

Talleres de expresión a través de las obras de Francis Bacon, Van Gogh, Kandinsky y Xul Solar para la apreciación artística en estudiantes de 8 y 9 grado de la Institución Educativa Santa Bárbara

Dariane Bastidas Mora

*Universidad de Nariño
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Visuales
San Juan de Pasto
2015*

Talleres de expresión a través de las obras de Francis Bacon, Van Gogh, Kandinsky y Xul Solar para la apreciación artística en estudiantes de 8 y 9 grado de la Institución Educativa Santa Bárbara

DARIANE BASTIDAS MORA

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Licenciada en Artes Visuales**

Asesor:

Mg. CARLOS GONZÁLEZ HIDALGO

**Universidad de Nariño
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Visuales**

San Juan de Pasto

2015

“Las ideas y conclusiones aportadas en la tesis de grado son responsabilidad de su autor”

Artículo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanada del Honorable consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación:

Jurado

Jurado

Jurado

Asesor

San Juan de Pasto, Noviembre 3 2015

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis estudiantes por haber hecho parte de este proyecto, con ellos fue posible lograr los objetivos propuestos en mi tesis, agradezco a mi Asesor Carlos Gonzales por su apoyo y colaboración y a mi familia por su ayuda y cooperación.

RESUMEN

En el presente proyecto se plantean talleres didácticos a partir de las obras de 4 pintores (Francis Bacon, Kandinsky, Van Gogh y Xul Solar) estos artistas son los encargados de generar nuevos cambios en la educación artística, se parte con estos pintores para cuestionar la forma de educar, así se propone nuevos temas, talleres, que cuestionaran y plantearán nuevos aprendizajes donde se estudiara la vida y obra de cada artista exponiendo temas que se acerquen hacia nuestra cotidianidad, de ahí que se hablen de temas complejos como la imagen, el cuerpo, la ciudad. Dentro del proyecto lo que se busca con la obra con la pintura con la imagen es poder encontrar en ella un hecho de afecto de sensación que el estudiante cuestione y reflexione y sienta la obra para generar un discurso un diálogo una escritura una nueva obra.

ABSTRACT

In this project educational workshops arise from the works of four artists (Francis Bacon , Kandinsky , Van Gogh and Solar Xul) these artists are responsible for generating new changes in art education , one starts with these painters to question the how to educate and new songs, workshops, and will pose new learning questioned where the life and work of each artist exposing study subjects who come into our daily lives, hence the talk about complex issues such as the image proposed, the body city .Within the project which seeks to work with painting with the image is able to find in her a feeling of affection made the student to question and reflect and feel the work to generate a speech dialogue a write a new work.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	15
1. VIDAS Y OBRAS DE ALGUNOS PINTORES—VAN GOGH, BACON, KANDISKY, XUL SOLAR.....	19
1.1. <i>Wassily Kandinsky (1866-1944) .....</i>	22
1.2. <i>Van Gogh (1853-1890).....</i>	25
1.3. <i>Francis Bacon (1909- 1992).....</i>	27
1.4. <i>Xul Solar (1887-1963).....</i>	30
2. EL ARTE ABSTRACTO ENTRE LO COMPLEJO Y LO ESPIRITUAL	34
3. VINCENT VAN GOGH LA IMAGEN, EL COLOR, EL CAOS, EL ABISMO.	48
4. PENSAR DESDE EL CUERPO UNA CARTOGRAFÍA DESDE LA OBRA DE BACON	64
4.1. <i>El dibujo del cuerpo entre Munch y otros infernales.....</i>	75
4.2. <i>Cortázar la imagen no vista .....</i>	80
4.3. <i>Diferentes Conceptos .....</i>	83
4.4. <i>Lo escultórico desde la obra de Bacon .....</i>	88
5. EL DIBUJO ENTRE LAS TRAZAS DE XUL	93
5.1. <i>Solar entre lo mgico y lo real.....</i>	110
6. INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS	116
6.1. <i>Talleres 1, 2 y3: El abstraccionismo Interpretación y expresión del estudiante frente al arte abstracto.....</i>	116
6.2. <i>Taller 4: El postimpresionismo. Interpretación y expresión del estudiante a través de la obra de Van Gogh.....</i>	120
6.3. <i>Taller 8: El cuerpo como medio de expresión en las artes visuales.....</i>	126
6.4. <i>Taller 13 El dibujo entre las trazas de Xul Solar .....</i>	134
6.5. <i>La evaluación en la expresión artística .....</i>	138
7. CONCLUSIONES.....	140

BIBLIOGRAFÍA.....	141
ANEXOS.....	144
ANEXO A. MATRIZ DIARIO DE CAMPO	145

LISTA DE IMAGEN

Imag 1 Sin título (Paisaje idílico con niños) (Detalle a doble cara), Henry Danger (1892-1973)	22
Imag 2 “Meules (almiars, deshielo)” Monet 1889	24
Imag 3 Cuervos sobre el trigal Van Gogh 1890	27
Imag 4 Tríptico Mayo-Junio 197 Francis Bacon	29
Imag 5 Estudio Francis Bacon	30
Imag 6 Signos Zodiacales Impares Xul Solar 1953	32
Imag 7 Dibujo estudiante Camilo Calvache imitando "La gran puerta de Kiev" grado 8-2	40
Imag 8 Kandinsky La gran puerta de Kiev 1928	41
Imag 9 Rothko Orange red yellow 1961	44
Imag 10 Dibujo estudiante Felipe Alejandro Rodríguez grado 8-2 Imitando "La Iglesia de Auvers sur-Oise" de Van Gogh	53
Imag 11 Silla estudiante Fredy Andrés Bravo grado 8-2 Taller las sillas de Van Gogh y de Gauguin	57
Imag 12 Taller Van Gogh estudiante Jhoana Catherine Maxi grado 8-2	60
Imag 13 Vincent Van Gogh El dormitorio, 1888 óleo sobre lienzo	61
Imag 14 Taller Van Gogh estudiante Santiago Guzmán grado 8-2	63
Imag 15 Francis Baco Segunda versión del tríptico Crucifixión 1944	72
Imag 16 Francis Bacon. Cabeza. 1948. Colección Richard S. Zeisler. N.Y.	72
Imag 17 Edvard Munch Desnudo Parisino 1896	76
Imag 18 Dibujo Estudiante Leidy de la Cruz grado 8-2 imitando Desnudo Parisino Edvard Munch	78
Imag 19 Dibujo fondo rojo Leidy Agreda 8-2 imitando Desnudo Parisino Edvard Munch	78
Imag 20 Taller Collage “El Cuerpo” Estudiante Heisen Andrés García grado 8-2	80
Imag 21 Taller Collage “El Cuerpo” Estudiante Paola Coral grado 9-1	83
Imag 22 Taller dibujo mi cuerpo Estudiante Leidy Andrea Gualmatan Espinosa grado 9-1	88
Imag 23 Taller: dibujo mi cuerpo. Título: Emonia, Estudiante: Danilo Vallejo grado 9-1	88

Imag 24	Taller Bacon “El Cuerpo” Estudiantes grado 9-1	92
Imag 25	Taller dibujando con Solar Dibujo Estudiante Angélica Risueño grado 9-1	93
Imag 26	stickers http://stickersmusicaymas.blogspot.com/2015_04_01_archive.html	95
Imag 27	Taller dibujando con Solar Dibujo Estudiante Leydy Agreda grado 8-2	98
Imag 28	Dibujo dolor y conmiseración William Kentridge.....	101
Imag 29	Cuadro de honor Por Guy Denning preparatoria de dibujo para el espectáculo Behemoth en St. Martin Londres 104	
Imag 30	Autorretrato Estudiante Gabriel Hidalgo grado 9-1	106
Imag 31	Autorretrato Estudiante Zimena Onofre grado 9-1	106
Imag 32	Autorretrato Estudiante Danilo Vallejo grado 9-1	106
Imag 33	Autorretrato Estudiante Natalia Martínez grado 9-1.....	106
Imag 34	Estudiantes en taller de autorretrato Grado 9-1	109
Imag 35	Taller dibujando con Solar dibujo estudiante Jhosef Mejía Gómez grado 9-1	113
Imag 36	Taller dibujando con Solar dibujo estudiante Adriana Echeverri grado 9-1.....	113
Imag 37	Taller dibujando con Solar dibujo Estudiante José Alejandro Rosero grado 9-1	114
Imag 38	estudiante Alexandra grado 8-2	119
Imag 39	Pintura realizada por el estudiante Fredy Muñoz 8-2	124
Imag 40	Taller Van Gogh estudiante Angie Ante grado 8-2	125
Imag 41	Dibujo estudiante Angélica Lucia.....	128
Imag 42	Dibujo Alison Ordoñez grado 8-2.....	130
Imag 43	Collage estudiante Harold Armero grado 8-2	132
Imag 44	Esculturas estudiantes grado 9-1	133
Imag 45	Dibujo Xul Solar Leidy Agreda grado 8-2.....	135
Imag 46	Retrato Estudiante Kely Ibarra grado 9-1	137

LISTA DE ANEXOS

A nexo A. MATRIZ DIARIO DE CAMPO

145

INTRODUCCIÓN

En el siguiente texto, se ha dibujado o trazado un mapa desde dos puntos que convergen: arte y pedagogía, de ahí que se propone como punto de partida al arte moderno como una posible experiencia en la educación artística, con lo cual se cuestiona las formas tradicionales de enseñanza del arte y se posibilita otros modos, otras pedagogías afines a lo moderno.

El desconocimiento de las propuestas estéticas y conceptuales del arte moderno no permite una resonancia de la pedagogía artística en la transformación del arte y de la sociedad; sin embargo, gracias a la observación del arte se puede conseguir un cambio dentro de la educación, especialmente si se tiene en cuenta que, tanto en la creación artística como en el proceso de formación académico, se trabaja la crítica y la reflexión como dos constantes fundamentales, las cuales provocan otros conceptos, discursos, pensamientos y expresiones.

Crear metodologías nuevas hacia lo pedagógico es complejo, porque significa cuestionar si cada método sirve como tal para la “Educación” del arte. Según la perspectiva del proponente, en algunos casos se pretende enseñar arte, en otros se enseña a ser artistas o se enseña a dibujar, pintar, escribir, leer, analizar, reflexionar, crear o imaginar; pero todo queda inconcluso cuando se intenta afirmar o señalar la existencia de “un método” para la

enseñanza del arte. Hablar de un arte del tiempo o del no tiempo, proponer una estética de lo invisible, hablar de pedagogía, de taxonomías, de clasificación, del significado del arte, permite elaborar un discurso profundo sobre lo complejo de la enseñanza del arte; pero en el presente proyecto de investigación no se quiere llegar a una taxonomía, por el contrario, se diseñan unos talleres experimentales donde los estudiantes pueden elaborar sus propios actos al descubrir los pintores, las obras, los videos, los dibujos, los colores o los tachones.

Dichos talleres permiten encontrar una resonancia con el estudiante, para que mire que el arte no solo es lo bello y lo perfecto, sino también la posibilidad de identificarse con los colores, con la imagen, con el texto. Entonces, como en una metamorfosis, el estudiante comienza a identificarse como un ser múltiple, creador de diferentes formas de expresión, quien puede hablar en doble sentido y reconocer al otro. Desde el diálogo y el compromiso con el arte, se busca rebasar los adiestramientos y explorar la autonomía del estudiante para pensar, exponer, debatir, escuchar y proponer libremente.

Al vincular los temas con la vida del artista se reconoce al arte como subjetivo, se encuentra la complejidad de su concepto y la posibilidad de tener muchas interpretaciones. Por eso el proyecto aborda el arte como una forma de expresión que tiene como base el arte moderno y genera un acercamiento, una revisión a Vincent Van Gogh, Francis Bacon, Xul Solar y Kandinsky, entre otros, porque con ellos los estudiantes pueden encontrar infinitud de conceptos dados por la alteridad de la obra. A partir del análisis de los pintores y sus

obras se busca dar forma a una obra inacabada, inconclusa y llevarla hasta la representación -buena o mala- según cada ojo, mano, cuerpo o espíritu. Quizás una donación de los sentidos, donde el no crear o el no saber qué pintar, dibujar o tachonar, está dado y aceptado. De este modo se impulsa un arte que no se debe catalogar como imprevisto o improvisado, sino, todo lo contrario, un arte resultado de una reflexión profunda, de un devenir que encara lo invisible y lo visible.

Se trabajó talleres donde se desplegaron varios conceptos, temas y técnicas como la imagen, la fotografía, el collage, el color, el cuerpo, el dibujo, el modelado, siempre vinculando cada artista con la obra: con Bacon se trabaja el cuerpo; con Van Gogh el color, la imagen y el dibujo; con Kandinsky la línea, el dibujo, el color y la geometría; con Solar la ciudad y el dibujo.

El objetivo general es facilitar el acceso de los adolescentes al arte, para la formación académica desde un enfoque integrador que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.

Es necesario que los estudiantes conozcan e identifiquen el fenómeno artístico histórico y actual. Es así como los estudiantes consiguieron estudiar, conocer y cuestionar la obra de arte como un producto, como un objeto o como una expresión interior donde se ve reflejada y plasmada su realidad, su discurso, su reflexión y su crítica ante las experiencias cotidianas y sociales.

En el desarrollo del proyecto educativo no se catalogó los diferentes movimientos artísticos: no se pretendió hablar de lo hermoso que resulta el arte impresionista de Van Gogh, ni del oscuro arte expresionista de Munch, ni de la complejidad de arte abstracto. En lugar de eso, la finalidad es entrar en la obra, encontrar en ella una causa de afecto o de apego, sentirla, generar una “sensación”. Al trabajar el texto de Deleuze *Lógica de la sensación*, se generaron conceptos y analogías referentes al arte y la pedagogía, los pintores fueron dando forma a una nueva educación, a otro sentir de la pedagogía, pues ya no se trata de estudiar las pinturas desde un punto estético, sino desde el vivir. Así ya no se encasilla, ni se habla de modelos pedagógicos artísticos; desde ahora el modelo consiste en valorar la relación que cada obra genera en cada uno de los estudiantes, pero así mismo reconocer y comprender al otro. Se podría decir que no se generó una clase de historia del arte, sino una reflexión para que el estudiante conozca y encuentre en el arte, un hecho pictórico, un acto de expresión en cada trazo, sus emociones, su verdad ante la obra expuesta.

1. VIDAS Y OBRAS DE ALGUNOS PINTORES—VAN GOGH, BACON, KANDISKY, XUL SOLAR

“Toda pintura es un hecho: las pinturas están cargadas con su propia presencia.”

Andy Warhol

En el presente proyecto se propone unos métodos o estrategias pedagógicas, a partir de cuatro pintores (Kandinsky, Van Gogh, Francis Bacon y Xul Solar) estos artistas trazarán una línea dentro del campo de la educación para dar nuevos rumbos y cambios en el aprendizaje, entonces arte y pedagogía convergen porque son actos de creación, actos de conocimiento, actos valientes, un asalto a la nada, un ámbito donde pueblan seres misteriosos. El arte nos introduce en un camino nuevo, por el arte conocemos nuevos mundos, se adentra a laberintos, cuevas, abismos, los artistas nos sumergen en otros universos, el arte condena a conocer, a aprender, por ello se invita a este nuevo terreno a 4 pintores a 4 inventores, valientes, locos, pedagogos, maestros, humanos, amigos, solitarios, para trazar en un mapa imaginario nuevos caminos, que llevaran a la pregunta, al pensar, al reflexionar, al crear, a lo posible y a lo imposible, a lo verdadero y a lo falso.

Se trabaja con estos pintores no porque son famosos o son los más universales, se tuvo en cuenta que era posible que algunos estudiantes conocieran algún artista. Pero el propósito era crear un concepto de lo que es arte para ellos, de explicar, enseñar la vida y la obra de cada artista. A medida que se iba invitando a los artistas a entrar al laberinto, los estudiantes caminaron en un terreno nuevo, pues ellos desconocían tanto a los pintores

como a las obras. Proponer talleres desde la experimentación dio paso a un nuevo aprendizaje, donde se construyeron nuevos canales de conocimiento, los pintores y los estudiantes van dando forma a un nuevo método, un método donde es posible escuchar al otro.

Se diría que es posible generar estrategias, temas, unidades, talleres con cualquier pintor, así que no es obligatorio trabajar con el gran artista, ni con la obra más hermosa, pues el arte trasciende, transforma, propone cambios. El estudiante frente a una obra además de contemplar, piensa y se adentra en el mundo del pintor, ese infierno que es la obra. Así citaría la obra de Heny Darger

En noviembre de 1972, Nathan Lerner, fotógrafo y designer neoyorquino que vivía en Chicago, abrió la puerta de la habitación, en el número 851 de la Webster Avenue, en que había vivido durante cuarenta años su inquilino Heny Darger. Darger, que había abandonado el aposento pocos días antes para trasladarse a una residencia de ancianos, era un hombre tranquilo, pero ciertamente extravagante. Había sobrevivido hasta entonces al borde de la miseria lavando platos en un hospital y los vecinos le oían a veces hablar solo, imitando una voz femenina (¿una niña?). (...) Pero cuando Lerner, acompañado por un joven estudiante, entró en la estancia, se encontró con un descubrimiento inesperado. (...) apilados en un rincón encima de un baúl viejo, había una quincena de volúmenes mecanografiados y encuadernados manualmente que contenían una especie de romance de casi treinta mil páginas con un título elocuente: *In the Realms of the Unreal*. Como hace saber el frontis, se trata de una historia de siete niñas (*Las Vivian Girls*), que encabezan la revuelta contra los crueles adultos Glandolinians, que esclavizan, torturan estrangulan y destripan a las muchachitas. Pero más sorprendente todavía fue advertir que el solitario inquilino era además pintor y que durante cuarenta años había ilustrado pacientemente su novela en decenas y decenas de acuarelas y paneles de papel que, en ocasiones, superaban los tres metros de largo. (Agamben, 2007, págs. 21-22)

Cito a Darger porque él es un ejemplo de que el arte no es solo mera técnica, en el proyecto se trabaja los pintores, las obras, y talleres donde la técnica no fue lo más importante, tampoco la estética, ni el círculo cromático, lo que busque con las obras fue afección, presencia, haciendo caso a la cita de Warhol (puesta en el epígrafe de este capítulo): adentrarnos a las obras para producir algo, para encontrar algo que afecte el cuerpo. La

obra de Darger es épica en dimensiones y contenido, no se puede decir que es un libro o un diario o un cuento, para ser leído, mucho menos es una obra de arte. ¿Darger fue pintor o escritor? Su obra no ha sido leída ni se la encuentra en ningún museo, por tanto no es ni artista ni pintor, pero si es el creador de una obra de ficción, o tal vez es su propia vida la que narra. Pero lo que más interesa dentro de la obra de Darger es su procedimiento compositivo. Como no sabía pintar, ni mucho menos dibujar, recortaba imágenes de periódicos y revistas, se dice que calcaba sus dibujos esa era la manera como hacia sus ilustraciones, (por medio del calco y collage). Se le reconoce un don natural para la composición y el uso del color en sus acuarelas.

Darger no quería construir la imagen de un cuerpo, sino un cuerpo para la imagen, de ahí que es constante hablar de ella, en todos los pintores es la imagen la que crea el método, crea conceptos, es la que da paso a que el estudiante imagine, piense reflexione, lea, observe, mire se adentre a ese imposible que es la pintura, la obra.

“Las imágenes de que está hecha nuestra memoria tienden, pues, de forma incesante, en el curso de su transmisión histórica, a quedar fijadas en espectros, y se trata precisamente de restituir las a la vida. Las imágenes están vivas, mas, hechas como están de tiempo y de memoria, su vida es ya y siempre *Nachleben*, supervivencia, amenazada sin cesar y en trance de asumir una forma espectral. Liberar las imágenes de su destino espectral es la tarea que tanto Darger (Van Gogh, Bacon Solar y Kandinsky) en el límite de un riesgo psíquico esencial- confían uno a su novela interminable, los otros a su arte. (Agamben, 2007, pág. 23)¹

---

¹ El paréntesis es mío.

Imag 1 Sin título (Paisaje idílico con niños) (Detalle a doble cara), Henry Danger (1892-1973)

Al hablar de la imagen, del propósito del proyecto y de la importancia de la obra como afectación daremos una pequeña reseña de cada pintor. Así empezamos con Wassily Kandinsky

1.1. Wassily Kandinsky (1866-1944)

Pintor Ruso. Nació en Moscú el 16 de diciembre de 1866. Y murió el 13 de diciembre de 1944 en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Se habla mucho de que su pintura es plana, que se aleja por completo del objeto, que es un arte matemático, razonable, que aunque no hay objeto tiene forma y que al mirar sus cuadros siempre se llega a la búsqueda

de algo real, que trabaja la línea y la forma, que en su obra lo importante es lo musical y lo espiritual. Se cuenta que es conocido como el fundador del arte abstracto, que tomó clases de música y dibujo antes de ir a la Universidad de Moscú a estudiar Derecho y Economía. Se sabe que en 1895 visitó la exposición de impresionismo francés y quedó fascinado por una obra de la serie las parvas de heno de Monet. Que por esta obra empezó sus estudios sobre el arte. Estudió en Múnich, formó una escuela de arte, escribió dos libros de *lo espiritual en el arte* (1912) o *Punto y línea sobre el plano* (1926). “Con lo espiritual que puede haber en cada uno de nosotros: más allá de una doctrina o afiliación religiosa, es una conversación con nuestro estado de ánimo”. Kandinsky estaba preocupado por el materialismo del mundo moderno y veía en la abstracción una vía de liberación del hombre. Publica junto a Franz Marc el almanaque *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul), en torno al cual se aglutinó un variado grupo de artistas. Fue profesor de la Bauhaus; Kandinsky propugnaba una función mística para el arte, un arte no-objetivo que respondiera no a un reflejo de las apariencias, sino a la fuerza interior del artista. El color y la forma fue lo más importante dentro de la obra del artista: “El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma: el color es la tela, el ojo el macillo y el alma es el piano con sus cuerdas”².

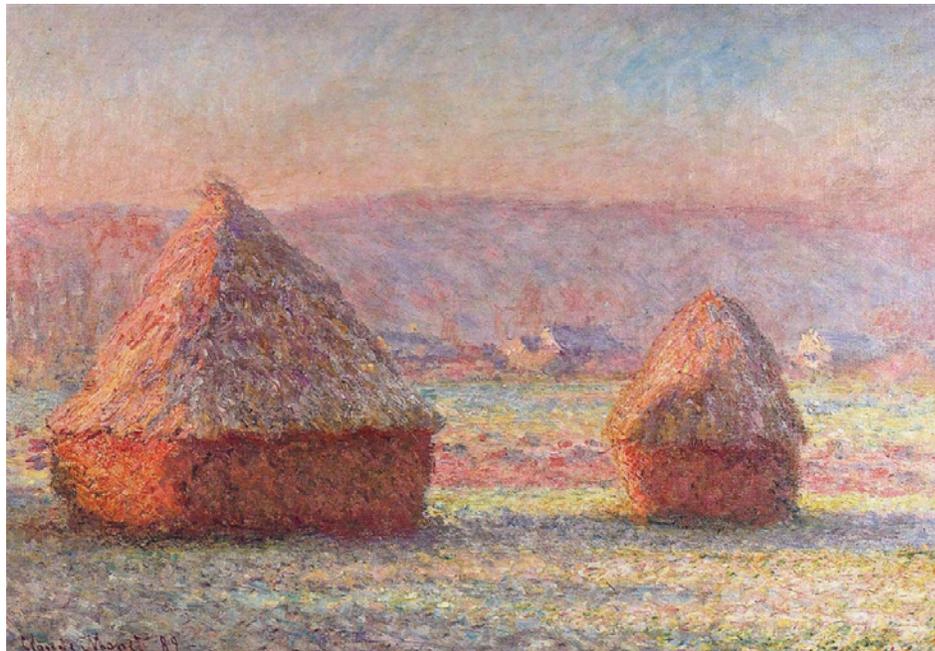
Otro punto fundamental en el estudio del arte fue alejarse por completo del tema; igual que Cézanne miraba y encontraba en los cuadros la función de las formas. Es tal su impacto al mirar la obra de Monet, que la pintura lo llevo hacia la creación del abstraccionismo.

---

² Citas encontrada en: <http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/wassily-kandinski.html>

Escribe Kandinsky:

“Y de repente vi un cuadro por primera vez. Aunque en el catálogo se decía que era un montón de heno, no pude reconocerlo, lo que me resultó embarazoso. Además, pensaba que el artista no tenía ningún derecho a pintar de forma tan poco clara. No me parecía bien que faltara el objeto. Pero, asombrado y confuso, me di cuenta de que el cuadro no sólo cautivaba, sino que se grababa en la memoria pasando siempre ante mis ojos inesperadamente, lo tiene uno presente con todos sus detalles. Todo me resultaba incomprendible y no fui capaz de adivinar las consecuencias de aquella experiencia. Lo que me resultaba claro era la fuerza insospechada de la paleta, desconocida entonces para mí, que sobrepasaba todos mis sueños. La pintura irradiaba fuerza y esplendor de cuento de hadas. Inconscientemente se desacreditaba al objeto como elemento pictórico inevitable.” (Bombona, 2007)

Imag 2 “Meules (almiars, deshielo)” Monet 1889

Concluiría diciendo que el arte de Kandinsky es complejo. Dentro del proyecto los estudiantes pensaban mucho ante sus obras, los estudiantes siempre buscaban el objeto más no la forma. Al trabajar los talleres, al dibujar y pintar los estudiantes fueron encontrando un gesto, una búsqueda de afección, ya sea en el color o en la forma pero siempre ingresando a un mundo complejo y a la vez romántico, fantástico, donde la

imaginación juega con el color, con la línea, con el círculo, con el arco y con otras formas geométricas simples, donde se crea un arte elegante y complejo, pero al mismo tiempo perfecto, bello lleno de equilibrio.

