, Ed. Alianza, Madrid, 1970
- FURTH GREGG M, *El secreto mundo de los dibujos sanar a través del arte*, Ed Océano, Barcelona, 1992
- GIRAUX HENRY, *Pedagogía y política de la esperanza, teoría cultura y enseñanza*, Ed Amorrortu, Buenos Aires, 2203
- KRAMER EDITH, *El arte como terapia infantil*, Ed Diana, México, 1985,
- MAGENDZO ABRAHAM, *Transversalidad y currículun*, MAGENDZO ABRAHAM, Ed cooperativa magisterio, Bogotá, 2003
- ROUDINESCO ELIZABETH, PLON MICHEL, *Diccionario del Psicoanálisis*, Ed Herder, Barcelona, 1987
- ZULETA ESTALISNAO, *Arte y filosofía*, Ed. Hombre nuevo, Medellín, 2004
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=catarsis
- revistas.ucm.es/fsl/00348244/articulos/RESF9191220351A.PDF
- www.arteterapiahumanista.com/index.html
- www.cibernous.com/glosario/alaz/hermeneutica.html
- www.buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=catarsis
- www.cepvi.com/articulos/arte.htmhttp
- www.wikipedia/apuntesfilosofia/positivisimologico.html
- www.papelenblanco.com/diccionario-literario/diccionario-literario-catarsis

ANEXOS

Con los jóvenes desplazados del Bachillerato Pacicultor se realizaron algunos ejercicios que se plantearon en la estrategia metodológica, especialmente relacionados con el Ejercicio 1 “Experimentación libre”, con el fin de experimentar y descubrir que efectos puede causar en ellos este tipo de ejercicios y que resultados podrían obtenerse, además porque se considera importante que este proyecto se lleve cuanto antes a la práctica, en este caso se comenzó a llevarlo a cabo con el ejercicio artístico que se muestra a continuación.

Como ya se explicó en la estrategia metodológica este ejercicio les permite a los estudiantes expresarse con toda la libertad, puesto que son ellos quienes eligen el tema y los elementos de su composición artística, obviamente se les explicó la intención del ejercicio por lo cual ellos comprendieron que era lo que se pretendía lograr, trabajaron muy concentrados en su trabajo, como siempre siendo lo mejor de sí mismos, y construyeron un pequeño texto acerca de lo que pretendían expresar en sus dibujos.

Sus representaciones fueron muy espontáneas y sin intervenciones de nadie, incluso los textos que aquí se muestran son los originales, escritos por su puño y letra, no se transcribieron porque se considera que es más interesante hacer un análisis que no de pie a cambios en la parte expresiva de los estudiantes, en los textos se pueden también observar algunas fallas de ortografía y redacción en algunos casos, eso dice mucho de su preparación intelectual, pero igual se puede observar mucha creatividad en sus creaciones, que son muy profundas.

En algunos casos parece que el texto no tuviera mucho que ver con el dibujo, pero en realidad ayuda mucho en la interpretación, eso se da porque muchas veces se expresan por medio del arte contenidos anímicos que se ignoran o se cree que no se aprueban en el mundo exterior.

A nivel general en las imágenes se puede observar un gran espíritu ecologista en los estudiantes, su amor y respeto por la naturaleza, por el campo, por los árboles, por los paisajes, también algunos de sus temores y pasiones, algunas frustraciones y aislamientos en algunos casos, hay elementos recurrentes como las armas, la hoja de marihuana, entre otros que se considera pueden tener algo que ver con su experiencia con el desplazamiento forzado.

Se puede observar en este ejercicio que el arte sí permite descargar esos sentimientos que atormentan y que sí produce un efecto catártico, por cuanto el sentido de estos dibujos es muy profundo si se analiza con detenimiento y calma, esto es muy satisfactorio porque ese es precisamente el objetivo de este proyecto, cambiar unas vidas a través de la expresión artística.