1.2. Van Gogh (1853-1890)

Pintor postimpresionista. Nació en Holanda en 1853 muere en Francia en 1890. Según la historia del arte Van Gogh es considerado como uno de los artistas más famosos de todos los tiempos. En libros revistas artículos se cuenta que fue un apasionado de la pintura, que era un loco que sufría un estado de demencia (esquizofrenia, según algunos), que se quemó su mano y se cortó su oreja. Que fue un buen escritor, que le apasionaba el color, que tuvo una conflictiva amistad con Gauguin, que habitaron la Casa Amarilla, con dos alcobas, un estudio y una cocina alquilados en un edificio de la plaza Lamartine, en donde superarían el impresionismo y el neoimpresionismo imperantes. En señal de amistad, Van Gogh pintó sin parar para decorar las paredes. No se sabe si Gauguin apreció el esfuerzo por halagarle, pero las flores que alegraban los cuartos eran brillantes girasoles.

En otros artículos darán importancia a su vida, se dice que trabajo en la Goupil como marchante de arte, pero que, tras su despido, decidió hacerse pastor protestante, aunque no paso ni las clases preparativas para la formación. Trabajó como predicador en las minas de Borinage. Aquí Van Gogh encontró un propósito con el arte: dibujar, pintar la verdad, esa realidad misma, esa verdad que esta ante nuestros ojos. Artaud afirma esto sobre su pintura:

(...) El motivo de Van Gogh era recurrir a la anécdota, al relato, al drama, a la acción profusa de imágenes, a la belleza intrínseca del tema y del objeto (...) telas que, por otra parte, son casi todas de mediocres dimensiones, como si respondieran a un propósito deliberado.

Una candela sobre una silla, un sillón de paja verde trenzada,
un libro sobre el sillón,
y ya está aclarado el drama.

¿Quién va a entrar?

¿Será Gauguin u otro fantasma?

Creo que Gauguin pensaba que el artista debe buscar el símbolo, el mito, agrandar las cosas de la vida hasta el mito,

Mientras que Van Gogh pensaba que hay que saber deducir el mito de las cosas más pedestres de la vida.

Por mi parte, pienso que estaba jodidamente en lo cierto.

Pues la realidad es terriblemente superior a cualquier historia, a cualquier fabula, a cualquier divinidad, a cualquier super-realidad. (Artaud, 1999, pág. 28)

Terminaría diciendo que Van Gogh pintaba la angustia pero pinto con la suficiente lucidez como para saber transmitir esta angustia por métodos puramente plásticos. O sea, que sabía muy bien lo que hacía, se daba cuenta de que, si quería contarle al espectador su angustia interna, debía utilizar ciertos trucos con los que estaba hiriendo de muerte el arte tradicional. Su última obra cuervos sobre el trival confirma el hecho de su suicidio; varios textos opinan que es una obra de despedida del pintor. Van Gogh el suicidado por la sociedad, el pintor incomprendido, el pintor que se cortó la oreja, el pintor de la verdad, es así como Artaud afirma el suicidio de Van Gogh:

Luego la sociedad se introdujo en su cuerpo,
esta sociedad
absuelta,
consagrada,
santificada
y poseída,

borro en él la conciencia sobrenatural que acababa de adquirir, y como en una inundación de cuervos negros en las fibras de su árbol interno, le sumergió en una última oleada, y, tomando su lugar, le mató.

Pues está es la lógica anatómica del hombre moderno el no haber podido vivir nunca, ni pensar en vivir, sino como poseído. (Artaud, 1999, págs. 21-22).

Imag 3 Cuervos sobre el trival Van Gogh 1890

1.3. Francis Bacon (1909- 1992)

Se le ha considerado como al más original de todos los artistas durante mucho tiempo, al igual que Van Gogh fue un pintor excéntrico, afirman que fue el último expresionista, otros dicen que no perteneció a ninguna vanguardia y otros dicen que su obra representa a la sociedad de la posguerra. Sin embargo si perteneció a “*La Escuela de Londres o la Pintura del Desastre*”, donde conoció al pintor Lucian Freud y otros artistas. Todos practicaban una pintura figurativa contradiciendo la pintura abstracta de aquel momento. Bacon ya era un

mito antes de morir. Él fue su mejor obra de arte. Un hombre de extremos. Genio maldito. Un caballero educado, elegante, borracho, jugador, promiscuo y pendenciero. Dulce y agrio.

Traje a medida de Savile Row y labios pintados. Un vídeo de los ochenta le perpetúa sin rumbo fijo por Londres con su caminar elástico y ambiguo. Un ateo que pintaba papas gritando y figuras humanas distorsionadas de hombres atrapados en un cubo. Bacon va más allá de la réplica visual para reflejar la condición humana, la violencia inherente a su naturaleza, el aislamiento existencial, la idea del ser amenazado, ofreciendo una nueva imagen del hombre que parece encarnar la angustia de toda una época.

Se sabe que reveló muy tempranamente su sexualidad, que se declaró homosexual y se fue a Londres a estudiar arte, abandonando Dublín para no volver nunca más. Dicen que se convirtió en artista después de visitar una exposición retrospectiva de Picasso en 1928. Saltó a la fama en 1944 con un tríptico *“Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion”* que impactó al arte mundial por su marcada crueldad. Tuvo romances tormentosos, con diferentes hombres, entre los que destaca George Dyer, al que retrató obsesivamente. Dyer, 25 años más joven que Bacon, se suicidó en 1971 con una sobredosis de barbitúricos. El pintor creó dos años después un tríptico dedicado al momento de la muerte de su amante, tres descarnadas pinturas que muestran la escena del cadáver sentado en el retrete. En palabras de Adolfo Vásquez Rocca la pintura de Bacon es:

“La pintura de Bacon abrió heridas en la belleza, horadó el sentido iconográfico del cuerpo para someterlo a una pesadilla pictórica sin precedentes en la pintura de occidente. Supo cómo nadie retratar la soledad de seres desgarrados por la vida que tratan de limpiar sus pecados en sucios y desolados lavados; seres alumbrados por un sol degollado y concentrado en una anémica bombilla la cual ilumina, de malas maneras, estancias huidizas” (Adolfo., 2006, pág. 153)

Imag 4 Tríptico Mayo-Junio 197 Francis Bacon

Bacon el pintor que renuncia al simbolismo, a cualquier intención, al mito, sus cuadros no significan nada, no generan iconos ni emblemas; solo imágenes, imágenes: perturbadoras, amenazantes, complejas y contradictorias. Bacon el pintor extraño, intenso y problemático. Admirable y simultáneamente preocupante, ataca por sorpresa. Trabaja directamente sobre el "sistema nervioso" y abre "las válvulas del sentir". Resulta tan magnético como repulsivo. Es auténtico pero también inquietante. Se muestra profundo y frívolo a la vez. Atípico, quimérico, polivalente. Extremadamente sugestivo. Salvajemente humano.

Imag 5 Estudio Francis Bacon

Tras su muerte en España en 1992 su taller se convirtió en su mayor logro, pues en él se contenían las huellas de su vida persiguiendo la verdad, su taller es una habitación sumida en el desorden, ciento de pinceles, tubos de pinturas, recortes de periódicos, fotografías arrugadas, latas, botellas vacías de vino, trementina, rodillos esponjas toda clase de basura, se amontonan en esta habitación imposible. Su taller de la 7 de Reece Mews en Londres se convirtió en museo. El propio Bacon dijo de este espacio, "Me siento en casa entre este caos, porque el caos me sugiere imágenes". De hecho, aunque en ocasiones buscaba espacios más amplios para trabajar, siempre regresaba a su abigarrado santuario.

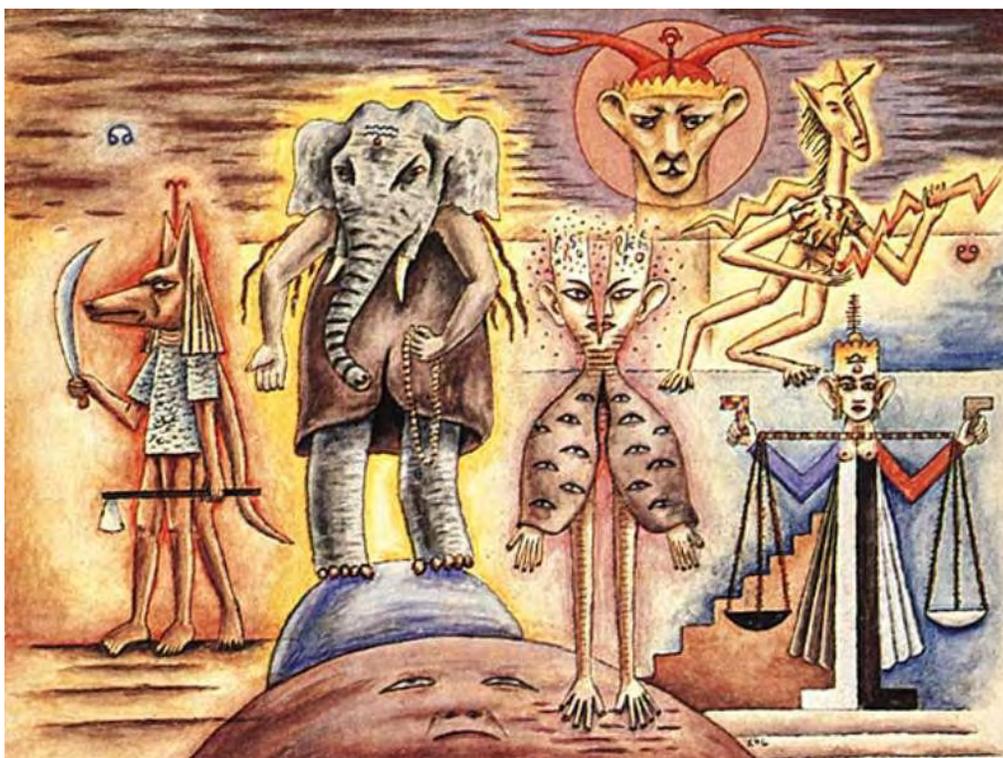
1.4. Xul Solar (1887-1963)

Pintor Argentino único en nuestra época, tal vez uno de los artistas menos conocido dentro del arte moderno. Solar al igual que Bacon rechaza todo encasillamiento; se ha intentado

aproximar su obra al simbolismo, al expresionismo, al realismo mágico, al dadaísmo al surrealismo. Pero lo cierto es que ninguno de estas fijas definiciones se ajustan a su poética singular y compleja; su estética y su "Stimmung" (disposición de ánimo) desbordaban incluso las normas del surrealismo.

Solar fue además de pintor un genio, un sabio, creador del juego universal del panjuego, era dibujante, astrólogo, ejerció el tarot y la cábala, inventor, escritor, metafísico, músico, lingüista, titiritero, arquitecto, diseñador, creador de un mundo plástico inclasificable, cruzado por enigmas cabalísticos y secretos esotéricos. Solar inventor de idiomas imaginarios, hombre ilustrado curioso de todos los arcanos, de las mitologías, pintor de utopías de laberintos, huésped del infierno y del cielo, astrologo brujo alquimista. Borges lo compara con otro gran genio William Blake, él decía que su obra era extraña que era audaz pues él tenía un poco de Picasso, de Braque, un poco del arte moderno, pero admiró mucho a Paul Klee y a Turner; Borges fue uno de los grandes conocedores de sus obras (pues tenían una gran amistad), en una entrevista afirma lo siguiente sobre la obra de Solar:

"Todos los cuadros de él eran fantásticos, pero él me dijo que no, me dijo que eran realistas, que él no había inventado nada, que el pintaba lo que él veía en el otro mundo, de los estados de éxtasis, que eran cuadros realistas, del otro mundo simplemente, que él no se jactaba de otra cosa, pero agregó además que cada místico imagina su otro mundo. Así por eso los místicos cristianos tienen visiones, digamos de cristo, de la virgen, de los santos y los místicos Budistas de Buda, de Vidyraja etc., y los místicos islámicos de este Muhammad, de Alí, de este quien fuere. Si, él es un poco como los sueños que uno tiene, cierta emoción y que esa emoción uno le da ciertas formas, por eso la pesadilla la pesadilla puede ser horrible para quien la sueña (...) de ahí que la pintura de Solar es polémica, es relato místico y una serie de muy vividas imágenes pictóricas." (Stafforini, 2010)

Imag 6 Signos Zodiacales Impares Xul Solar1953

Su museo Pan Klub en Buenos aires es una institución dedicada a preservar y difundir la obra del artista y tiene como objetivo desarrollar y promocionar la cultura en sus diversos aspectos. La Fundación Pan Klub cree, al igual que lo hacía Xul, “Que el aprendizaje implica una construcción dialogada, capaz de estimular la curiosidad que lleva a la investigación y profundización del conocimiento”. La manera de pensar el arte, le permitió un enfoque interdisciplinario, cuyo objetivo final era la comprensión y la tolerancia. En el proyecto se toma a Solar porque él invita a la imaginación y hace salir el genio que llevamos dentro. Así citaríamos lo dicho por Borges:

“Andrew Lang decía que hasta 12 años todos somos geniales, pero después viene la escuela, viene la educación y todos ya nos parecemos a todos los demás, tratamos de ser como todos los demás y dejamos de ser genios, pero él decía que todos los niños son

geniales. Yo veía algo a pesar de su sabiduría de niño, Xul Solar decía que la inteligencia es algo que un hombre maneja y el genio es algo que lo maneja a él, esto naturalmente es la antigua teoría hebrea de la rúa del espíritu, del espíritu santo que invocaba América, de la musa que invocaban los griegos. Ustedes recuerdan al principio de la Eneida “Canto musa la cólera de Aquiles”. ¿Qué significa esto?, significa que Homero o los muchos griegos que llamamos Homeros para mayor comodidad, no se sentían como creadores, sabían que eran amanuenses de la musa y además, como dice en la escritura, creo que es algo así como “el espíritu sopla donde quiere estar”; es decir todos corremos el peligro en cualquier momento de escribir un verso genial, de escribir una línea perdurable y quizá esa línea sea la única, pero hemos sido favorecidos por el capricho del espíritu; desde luego es tan superior a todo espíritu humano....” (Stafforini, 2010)

Favorecidos por el capricho del espíritu como dice Borges, empezamos un recorrido imaginario desde el arte y la educación con cuatro pintores que nos llevaran a crear, inventar y proponer nuevos cambios en nuestra manera de hacer pedagogía.

2. EL ARTE ABSTRACTO ENTRE LO COMPLEJO Y LO ESPIRITUAL

“Una línea es un punto que camina”.

Paul Klee

Un caso. (a) escribir sobre educación tiene que ver con lo que, en ella, se vivió o se vive. (b) ¿Y si no se vivió ni se vive algo que valiese la pena de ser escrito? (c) ¿Cómo así? Todos viven; luego todos escriben. (d) Sólo que escribir es un “caso devenir”, “siempre inconcluso, siempre en vías de hacerse” es un proceso, “un pasaje de Vida”, que “derrama cualquier materia vivible o vivida” “y atraviesa lo vivible y lo vivido” (Deleuze2006)

Se empieza a pintar a trazar a dibujar un mapa indefinido, dentro de un terreno que en momentos es desierto océano nevado trocha isla senda muro, Kandinsky es el primer invitado para trazar el mapa, para dar formas a conceptos, se parte del arte abstracto porque los estudiantes no tienen conocimiento de una obra de arte, ellos tienen un desconocimiento de los movimientos artísticos. De ahí que se parte del arte abstracto por la falta de ese conocimiento , ya que para ellos arte es lo real o lo perfecto no se quiere dejar de lado la historia del arte pero el eje central es la sensación que genera la obra la afección, pues es lo que se busca en el proyecto a seguir.

En el proyecto se trabajaron varios temas pues los pintores van generando diferentes conceptos sobre arte, todo parte de la imagen. En cada pintor la imagen reacciona diferente, de ahí la importancia que se le da a la imagen pues es ella la que genera nuevas formas de aprendizaje, sin dejar de lado la importancia del artista o pintor, es así como se traza una pedagogía experimental, pues es el artista el que genera una nueva forma de ver el arte, la educación debe de basarse en valores, sentimientos y emociones, pues una pintura genera emoción, sentimientos, lenguaje, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad al mismo tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión, reconocen la importancia del otro, entonces se habla del otro como la persona que afecta que genera conocimiento, infinitud de sensaciones, da paso a una pedagogía del cuerpo, donde el profesor y estudiante se ven involucrados dentro de ese proceso que se llama conocimiento.

Hablar del arte moderno dentro de la escuela, o pensar en el arte como un medio de trascendencia, de libertad para los estudiantes, es factible, para poder dar paso a una nueva metodología más afines hacia lo contemporáneo, en el desarrollo de los talleres de pintura, dibujo, se ha venido trabajando algunos movimientos de la vanguardia, que han servido como ejes para poder proponer nuevas temáticas, más acorde al tiempo, buscando y logrando una nueva forma de conocimiento al transmitir conceptos a través de las obras de arte. Trabajar uno de los más importantes movimientos como el abstraccionismo, es un poco complejo al poder relacionar al estudiante con la obra, en este caso se trabajó la pintura de Kandinsky, como puesta en escena, por esto las clases de arte dentro de la escuela se justifican en la medida que no se inscriben de manera convencional en la pedagogía, pero permiten una dinámica y entonación que se vuelve cesura del discurso estético y pedagógico.

Se parte del hecho de que los estudiantes no tienen conocimiento del arte abstracto, aunque algunos dicen haber visto algunas pinturas, para ellos estas pinturas no tienen nada que los remita a la realidad, incluso algunos rechazan la obra porque carecen de un referente real, afirman no entender las pinturas. Trabajar las imágenes, en este caso las obras de arte, es poder encontrar una resonancia entre obra-espectador o entre obra-estudiante; en si la obra siempre facilita un discurso, pero al ser docente ha ocurrido que los estudiantes o las personas se descomprometen del arte es decir, dejan de consumir, de esperar, de comentar- porque sienten cierto agotamiento. En el proyecto se empezó a trabajar con Kandinsky para que el estudiante aprecie otro concepto sobre la obra de arte,

cabe decir que para ellos el arte “es lo hermoso, lo bello, lo real, lo más perfecto, lo lindo”. Es difícil para los estudiantes definir el arte como una línea o una mancha, para ellos lo importante en la obra es lo real, es por eso que se inicia con una retrospectiva del arte dentro de la historia.

Para el desarrollo del taller se muestran imágenes de arte clásico, del moderno y de las vanguardias: expresionismo, simbolismo expresionismo abstracto, cubismo, impresionismo, surrealismo, pop art , diferentes artistas que van de lo real a lo abstracto, así los estudiantes aprenderán a encontrar diferencias entre lo figurativo, lo abstracto, lo real, lo irreal, lo bello, lo perfecto, lo feo o lo imperfecto. La observación sirve de base para la realización de preguntas como por ejemplo:

- “¿Qué está pasando en este cuadro?”

- “¿Qué se puede ver en una obra abstracta?”

- “¿Qué te hace decir eso?”

- “¿Qué más se puede ver?”

Estas preguntas se van adaptando a la obra observada y al proceso mismo de observación. Generando dialogo, reflexión, expresión, pero también la escucha y el respeto por todas las opiniones. El estudiante es el protagonista y el educador un guía.

Mediante procesos lúdicos los estudiantes van dejando el temor y empiezan a hacer preguntas y a dar opiniones personales de las la obras ejemplo:

- “¿Porque hay manchas?”

- “¿Qué significado tienen las líneas?”

- “¿Porque solo hay un color?”

- “¡En las pinturas de Kandinsky miro la ciudad!”

- “¡Estos cuadros solo muestran líneas formas geométricas!”

- “¡Son solo líneas que no trasmiten nada!”

Todas estas preguntas y afirmaciones surgieron tras el paso de imágenes de Kandinsky. Partimos de la observación como generadora de conocimiento, pero cabe afirmar que no todos los estudiantes pueden encontrar un afecto en las obras del autor, es complejo encontrar una sensación o afección cuando afirman no sentir nada: - “solo miro líneas”.

Cuando esto ocurre cabe citar lo dicho por Deleuze cuando parafrasea a Cézanne:

Hay dos maneras de superar la figuración (es decir, a la vez lo ilustrativo y lo narrativo): o bien hacia la forma abstracta, o bien hacia la figura. A esta vía de la figura, Cézanne le da un nombre sencillo: la sensación. La figura es la forma sensible relacionada con la sensación; actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso, que es carne. Mientras que la forma abstracta se dirige al cerebro, actúa por mediación del cerebro, más cercano al hueso.

La sensación es lo contrario de lo fácil y lo acabado, del cliché, pero también de lo sensacional, de lo espontáneo, etc. La sensación tiene una cara vuelta hacia el sujeto (el sistema nervioso), el movimiento vital, el instinto, el temperamento, todo un

vocabulario común al naturalismo y a Cézanne), y una cara vuelta hacia el objeto (el hecho, el lugar, el acontecimiento). Y en último término, el cuerpo mismo es quien la da y quien la recibe, quien a la vez es objeto y sujeto. Siendo espectador, no experimento la sensación sino entrando en el cuadro, accediendo a la unidad de lo sintiente y de lo sentido. La sensación no está en la luz, al contrario está en el cuerpo, aunque fuere el cuerpo de una manzana. El color está en el cuerpo, la sensación está en el cuerpo, y no en los aires. (Deleuze Gilles, 2002)

Los estudiantes aportan sus ideas sobre la obra de Kandinsky, de una manera inocentemente parecida a lo dicho por Cézanne “Siendo espectador, no experimento la sensación, sino entrando en el cuadro”. Al trabajar la obra del artista los estudiantes no encuentran la sensación, no se adentran en la obra solo la observan, de ahí sus opiniones y preguntas, los estudiantes aunque no tenían conocimiento de las obras son curiosos, es así como ellos hablan respecto a la imágenes, es por eso que se debe tener un conocimiento predominante de la vida y obra del autor, de las corrientes artísticas como la abstracción y de su papel en la historia, en el contexto social, en el lenguaje del arte, etc.

Es difícil poder encontrar afectos en la obra desde mi punto de espectadora pintar la sensación registra un hecho de afecto de apego, es por eso que se realiza un taller de dibujo con tizas en el patio del colegio, tal vez para algunos alumnos la obra no les inspiró afectos o sensaciones, pero cuando empieza a dibujar el estudiante se emociona la experimentación con materiales sencillos dan paso a generar lenguajes artísticos, creatividad, imaginación, silencio, si hablamos de afección fue en la técnica en el dibujo en el hecho de pintar donde Kandinsky logró generar sensación.

Él estudiante encuentra al arte abstracto como algo complejo, pero trata de encontrar en la pintura diferentes formas, por ejemplo una estudiante afirmó ver en la obra de Kandinsky "Siempre dibujada la ciudad, pero diferente ya que es una composición geométrica". Otros, por el contrario, miran y aprecian solo figuras geométricas; para otros "es una obra de arte porque el pintor es famoso", y algunos afirman que las pinturas los llevo a pensar, pero no definen concretamente sobre qué cosas. Esto se debe a que los estudiantes no tienen un conocimiento o un acercamiento hacia el arte, pero el propósito es llevar a cabo talleres de lectura y visualizaciones de imágenes con la intención de generar en ellos un entendimiento y un discurso sobre el arte. Al desarrollar los talleres y explicar el abstraccionismo, sus principales representantes, las causas de su origen y las diferencias entre arte figurativo y arte abstracto, el estudiante va construyendo un lenguaje mediante su discurso estético, al observar la obra de Kandinsky, le parece encontrar en las líneas y círculos una forma de crear e imaginar una obra de arte, para otros es difícil encontrar un medio de expresión e incluso, algunos afirman que es complejo y que no es arte.

Imag 7 Dibujo estudiante Camilo Calvache imitando "La gran puerta de Kiev" grado 8-2

Imag 8 Kandinsky La gran puerta de Kiev 1928

La imagen es generadora de conocimiento, de lenguaje artístico y de expresión. Al visualizar la obra de Kandinsky el estudiante encuentra diferencias entre lo figurativo y lo abstracto, identificando lo figurativo con lo material y lo abstracto con el pensamiento. Por ello los estudiantes siempre quieren encontrar en una obra de arte lo bello, lo perfecto y lo majestuoso; por eso, al llevar el arte de Kandinsky al acto pedagógico, los estudiantes miran el arte de otra forma y crean un lenguaje, se identifican y establecen diferencias estéticas entre lo bello, lo complejo, lo figurativo y lo abstracto; se entiende que es necesario acompañar esa formación estética a través de la observación para aprender a conectarse con lo que se siente y para opinar sobre los distintos aspectos de las imágenes. Al observar la imagen los estudiantes tienen un acercamiento con los maestros y sus producciones, proporcionando un acercamiento visual libre. Por ejemplo una estudiante hablando sobre lo que representa para ella el arte abstracto dijo: - *“En una obra abstracta hay manchas, como si fuera un pensamiento”*. Al mirar una composición a partir de las líneas, el estudiante

es un entregador de ideas, de conceptos, él disuelve la existencia del objeto y le da una nueva unidad, hace sensible lo intangible e indecible, y eso lo que se logra con la obra de Kandinsky.

Los estudiantes preguntan si el arte tiene que ser bonito para ser una obra de arte, entonces se entra en discusión: algunos afirman que no, otros que sí, pero se concluye que el arte es una forma de expresión donde la belleza no solo es lo perfecto o hermoso, sino lo que se expresa y se siente. Se pregunta a los estudiantes si es más importante la belleza o el pensamiento, entonces un grupo afirma que es mejor que nos haga pensar, el siguiente habla de que la obra deja una impresión en el espectador, otros afirman que el arte debe de ser bonito y perfecto, otros afirman que el arte abstracto si es bello.

Tras esta experiencia y reflexión de los estudiantes ante la obra de Kandinsky se explica y aclara el debate sobre si el arte abstracto es o no es arte. Entonces se hace una reflexión aclarando que si es arte pese aunque algunos no logren adentrarse en la obra.

Se hace la siguiente pregunta: ¿si no entiendo porque está pintado así, o no reconozco lo que veo, entonces no es arte?

Respuesta: “El ser humano es complejo y a veces, lo que comunica el artista puede resultarnos ajeno, o está muy abierto a interpretaciones. En concreto el arte contemporáneo nos conduce en numerosas ocasiones a emociones bien distintas según el observador, siendo además que no pretende contar nada sino provocar esas sensaciones. En ocasiones el artista, no quiere comunicarse con el espectador, pinta

para sí mismo, para el mercado, para progresar, etc. Otro punto dentro del arte es que el arte no tiene que ser solo bello, algunos artistas exploran el lado oscuro del ser humano, provocando sentimientos que se alejan de lo agradable, sensación que resulta al contemplar la belleza. Otro factor importantes es que hay varias técnicas que muestran el arte de diferentes formas, de que hay varios pintores que trabajan lo abstracto y lo real, cada uno es libre de su exaltación técnica". (Fernando de Andres, pág. 45)

En este punto se retoma el expresionismo abstracto, se habla del movimiento, de sus orígenes, se explica la importancia de las técnicas y se habla de dos pintores: Mark Rothko y Jackson Pollock, el creador y representante de la action painting.

Para el taller de Pollock se realiza una explicación de su técnica, "Action painting" que consistía en posicionar el lienzo (siempre de grandes dimensiones) a ras del suelo y utilizar los pinceles de forma rígida, contundente y con movimientos rápidos, bruscos y automáticos. Busca el desplazamiento del propio artista alrededor del lienzo para sincronizar ese movimiento. se habla del fundamental hecho de pintar, se aborda la técnica y se hace un análisis de las obras del pintor. De ahí se retoma las obras de Mark Rothko se habla del artista, del movimiento Colour-field donde él y otros artistas buscaban un espacio pictórico propio sin recurrir al signo gestual; Rothko produce lienzos con manchas de color liso y una vaga organización geométrica de la que emana silencio, serenidad y espiritualidad.

"Dentro del movimiento, el hombre es el centro de estudio y en las obras se traslucen los distintos estados de ánimo de los artistas, su personalidad emocional: angustia, rabia, dolor, pero también espiritualidad, ligereza, sosiego. Los artistas que trabajaban dentro el concepto del Colour-field querían, técnicamente, investigar hasta el límite de las

posibilidades del color: interacciones cromáticas, contrastes o yuxtaposiciones de tonos, asociaciones de colores no efectuadas anteriormente". (Fernando de Andres, pág. 19)

Imag 9 Rothko Orange red yellow 1961

Las obras de arte se convierten en modelos y disparadores de diferentes técnicas plásticas, mientras los estudiantes exploran en el mundo de los creadores y sus historias de vida, el acercamiento a cada pintor debe cuidar los aspectos significativos que la experiencia conlleva y así lo meramente perceptual es trascendido por la emoción y la comprensión.

El expresionismo abstracto tomo otro sentir, el estudiante encuentra la obra de Rothko más sensible, relaciona los colores con emociones y empiezan a encontrar significados a las imágenes. Para algunos, un cuadro rojo podía hacerlos sentir alegría, dolor o amor; pero la forma del mismo les remitía tristeza, sabían que era geométrico pero advertían en él un poco de deformidad. –“Parecen cubos de colores”- decían. En otros casos, los cuadros negros afirmaban para ellos muerte, tristeza, melancolía o enfermedad; el color negro los hacía pensar muchas cosas, en una cueva oscura, en el significado de la vida o simplemente en la recreación del color negro, el estudiante se adentra a la obra pero también huye de la pesada carga semántica de la obra, de esa alteración emocional provocada por los colores, de ahí lo musical en las afirmaciones de Kandinsky sobre el color negro:

«El sonido interno del negro es...la nada sin oportunidades, la nada inerte luego de apagarse el sol, un silencio eterno sin porvenir y sin expectativas. En música, sería una pausa definitiva, luego de la cual comienza otro universo, ya que el que cierra este culminado y ejecutado para siempre: el círculo está cerrado.

El negro está muerto como una hoguera quemada; es algo inerte como un cadáver indolente y frío. Es como el cenit de la vida, el silencio del cuerpo después de la muerte. Exteriormente es el color más insonoro; a su lado cualquier otro color suena con energía y certeza, incluso los de menos resonancia.» (Kandinsky, 1997, pág. 56)

La sensación de la cual habla Cézanne, esa sensación hecha motivo a través de la pintura, en Van Gogh es mostrar la naturaleza viva, en Rothko es la alteración, pero en Kandinsky no se muestra sensación porque su interés es hacer un arte donde se busca alguna forma, algo que se parezca a un objeto. No obstante el color es el medio de alteración, los colores fueron los que adentraron al cuerpo hacia lo pictórico, crearon sensaciones, emociones y un puro estado musical y espiritual. El dibujo no solo se limita a una línea, a un color y a un tipo de gesto, pero es a partir de estos y otros elementos básicos del diseño, que se produce

un acto pictórico que excede el espacio gráfico, traspasa lo visual y nos inscribe en zonas de alteración sinestésica. No en vano Artaud, al referirse a Van Gogh, lo menciona como un músico, porque existe una musicalidad en la escena y en el acto pictográfico, con un alto grado de complicación y complejidad cuando se encuentra con lo pedagógico.

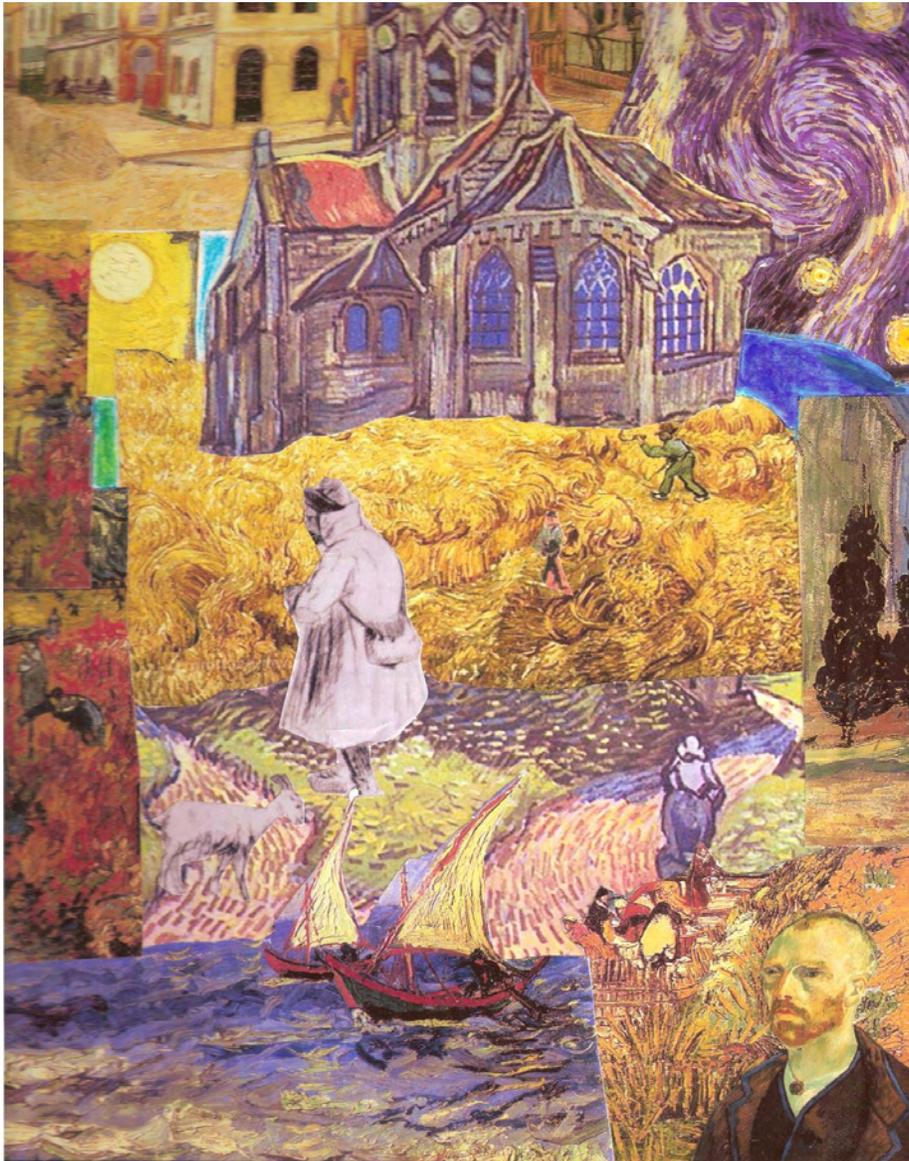
Así, al llevar al estudiante a la apropiación de la obra del artista, éste genera su propia creación, adquiere el poder de su propio interior; su lenguaje, que también es una cuestión paradójica, funda los personajes expandidos en un cuadro como un todo complejo, un sistema que proporciona un camino o laberinto a través de un formato ofrecido por el mundo exterior, donde por fuerza mayor, se debe ejercer una realización matérico-espacial; entonces el aprendizaje de las formas libres, de su entorno-contorno, se hace fundamental en su pervivencia.

Al dar paso a una nueva forma de aprendizaje más libre, hay que tener en cuenta que no hay que pensar solamente en el arte como una obra, sino como un proceso donde, independientemente del juicio sobre ella, lo que está en juego es el encuentro con el otro. Cuando el estudiante entra a ese laberinto complejo, se nutre de símbolos y desarrolla un espíritu creativo sensible sobre el otro, sobre aquel quien se deja irradiar de su arte.

Por último casi todos han entendido las diferencias entre arte figurativo y abstracto, por lo general identifican lo figurativo como lo material, y lo abstracto con el pensamiento.

Trabajar con el arte abstracto fue complejo, pero fue el que dio paso a que los estudiantes caminen por este mundo complejo y hermoso del arte, la imagen es la guía y creadora de metodologías, de otras formas de ver la enseñanza; por eso es inevitable hablar de ella, porque cada pintor, gracias a ella, va generando nuevas sensaciones y afecciones. Nuestro siguiente invitado Van Gogh.

3. VINCENT VAN GOGH LA IMAGEN, EL COLOR, EL CAOS, EL ABISMO.

*"No hay fantasmas en las pinturas de Van Gogh ni visiones, ni alucinaciones [....]
pero el sufrimiento del pre-natal está ahí
Antoni Artaud*

Hablar de Van Gogh es hablar de trazos, líneas, colores, manchas, figuras, tal vez por eso sugerir la obra del maestro como una pedagogía no es absurda. La pintura de Van Gogh es una experiencia de sentir y de mirar hasta el punto de la ceguera. Explicar un cuadro no es el propósito, tampoco analizar la obra, dada la complejidad en tal caso solamente se informará de todas las acciones que se realizaron dentro del salón de clases. Así el invitado en este caso son varias obras seleccionadas, con las cuales se trabajó diferentes talleres, a partir de la obra de Van Gogh. No se pretende hacer una clase de historia del arte, se quiere es invitar o invocar al pintor al músico, zapatero, padre, monje (como he querido llamarle) sin alejarse de los vicisitudes del invitado al hablar de su vida y experiencia artística.

Uno de los problemas era enfrentarse a la realidad intelectual de los estudiantes y su relación con respecto a la imagen, para el estudiante la imagen pasa a ser una pintura un objeto, que entrega un mensaje, así podríamos decir que la imagen pasaría a un plano objetivo la pintura - imagen genera un lenguaje una verdad, una apariencia, una fuerza una carga emocional. Como afirma Derrida respecto a la imagen:

“La noción pertenece al código de la pintura y designa aquello que de alguna manera se encuentra acostado debajo (sub-jetum) como una substancia, un objeto un súcubo. Entre el abajo y el arriba, es a la vez un soporte y una superficie, a veces también la materia de una pintura o de una escultura, todo lo que en ella se distinguiría de la forma, a la vez que del sentido y la representación, aquello que no es representable. [...] sobre el subjectil habría, si, habría que escribir lo intraducible. [...] por otra parte un subjectil, a saber el soporte, la superficie o el material, el cuerpo único de la obra en su primer acontecimiento, en la naciencia, lo que no se deja repetir, lo que se distingue tanto de la forma como del sentido y de la representación, he ahí lo que aún desafía la traducción.”. (Derrida, 1986, págs. 4-5)

Derrida habla de la imagen en este caso el “subjectil” y desde de Artau del “motivo”,³ la imagen pasaría a convertirse en una fuerza invisible-oscura esa fuerza misma de la realidad ejemplo la naturaleza en los cuadros de Van Gogh, los girasoles, la noche estrellada esa realidad que genera una emoción. Así afirmara Artaud el sentir la obra:

No describiré entonces una pintura de van Gogh según van Gogh, pero diré que van Gogh es pintor porque ha recolectado la naturaleza, que la tiene como retranspirada y hecho sudar, que ha hecho salpicar en haces sobre sus lienzos, en garbeas como monumentales de colores, el secular quebramiento de elementos, la espeluznante presión elemental de apóstrofes, de tildes, comas, guiones, barras de lo que no se puede creer más después de él que los aspectos naturales no estén hechos.

¿Y cuántos codeamientos reprimidos, choques oculares atrapadas en vivo, pestaños atrapados en el motivo, las corrientes luminosas de fuerzas que trabajan la realidad tuvieron que derrumbar la barrera antes de ser por fin refrenadas y como izadas sobre el lienzo, y aceptadas? (Artaud, 1999, pág. 40)

La imagen o el motivo que habla Derrida es esa imagen que denuncia o que tiene significados, la obra de arte posee motivo y ese motivo es complejo de ahí que no tiene un significado lineal, es así como la pintura es compleja ante su interpretación, de ahí que hablamos de sentir la obra, al encontrar en la obra afectos esta se transforma y busca una transparencia un deseo de claridad de sentido lo que le da su riqueza de interpretación.

---

3 Motivo: ¿Qué es en efecto un motivo? “¿Pues el motivo mismo que es?” preguntad Artaud en Van Gogh el suicidado de la sociedad, sobre entendiendo de este modo que no es nada, un motivo, pero tan singularmente nada que nunca se deja constituir en la estasis de un ente.... . “No, no hay fantasmas en las pinturas de van Gogh, ni drama, ni sujeto y más aún diría que no hay objeto, ¿pues el motivo mismo qué es? /Sino algo como la sombra de hierro del motete de una inenarrable música antigua, como el leitmotiv de un tema desesperado de su propio sujeto. / Es naturaleza desnuda y pura vista...” Derrida“Forcenerel subectile, p 14.

De tal modo se empieza a esbozar también la concepción de imagen desde el subjetil- desde el motivo, la imagen pictórica recae en el objeto, ese objeto que genera concepto, que representa escritura en el caso del aprendizaje. El estudiante acabaría con la obra de Van Gogh, el soportaría la carga, la pesadez de la obra, representada ya sea a través del dibujo, del diseño; esta operación manual se convertiría en un aprendizaje constante, no repetido en un lenguaje que se produce a través de la pintura, de la escultura, de la imagen; así se diría que es una usura de conocimiento.

Sentir la obra es el propósito que se quiere al mirar una pintura de Van Gogh. Al realizar los talleres desde la visualización (en este caso las obras de Van Gogh) el estudiante cae en el abismo; tras la afectación de la obra y lo que representa en su hecho artístico, llámese dibujo, traza, decorar la silla, pintar los girasoles, pintar los zapatos, cortar y pegar el acto manual, pasa a ser un acto de aprendizaje; la pedagogía, la enseñanza insiste en un hecho que se desconoce desde el modelo tradicionalista, el hecho de querer proponer un aprendizaje más humano, más de reconocer al otro; así al hablar de adentrarse el estudiante cae en el abismo por el acto de afecto y de apego a la obra, en este caso el estudiante reconoce al otro al sentir la obra, sentir dolor, sentir amor, sentir la muerte, sentir la vida, sentir la sombra, sentir el color; de esta manera se podría decir que la pedagogía la enseñanza desde lo experimental crea un aprendizaje, una formación un entender y reconocer al otro; de tal forma se debe tener en cuenta al arte desde lo

experimental: “como lo posible y lo imposible como la luz y la sombra”. Adentrarse⁴ en las obras para poder hacer una interpretación desde varias perspectivas y engendrar la locura, perseguirla para poder entender los hechos, el trazo, la pintura, encontrar un engranaje desde lo visual y lo óptico.

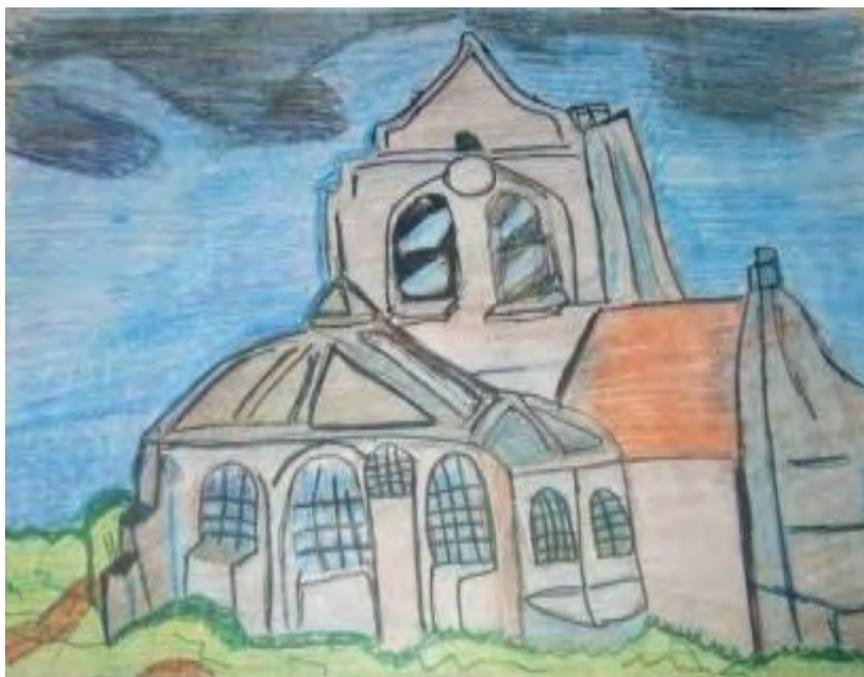
Todo este hecho artístico de sentir fuerzas, de crear, pintar, tachar es un acto del azar. Bacon dice que el azar es el «sugerir» o, más rigurosamente, introducir «posibilidades de hecho», lenguaje próximo al diagrama⁵, el motivo que tanto sugiere Artaud esa verdad misma de la naturaleza captada por el ojo del estudiante, ese hermetismo de generar un discurso o lenguaje atreves de los sentidos, al apropiarse de la pintura de Van Gogh, el estudiante entrega su obra en un estado de evolución, no se busca un significado único

---

⁴Adentrarse: Akira Kurosawa hace esto mismo con la pintura de Van Gogh en el sueño nº 5 de su fascinante película "Los Sueños de Akira". El estudiante se adentra en el cuadro que cobra vida. Comienza una búsqueda por los trigales de Arlés, en unas escenas de paisajes reales que se pueden identificar con los que en su día reflejó el pintor en sus cuadros. Al fin, Akira encuentra a Vicent, caracterizado como en una mezcla del cuadro "Autorretrato con sombrero de paja"(1887) y "Autorretrato con la cabeza vendada"(1889) pintado cuando estaba herido por haberse cortado su oreja. Van Gogh habla con el estudiante de su necesidad de pintar sin descanso y de la importancia de la naturaleza en la obra creativa, si se sabe mirar, le dice, toda la naturaleza esconde un posible cuadro. De pronto el artista desaparece. El estudiante comienza una búsqueda. La búsqueda se sucede a través de varios cuadros que ya no son escenas naturales sino los cuadros mismos los que aparecen en escena "Carretera con ciprés (1890), "Plátanos en el Boulevard de Víctor Hugo"(1889) y "Campos de trigo (1889). Son imágenes oníricas, como corresponde al mundo de los sueños, logradas digitalmente, lo que ahora nos parece normal en su día fue un hito importante. Finalmente el estudiante llega a la obra "Campo de trigo con Cuervos"(1890). No oímos ni disparos, pero los cuervos levantan el vuelo sobre los trigales, se intuye la muerte del pintor, en una metáfora sobre el fin del pintor y del fin de la propia vida.

⁵ Delezue refiriéndose al diagrama: El diagrama es el conjunto operatorio de líneas y de zonas, de trazos de manchas a significantes y no representativos. El diagrama de Van Gogh: es el conjunto de plumeados paralelos rectos o curvos que agitan y allanan el suelo, tuercen los árboles, hacen que palpite el cielo.

respecto a los zapatos o los girasoles o las sillas, ese estado evolutivo es el mensaje o realidad que cae sobre el estudiante, cada uno entrega su idea su propuesta desde lo visual, la imagen pasa a engendrar infinitud de mensajes plasmados en sus trabajos, un hecho visual: “entrarse en la obra para crear otra sensación, sensación que dejan las obras tras su presencia”. (Deleuze Gilles, 2002)

Imag 10 Dibujo estudiante Felipe Alejandro Rodríguez grado 8-2 Imitando "La Iglesia de Auvers sur-Oise" de Van Gogh

Dentro de los hechos característicos la obra de Van Gogh no es entregar conceptos referidos al arte, no se dio un significado, porque se quiere buscar o discernir el concepto que cada uno tiene; así se encontraron diferentes opiniones referentes a la clase de arte,

para los estudiantes la clase de arte era: “lo más «sencillo» era pintar, dibujar, relajarse, para otros la clase de arte era como el recreo”. 6

Encontrar y mezclar todas estas opiniones con la obra de Van Gogh, es entrar en otro mundo no muy diferente al de ellos. La obra es casi juguetona. Ellos se alteran, no la conocen, les gusta de una manera casi que divinizada, la exaltan. La obra de Van Gogh nos habla de fuerzas. Tal cual sugiere Deleuze⁷ la fuerza es la descomposición y recomposición de los colores en el impresionismo, Deleuze habla de la fuerza que trasmite la obra una fuerza que se siente, que te produce caos, deformación, locura, hacer que se oigan los colores.

El estudiante se encuentra con la obra del monje (como quiero llamarle). La encuentra hermosa y se comunica a su manera. Se siente dentro de ella y lo que se logra, a partir de lo pedagógico, es un encuentro del ojo con el color, el cuerpo con los sentidos; sentir la fuerza del girasol, de invitar a sentar-se en la silla, es esta la metáfora de Van Gogh sobre lo cotidiano. Según Artaud: “-en virtud de ese edredón rosa de gamba que Van Gogh realza tan suavemente en un lugar elegido de su cama, [....] del húmedo azul de esa barca ante la cual

---

6«Sencillo»: la materia más fácil. Pintar: pintar un árbol un paisaje un oso etc. Dibujar: hacer un dibujo libre lo que tú quieras, copiar calcar. Relajarse: fresquearse. Recreo: La clase de arte es divertida fácil porque no se hace examen. Estudiantes grado octavo.

7 “Van Gogh, incluso ha inventado fuerzas desconocidas, la fuerza inaudita de una semilla de girasol.

una lavandera de Auvers-sur-Oise se incorpora después del trabajo, también en virtud de ese sol atornillado detrás del ángulo gris del campanario del pueblo, en punta, allá abajo, al fondo; delante, esa enorme masa de tierra que, en el primer plano de la música, busca la ola donde congelarse” (Artaud, 1999, pág. 36). Queda demostrado que la enseñanza del arte traspa cualquier método establecido, pues pese a que dentro de ella no hay algo claro ni definido, el estudiante ignora cualquier hecho de establecer un estereotipo, pues crea e inventa un habla particular con relación a lo que siente. ¡Qué más enseñanza que la de sentir! Van Gogh queda como un gran maestro. Es su obra la que enseña, la pedagogía es un médium⁸.