ANEXO 1

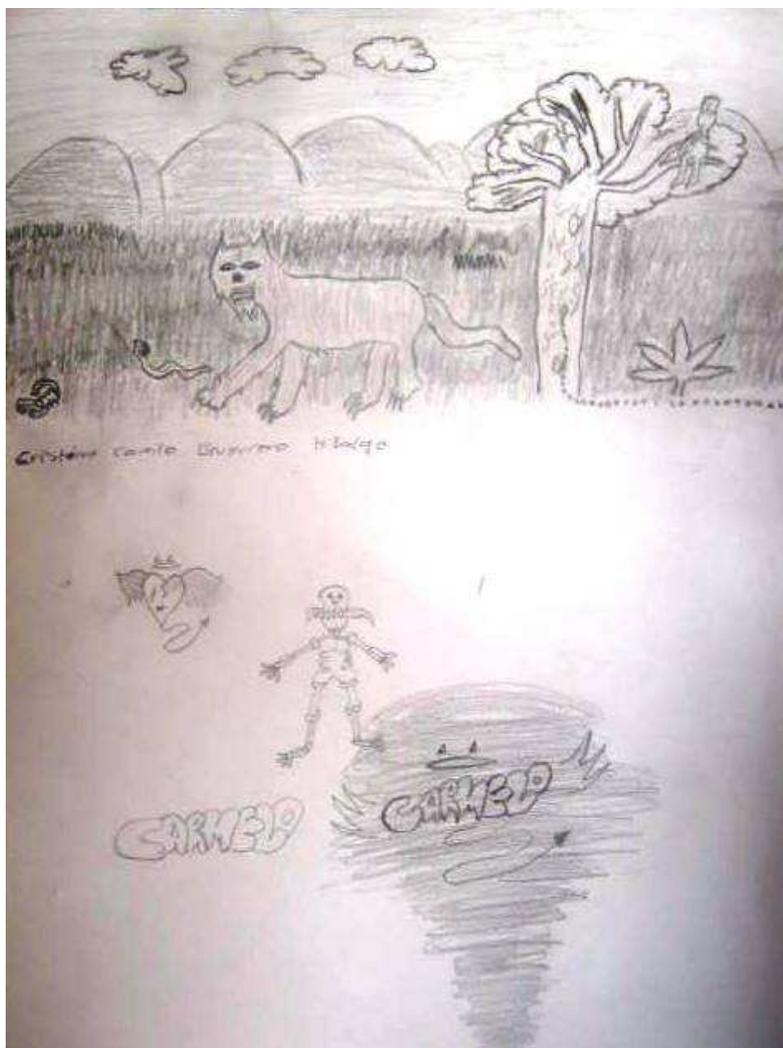

mi dibujo es relacionado a un leon
ya que es un deseo que quisiera algun
dia Realizar y a demas es el animal
Favorito mio y eso es todo,
Leonardo Mojica Ramos

No hay camino hacia la paz
la paz es el camino

ANEXO 2

Cristian Camilo Guerrero Hidalgo
mi dibujo representa un tigre y un
duende tocando flauta, en una selva
este dibujo representa algo que se me
ocurrio y lo quise hacer.

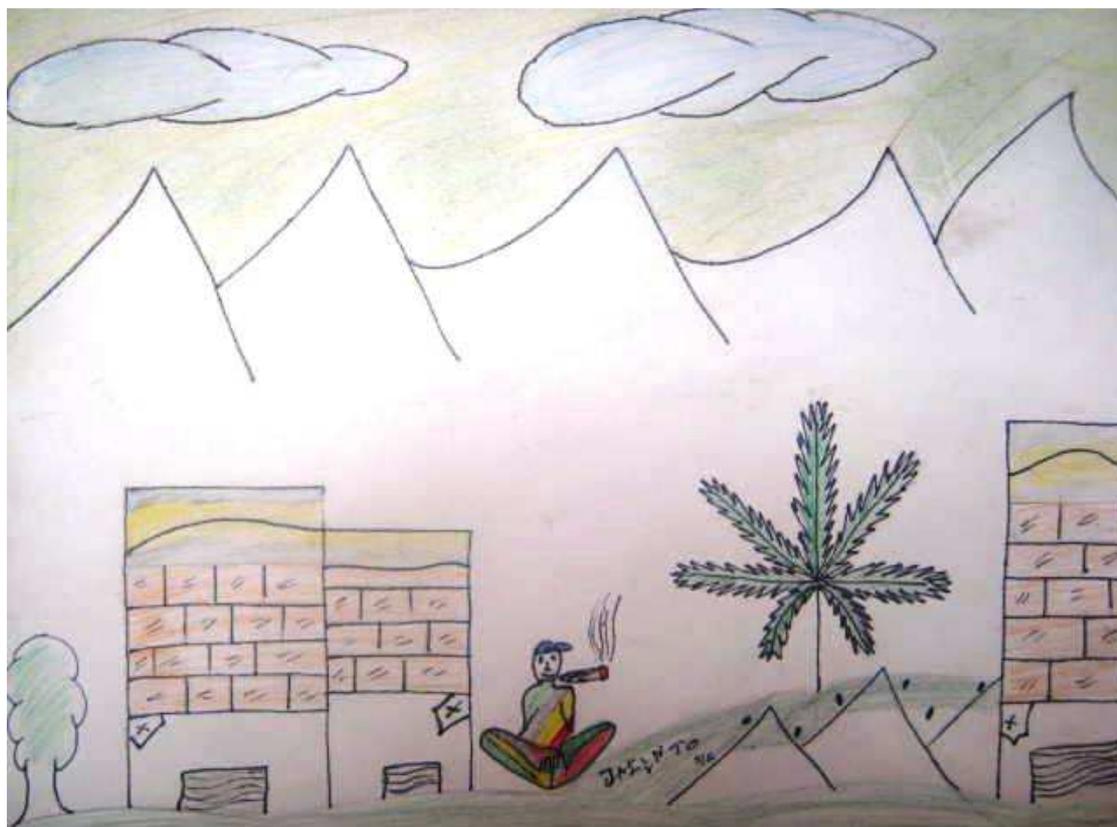
ANEXO 3

Diana Mesias

mi dibujo es un paisaje hermoso con un
rio grande arboles y palmeras y un
delfin maltratado, significa la belleza
de la naturaleza que no se protege y
se destruye a los seres vivos y su
casa

ANEXO 4

Jairo andres caicedo:

para mi se identifica una ciudad y un paisaje muy bello y que una persona lo esta afectado fumando sustancias psicoactivas y perjudiciando a la naturaleza.