El médium el método, la enseñanza, el aprender dentro del arte, en lo posible entrarse en la obra, retorcerla y absorberla hasta arruinarla para encontrar el concepto o el sentir o el sentido de la obra; de ahí que la obra es compleja. La enseñanza del arte debe ser más flexible, los métodos científicos no son aceptados desde el arte porque en él no está presente lo aprobado, lo indiscutible; la obra es un mapa con varios caminos o rutas que recorrer, de ahí que se hable de una enseñanza interdisciplinaria, el arte está conectado con el pensar, con él se puede hablar de historia, de lo subjetivo, del cuerpo, de lo cotidiano, de biología, de matemáticas; es así como se puede hablar de lo múltiple dentro de la

---

⁸ Entendido como la persona capaz de hablar con los espíritus y que inauguró una relación con un automatismo psíquico que invocaba en el arte a autores clásicos a partir de alguien común. Reducción naturalista y positivista que condujo al *chaneling* norteamericano fundado en cierta religiosidad y el espiritismo europeo. No obstante, este médium está más relacionado con el pontífice artístico en Nietzsche que sugiere entre otras cosas el dolor supremo en la creación artística hasta la extrema relación con la *dynamis* propia de la *physis*. La concepción moderna del artista, si aún es posible llamarla así, se separa de la representación naturalista de la realidad.

pedagogía, si se recurre siempre a métodos más flexibles el profesor de arte debe incluir el arte en su vida de ahí que se hable de lo cotidiano.

Al dejar pasar las imágenes se exhibe y se desplazan mezclándose en las mentes de los estudiantes, de esta manera se llega a exponer una noción de lo que es ARTE: “es un concepto que hace mención a las creaciones humanas que reflejan la visión sensible del mundo real o imaginario”. La intuición se convierte en ciertos efectos que el estudiante siente y piensa referente al arte, cada uno encuentra su significado de arte a partir de la obra de Van Gogh.

Es de esta manera que el estudiante encuentra una posibilidad de comunicación y de entender al otro. En este caso, la obra de Van Gogh genero varias preguntas:

- ¿Cómo eran sus pinturas, él pintaba o solo dibujaba?
- ¿Qué significan las sillas?
- ¡Profe, cuando miro los girasoles es como sentir el color amarillo!
- ¡La noche estrellada da como una sensación de mareo!
- ¿Profe, la iglesia se mueve?
- ¿El rojo, el azul hay algo que demuestre que es lo que significa cada color?
- ¿Profe, mezclo el azul y el amarillo y me queda este verde de los girasoles?
- ¡Profe, en esta silla está el deportivo Pasto y es para mi mejor amigo!
- ¿Profe, él estaba loco? ¿por qué se mató?
- ¿La casa amarilla existe? ¿y la habitación es grande?
- ¡Es como rara esa cama, profe!.

- ¿Por qué se cortó parte de la oreja?9

Dentro del proceso pedagógico se establecieron talleres de pintura y dibujo a partir de la apropiación de la pintura. El primer taller que se realizó fue a partir de las obras: “La silla de Van Gogh” y “La Silla de Gauguin” para encontrar una relación de acercamiento con los estudiantes, porque para mí era necesario romper el hielo y encontrar en los estudiantes una emoción frente al hecho artístico, de esta manera me alejo de la pintura y el dibujo, al hablar de las sillas propuse hacer una apropiación de la obra; desde el tacto el estudiante decoraba su silla con diferentes materiales.

Imag 11 Silla estudiante Fredy Andrés Bravo grado 8-2 Taller las sillas de Van Gogh y de Gauguin

---

9Estas preguntas fueron surgiendo a medida que se realizaban los talleres en el caso de las sillas se realizó una lectura sobre la amistad de Van Gogh y Gauguin, respecto al color los estudiantes encontraban una relación entre el mensaje que les generaba la obra de ahí que hablaban del color nunca se planteó la teoría del color, ya que se realizaron talleres de dibujo, de observación y análisis.

La imagen pasaría a crear un discurso infinito en donde el sentir queda como hecho y es pedagogía del arte. El arte como tal, se convierte en un método de enseñanza que se dispone a crear conceptos. Con la pintura, el arte confirma la necesidad de un aprendizaje muy largo, que lleva un proceso a seguir; lo experimental pasaría a ser un método posible dentro de la educación, pues es una necesidad dentro de lo educativo, no se puede juzgar el arte como una materia de relleno. Este proyecto de investigación plantea esta posible pedagogía, posible desde lo experimental, desde la imagen, desde el pensamiento, desde lo que trasciende. “Imagen del Pensamiento-Ser. ser-Naturaleza. Ser-Caos, la imagen sin semejanza no remite a un modelo, que se le insubordina, al ser ella misma desemejanza. Por eso se presenta un tipo de imagen que nada tiene que ver con la copia y que, además es rebelde tanto a la copia como al modelo. Una imagen devenir devenir-loco que produce un a-fundamento universal” (Corazza S. M., 2006, p. 50)

La imagen da testimonio de lo experimental, recae en el abismo, de ahí que se le debe prioridad al método desde las artes mediante la investigación, en este caso la realización de talleres, donde queda como evidencia un posible cambio en lo educativo, en la manera de generar otras formas de aprendizaje, de pensamiento, de amor, de realidad, de dibujo, de dialogo, es así como cada estudiante crea el caos pues cada uno tiene derecho a pensar libremente, a generar su diálogo, su sentir, su discurso, su reflexión; pensar es rechazar las cosas como aparecen; el conocimiento, el aprendizaje no debe ser lineal ni establecer conceptos únicos, sino lograr que el estudiante sea más libre, que encuentre una forma de expresarse ya sea mediante el discurso o el mensaje pictórico, convirtiéndolo en un

lenguaje, así no se llegaría a someter teorías cercenadas, sino a establecer una continua investigación –creación ya que es la obra la que enseña.

La necesidad primaria de cada artista es lograr un vínculo de intercambio con el receptor, por eso el artista advierte con su finitud que su obra queda como infinita, porque deja un rastro, una huella impregnada de emociones, sensaciones e impresiones más allá de su muerte. Orfeo sabe, recuerda Blanchot:

“Que al mirar a Eurídice la destruiría. Orfeo mata al mirarla, Orfeo nos dice el crítico francés, “representa la mirada del autor/lector, y Eurídice no puede ser otra cosa que su obra: en cuanto el poeta mira el contenido de sus versos, nada más asomarse a ese precipicio de la dimensión poética, la obra esta arruinada ¿Por qué? el autor no puede leer su propia obra”
(Blanchot, 1969, pág. 2)

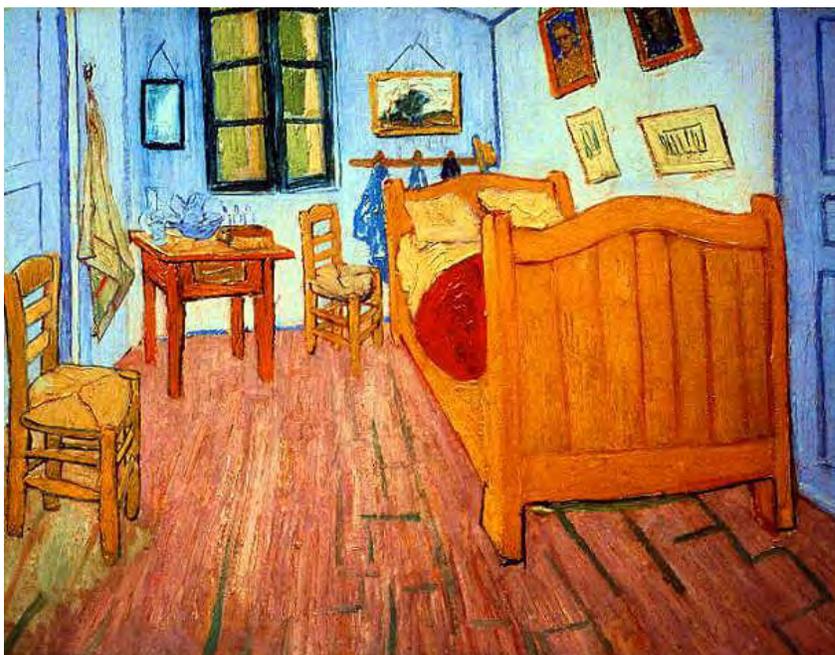
El arte recae en la muerte pues el estudiante al mirar la obra la traiciona, la destruye, la obra al ser expuesta pasa a ser negada, ya no pertenece al autor, es de esta forma como el estudiante representa a Orfeo y su mensaje es ese silencio, ese encuentro con la muerte. La imagen en este caso se aleja de la verdad, de su tiempo el estudiante como Orfeo, recae en la impaciencia para dar paso a su verdad a su silencio infinito.

Imag 12 Taller Van Gogh estudiante Jhoana Catherine Maxi grado 8-2

Este aprendizaje que entrega la pintura o la obra nos lleva a hablar de la analogía. Según Deleuze hay que alejarse del cliché de lo figurativo para crear una pintura del caos, una pintura del diagrama de la analogía, que cause un grito, un lenguaje animalesco. Este lenguaje analógico se encuentra en la pintura, en el hecho de hacer una línea o una mancha. En el color y en lo oscuro se construye la figura (o lo figural como sugiere Lyotard) o el hecho, de ahí que se visualice el diagrama, “es la sensación que deja la pintura tras su

presencia". El arte es *poiesis*¹⁰ pues genera ideas afines a hechos pedagógicos siempre en constante aprendizaje, es como un rizoma¹¹ y un virus que siempre está en constante cambio. El maestro enseña con su pluma, con su punta, con cromas divergentes. La pintura de Van Gogh es un medio para producir distintos hechos que entre otras cosas es una apertura a lo inaudito.

Imag 13 Vincent Van Gogh El dormitorio, 1888 óleo sobre lienzo

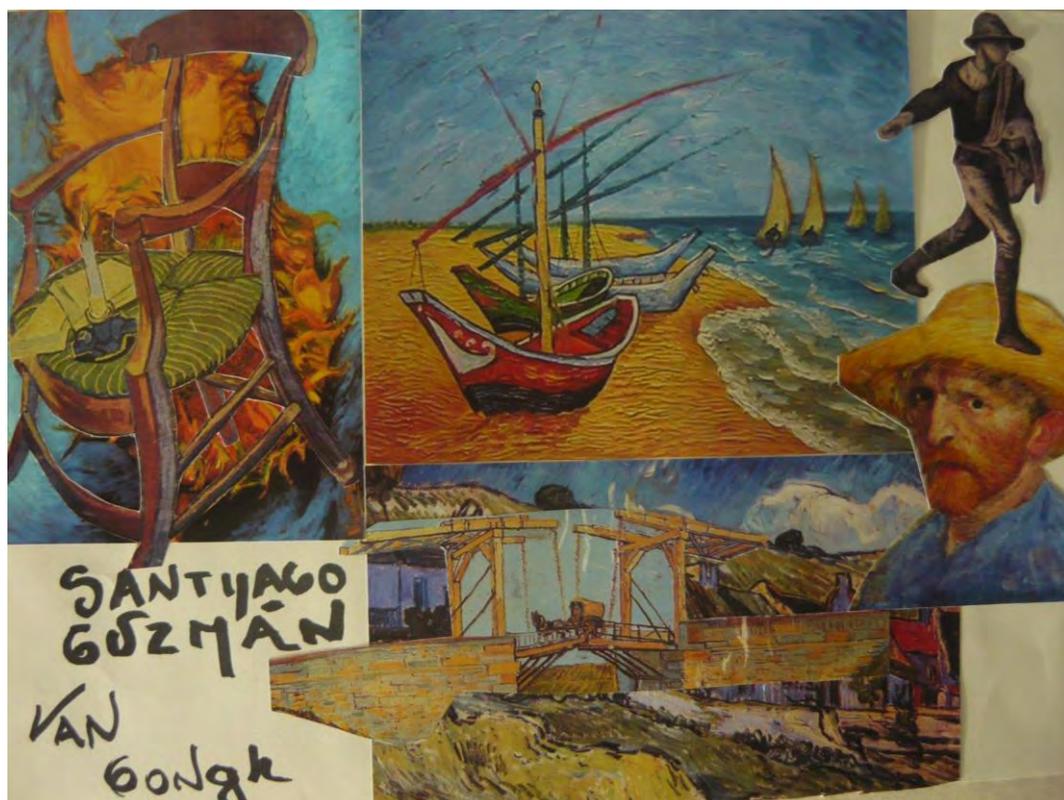
---

¹⁰ *Poiesis* es un término griego que significa creación o producción, derivado de hacer o crear. **Platón** define en *El banquete* el término *poiesis* como «la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser». Se entiende por *poiesis* todo proceso creativo. **Martin Heidegger** se refiere a ella como «iluminación», utilizando este término en su sentido más amplio. Este autor explica la *poiesis* como «el florecer de la flor, el salir de una mariposa de su capullo, la caída de una cascada cuando la nieve comienza a derretirse». Mediante las dos últimas analogías Heidegger subraya el momento de éxtasis producido cuando algo se aleja de su posición como una cosa para convertirse en otra. Es a partir de esta concepción que, en el campo de las artes, *poiesis* refiere a la fascinación provocada en el momento en que, mediante múltiples fenómenos asociativos aportados por la percepción, los distintos elementos de un conjunto se interrelacionan e integran para generar una entidad nueva, denominada estética

¹¹ El Rizoma sólo está hecho de líneas de segmentaridad, de estratificación, como dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización. El rizoma no es objeto de reproducción, es una antigenealogía, una memoria corta o antimemoria. Frente a los calcos y todo procedimiento mimético, el rizoma tiene que ver con un mapa que ha de ser producido, construido, siempre conectable, alterable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga.

De ahí que si existiese un lenguaje sería inhumano, ya que hablaría de lo que se siente mediante el sistema nervioso. Es tal la fuerza del pintor que él llega a generar este fenómeno en los estudiantes al pintar, al recortar y entregar una nueva obra. Es una forma de entregar todo con el trasfondo espiritual de la obra creando sensaciones mediante el cortar y pegar. De esta manera la «clase» se transforma en algo experimental, en un hecho, en un acontecimiento artístico, singular-plural, que remueva y renueve lo posible. De ahí que lo inaudito en el arte es un medio pedagógico inconcluso, donde el arte traspasa cualquier método, teoría o técnica, lo experimental es un método o no método el Arte se convierte en un medio de creación pero al mismo tiempo da paso al no crear. Al crear, al experimentar, el silencio: “El arte de los acontecimientos inaugura, entonces, un tiempo diferente en el que las obras son signos de caminos desconocidos en los que la materia se transforma y el arte se silencia. Lyotard solía decir que “lo salvaje es el arte como silencio”, Nancy solía decir que es en “el silencio del arte en donde se encuentra la tarea del pensamiento”. (Madroñero, 2011).

Es así que la tarea del maestro encaminada hacia el arte es un hecho por venir ya que la obra genera desplazamientos constantes donde crea el lenguaje, el no lenguaje, el no pensamiento. Y es por eso que el arte se revela como un corpus desbordante; donde se siente y vive la obra en esta caso Van Gogh para generar el abismo, el acto de pintar, de sentir las fuerzas del color, y a la vez para generar y llegar a ese llamado un arte de lo inhumano.

Imag 14 Taller Van Gogh estudiante Santiago Guzmán grado 8-2

4. PENSAR DESDE EL CUERPO UNA CARTOGRAFÍA DESDE LA OBRA DE BACON

“El cuerpo siempre multiplicado (a menudo hambriento, derribado, asesinado, inquieto, y a veces riendo, danzarín)”

Jean-Luc Nancy

Nietzsche nos exigía, pensar el cuerpo y a partir del cuerpo tomarlo como hilo conductor del pensamiento, convertirlo en criterio de toda moral y de toda realidad. Por tanto el cuerpo es un enigma denostado y un territorio por descubrir, denostado por lo mucho que nos oculta, por lo demasiado que nos muestra y más aún por lo que debe todavía revelar, tomar el cuerpo como hilo conductor del pensar implica que tome la palabra para articular un discurso mudo que, sin embargo, se hace visible a través de sus representaciones. Así se podría decir que el cuerpo puede convertirse en clave de interpretaciones o de las interpretaciones. El cuerpo al ser interpretado está sometido a encontrar los aspectos de una realidad. “De esa forma el cuerpo se convierte en una amenaza y es el mensajero de una ruina que disuelve las diferencias que constituye un mundo simbólico, al abrigo del cual prospera la razón”. “El cuerpo es, raíz de lo impuro, el desmoramiento de la diferencia, la amenaza al orden simbólico y a todo orden”

¿Cómo pensar el cuerpo? A través de la imagen, es la vía más próxima al cuerpo, pues la imagen es el territorio del cuerpo, de sus representaciones:

Cuerpo ↔ **Imagen** ↔ **Experiencia, un drama, una función**

Esa función es la materialización de un lenguaje inconsciente, que se genera mediante el cuerpo, la obra de Bacon nos confirma esa amenaza a lo simbólico y a lo establecido, mirar la obra de Bacon es generar un caos, es hablar de lo inacabado dentro de la obra, de lo inconcluso, del exceso, de la desmesura. La obra de Bacon representa esa naturaleza

misma, ese realismo a pesar de su obra inacabada e imperfecta, recae en un arte subjetivo, pues quien mira una pintura de Bacon encuentra en ella la representación del sentimiento de la existencia encarnada mediante la tragedia, sus cuerpos deformes entregan otra forma de ver el cuerpo, no desde lo físico ni de lo bello, sino más bien de mirar lo invisible, el dolor, la muerte, la histeria¹² Es así como lo confirma LUIGI FICACC:

“(...) la Obra de Bacon carece de realismo debido a que no está vinculada a ninguna representación de apariencia en particular o a episodios relacionados con una determinada vivencia real. Sin embargo, se nutre exclusivamente de la existencia real en su acepción más empírica: la realidad del hecho acaecido se resuelve en la realidad del hecho artístico, es decir, en el acto de ejecución de una forma [...] Es más para él, la realidad objetiva de la vida se convierte en una apariencia que sólo la praxis de la pintura puede transformar en un valor actual y evidente” (Ficacci, 1998, pág. 7)

La obra recae en la existencia, el pintor pinta a partir de la vida, Bacon confirma su pintura a partir de la sensación o, en este caso, de los “sentidos”, es un arte desde el cuerpo, desde las fuerzas humanas. En el caso de Van Gogh, el pintor pinta a partir de la vista para generar una imagen real: - “la realidad expuesta ante su vista”. Para Bacon la sensación es “sentir una fuerza interior” para llegar a la imagen y convertirla en una realidad, esa realidad objetiva se convierte en una apariencia, en una forma que solo la pintura puede engendrar como un hecho real.

---

¹² Su gran carga subjetiva conmueve lo más profundo de la sensibilidad más personal del observador

Al trabajar con Bacon desde lo educativo se habla de lo exploratorio, ya que no se alcanzan a encontrar resultados generalizables, o modelos (estandarizados) sino que se crea métodos fenomenológicos, donde el arte es un creador del saber o del conocimiento, que se logra mediante la sensación dejada por las pinturas, por las imágenes; de ahí que se hable de una pedagogía del cuerpo ya que ese conocimiento se trasmite desde los sentidos, no se quiere buscar interpretación, al hecho artístico, sino más bien de identificar su trayectoria, ver si pueden servir de indicadores, de nuevos universos de referencia, dispuestos a adquirir una consistencia suficiente para invertir la situación de cartografía. Si la pintura de Bacon recae en la existencia pasaríamos a hablar de una pedagogía de la expresión. Bacon entrega otra posibilidad de pensamiento, el maestro es un mediador, crea una pedagogía del cuerpo desde la pintura, una pedagogía como pliegue:

Es un maestro reflexivo y generador de cuestionamientos hacia sí mismo y hacia los 'otros', con los que interactúa; es el maestro que pide y exige una participación intelectual y pasional en cada una de sus prácticas pedagógicas, pues genera otros modos de hacer vivir el pensamiento.

Este sujeto maestro que se produce en la pedagogía como pliegue-sentido puede tener su correlato de visibilidad en la figura del cuerpo sin órganos o lo que podríamos denominar, más allá del organismo en las obras de Bacon, alguien que se reconoce en sus cotidianas realidades; pero no se queda allí, tiene pretensiones de trasgresión desde los sentidos que le da a su vida misma. (Peñuela D. M.)

La búsqueda de métodos hace pensar en los pintores como una inspiración para encontrar una forma innovadora de educar, para dejar por un momento la escolástica, la ciencia, el conductismo, el tradicionalismo o lo memorístico. Con las obras de los pintores se crea un método más humano, más singular para la clase: crear mapas y laberintos. Si Deleuze nos habla del cuerpo sin órganos como una forma de educar desde el cuerpo vivo el cuerpo sin órganos escapa a la vivencia personal y experimental de ahí que lo experimental renovaba la experiencia pedagógica, trabajar desde la existencia para dar forma a otros pensamientos a otras pedagogías de ahí que se invita a pintores, escritores, bandas de rock, revistas, cineastas, comic, etc.

La pedagogía del pliegue fue encontrar esa libertad de pensar y expresar, de reconocer un afecto, un sentido al hecho pictórico de cada artista: Van Gogh entregó emoción, amor, amistad, color, fuerza, alegría. Bacon cuerpo, desde la muerte, desde la vida. Pero el cuerpo también creo color, belleza, perfección, pensamiento, caos. Las metodologías desde la cartografía nunca siguieron una línea recta; de ahí los viajes entre Van Gogh, Bacon, Kandinsky, Xul Solar, Rothko, Munch, Artaud, entre otros.

Todos estos pintores generaron una ruta a seguir donde se experimentaba diferentes sensaciones, cada pintor entregó su emoción, el sentido que le otorga a lo cotidiano, a la vida misma. Seguir este mapa fue proponer nuevas rutas. Deleuze sugiere que el arte genera una transformación desde pensar como humano hacia quebrantar lo establecido. El

arte, la pintura, la obra, siempre denuncia, siempre rompe con lo lineal para dar paso al pensar, para dar forma a miles de pensamientos e interpretaciones; el arte en lo educativo no debe ser pensado como una materia donde simplemente se aprende a dibujar o a pintar, el arte no es una técnica, sino un medio para generar reflexión, criterio; entonces se habla de una educación múltiple. Deleuze afirma:

(. . .) composición, composición, esa es la única definición del arte. La composición es estética, y lo que no está compuesto no es una obra de arte. No hay que confundir, sin embargo, la composición técnica, el trabajo del material que implica a menudo una intervención de la ciencia (matemática, física, química, anatomía), con la composición estética, que es el trabajo de la sensación. Únicamente este último merece plenamente el nombre de composición y una obra de arte jamás se hace mediante la técnica o para la técnica. (Peñuela D. M., pág. 3)

Deleuze critica al arte como una mera técnica, se diría que el arte está en constante cambio, siempre genera nuevas técnicas, nuevos preceptos y afectos nuevos, como otros tantos rodeos, regresos, líneas divisorias, cambios de niveles y escalas. El profesor de artística debe ser más humano, más sensible, más de piel, se retoma la obra de Bacon para crear nuevos aprendizajes, las obras generaron nuevos conocimientos, nuevas maneras de aprender cualquier tema, el estudiante caminó junto con el docente por el mapa de Bacon, entonces la cartografía tomó diferentes caminos, no solo desde lo artístico sino también en lo pedagógico, la práctica pedagógica estuvo cada vez más comprometida con el otro. “Arte-educación no significa el entrenamiento para que alguien se vuelva un artista, no significa

el aprendizaje de una técnica en una determinada rama de las artes. Más bien quiere significar una educación que tenga el arte como uno de sus principales aliados. Una educación que permita una mayor sensibilidad con el mundo alrededor de cada uno de nosotros” (Peñuela D. M.)

Encontrar un sentido de linealidad a la obra de Bacon es imposible, dentro del salón de clases se observan los cuadros y frente a su movimiento y cualidades pictóricas o escultóricas, se crea un impulso sensible donde el espíritu artístico se cuestiona. El paso de las figuras (imágenes) genera en el estudiante, un efecto de resentimiento, de rechazo y varias reacciones de angustia. Para que el estudiante se sienta identificado con la pintura, se diseñaron diferentes talleres que van observando la obra de cada artista; en el caso de Bacon el resultado fue artístico-epistemológico, cada alumno entrega o revela mediante el acto de modelar, otro rostro de la complejidad, pero al mismo tiempo encuentra una forma de dar sentido y reconocer al otro –en este caso: la “pintura de Bacon”¹³.

El estudiante va encontrando dentro de la obra, un impulso de reacción frente a la vida o la existencia relaciona la obra con situaciones o hechos, afirma ver en los cuadros el horror, la muerte, el cuerpo, la enfermedad, el movimiento, el color, el rostro, la tristeza o el dolor. La

---

¹³ La relación con lo otro es asimétrico en la perspectiva que lo otro es algo infinito

representación estalla en múltiples e incesantes sensaciones¹⁴, que el estudiante jamás pensaba encontrar en el arte, Bacon se convierte en un personaje que hay que enfrentar, su obra se convierte en un ser rechazado y admirado a la vez.

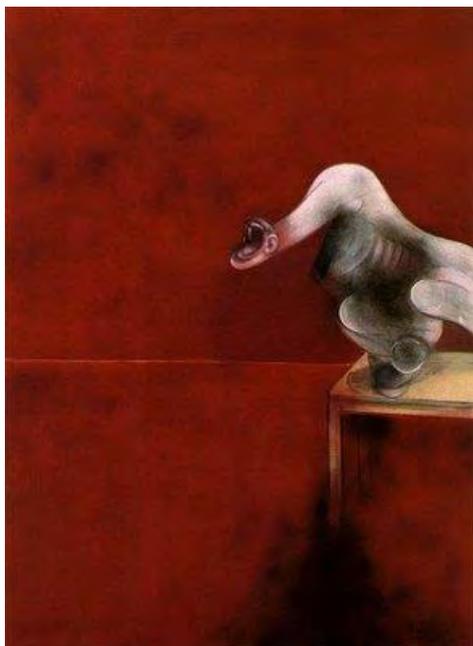
Mediante el análisis los estudiantes amplían su lenguaje, hablan del color, de la forma, del cuerpo, del cuerpo en movimiento, de los rostros deformes, de los gritos, ¹⁵de la muerte. La imagen creara una operación sensible que solo es posible mediante la sensación visual. El filósofo francés Jean Luc Nancy lo expresa con otras palabras: “Esta imagen es extraña a todo imaginario, a toda apariencia y también a toda interpretación, a todo desciframiento. De un cuerpo no hay nada que descifrar salvo esto, que la cifra de un cuerpo es ese mismo cuerpo, no cifrado, extenso.)” (Nancy J. L., 2000, pág. 38)

Todo recae en un cuerpo desde la vida misma desde Nietzsche, la cuestión central parece ser el valor que se atribuye a la existencia, en cuanto espontaneidad del *ser-en-el-mundo*, pero también el valor que se le atribuye al cuerpo, a lo vivido y a los sentidos, a la cuestión del aprecio por la existencia y por su afirmación.

---

14 Dice Bacon en una entrevista concedida a Films and arts, “Sensación, es lo que trato de expresar en mis pinturas, la vida es Sensación... y lo que yo hago en la pintura es rehacer en un medio distinto las sensaciones que diariamente tenemos”.

15 “Quiero pintar el grito más que el horror, pintar el grito no es lo mismo que pintar el horror, es decir, el espectáculo la escena misma que aterroriza al personaje, sino expresar en imágenes una fuerza una pura sensación una lucha contra esa amenaza de muerte”. Francis Bacon

Imag 15 Francis Baco Segunda versión del tríptico Crucifixión 1944

Imag 16 Francis Bacon. Cabeza. 1948. Colección Richard S. Zeisler. N.Y.

Dentro del desarrollo de cada taller nunca se llegó a crear metodologías lineales que van de la causa al efecto, ni tampoco a querer dejar o encontrar un enfoque psicológico, los talleres fueron entregando no solo resultados, si no también hechos de afección que se generan con cada pintor; así se crea una praxis artística. “La práctica pedagógica la enseñanza-aprendizaje puede manifestarse la repetición o el descubrimiento y la invención de un saber” (Corazza S. , 2002, pág. 60)

Bacon con su pintura entrega un escape desde el arte y lo pedagógico, pues su pintura representa un riesgo de caer en el error, de generar aprensión o angustia, pues la actitud de su pintura es despiadada, extrema, desesperada, no necesariamente una elección temática previa.

Con estas consideraciones, para el taller sobre el cuerpo se tuvo diferentes referentes artísticos previos: antes de mirar la obra de Bacon se generaron discusiones respecto al cuerpo, pues los estudiantes se basan en conceptos más científicos o biológicos¹⁶. En cambio Bacon resulta diferente desde todo punto de vista, porque cada uno se siente identificado pero a la vez lo rechaza, la obra desestabiliza al observador y le produce angustia o asombro. Al final se oye decir:

-“¿Es realmente así el cuerpo humano?”

-“¡Es como una masa de carne, es como sangre!”

Cabe decir que la obra de Bacon está sometida al hecho de generar caos y Deleuze lo confirma “Si la pintura no tiene nada que narrar, ni historia que contar, de todos modos algo pasa que define el funcionamiento de la pintura”. En realidad el estudiante encuentra y siente ese efecto que produce la figura, el color, el movimiento, la carne, la silla, la cama: estar a la espera de que va a pasar algo. Al contemplar la obra se convierte en un testigo y deja de ser un espectador más. Entonces la pintura afecta el cuerpo, es como si dentro del cuadro habría que reconocer algo o alguien, es meterse en el cuadro y buscar esa sensación de horror, náusea y miedo. En conclusión Bacon durante los primeros talleres, creó

---

16 Los conceptos que tienen los estudiantes sobre cuerpo es los que le ha aprendido en clase de Biología: “El cuerpo humano está compuesto por miles de tejidos, células, órganos y sistemas que se encuentran perfectamente sincronizados”. “Las partes del cuerpo” nuestro cuerpo está formado por tres partes: la cabeza, el tronco y las extremidades superiores (brazos) y las extremidades inferiores (piernas). Otros temas referentes al cuerpo son las moléculas, que componen las células. Estas forman tejidos, que a su vez, dan lugar a los órganos se encuentran organizados en sistemas (como el sistema nervioso central y otros). Estos conceptos fueron tomados del cuaderno de biología de los estudiantes de grado 9

inseguridad. La imagen busca su diferencia pues genera variedad de conceptos y opiniones frente a la vida y a la existencia, se desplaza, perturba, genera preguntas, dudas, asombro.

En los talleres siguientes se muestran pinturas de varios artistas clásicos, modernos y contemporáneos. El estudiante confirma que la representación artística del cuerpo desnudo tiene diferentes formas que van desde lo real hasta lo más «feo» o lo imperfecto. Ellos lo relacionan con su traza, con sus propios dibujos; algunos opinan que -“eso no es real”. En su lenguaje, el estudiante confirma su verdad frente al hecho pictórico, el aprendizaje es complejo pero de ahí se proponen nuevas metodologías, no con el fin de crear un estereotipo, sino de pensar, de generar conceptos que ya no estén sometidos a lo real por el hecho científico o demostrativo.

“La educación debe investigar desde todos los puntos de vista: “La Sociedad, La Familia, La Revolución, La Ciudadanía, La Libertad, La Democracia, El Sujeto, La Razón, El Mercado”. (Corazza S. M., 2006)El estudiante de hoy necesita todos estos medios: una educación dispar, más amplia, para poder llegar desde el arte y encontrar una manera de ver y entender la vida de otra forma, no pensar siempre en un mecanismo o en algo establecido, sino llevar a cabo una educación interdisciplinaria que se ponga en cuestión para poder ser juzgada desde los puntos, sociales, culturales, educativos y de formación. Sandra Mara Corazza opina así respecto a la educación:

“Callejón sin salida. Propongo algo así como una ley, que no vale siempre, sólo en algunos casos: (1ª) ¡educar en un caos-errancia, que se opone a la coherencia de un sujeto que representa y de un objeto representado; (2ª) educar en un caos informal, que no tiene otra ley sino su repetición, aquello que diverge y descentra; (3ª) educar en un empirismo trascendental; (4ª) educar dispar, sólo en permutaciones y laberintos sin hilo conductor; (5ª) educar poético, libre y salvaje!” (Corazza S. M., 2006)

La tarea del arte es infinita y compleja, alejada del juicio de lo científico, de lo exacto, por eso el proyecto se realizó desde lo experimental, pero con el propósito de generar pedagogías más humanas. En la práctica, desde el análisis de las obras de los pintores ya mencionados, el estudiante aprende a reconocer, entender y escuchar al otro; así se confirma que la educación, dentro de su problemática, debería ser más múltiple.

Dentro del salón de clases se había trabajado con dos de los pintores más complejos dentro del arte moderno Kandinsky y Van Gogh, pero llegar con Bacon fue llegar con temor, la reacción de los estudiantes es de horror, de miedo y en algunos casos de enfermedad; todas esas reacciones nos llevaron a hablar del cuerpo.

4.1. El dibujo del cuerpo entre Munch y otros infernales.

El estudiante afirma que nunca en la clase de artística le han enseñado a dibujar el cuerpo, otros solo afirman que han hablado de las partes del cuerpo, otros dicen que miran al cuerpo como algo físico. Es aquí donde comenzaría a hablar de lo corporal. Dentro de la realización de los talleres sobre el cuerpo siempre se partió de la visualización de imágenes

tomando referentes de otros pintores uno de ellos fue el pintor expresionista Edvard Munch: se trabaja con el expresionismo porque se encuentra una relación entre la traza del estudiante con la del el pintor; de esta manera es posible que el estudiante encuentre una forma de acercamiento hacia el desnudo, pues para ellos el dibujar un cuerpo es “hacerlo real, hermoso”. Estudiar la pintura de Munch entrega una forma estética menos fiel a la realidad, es decir no tan “fotográfica” sino con un trazo más libre, una gestualidad menos elaborada o unos colores más dramáticos.

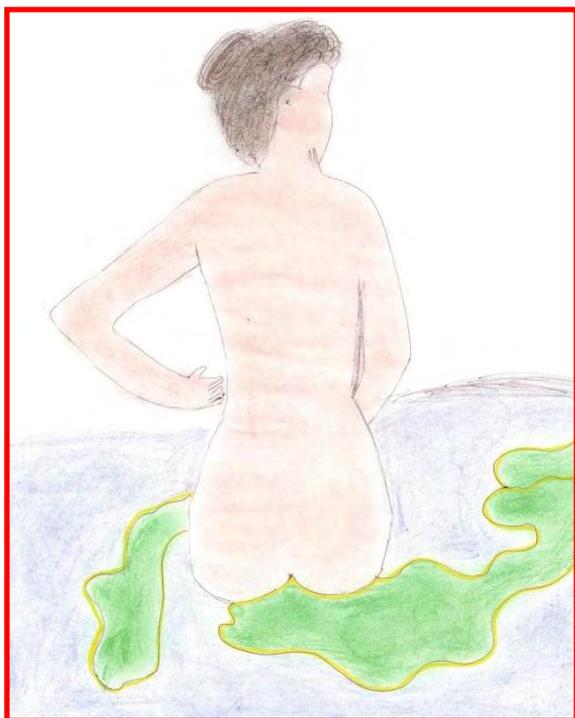

Imag 17 Edvard Munch Desnudo Parisino 1896

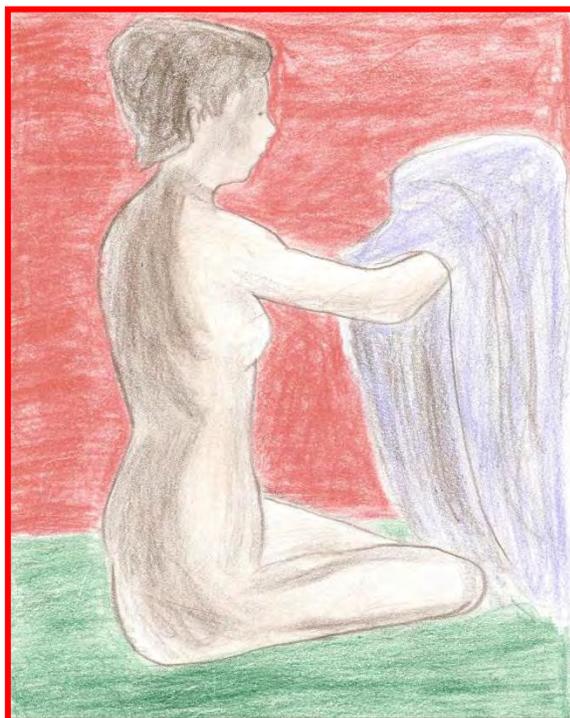
Dibujar el cuerpo para los estudiantes fue una forma de alejarse de los temas repetitivos dentro de la clase de artística. Al mismo tiempo, con su temor, el estudiante demostraba que él no podía dibujar un desnudo, pues creía que para hacerlo se requiere de un

conocimiento y una técnica. Así se realizó dos talleres de dibujo del cuerpo humano a partir del líneas y círculos, después se retoma la obra de Munch para los talleres de dibujo, al experimentar desde las imágenes el estudiante crea una canal de información es la imagen la que crea su conocimiento y su técnica.

Al abordar la obra de Munch y realizar el dibujo, el estudiante es temeroso: sienten una cierta vergüenza al hablar de su cuerpo, la mayoría de varones lo ven como una forma morbosa. Por ejemplo al mirar los niños se ríen, se burlan, dicen: -“ve eso que largo o que feo”, reaccionan con vergüenza ya que para ellos mirar un desnudo les causa temor frente a las niñas; las niñas, al contrario de los niños, hablan de colores, del rojo, del verde; preguntan ¿porque no es tan perfecto el dibujo? es ahí donde ellos encuentran una relación con sus trazos. Para el presente caso, el trabajo del cuerpo con el desnudo de Munch fue algo nuevo porque el estudiante no han realizado estos talleres en clases, al realizar el taller cada estudiante fue acoplándose a las pinturas de desnudos, entonces al hablar de la obra de arte como una reacción subjetiva del hombre ellos empiezan a entender al arte como una forma de manifestación, para otros en cambio es que el pintor quería representar la feminidad o la belleza de la mujer. Es así como al final las pinturas de Munch crean un nuevo concepto para los estudiantes: es un desnudo lindo, es algo real, es el cuerpo, la cabeza la espalda.

Imag 18 Dibujo Estudiante Leidy de la Cruz grado 8-2 imitando Desnudo Parisino Edvard Munch

Imag 19 Dibujo fondo rojo Leidy Agreda 8-2 imitando Desnudo Parisino Edvard Munch

Otros hablaban que no es tan real pero si se parece a un cuerpo de una mujer, otros dicen «profe ese cuadro es lindo pero no tiene los ojos tan reales», el estudiante tiene un concepto del cuerpo más estético, para ellos el cuerpo es lo bello es lo perfecto, es este el concepto que los medios nos entregan constantemente, se aborda el arte el cuadro la pintura para alejarse del concepto televisivo en este caso del cuerpo perfecto, pues la pintura tras su representación muestra la realidad la verdad o el silencio lo no visto, lo que no se entiende pero esta dado tras la traza la mancha el dibujo. Marion Afirma:

“El maestro de la presencia”-, ejerce desde la “potencia de lo invisible” y que permite que añada “un fenómeno absolutamente nuevo, no visto todavía” –pues- “El pintor con cada cuadro, añade un fenómeno más al flujo indefinido de lo visible. Completa el mundo porque, precisamente, no imita la naturaleza. Excava, en la noche de lo inaparente, una vena para arrancar, amorosamente o más a menudo por la fuerza, mediante trazos y manchas, bloques de visible”. (Madroño, 2011)

Las imágenes devienen conocimiento, de ahí que se retoma los talleres desde Munch, para poder alejarse un poco de lo televisivo y poder encontrar un sentido más real de lo que es el cuerpo, es así que el proceso artístico fue un poco más individual, la imagen sugiere un proceso pictórico que no se aleja de la representación de la fuente real u original, siempre habrá una evocación de algún rasgo que lo recuerde de ahí que la pintura encuentra un vínculo con lo existencial, si genera escritura -dibujo, pintura siempre se evoca la experiencia, de ahí que se hable de lo invisible en la obra pues ese mensaje no visto se siente, el estudiante entiende el dibujo desde lo no visto, desde el silencio la imagen de cierta manera pasaría a generar conceptos reales o imaginarios o no escuchados de esta forma la imagen representa lo no visto, al generar un discurso diferente, al que los estudiantes planteaban respecto al cuerpo como un ornamento de belleza, al significar la pintura el estudiante encuentra que no solo hay un concepto respecto a lo bello pues el arte entrega diferentes opciones de pensar de mirar de sentir y de escribir.

Otro de los talleres relacionaos con lo anterior fue el collage, se hace una explicación de los que es el collage los inicios de esta técnica, el taller se realiza con la visualización de la obra de la artista Cris Aquat, se plantea de cierta forma una aproximación al concepto de cuerpo desde lo mencionado anteriormente, el collage fue una de los talleres donde el estudiante se sintió más seguro y demostró mediante sus trabajos su concepto respecto al cuerpo, el estudiante forma y tiene un concepto definido ya sea por su formación familiar, social e institucional: en este caso el colegio, el maestro, el sicólogo, los medios visuales (internet, televisión, publicidad, revistas), al realizar los talleres el estudiante crea de cierta manera

una imagen desde su realidad de ahí que siempre se recaee en la existencia el cuerpo deviene verdad la imagen el arte crea impulsos que se ven reflejados en la traza en el cortar y pegar.

Imag 20 Taller Collage "El Cuerpo" Estudiante Heisen Andrés García grado 8-2

4.2. Cortázar la imagen no vista

Los mapas de Bacon siguen la idea de un retrato, de un cuerpo, una copia de la realidad en la cual el cartógrafo representa lo que existe, el mundo tal y como es, la pintura anticipa la realidad y aunque es compleja pasa por diferentes rizomas para poder crear un orden

social y natural; es por eso que se realizan diferentes talleres de observación, de análisis, de dibujo y de lectura. Para el taller de lectura se presenta el cuento “El final del juego” del escritor Argentino Julio Cortazar. La lectura fue muy importante dentro de los talleres de dibujo pues el estudiante encuentra una forma de expresar lo que siente referente al cuerpo, en los primeros talleres los estudiantes se sentían temerosos y los niños sentían vergüenza frente a las niñas; el cuento dio paso a que los estudiantes imaginen o den forma a su concepto sobre lo que es el cuerpo, así se sintieron más seguros y dispuestos a realizar los talleres de dibujo.

La lectura se convierte en una forma de escape, el cuento es una evocación de la existencia, Munch y Cortázar terminan con esa imagen televisiva y abordan el silencio, el análisis, la reflexión, la interpretación y la creación.

.... “abríamos despacio la puerta blanca, y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión al breve talud del ferrocarril, y encaramadas sobre el mundo contemplábamos nuestro reino”, “para colmo, lo que menos tenía era el porte que una jefa debe tener. ¡Tan flaca! ¡Y la más baja de las tres! Su espalda era tiesa y casi no podía mover la cabeza.”

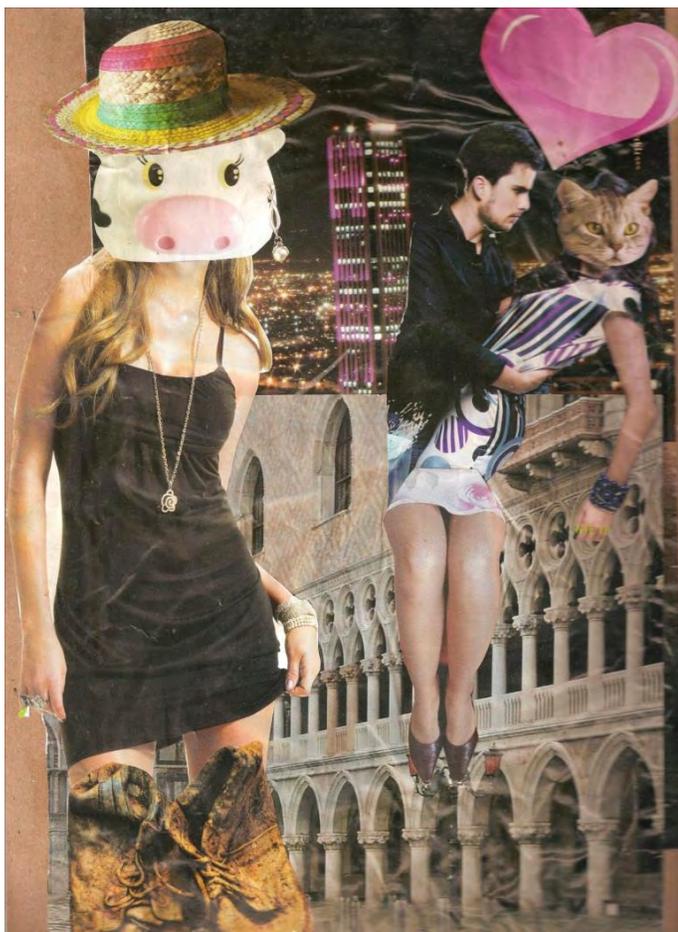
(...) “las actitudes” requerían mucha expresividad, representaban, por ejemplo, la envidia mostrando los dientes y las manos crispadas, y así el rencor, los celos, la caridad, etc. , etc. ,

“las Estatuas” sin embargo, era todo la indumentaria, y no tanto la actuación. Aunque había que estarse muy quieta. Inmóvil.... . fragmento del cuento final del juego. (Luis, 1986, pág. 129)

La práctica pedagógica fue un resultado guía que entregó conocimiento y desconocimiento, se aprende y se enseña, el proyecto tomo fines pedagógicos a partir de los autores, como lo

afirma Nietzsche “el método de la verdad estos dolores pueden ser penosos; pero nadie sin dolor llega a ser un guía, un educador de la humanidad, y ¡desgraciado de aquel que quiera ensayarlo sin tener esa pura conciencia!” La enseñanza debe ser flexible no caer en la repetición o el transportar mensajes si no de donar ese conocimiento para poder encontrar un criterio dentro las artes, si el arte genera multiplicidad es por su infinitud, ella crea y da forma a la interpretación, a la creatividad, a la imagen al lenguaje.

Todas estas experiencias fueron dando un paso adelante para poder entender la complejidad de la obra de Bacon. Mediante la lectura del cuento, los estudiantes reflexionan ante el concepto televisivo del cuerpo, Cortázar da paso al pensar y es así como nos adentramos a la obra de Bacon, pues se evoca la existencia; en este caso es Leticia, un cuadro, una imagen que representa la forma, el movimiento, lo no visto, el cuerpo, la muerte, la enfermedad, la tristeza. Yo citaré lo dicho por Nancy referente al cuerpo: -“Un cuerpo es el lugar que abre, que separa, que espacia falo y céfalo: dándoles lugar a hacer acontecimiento (gozar, sufrir, pensar, nacer, morir, hacer sexo, reír, estornudar, temblar, llorar, olvidar...) (Nancy J. L., 2000, pág. 17) Los rizomas van dando formas de conceptos, de imágenes, de acontecimiento, de existencia, mediante la lectura, el dibujo, el color, la plastilina, el recortar el pegar; se recae en Munch y Cortázar no para significar lo que es el cuerpo sino de dar un gesto para tocar el sentido: -“Un tocar, un tacto que es como dirigirse a...”. Así evidenciaríamos la sensación que Bacon quiere demostrar con su obra, la lectura genera sensación y así el camino de los infernales es invitar a descubrir la obra de Bacon.

Imag 21 Taller Collage "El Cuerpo" Estudiante Paola Coral grado 9-1

4.3. Diferentes Conceptos

Uno de los talleres más importantes fue hablar de los conceptos sobre el cuerpo desde Platón y Aristóteles pero también en la actualidad. Dentro del desarrollo del taller fue difícil poder transmitir estos conocimientos, porque en primer lugar, los estudiantes de grado 8 y 9 no conocían a los filósofos ya nombrados y, segundo, porque los estudiantes no habían conocido hasta ahora la obra de Bacon ni de ningún pintor mencionado. Por estas razones

el desarrollo del proyecto siempre fue de una manera exploratoria, se busca encontrar dentro de lo educativo, una alteración de lo artístico y de lo cognoscitivo, entonces se parte de la filosofía porque ella se enfrenta a un tema que ha sido vetado y cuestionado.

El taller se presentó desde la perspectiva de varios artistas que nos hablan acerca de la complejidad del cuerpo, siempre abordando el arte desde la lectura y el análisis de conceptos ontológicos. El conocimiento impartido por la filosofía es abierto, pluralista, diverso y permite una visión integradora de los distintos pensamientos que se tienen en torno a esta temática. Así los estudiantes expresan y construyen con toda libertad su pensamiento.

Se parte de Platón para encontrar diferencias entre los conceptos que se tienen del cuerpo, pero no se quiere profundizar en el dualismo, sino mantener una explicación sencilla para acercarse a los conceptos esenciales de estos pensadores. En consecuencia, así se explicaría el concepto de Platón: “Observo que en el hombre se encontraba dos elementos opuestos: el cuerpo que nos vincula con la realidad material y pertenece al Mundo Sensible, ejemplo ver, oír, hablar, caminar, respirar, y el alma que es el principio inmaterial, divino e inmortal y que nos vincula con el mundo de las Ideas”, Citado en (Villalba, 1997, pág. 93)

Platón dice que el alma tiene más valor que con el cuerpo. Toma la idea del cuerpo como el origen del mal y la ignorancia, y describe al alma como la dimensión positiva del hombre. Su concepción del cuerpo se concreta como una cárcel del alma. Según la filosofía el dualismo, el ser humano posee un cuerpo perecedero y un alma inmortal. Se le otorga al cuerpo el carácter de instrumento en manos de la razón o, dicho de otro modo, el lugar de la *no razón*. El cuerpo es ante todo materia, distinta y opuesta a la *no materia* entendida como razón, amor, inteligencia, espíritu, alma entre otros.

Contrario a Platón, Aristóteles consideró que tanto el alma como el cuerpo son indispensables y que la unión entre estos dos elementos es fundamental, pues el cuerpo no funciona sin el alma y por lo tanto cuerpo y alma son equitativamente fundamentales.

Hablando desde la modernidad se desarrollan conceptos del cuerpo vinculados con la sociedad y la economía. En los tiempos modernos el concepto de cuerpo recaía en la maquina o en el trabajo físico, el hombre era remplazado por la máquina y de esta forma alienado. No se entendía el sentido de su existencia, pues el cuerpo era reconocido como un lugar donde se produce la explotación: “El cuerpo del obrero reducido a la maquina” (Villalba, 1997, pág. 131). El cuerpo es visto como un cuerpo material “el esfuerzo físico”, es lo que importa el hombre olvida su vida su ser su espíritu.