ANEXO 5

TEXTO ANEXO 5

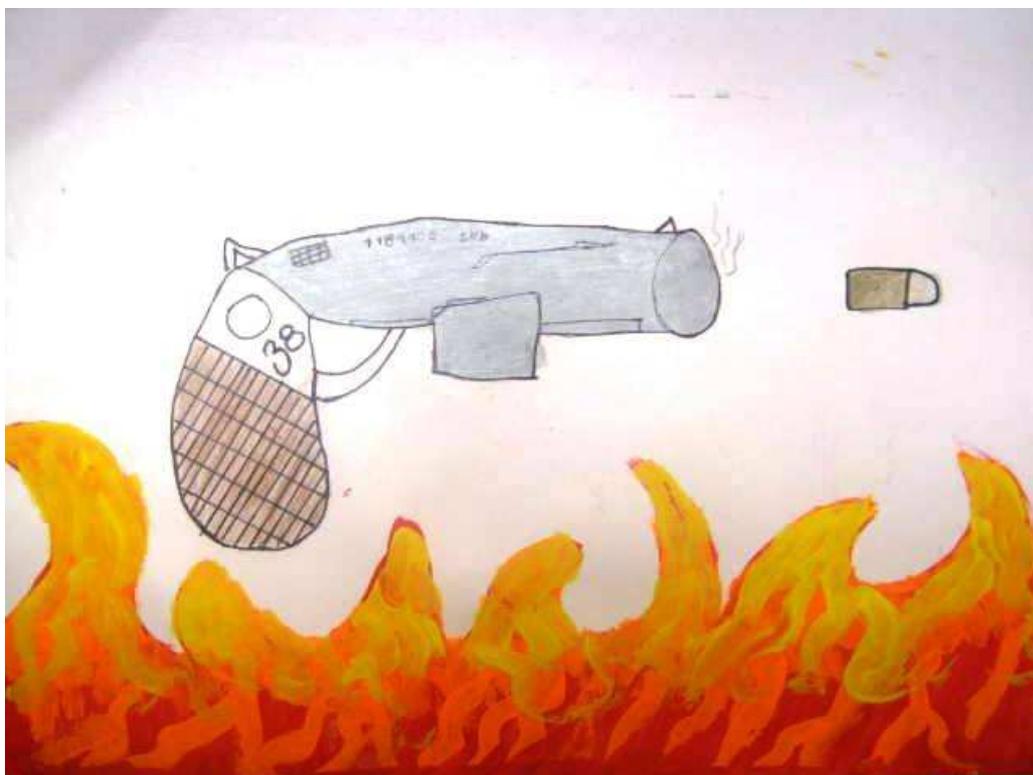
Alejandro Chatez Córdoba

El dibujo representa todas las sorpresas que nos da la vida y que tenemos que aprender a tomarlo de una manera suave y calmada porque de lo contrario podríamos sufrir un gran susto y llegar a extremos que nos podemos arrepentir.

1. como por ejemplo voy por un bosque y me encuentro un árbol con ojos y manos y una enorme culebra a su alrededor sería muy impresionante y el miedo que sentiría podría llevarme a la muerte.

2. Ejemplo
Me llega una noticia de que tengo que pagar todo lo que yo debo y es mucho dinero y no tengo por el estrés y el susto podría tomar una decisión que me puede llevar a la muerte.

ANEXO 6

Diana Uilacorte:
por que dibujé una pistola.
dibuje una pistola por que fue lo
primero que se me ocurrió
para mí significa el miedo, el peligro
y la violencia, pero también, la
dibuje por que me gustan las
armas me apasionan, y me hacen
sentir segura de que tengo el
poder.
Muchas gracias profe.

ANEXO 7

MI DIBUJO REPRESENTA UNA CARRETERA EN EL CAMPO, LOS BILLETES ENTRE LOS ARBOL ES SIGNIFICA LA AMBICION QUE DESTRUYEN LA NATURALESA LA QUEIEBRA CON ALAS ES UN PELIGRO QUE AMENAZA EL ARMA SEGI SIGNIFICA LA VIOLENCIA Y LAS HOJAS DE MARIJUANA SIGNIFICAN LAS SUSTANCIAS QUE HACEN DAÑO A LA SALUD DE MUCHOS JOVENES QUE LA CONSUMEN

CARMENGA GUERRERO

"No hay camino hacia la paz,
la paz es el camino"

ANEXO 8