Ya en nuestros tiempos el concepto de cuerpo ha cambiado desde todos los puntos de vista, pero siempre controlados por la economía y la sociedad; el cuerpo se ha convertido en un estereotipo: todos queremos ser iguales, se genera una cultura del consumo donde todo se puede comprarse o venderse, se tiende a la proliferación de imágenes. Los medios televisivos, la publicidad y el capitalismo han generado un concepto de cuerpo perfecto, una imagen que condiciona modelos de belleza, de sexualidad, de posición social, creando un cuerpo de la apariencia. Así se crean valores que condicionan y modelan la percepción de los sujetos, las posibilidades y las formas de conocer, sentir y actuar. Los valores más cotizados se expresan en términos de belleza, sexualidad, hedonismo, ocio, juventud. El hombre pasa a ser manipulado por los medios mediante una imagen perfecta donde se crea la apariencia, donde se aleja de la realidad de su ser, el cuerpo, la persona, se convierte en un objeto. 17

Se tienen en cuenta dentro del proceso dos conceptos claves para poder caminar por el mapa de Bacon. Podemos decir que a través de la historia el hombre carece de un concepto de su propio cuerpo; los conceptos aprendidos a través de la historia no se rechazan, están

---

17 Al entregar los conceptos del cuerpo desde la modernidad se tuvo en cuenta que los estudiantes no conocían de teorías o conceptos desde la filosofía lo social y lo económico, pero si mediante la imagen y los medios publicitarios el estudiante ya tiene un concepto de lo que es el cuerpo, no habla de conceptos como alineación o de estereotipos, pero él ya tiene una forma de su conocimiento, de esta manera se realiza la visualización del video musical "Do the Evolution de la banda Pearl Jam" con el propósito de que el estudiante entienda de una forma visual la sensación tanto del profesor como la de ellos. Mediante las interpretaciones sobre el cuerpo se generó dentro del salón de clases un medio de "comunicación" traspaso de sensaciones que se fueron plasmando mediante los talleres de dibujo, el collage anula con el silencio pero siempre va de tras de la sombra o de lo oscuro que se encuentra en la obra de arte es así como el silencio estaña en gritos taciturnos en lenguaje, en palabras de Burroughs: El lenguaje es un virus que se reproduce con gran facilidad y condiciona cualquier actividad humana, dando cuenta de su intoxicada naturaleza.

ahí pero son confusos, los medios publicitarios y la economía nos entregan y proponen un modelo de cuerpo estandarizado, siempre joven y sano, parece que solo se preocuparan por el envoltorio y no les importara su organicidad o su espiritualidad. Por el contrario el filósofo francés Sartre, rechazaba este concepto materialista y así se aproxima a la obra de Bacon:

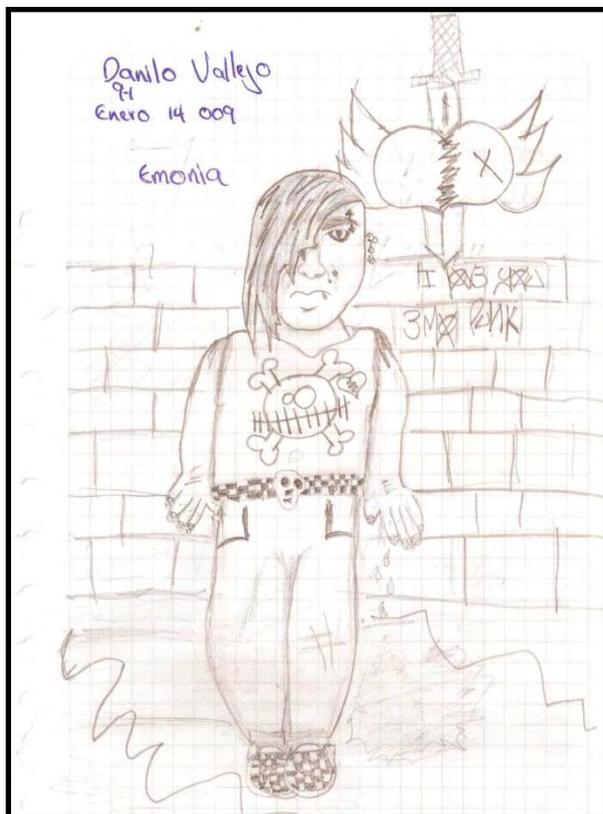
Instala en el mismo sentido la fórmula “ser cuerpo”. Este “ser cuerpo” no está determinado por una convicción biológica ni puramente inspirado en una postura materialista, sino en la experiencia, en la “vivencia” del ser. El hombre es cuerpo porque corporalmente siente, piensa, se mueve, se relaciona. La trascendencia de lo humano consiste en ser cuerpo y ser más que cuerpo, siempre desde la realidad material que el cuerpo conforma. (...) (Villalba, 1997, pág. 131)

Por su parte, Nietzsche refuerza esa idea:

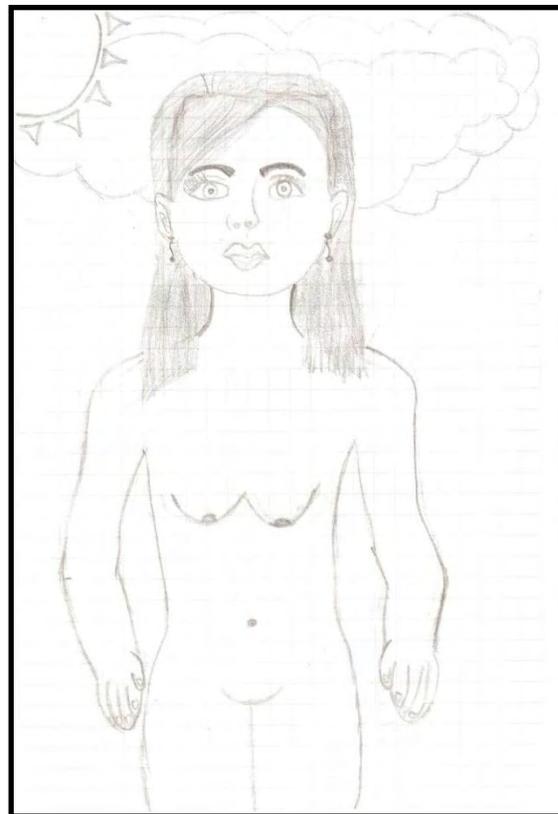
Detrás de tus pensamientos y sentimientos (...) se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámese si mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. (...) El cuerpo es pensado como fundamento creador, del que surge toda la energía del comienzo, toda la fuerza plástica de la configuración y, por último, también toda la receptividad para el placer y el dolor. Es la pura instancia creativa de la que surge todo lo que puede tener sentido y significado. (Villalba, 1997, págs. 145, 162)

Con los conocimientos los estudiantes confirma que el cuerpo tiene muchos conceptos, pero se hace énfasis en el cuerpo desde el sentir, desde el dolor, la tristeza la alegría, el amor, el olvido y todas estas experiencias que dejan en el estudiante una inquietud. Para ellos el cuerpo es algo sagrado, afirman que hay que cuidarlo, que no hay que consumir drogas, que se debe alimentarlo y respetarlo; su concepto se presenta de una manera más física, más estética, pero comprenden que el cuerpo no es lo malo, ni el pecado; hablan de cuerpos perfectos o atléticos, pero también aluden a cuerpos enfermos, drogadictos, con

anorexia, con obesidad o con cirugías plásticas, para ellos hay diferentes cuerpos porque cada persona elige como quiere ser, saben que hay cosas malas que pueden dañarlo y concluyen que hay que querer, respetar y amar el cuerpo que uno tiene.

Imag 23 Taller: dibujo mi cuerpo. Título: Emonia,
Estudiante: Danilo Vallejo grado 9-1

Imag 22 Taller dibujo mi cuerpo Estudiante Leidy
Andrea Gualmatan Espinosa grado 9-1

4.4. Lo escultórico desde la obra de Bacon

Al trabajar los conceptos de los artistas citados, el estudiante da forma a su concepto: *desde la existencia y la vida, el cuerpo es el sentir y el pensar*. Para continuar aproximándose a la obra de Bacon se da paso a un taller de escultura a partir de sus obras. Entonces se habla de

su vida y de la importancia que tenía para él la figura humana; “el corpus” lo era todo, ya que mediante su pintura se recae en una protesta subjetiva, en una manera de romper con los cánones y los estereotipos, en un modo de denunciar esa imagen televisiva, porque a pesar de la obsesión cosmética, el cuerpo deviene verdad, muerte, enfermedad, olvido, movimiento y pensamiento; su obra es una denuncia política, social, institucional, ecologista; Bacon crea una infinitud de conceptos, de análisis; al abordar su obra se entra en un mapa fractal que hay que descifrar desde múltiples perspectivas para encontrar y/o seguir un camino.

La cartografía de Bacon es distante, es caminar sin sentido, sin camino sugerido, sin ruta indicada; el conocimiento buscado fue perseguido y encontrado por medio de la lectura, de la música, de la imagen, de la ocasión, de las aficiones literarias y artísticas, pues el arte siempre generó cambios y desde allí imparte conocimientos. La práctica pedagógica fue un proceso que generó un caos: preguntas, conceptos, análisis, dibujos, silencio, lenguajes e imágenes. De ahí lo significativo desde el arte hacia lo humano, desde el hecho cotidiano hacia lo vivencial. Hablar del cuerpo desde el arte permitió la creación de metodologías no convencionales, temas, talleres, propuestas pedagógicas afines, otras formas de conocimiento donde se tiene en cuenta el pensamiento, la reflexión, la crítica, la pregunta. Desde lo experimental, la práctica docente creó otros canales de conocimiento donde se genera reflexión, creación y libertad.

Desde todos los rizomas se teje un concepto una apariencia de lo que es el cuerpo los infernales generaron conocimiento, impartieron dudas, desde Munch, Cortazar, Guy Denning, Aquat, Platón,...Sarte, Nietzsche, Nancy, los conceptos antiguos y modernos, hasta el video del Pearl Jam, la publicidad y la revista de Ebel, todos entregan una imagen de lo que es el cuerpo. Los infernales se acercan de cierta forma a la obra de Bacon pero juntos llegan a un fin que es la existencia, el sentir. En el presente caso, el cuerpo es una sensación, una vida pura, es el tacto, un color, un sabor, un ruido, un peso, un pedazo de carne, es la cabeza, la piel, una boca, un nervio. Es la histeria de Bacon es lo que llega al ojo, a la mano, a la boca, a querer alejarse de la obra, será acaso la silla el cuerpo retorcido, la mancha, la sangre, el bombillo, la que obliga a que el espectador caiga en una especie de contradicción, es como si la obra provocara un efecto de impresión. Deleuze sostenía que Bacon había creado una forma de pintura en la que sus figuras estaban vaciadas de todo sentido, en las que la sensación lo era todo.

Mirar la obra de Bacon es penetrar dentro del cuerpo es como si la obra escupiera algo, algo que nos confunde que nos aterra o es simplemente la realidad: cuerpo, entrañas, putrefacción, esa verdad que duele y que está ahí literalmente. Si a los ojos de un adulto la obra de Bacon desestabiliza, entonces ¿qué provoca en un niño o un joven? Quizás una persona de esta edad pueda consumirse dentro de la obra, mirar desde afuera, mirar el rostro del otro: -“¡para mí la obra de Bacon es sangre, es miedo, es dolor, es muerte, es

sacrificio!" (Vallejo, 2010)¹⁸. No hay sentimientos en Bacon: nada más que afectos, es decir, sensaciones e instintos, la búsqueda de la mejor sensación, no la más agradable, sino la que descubre la carne en tal o cual momento de su descenso, de su contradicción o de su dilatación. El estudiante encuentra una representación de lo que siente referente al cuerpo, pues su grafía es silencio, es verdad y unos de los ejemplos es su trabajo.

El modelado con plastilina fue la manera para apropiarse de la obra, el estudiante observa diferentes pinturas de Bacon, se diría que ellos nunca han observado imágenes como estas: bultos-columnas; al observarlas cada uno encuentra su afección, para unos era ver el movimiento, otros figuras torcidas, otros era muerte, vida, silencio, color rojo, deformación, personas, caminantes, animales, gritos, cabezas, piel, mugre, cuadros, cubos, líneas, manchas, sangre, sombras. Bacon siempre afecta, crea angustia, histeria, cuerpo en el sentido más real de la palabra.

Si nos referimos a los conceptos citados en los rizomas dentro de mi interpretación, es difícil poder definir el cuerpo, pues queda en medio de un paréntesis donde cada persona crea y forma su concepto; el estudiante experimenta con ideas no convencionales y a la vez juega con un concepto necesario.

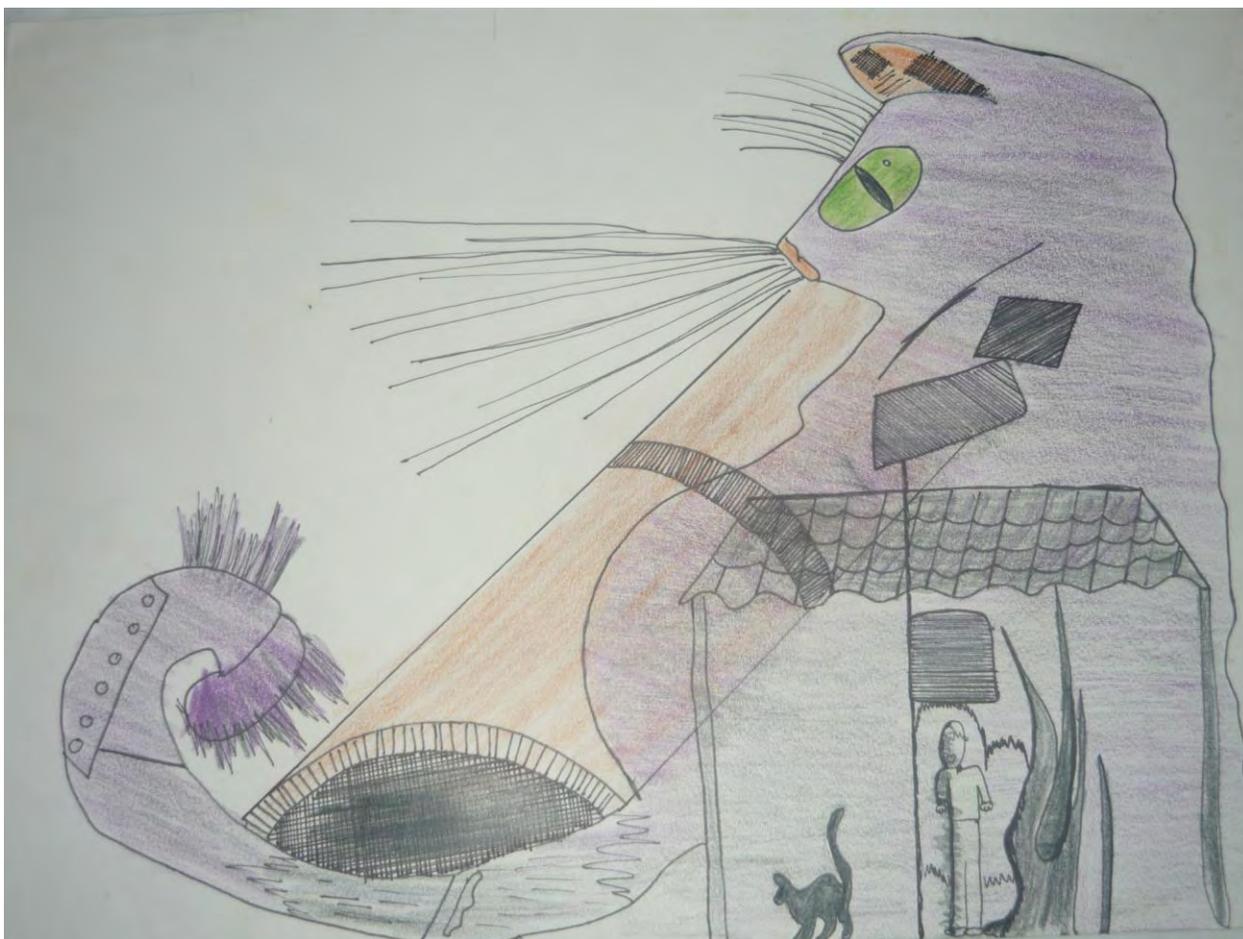
¹⁸ Estudiante grado 9-1. I.E.M. Santa Bárbara.

Dictar este taller fue crear un dialogo respeto al cuerpo, fue dar pie a otras experiencias dentro del salón de clases, como experiencia pedagógica se cumplió con el hecho de afectar (en este caso con el pintor invitado) pero se deja un paréntesis para seguir un camino hacia el acto de educar, de seguir el laberinto con hilo o sin hilo conductor. Desde mi experiencia diría que los rizomas enseñaron, transmitieron y dieron cambio al modelo tradicionalista. El cuerpo es algo infinito e inconcluso, por eso es necesario citar la experiencia del corpus desde Nancy: “Hemos dejado de hablar de pecado, tenemos cuerpos a salvo, cuerpos de salud, de deporte, de placer. Pero quién no es capaz de ver que con ello el desastre se agrava, pues el cuerpo está cada vez más sumido, más abajo y su caída es cada vez más inminente, cada vez más angustiosa. «El cuerpo es nuestra angustia puesta al desnudo»” (Nancy J. L., 2000, pág. 41)

Imag 24 Taller Bacon “El Cuerpo” Estudiantes grado 9-1

5. EL DIBUJO ENTRE LAS TRAZAS DE XUL

Imag 25 Taller dibujando con Solar Dibujo Estudiante Angélica Risueño grado 9-1

“¿Qué es el dibujo ¿Cómo se puede aprender? Es trabajar a través de un invisible muro de hierro que parece interponerse entre lo que uno siente y lo que uno puede hacer”

Van Gogh

En esta cartografía sin retorno hemos pasado por diferentes caminos que nos han llevado a explicar, exponer y establecer un mapa, un plano donde se establezcan las claves del laberinto, existe un mapa mitad, un mapa donde se establece arte y acción pedagógica, conocimiento, aprendizaje, metodologías, estrategias, donde el arte y las obras de los autores generan nuevas formas de conocimiento nuevas pedagogías que pueden ser tomadas y dejadas, un mapa para doblar y desdoblar para tomarlo como guía, para revisarlo, para descifrarlo, para encontrar en él un tesoro, un abismo, para echarle un vistazo o simplemente para dejarlo para olvidarlo.

Se partió el mapa, se lo fragmento en varios caminos, en varios retornos que nos llevan a pensar en la imagen; imagen desde la pintura, la escultura, las formas, el color, la mancha, el trazo, la sombra, los cromas, el blanco, el negro, las líneas, los cuerpos, los videos, las palabras, el dibujo. El dibujo desde varios infernales, el dibujo de cuaderno, el dibujo de Pollock, de Kandisky, el dibujo de Guy Denning, el dibujo de William Kentridge, el dibujo de Klee, el dibujo de Danilo Vallejo, el dibujo de x persona, el dibujo del caos, el dibujo que se centra en la blancura del papel y de paso en la blancura de la mente, en el dibujo de que dibujo, el dibujo de una carta, de un cuaderno de biología, el dibujo de una pared.

El dibujo siempre se presenta en el caos en ese enfrentamiento del papel en blanco, de la mente en blanco, de ahí que el dibujo es una realidad, un hecho que compite con el tiempo, un dibujo del instante, de la traza de la mano, del sentir, del gesto. "Nadie puede renunciar

al dibujo, a la estrategia que define la imagen. Lo que sí es posible es aislar o no las técnicas que lo determinan”. (Gómez Molina, 2006, pág. 47). De ahí que los talleres de dibujo no fueron libres porque dibujo libre en la escuela es dibujar a Mickey Mouse, un superhéroe o cualquier sticker de facebook. “A la enseñanza artística, se le ha querido considerar como la «casa de los locos», como el lugar en donde puede realizarse cualquier dibujo a cambio de que no signifique nada en la medida en que puede realizarse todo sin dar sentido de su necesidad”. (Gómez Molina, 2006, pág. 33)

Imag 26 stickers http://stickersmusicaymas.blogspot.com/2015_04_01_archive.html

Se propone el taller de dibujo como una forma de escritura, pero también de gesto. El dibujo tiene un carácter autoreflexivo, al realizar un dibujo lo hacemos desde un yo interior, desde un enfrentamiento con nosotros mismos, el dibujo crea un discurso autónomo, es por eso que se quiere terminar con el dibujo libre de la escuela, este nuevo dibujo es un dibujo de discurso y de gesto. El estudiante piensa y se enfrenta al interrogante ¿qué hago?, entonces, tomando en cuenta los talleres anteriores, el estudiante

mira en las obras y en los artistas formas y conceptos que lo llevan a reflexionar y dejar por un momento el dibujo de sticker, en ocasiones sí se recurre a la copia, a la apropiación, pero esta crea una nueva imagen, una nueva interpretación, un nuevo dibujo. Molina afirma lo siguiente: “Frente al valor de escritura personal de aquel, el nuevo dibujo neutraliza y niega la huella gestual y reafirma la homogeneidad “amanuense” del traductor, de aquel que debe interpretar y reproducir el sistema del nuevo código” (Gómez Molina, 2006, pág. 27)

Los nuevos dibujos son camaleónicos, proponen infinitud de traducciones, de interpretaciones, pero no dejaremos de lado el gesto. El dibujo como lectura también tiene gesto, por eso tomamos la obra de Solar, y de otros artistas para hablar de la importancia del dibujo. En Bacon el taller de dibujo fue versátil, el estudiante se dibuja desde su sentir, como por ejemplo en el dibujo: *Emonia* de Danilo Vallejo (ver imagen 22 en el capítulo 4), se puede decir que el estudiante realiza su dibujo desde el caos, desde el sentir,¹⁹ no del dibujo libre de la escuela, se quiere terminar por un momento con ese dibujo libre de escuela y dar paso a un dibujo de denuncia o de simulacro, aquello que se realiza como escenificación de lo que se siente como verdadero, el estudiante al mirar varias imágenes “pinturas” tiende hacer un dibujo de demostración ante el creador, en este caso Solar o cualquier infernal que el estudiante haya sentido cierto apego a su traza, a cierta influencia para encontrar una acción, una forma de destreza.

---

19 La obra surge siempre como una formalización del caos; que es la incertidumbre y no las seguridades la que da origen a la creación. “Aprendí a trabajar con la incertidumbre y la duda, sabiendo que al final lo que resulta revela lo que eres y no es siempre estúpido o carente de significado.” William Kentridge.

Esa influencia no hay que despreciarla sino más bien trabajarla, en el presente proyecto se propone la obra de arte desde la apropiación, pero ese referente constante del pintor genera una nueva imagen, un nueva realidad, un nuevo trabajo y una nueva mirada, la influencia es importante ya que el pintor es el que enseña, los estudiantes miran las obras, se relacionan con el pintor, entran a su laberinto, hablan con la obra, se comunican, sienten rechazo o afecto.

Cada pintor es un nuevo camino de conocimiento para encontrar formas en la línea, en la mancha, en el color, en el cuerpo, en los, colores. Para encontrar en las obras afectos de amor de horror. El estudiante siempre distante entrega un nuevo dibujo y, aunque se trabajó procesos como los rizomas en Bacon, el estudiante siempre diluye sus grietas, crea una nueva imagen, una nueva obra que puede ser vista o ignorada, su trabajo se oculta a la mirada desatenta del espectador. El artista español Juan José Gómez Molina se refiere al tema, con las siguientes palabras: “Sus trazos en la blancura del papel siempre serán el espacio privilegiado de las apariciones; de los encuentros mágicos de la idea” (Gómez Molina, 2006, pág. 50)

Imag 27 Taller dibujando con Solar Dibujo Estudiante Leydy Agreda grado 8-2

En este último encuentro del estudiante con el dibujo se invita a varios artistas pero el referente principal es la obra de Xul Solar, se habla de una necesidad de dibujar con los estudiantes, de que encuentren en el dibujo una forma de expresión, de comunicar algo, no se especifica una técnica ni se parte de ejercicios de líneas, sino de dejar que el estudiante se enfrente al acto de dibujar. De ahí que es confuso su aprendizaje, se diría que el dibujo no se puede enseñar, y que es válido cualquier proyecto, cualquier método pero lo que deberíamos preguntarnos es ¿cómo aprender? No ¿Cómo enseñar?, ese aprender lo denomina Paul Valéry como

“«Creación de Valor»: Parte de un deseo irrenunciable de entender aquello que uno realiza en el marco de un entorno social y cultural. Su desencadenante es siempre un absurdo inicial, como puede ser la acción de grafiar, de arañar, de rayar sobre un soporte en el que dejar testimonio de esta actividad como forma de autorreconocimiento. Realizado esto, lo grafiado se convierte en un elemento complejo de relación con el exterior, sea cualquiera el nombre que le demos a lo realizado, éste se convierte en un elemento de doble interpretación, a través del cual

nos ven los demás y con el que nosotros interrogamos a nuestro entorno". (Gómez Molina, 2006, pág. 38)

El dibujo en este caso sería un gesto inicial donde el estudiante busca acaparar la atención de los otros, para dar significado de su realidad, de su verdad, pero siempre teniendo en cuenta la importancia del otro, el dibujo sería una creación libre, una denuncia una constante lucha de querer decir algo, de ahí que el dibujo también genera escritura y dialogo. El estudiante valora los trabajos de los compañeros y al mismo tiempo aprende del otro, escucha y se deja escuchar tras las trazas el dibujo, el cual pasa a ser un medio de lenguaje, de silencio, de libertad. Al reconocer la creación del otro y aprender de él, la enseñanza toma otro sentido porque cada uno relaciona su trabajo con el de su compañero, hablan del pintor, de la obra, la copian, la transforman. Hablan de los trazos, de las motivaciones y así todo se vuelve una acción de saber de valores.

El proyecto siempre tuvo diferentes saberes, era difícil dictar un taller de dibujo, de decir se dibuja así o de esta manera, el propósito de los talleres siempre fue el encuentro de la obra con el estudiante, ellos le daban significado a la obra, encontraban su forma, su destreza, su dialogo no se impuso modelos afines ni técnicas, era ante todo un sistema de construirnos desde lo extraño. Se emprendió caminos que nos conducían a nuevos territorios: pintores, obras, técnicas, colores, cuentos, lecturas, videos, fotografías. De ahí la importancia de la imagen pues es ella la que da transparencia y sentido al aprendizaje del arte.

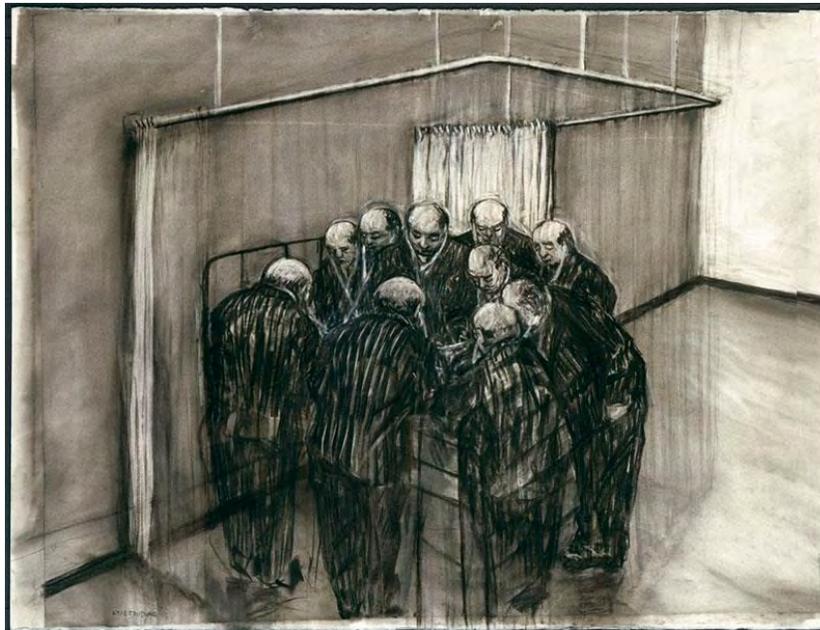
Los primeros talleres fueron de observación de imágenes, el primer invitado fue William Kentridge, los estudiantes ya tienen un conocimiento sobre arte y por ello encuentran diferencias, hablan, afirman y opinan sobre la obra del artista, por ejemplo discuten si es abstracta o es realista. Al proyectarlos videos de William, los estudiantes empiezan a encontrar referentes con los cuales ya habían trabajado. Por ejemplo ahora se atreven a decir que: “los dibujos William Kentridge, son un poco como Bacón, no son tan reales”. La obra William Kentridge para los estudiantes fue un poco oscura pues miran en ella la realidad afirman: “en sus dibujos hay cosas muy reales cosas que le pasan a cualquier persona”.

Empezar con este pintor fue otra posibilidad dentro de las artes pues su trabajo es el dibujo, pero ese dibujo es llevado al video, al movimiento, su obra tiene una carga melancólica, pero también de denuncia. Los estudiantes miran los videos muy detenidamente, conocen otra técnica que para ellos era desconocida.

En la obra de William Kentridge, hay dibujos hechos en carboncillo, esculturas y animaciones, en las que aborda temas locales, con una fuerte carga política y que al mismo tiempo son poéticas y evocativas. Sus obras no solo se refieren a un momento histórico, también a una búsqueda personal que le permitió ver que hay múltiples formas para entender el mundo. Por ejemplo, en animaciones como *History of the main complaint*, William a partir de la historia de un individuo que yace en la cama de un hospital, crea una

pieza audiovisual que logra llegarle a cualquier público. Se puede sentir el totalitarismo, el colonialismo, la muerte y la persecución. También, el deseo y la vida. Su obra cargada, de trazos atropellados y plenos de ansiedad, el dibujo al carbón adquiere una dimensión propia y respira. No soporta la quietud. Camina, se detiene, se borra, reaparece, deviene otra cosa. Puede ser sueño. O pesadilla.

“Como hemos visto, los cortos animados de Kentridge tienen una impronta particular que los hace únicos. Están rodeados de ambigüedad, y la técnica acompaña el contenido. Hay un *tiempo* que depende de la fuerza expresionista de los dibujos, que a medida que avanzan el film, dejan una idea de tiempo que pasa, un proceso donde lo nuevo se emplaza sobre lo viejo sin eliminarlo del todo, donde todavía quedan vestigios que se van desvaneciendo progresivamente hasta desaparecer. Lo interesante es que el espectador asiste a este proceso: observa como las líneas se transforman, como los cuerpos se funden con el paisaje, con las paredes, como un gato se convierte en una máquina de escribir, un teléfono o una bomba. «Estoy interesado en un arte político, es decir, un arte de la ambigüedad, la contradicción, un arte de gestos incompletos y finales inciertos» (Guido, 2012, pág. 5)

Imag 28 Dibujo dolor y conmiseración William Kentridge

Los videos de William fueron una buena opción para los estudiantes pues ellos conocieron otras técnicas se alejaron por un momento de las pinturas, de la pesadez que dejan las obras. Conocer la obra de William y su técnica dejo en los estudiantes un impacto un deseo de mirar, a pesar de que sus dibujos son oscuros y devienen caos, ellos encuentran en los videos una forma de denuncia, de manifestación, de inconformismo, “los videos muestran cosas reales, cosas que le pasa a cualquier persona”. Otros estudiantes se enfocan en el video y afirman que para ellos el video no era una obra de arte, de esta manera se realiza una pequeña explicación de las nuevas corrientes artísticas:(fotografía, happening, instalación, video, video-arte, entre otras).

Tras el paso de los pintores los estudiantes han llegado a concluir que el arte es un medio de denuncia: - “Por medio del arte puedo expresar lo que siento y lo que pienso y lo puedo hacer de diferentes maneras: con dibujos, con pintura, con fotografía o con videos como los de William”. Hay que tener en cuenta que todos los artistas no despiertan las mismas emociones, sucedió con Kandisky donde los estudiantes quieren encontrar el motivo de la obra, pero solo ven en ella líneas o, como lo mencionamos en el primer capítulo, algunos afirman que las pinturas los puso a pensar, pero no definen concretamente sobre qué cosas.

No hay que dejar de lado los silencios que causan las obras, este silencio es el pensar, sucedió con Bacon, con Munch, con Cortazar o con Sarte; pero al trabajar los procesos los estudiantes se adentran en un camino desconocido, donde buscan un guía, alguien que los

oriente, que les señale en el mapa el camino correcto. Pero sucede que el mapa es laberinto, es desierto, es abismo y sucede como en Dante, acompañado de Virgilio inician la búsqueda de su amada en los infiernos.

Tras la experiencia de William y sus videos se instala en el mapa otro invitado que trabaja la denuncia, lo político y lo social: el artista urbano Guy Denning. Este artista le da importancia a la figura humana, mediante el cuerpo trasmite emociones fuertes, a menudo connotaciones políticas. Su trabajo es muy dinámico, realiza dibujos y pinturas que relaciona con hechos cotidianos, sus dibujos están cargados de gestos, donde el espectador encuentra la realidad de nuestro diario vivir, la denuncia social y política.

Guy Denning refiriéndose a su obra y a la importancia del arte actual, afirma:

-“Quiero mover a la gente, quiero hacerla pensar, no quiero producir necesariamente cosas hermosas. Creo que la fuerza de todas las artes es que llegue a la gente emocionalmente. El tema de mi obra son opiniones sobre la actualidad, solo deseo que lo que sucede en el mundo afecte a la mayor parte de la población de una manera similar”. “El arte debe estar en la calle y en las galerías, en casa y en el trabajo, en colegios, hospitales e iglesias. En nuestros cuerpos y en nuestras mentes. El arte es demasiado importante como para dejarlo apartado de nuestras vidas. Nuestra cultura es todo lo que nos define, lo que nos distingue y lo que debería plagar el mundo entero” (Gallery, 2010)

Imag 29 Cuadro de honor Por Guy Denning preparatoria de dibujo para el espectáculo Behemoth en St. Martin Londres

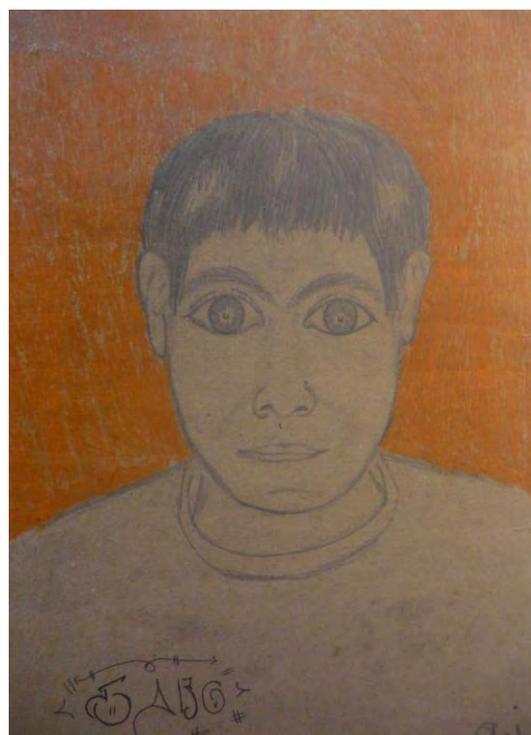
Al ubicar estos dos artistas se propone realizar un taller de autorretrato, el estudiante ya ha experimentado en el taller dibujo libre basándose en las imágenes creadas por Bacon, pero ahora, frente al reto de realizar el dibujo de su cuerpo, el estudiante no cuenta con la presencia de una imagen externa, ya no dibuja desde una referencia sino desde su sentir, desde su propia imagen. Así citaría lo dicho por Nancy: “Al inventar el retrato, el sujeto no se procuró el placer de una imagen, sino que se aseguró la certeza de una presencia (la «suya»): en el retrato se inventó él mismo. (O bien, placer y certeza son aquí ejercicio de un único goce). (Nancy J.-L. , 2006, pág. 32)

Los estudiantes han observado las obras de estos dos artistas, conocen sus técnicas y sus obras, para ellos el dibujo es una forma de expresión. Al realizar el taller de dibujo se da unas bases de como dibujar el rostro, lo importante no es la técnica, ni como aprender a realizar un dibujo -llámese del natural, de una imagen, de la idea, de la creación-; simplemente lo que se busca es encontrar en el estudiante una afección, una sensación, porque para ellos el retrato sigue siendo dibujar lo real, dibujar la semejanza. Nos enfrentamos entonces al acto de realizar lo real. Para los estudiantes el retrato es lo que miran frente a un espejo. Se propone un taller de dibujo desde la observación: el estudiante contemplará el rostro de su compañero “del otro”, lo mirara, observara sus gestos, sus movimientos, estudiara su forma, al contemplar encontrarán afectos, pensarán: es lindo, es feo, es cariñoso, me hace reír, está triste o está preocupada. Empiezan a encontrar otras cosas que los alejan de la semejanza, encuentran el gesto, lo que les pueda decir ese rostro, algo extra en las facciones de su modelo. Nancy afirma:

Que el modelo es inesencial al retrato o, para ser más exactos, que el modelo es lo esencialmente ausente y de él solo importa la ausencia, no el reconocimiento (...) Si hay que pintar, si hay que pintarse, es también para des-pintar, deshacerse y rehacer. Una sola orden: desentenderse del modelo (...) La que «semeja» es solamente la *semblance* la «apariencia», un «aire», una «fisionomía», un «aspecto», pues, de hecho, lo que se trata no son más que aires aproximados de la ausencia... *La semejanza gira alrededor de su propia ausencia*, y gira así alrededor es propiamente el gesto de la mano del pintor.” (Nancy J.-L. , 2006, págs. 39-40-49)

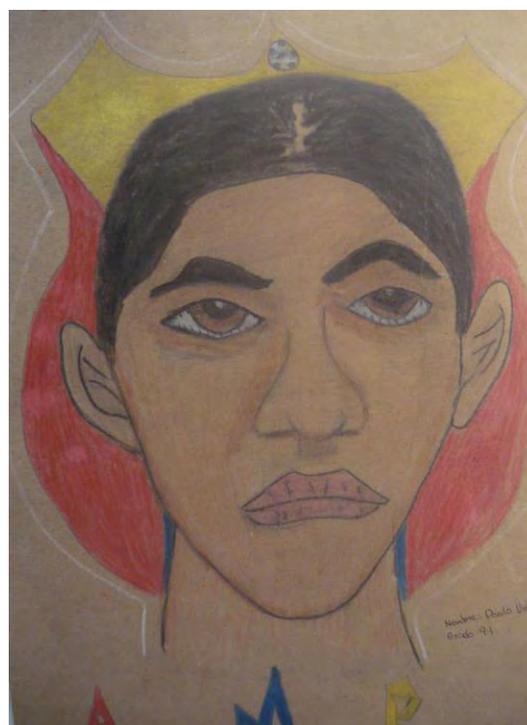
Imag 31 Autorretrato Estudiante Zimena Onofre grado 9-1

Imag 30 Autorretrato Estudiante Gabriel Hidalgo grado 9-1

Imag 33 Autorretrato Estudiante Natalia Martínez grado 9-1

Imag 32 Autorretrato Estudiante Danilo Vallejo grado 9-1

Es así como volvemos al mapa confirmando el acto del dibujo y así alejarnos cada vez más del dibujo libre de escuela, al apartar por momentos al estudiante del dibujo del rostro como lo real, él observa, encuentra el gesto y realiza su dibujo desde el caos. En tanto se aleja del modelo, de la semejanza. Encuentra que el rostro cambia de ánimo, cambia el otro, cambia la copia y produce un engaño, un simulacro; se convierte en un dibujo de reconocerse y no reconocerse, el autorretrato confirma el abismo, el engaño del ojo a la copia, a su misma imagen. El dibujo es una forma de escritura, el rostro no hace más que mirar y confirmar su existencia. El retrato pone a la muerte; la muerte obrando en plena vida, en plena figura y en plena mirada la existencia.

El retrato no solo es imitación pues el deviene mirada, sonrisa, boca, ojos, movimiento, duda, gesto, muerte, el rostro expone la presencia, es así como el dibujo denuncia, rompe la cara. Van Gogh nos mira y nos muestra el rostro del color, de la muerte; Bacon nos mira con náusea, con abandono, con distorsión, su rostro deforme no es más que apariencia, es la búsqueda de algo que no es nada, el rostro entrega al espectador sensaciones. El dibujo de Danilo es de enojo, el de Natalia es de alegría, los ojos de Gabo miran atentos al espectador y su color pesa y aleja, el de Zimena es una caricatura fina; sus trazos confirman la sencillez, la belleza, estos dibujos, estas miradas son su presencia, el autorretrato estalla en infinitud de mensajes.

Con respecto al retrato, “Bacon declara <<...con los rostros tiene que atrapar usted la energía que emana de ellos>>” (Nancy J.-L. , 2006, pág. 83). “Van Gogh escribe en una carta a su hermano, 1890 (III, p. 468): “Lo que más me apasiona, mucho, mucho antes que todo lo demás en mi oficio, es el retrato, el retrato moderno. Lo busco por medio del color...” (Deleuze Gilles, 2002, pág. 144). “La única frase de Rembrandt: “No he hecho más que retratos” (Nancy J.-L. , 2006, pág. 11), Nancy afirma “Mi rostro invisible, como es siempre para mí” ....<<Semejarse>> no es otra cosa que ser sí mismo o lo mismo que sí. (Nancy J.-L. , 2006, pág. 47), Pessoa dice: “El mayor don que la naturaleza ha concebido al hombre, consiste en ahorrarse el terror de su cara”. Y finalmente dice el filósofo Alemán Sloterdijk: “Los seres humanos no tienen un rostro para sí mismos, sino para los demás”. (Salamanca, Reflexiones sobre la autoidentidad en el arte, 2011)

El taller de dibujo fue una buena ruta, un buen recorrido; el estudiante se aleja por un momento de ese concepto de lo real, de lo bello y lo perfecto, al observar al otro y alejarse de la imagen (en este caso del espejo) el estudiante confirma su presencia tras los trazos, aprende a mirar, a observar al otro. El retratado expone su presencia inmóvil, inmutable y muda, el rostro deviene ojo, nariz, boca. El retrato quiere ser mirado y al mismo tiempo mira al otro, los retratos se guardan, se vigilan, se velan y se abandonan. Los estudiantes confirman su hecho, su dibujo, su rostro, su espíritu su verdad, pero también al observar al otro se sienten inseguros, sienten vergüenza, miedo de ser mirados, de ser encontrados, rechazados; dar paso al dibujo hace que el estudiante se analice, se estudie, se observe se

mire y su dibujo es la representación de un grito, de algo que se deja ver, se esconde, se borra, se silencia, pero confirma siempre su presencia.

La imagen es el motivo, una nueva imagen a merced del ojo, del nuevo espectador, del amigo, del compañero de al lado, del profesor. Es de esta manera que el dibujo encuentra un territorio donde confluyen las imágenes, y los sueños, un plano, un mapa donde localizar, donde articular, sus posibles apariciones.

Imag 34 Estudiantes en taller de autorretrato Grado 9-1

5.1. Solar entre lo mágico y lo real

El proyecto finaliza con un capítulo que pudo ser el primero: Xul Solar. Esta fue una buena forma de invitarlo a instalarse al mapa, de aparecer como acto de magia. Solar calmó el desierto, el camino tortuoso, ese camino largo incaminable de la obra de Bacon, pero en ese viaje del cartógrafo quedan grietas, abismos y laberintos. El mapa no se cierra con Solar, queda abierto, indefinido, inconcluso, para poder seguir inventando, creando desde el arte y la educación, quedan dudas sobre el método de enseñanza, sobre aquello que se enseña.

Lo que se propone en este informe de investigación abre nuevos caminos para seguir los hilos de la pedagogía, de la enseñanza del arte como una materia importante dentro de la formación del estudiante. Al delinear el mapa se reconoce la importancia del arte: (de los autores, de los movimientos, de los escritores, de los colores, de las técnicas, de la imagen, del video, de la fotografía, del pensar, del analizar, de la lectura). Todo lo que abarca las artes es un buen medio de emprender nuevos caminos hacia la enseñanza. Se trabajó varios artistas con el propósito de conocer las artes, de conocer pintores, de hacer técnicas, de proponer nuevas maneras de enseñanza, nuevos métodos o estrategias de conocimiento.

Dentro del proyecto el dibujo fue una de las técnicas que se trabajó con todos los pintores, el estudiante encuentra que las obras de los pintores son una forma de denuncia, de inconformismo con la sociedad, con la política y, aunque todas las obras son diferentes, los estudiantes encuentran ese discurso de denuncia.

Solar fue uno de los pintores que entregó tranquilidad e imaginación, hablan de su obra como fantástica, parece un sueño, un dibujo irreal, mágico, fantástico. Otros dicen que las pinturas son de denuncia porque el artista dibuja la ciudad y en la ciudad hay muchos problemas. Es así como los estudiantes proponen hablar de temas reales, de problemática social, ellos encuentran en la pintura algo que los conecta con su cotidianidad, con su diario vivir y son ellos los que ahora quieren hablar, analizar e investigar problemas que afectan a nuestra sociedad.

Al abordar el arte los estudiantes encuentran una forma de denuncia y entonces proponen trabajar estos temas y manifestar su inconformismo, su pensar, su reflexión, su opinión, frente a problemáticas constantes en nuestra sociedad como las drogas, la violencia familiar, la sexualidad, los métodos de planificación, los embarazos en adolescentes, las tribus urbanas, los mitos y las leyendas de la ciudad de Pasto.

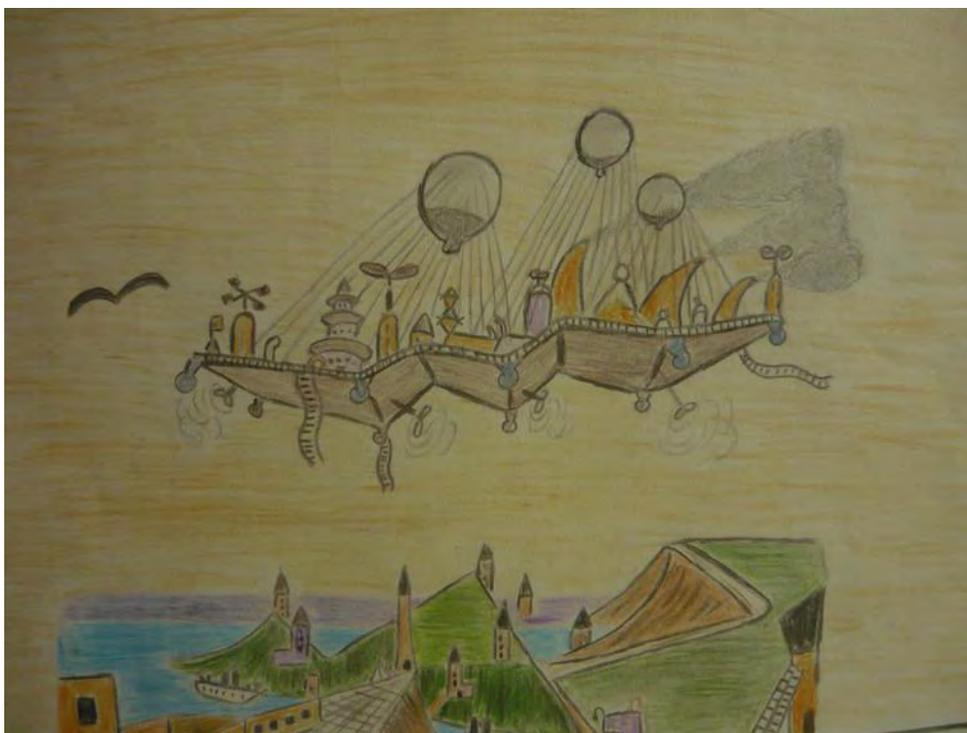
Este taller fue muy importante ya que dentro del proceso no estaba vinculado esta temática. Como experiencia pedagógica fue muy emotiva porque cuando empezamos el proyecto los estudiantes tenían temor, miedo, no participaban. Al principio no conocían obras, ni pintores, ni movimientos artísticos, el arte fue una herramienta para crear otro ambiente y otro proceso de conocimiento.

Para mí fue satisfactorio pues empecé creando talleres, buscando métodos, experimentado con el saber y el arte y al final los estudiantes terminan el proceso con temas propuestos por ellos. El mapa tomó diferentes caminos, dibujamos un mapa infinito que queda abierto para que otros sigan la ruta, trasciendan, corran, mediten y encuentren nuevas alternativas dentro de la pedagogía.

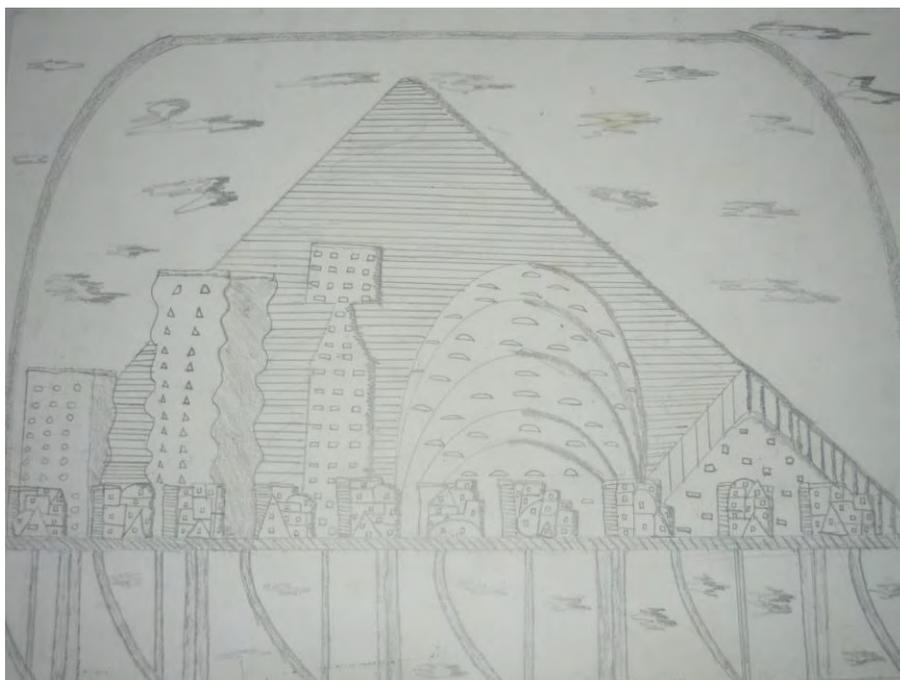
En este último taller los estudiantes proponen conformar grupos de cuatro personas, cada grupo escoge el tema a investigar, apropiándose de la obra de Sul Xolar; después cada grupo hablara del pintor, de su obra y escogerá la pintura que más relaciona con el tema. Al final todos realizaran un dibujo de la ciudad, pero siempre tomando como referente las obras de Xul Solar. Los resultados se muestran a continuación:

Imag 35 Taller dibujando con Solar dibujo estudiante Jhoset Mejía Gómez grado 9-1

Imag 36 Taller dibujando con Solar dibujo estudiante Adriana Echeverri grado 9-1

Imag 37 Taller dibujando con Solar dibujo Estudiante José Alejandro Rosero grado 9-1

Los estudiantes terminan siendo los cartógrafos de este proceso de conocimiento, ellos delinear el mapa. Finalizan con un pintor quien les da tranquilidad, los aparta del miedo y los lleva a un campo donde pueden conocer la historia del arte, la vida de los pintores y los motivos para hacer esas pinturas. Confirman que el arte no solo es dibujar bonito si no pensar, mirar, observar, hablar, escribir, leer y entender al otro. Es así como se considera al arte, a la pintura, como manifestación visible de lo invisible, transparencia sensible de lo que está oculto. Siempre hablamos de que el propósito de los pintores es transmitir algo, afectar nuestro sentidos, mirar más allá, seguir la línea por la cual avanza cada ente y no detenernos hasta vislumbrar el final del camino. Y este final, ya no está teñido ni de duda ni de sospecha, sino que presenta toda la fuerza de una promesa, el ensueño de un futuro mejor. De una

educación que sea para todos que nos forme y nos tenga presentes en un cambio hacia la educación, que transforme al estudiante en un ser pensante, crítico, reflexivo, libre, plantear propuestas desde el arte para generar cambios en nuestra educación y poder diseñar metodologías, lúdicas que den un nuevo giro y cuestionen los métodos de enseñanza, así los estudiantes se verán identificados con el arte para un bien social y personal. Es así como estos 4 cuadros pintores cuestionan nuestro método de enseñanza, donde las obras, las imágenes las lecturas, los diálogos, las ideas, los dibujos trazan una ruta dentro del saber pedagógico. De esta manera culminamos nuestra ruta dejando interrogantes e invitando a que se presenten nuevos caminos nuevas señales para poder cuestionar nuestra problemática educativa.

6. INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

La didáctica utilizada en la práctica pedagógica fueron los talleres, los cuales llevaron a los estudiantes a exponer, a la lectura de cuentos, a la creación de ensayos y esculturas que permitieron el desarrollo de la expresión oral y artística de los estudiantes, los cuales se llevaron a cabo durante los 4 periodos electivos de los grado 8 y 9 de la institución Educativa Santa Bárbara.

6.1. Talleres 1, 2 y3: El abstraccionismo Interpretación y expresión del estudiante frente al arte abstracto.

Para el presente proyecto se desarrollaron diferentes talleres donde se parte de un primer taller denominado el arte abstracto, donde se quería proponer un concepto de obra y de arte, es importa decir que la obra de arte es un medio de expresión del artista, el arte es fuerza que se concreta en la necesidad de manifestarse, busca una forma de exteriorizarse, el artista se manifiesta pero requiere de otro que lo observe de ahí que se va a generar diferentes conceptos, en los talleres partimos de apropiación de las obras de cada pintor para dar paso a una nueva obra donde se tiene en cuenta el pensamiento y la crítica de cada estudiante sobre la obra.

En el desarrollo de la práctica pedagógica la actividad artística solo puede adquirir significado si la articulamos a la vida, a la cotidianidad los estudiantes relacionan las obras con hechos de su diario vivir, en el desarrollo de los talleres el propósito es que la obra afecte al estudiante, él al adentrarse a la obra creara un discurso y una reflexión desde su sentir. Con los talleres se fue observando las actitudes y las acciones dentro del salón de clase, cabe decir que no todos los artistas generaron afección de ahí que es importante tener muy en cuenta lo que el estudiante opina sobre la obra.

Dentro del proceso se diría que fue preocupante situar a los estudiantes frente al arte, pues ellos desconocen a las obras y a los artistas, fue difícil vincular al estudiante de ahí que se parte del arte abstracto para que los estudiantes empiecen a crear un concepto de arte, hay que tener en cuenta que se manejó siempre una pedagogía crítica pues era muy importante las opiniones de los estudiantes referente a las obras; así se daría otro sentido a la educación creando nuevas experiencias tanto estéticas como de pensamiento y reflexión, se busca crear y comprender una obra de arte, también se busca la capacidad para compartir esos pensamientos y que al experimentar la potencialidad del arte genere nuevos cambios en el aprendizaje para crear pensamientos en el espectador y que descubran que el arte responde a una necesidad del artista de comunicar algo.

En el campo pedagógico se propone una pedagogía experimental para poder generar un método más flexible más libre, donde esté involucrado tanto el profesor como el estudiante, dentro de lo pedagógico quedan muchas dudas sobre los métodos utilizados en

nuestra educación, desde el punto de vista como docente, es la praxis la que va a dar un nuevo cambio hacia lo educativo, se partió de lo experimental para proponer otro tipo de enseñanza donde es importante el dialogo y el reconocer al otro de ahí que se trabajó la pedagogía de la expresión.

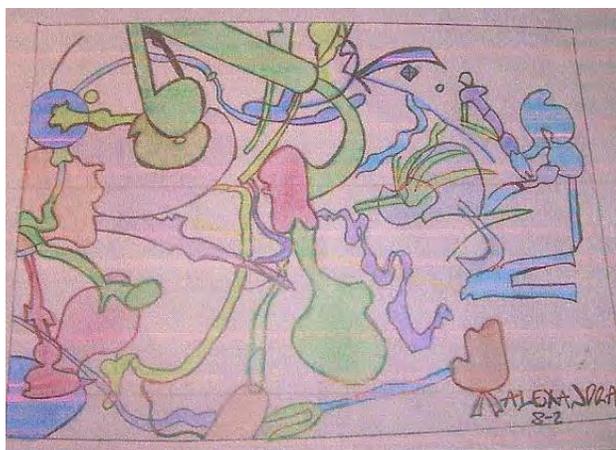
Se diría que la escuela trabaja la expresión de una manera que no le sirve al estudiante para expresarse, se somete al estudiante a la memorización, a la realización de planchas donde el estudiante no encuentra una forma de expresarse libremente, Jesualdo:

“Advirtió sobre la necesidad de trabajar en el aula la expresividad en los niños ya que, al traducir mejor sus propias experiencias de vida iban logrando la apropiación de los conocimientos. Advirtió sobre la necesidad de trabajar en el aula la expresividad en los niños ya que, al traducir mejor sus propias experiencias de vida iban logrando la apropiación de los conocimientos”.

Jesualdo afirma: “Si esta expresión sigue su curso natural de maduración sin represiones, podía y debía ser original y llegar a ser creadora ya que todos los individuos disponen de una expresión particular en cualquier material, ya sea la palabra, la línea, el ritmo, la forma, etc., que le debe servir para su comunicación y su desarrollo propio y del medio.” (Boccardo, 2004)

Dentro del proceso de visualización de las obras de Kandinsky los estudiantes encuentran que la obras son complejas no encuentran afectos, solo miran líneas y figuras geométricas, ellos siempre querían encontrar en la obra una historia un drama o el objeto. Se desarrolla un segundo taller colaborativo donde participaron todos los estudiantes con la ayuda del docente en práctica con la realización del taller de dibujo con tizas donde se trabajó de manera activa compartiendo ideas y expresiones de todo el curso. La experimentación de materiales hizo que el estudiante se sienta más libre y de paso a su pensar y a su dialogo.

Y finalizamos con un tercer taller de visualización de imágenes de la obra de Mark Rothko con el propósito de que los estudiantes encuentren en las obras abstractas otro sentir y empiecen a diferenciar las pinturas abstractas con las pinturas figurativas, en el taller de Rothko afirman que la obra es compleja que es difícil de entenderla, hablan de los cubos del color, y empiezan a relacionar los colores con emociones, para ellos el color rojo los remite a sentir alegría pero también dolor, amor , sangre, vida; el color negro les produce tristeza, muerte, dolor y melancolía. Los estudiantes van dejan su temor y empiezan hablar de los que los hace sentir el color, la forma, las líneas las manchas.

Imag 38 estudiante Alexandra grado 8-2

La obra de Kandinsky nos proporciona un punto de vista altamente didáctico el arte como instrumento de bienestar y vida, como una actividad que aportara algo más que comunicación. Se parte de una pedagogía experimental donde se cuestionan los modelos tradicionales. Con los talleres se generó y se cuestionó nuevos métodos de enseñanza, con la ayuda de los pintores, para generar cambio hay que vincular al estudiante, para que ellos dejen sus temores y sus medios, se invita a las obras para que generen dialogo, preguntas,

para hablar de lo falso y lo verdadero; se invita al silencio, al pensar, a la crítica, al error. Así se hablaría de una pedagogía de la expresión donde el profesor y el estudiante están vinculados dentro del proceso de aprendizaje. Por esta razón nos movemos en la metodología que plantea Limpan “El profesor es quien abre la polémica que madura durante el transcurso de los debates, la tarea del maestro es la de facilitar el descubrimiento de experiencias, realidades, conceptos y valores por parte de los estudiantes mediante el ejercicio en común de un pensamiento reflexivo, analítico y crítico.

Pie de pagina

Concluimos que los estudiantes a partir de la obra de Kandinsky encuentran las diferencias entre arte abstracto y arte figurativo, conocieron y experimentaron con las obras para crear nuevos conceptos, con el fin de conocer y aprender de nuevos artistas y movimientos artísticos.

6.2. Taller 4: El postimpresionismo. Interpretación y expresión del estudiante a través de la obra de Van Gogh

Se realiza una pequeña reseña del arte moderno y de la importancia de las vanguardias. Los estudiantes mediante lecturas y proyección de imágenes conocen la vida y obra del pintor Van Gogh, entienden las técnicas utilizadas, y la importancia del color en el impresionismo como una manera de expresión y de denuncia.

Van Gogh fue uno de los artista que al estudiante más gusto, con él se sintieron comunicativos, expresivos y libres; hay que decir que dentro de la escuela los estudiantes están sometidos al silencio, a la memorístico, de ahí que las pinturas les permitió a los estudiantes ser más expresivos, es difícil por los métodos de enseñanza de la escuela terminar con el silencio, los estudiantes al estar sometidos a las reglas y obediencia dejan de lado su opinión y se acostumbran a que el profesor entregue conceptos únicos, con los pintores y las obras se quiere generar dialogo, lenguaje para crear otro ambiente dentro del salón de clase. El estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas en la pedagogía de la expresión es importante reconocer y escuchar al otro Jesualdo: “Brindó la oportunidad en el salón de clase para la exploración, el uso de la palabra y el lugar para equivocarse, para poder probar nuevamente”. (Boccardo, 2004)

Es así como el aprendizaje se hace más flexible el profesor es un mediador pero permite que el estudiante entre en acción y aporte sus conocimientos, sus actitudes. Dentro del desarrollo de los talleres se realizó un dibujo, apropiándose de la obra de Van Gogh, el alumno asimila con facilidad y se relaciona de una manera muy fácil con la obra del pintor, pero le afecta un poco la vida del mismo, es así como realizan las siguientes preguntas y afirmaciones:

- Profe porque se cortó la oreja,
- Existe la casa amarilla
- Van Gogh pinta cosas reales: como paisajes

- Profe qué significado tiene la silla
- Los zapatos representan la vida, el trabajo, la tristeza de Van Gogh
- Profe por que las pinturas se mueven.
- Profe él estaba loco.

Todas estas preguntas fueron creando un discurso y un dialogo donde se tiene en cuenta las preguntas y reflexiones de los estudiantes, con la explicación y la observación de las obras de Van Gogh se hizo del estudiante un ser creativo que pudo fundamentar sus propias argumentaciones. El estudiante pudo pensar, de su silencio encontró que mediante el arte existe otra realidad; los estudiantes se sienten seguros se alejan un momento de la lección del examen. Con el arte se trabajaba con el interés actual del estudiante, que es aquello que, según Jesualdo, la escuela generalmente olvida. “El objetivo central de la pedagogía de la expresión creadora era que los sujetos desarrollaran una predisposición constante a la autoexpresión y a la creatividad, ya que éstas son el vehículo para adquirir los conocimientos” (Boccardo, 2004).

- **Taller 5: Las sillas vacías**

Se realiza un taller donde se trabaja la parte emotiva, creativa y emocional, el estudiante mediante materiales reciclables decora la silla de su mejor amigo. Se hace una lectura previa de las cartas de Van Gogh, donde le escribe a Paul Gauguin, agradeciéndole de su amistad. En este taller los estudiantes, decoran la silla de su compañero con telas, papel,

objetos, fotografías, etc., frente a este taller es importante decir que se realizó a partir de la lúdica, la experimentación de materiales dio paso al juego, al dialogo, algunos pintaron la silla, otros escribieron un mensaje, por ejemplo un estudiante decoro la silla con el escudo del deportivo Pasto, otros con cartas, cada estudiante iba expresando sus ideas y su amistad. El proponer estos talleres desde la expresión permiten que el estudiante sea más creativo, porque algunos de ellos manifestaron que al decorar la silla no tuvieron que dibujar ni copiar, el motivo era decorar la silla de su mejor amigo y de esta manera expresar la amistad y afecto que siente por su compañero, el estudiante se emociona con la obra de los artistas y encuentra otra forma de manifestar sus sentimientos.

El estudiante desarrolla la capacidad de observación y la sensibilización frente al hecho artístico; por lo que respecta al nivel expresivo, se trata de promover la adquisición de habilidades para utilizar autónomamente los elementos artísticos básicos y la incorporación del lenguaje artístico a las formas habituales de expresión.

- **Taller 6 los zapatos viejos**

Los estudiantes se apropiaran de la obra los zapatos viejos de Van Gogh, mediante la explicación de la obra el estudiante entrega un concepto, mediante la afectación de la obra, algunos manifiestan que Van Gogh pintaba la tristeza, otros dicen que al pintor le gustaba mucho los colores, otros dicen que él era una persona solitaria, pero que encontró en la pintura una forma de expresarse ante la sociedad, algunos afirman decir que él estaba loco,

otros dicen que estaba triste y que su pintura muestra sus sentimientos. Tras la discusión se lee una carta de Gougin a Theo Van Gogh, se habla de la importancia de la amistad entre estos dos pintores y se hace una analogía con la vida de los estudiantes, luego el estudiante pinta unos zapatos viejos, reflejando en la obra la importancia de la convivencia, la amistad y la honestidad.

Imag 39 pintura realizada por el estudiante Fredy Muñoz 8-2

Tras las experiencias de los estudiantes se indicaría que los talleres facilitaron otro sentir del conocimiento, se aprendió a partir de la amistad, del amor, de la vida de Van Gogh. Así citaría lo dicho por Elvira Gonzales:

“La pedagogía debe rescatar su hacer cotidiano, su vida escolar, volver a mirar hacia la familia, hacia su participación en la formación de los ciudadanos para el mañana, volver a preguntarse sobre el carácter netamente humano de la formación de los individuos para el mundo de la vida, volver a cuestionarse sobre los problemas, no tan simples, de repitencia, promoción, evaluación, transmisión del conocimiento, medios didácticos, procesos de curricularización, estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir volver a lo que se hace en la escuela en cada día que se vive, en su cotidianidad” (Agudelo, 1999, pág. 36)

- **Taller 7 realizo una obra al estilo Van Gogh.**

Se realiza un último taller de apropiación de imágenes de Van Gogh para que el estudiante realice una obra, el acto de cortar y de pegar llevo al estudiante a sentirse más creativo y pensativo; al mirar imágenes el estudiante entro en un nuevo mundo donde la imaginación lo llevo a crear otra obra de Van Gogh, con este proceso manual el alumno por un momento se cuestionó, pensó frente a la obra, realizo un juicio, con las imágenes dio forma a un lenguaje a diferentes conceptos. Agudelo afirma: “A la estética no lo corresponde como a la ciencia mundos reales sino mundos por imaginar, mundos impensados pero posibles para luego ser erigidos en lo real. Es generar utopías pedagógicas a partir de lo no idéntico, de lo diferente, de lo sensible, de las relaciones múltiples, de la libertad, de lo sutilmente caótico en la posmodernidad”. (Agudelo, 1999, pág. 37)

Imag 40 Taller Van Gogh estudiante Angie Ante grado 8-2

Se concluye que la obra de Van Gogh afecto y llevo a los estudiantes adentrarse a la obra, la imagen se presenta a veces extraña, pero llevo a que el estudiante se reconozca desde ella camine en el caos se mueva desde lo otro, desde el otro para reconocerse a sí mismo. Así citaría lo dicho por Agudelo: “En este sentido formarse es un proceso de construirse a sí mismo una imagen mediadora basada en la relación, no sólo con las cosas, sino con los otros, esos otros que también proyectan su imagen” (...) “Ahora bien, para construir conocimiento se elaboran imágenes. Ellas pueden ser eruidas desde la lógica y desde la estética, desde la ciencia y el arte. Globalmente, la imagen, cimiento de la imaginación, es instrumento de conocimiento. (Agudelo, 1999, pág. 39)

6.3. Taller 8: El cuerpo como medio de expresión en las artes visuales

Uno de los temas que cuestiono los métodos educativos dentro del salón de clase fue el taller del cuerpo, para estos talleres se abordó la obras del pintor Francis Bacon, se parte de este artista para crear y dar otros significados referentes al cuerpo, al desarrollar este taller se tuvo en cuenta que era necesario realizar un proceso para poder llegar a la obra del artista. Proponer otras visones y significaciones referente al cuerpo, hizo que sea posible crear una pedagogía critica, donde el estudiante se enfrente con la obra para que la analice y entregue su opinión, y reflexión.

Hay que decir que este taller fue importante desde lo pedagógico, porque los estudiantes dentro de la escuela están sometidos a un solo saber o concepto de cuerpo, pero ellos ya tienen un conocimiento de lo que significa el cuerpo, este concepto es entregado por los medios publicitarios, la familia, la escuela; al proponer y ver imágenes del cuerpo a partir

de diferentes pintores como Edvard Munch y Bacon fue hacer entender que el cuerpo no solo es lo bello y lo perfecto sino generar otras sensaciones como: el cuerpo que piensa, que siente dolor, amor, tristeza, enfermedad, así se va alejando un poco de esa imagen televisiva o de cuerpo perfecto, de esta manera se aborda el cuerpo desde la existencia para poder llegar hasta la obra de Bacon.

Para este taller se proyectaran imágenes, el estudiante observara pinturas clásicas, modernas, contemporáneas, imágenes publicitarias, abstractas, revistas, videos y fotografías. Es importante la imagen pues es ella la que va a generar y a crear conceptos, diálogos, opiniones y reflexiones. Así citaría lo dicho por

Agudelo: “La imagen es transformada en un sonido articulado “la imagen se vuelve concepto” pero estas imágenes son particulares, ven el detalle de lo diferente, rompe con lo anterior, son discontinuas, generan contradicciones, borran fronteras, crean nuevas situaciones, por tanto “todo conocimiento que nos hace avanzar es una manera de identificar lo no-idéntico, lo ilógico” (Nietzsche citado por Ferro Bayona, 1984). (Agudelo, 1999, pág. 40)

Diríamos que los estudiantes crearon juicios que se basan en lo personal, en el gusto estético, en lo corporal, estas reflexiones dan paso a un saber dónde es posible dialogar, así la imagen, la obra, la pintura forman.

- **Taller 9: Dibujo mi cuerpo a partir de círculos y líneas**

Tras las explicaciones previas de las clases anteriores el estudiante dibuja su cuerpo a partir de líneas y círculos, algunos se centran más en el rostro otros en el cuerpo entero, otros en los ojos, el torso, se logró que el estudiante realizara su propia obra y represente su cuerpo, sin establecer cánones o técnicas específicas, ya que el estudiante al dibujarse, el mismo, no entrega una copia fiel de su ser, sino una forma más particular, creativa y única de lo que él siente y eso lo representa mediante la composición.

Imag 41 Dibujo estudiante Angélica Lucia
Risueño grado 9-1

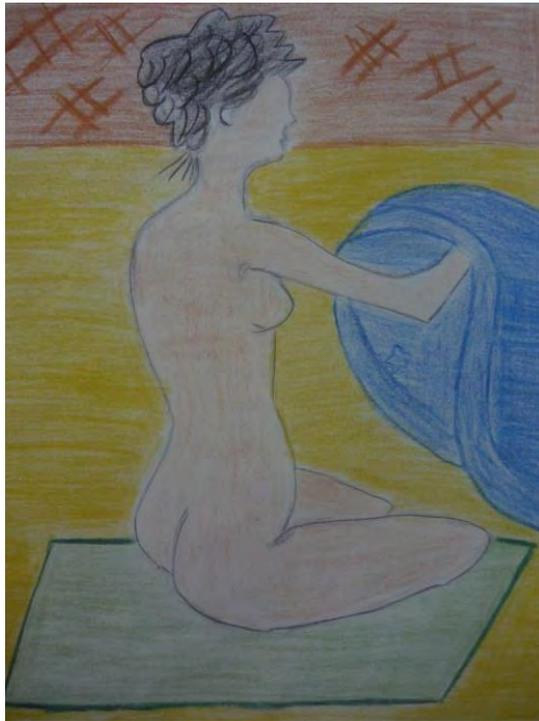
Proponer temas diferentes en salón de clase dio paso a que los estudiantes, al momento de dibujar su cuerpo se sientan inseguros. Se mira una poco de intimidación y temor al

dibujar, ya que los estudiantes tienen una concepción de realidad y perfección. Para ellos solo vale lo real, al momento de aprender a dibujar el cuerpo mediante círculos y líneas el estudiante, se siente más seguro, pero todos no afirman y expresan lo mismo, algunos tienen dificultades al momento de dibujar, y muestran inseguridad o vergüenza.

- **Taller 10 Dibujo a partir de la obra de Edvard Munch**

Para el taller del cuerpo se desarrolló varios talleres de dibujo uno de los más importantes fue el de Edvard Munch, se invitó a este artista para hacer una comparación de los trabajos de los estudiantes y la obra de Munch, se trabaja con el expresionismo porque se encuentra una relación entre la traza del estudiante con la del pintor; de esta manera es posible que el estudiante encuentre una forma de acercamiento hacia el desnudo.

Los estudiantes encontraron una relación de sus trazos, de sus manchas y colores con la obra del pintor. El estudiante encuentra el desnudo divertido y complejo dentro de la pintura expresionista, hace preguntas como ¿Por qué los pintores expresionistas, pintaban la muerte representada en la mujer? ¿Por qué los desnudos no son perfectos? El estudiante visualiza de forma más consciente una obra de arte, encuentra la importancia y la complejidad de la misma.

Imag 42 Dibujo Alison Ordoñez grado 8-2

- **Taller 11: Lectura del cuento “Final del juego” del escritor Julio Cortázar “Realizo un collage”.**

Otro de los talleres más importantes fue la lectura del Cuento de Julio Cortázar “El final del Juego” este taller se vinculó con la obra de Munch ya que en el cuento se hace una lectura del cuerpo desde la sensación, del cuerpo que llora, que ama, que siente dolor, del cuerpo enfermo, del cuerpo sano, etc., la lectura como la obra de los artistas toman un mismo camino y dan forma a ese concepto del cuerpo de denuncia que nos trasmite la obra de Francis Bacon es así como se trabaja con estos talleres para poder generar conceptos, para poder entrar en el terreno de Bacon.

Los estudiantes realizan un trabajo del cuerpo con la técnica del collage, en este taller el estudiante se muestra más seguro, y trata de hacer una composición mediante el juego, al realizar su obra juega con diferentes partes del cuerpo, pone ojos, quita manos, exagera el canon, fragmenta el cuerpo, otros alterar el cuerpo colocando partes de animales, o ponen objetos, etc.

El taller del collage dio paso a que el estudiante acabe con el silencio para la pedagogía crítica según Freire los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial.

“Para Freire: la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo” (Angel, Pedagogía crítica y formación docente, 2008)

Se plantea la pedagogía crítica como una herramienta que hace cada vez más viable una realidad democrática y equitativa, donde se tiene en cuenta temas del diario vivir, mediante las obras se encuentra un discurso una denuncia, los estudiantes fortalecen e incrementan el pensamiento.

Imag 43 Collage estudiante Harold Armero grado 8-2

Taller 12: Realizo figuras con Plastilina a partir de la obras de Francis Bacon

Se finaliza el taller del cuerpo con la obra del pintor Francis Bacon, se habla de lo importantes que fue el corpus para el artista, se dice que su pintura es aterradora, que sus cuerpos son la representación, de la muerte, de la vida, del cuerpo que sufre, llora, piensa, que siente amor y dolor. Su obra es una carga existencial, es una denuncia política pero también subjetiva.

Al hablar y mostrar imágenes del pintor se estableció una clase un poco difícil, llegar con este pintor es llegar con temor, pues los estudiantes afirman nunca a ver mirando pinturas de esa forma, hablan de lo imperfecto, opinan que Bacon representa el cuerpo humano, como lo monstruoso y lo violento, las pinturas les evoca muerte, dolor, enfermedad afirman que sus pinturas son una denuncia al cuerpo perfecto y hermoso, siempre se tuvo en cuenta

la reflexión de cada estudiante frente a las obra que deja cada artista ya que el estudiante no está en constante contacto con el arte.

Imag 44 Esculturas estudiantes grado 9-1

Se plantean otros temas, otras didácticas con los talleres para cuestionar los modelos tradicionalistas, la tarea docente no se reduce a enseñar contenidos, como una regla técnica o un mecanismo rígido y exacto, sino que el desafío radica en enseñar y aprender a pensar correctamente. De ahí el papel de la educación como uno de los elementos que contribuye a definir el camino hacia el desarrollo de la humanidad. Citaría el estudio realizado por Lidia Rodríguez sobre la producción del conocimiento en Freire: “En el que se otorga relevancia a la categoría de “diálogo problematizador” como una alternativa para acortar las distancias entre el educador y el educando. Freire (1993: 90-91) entiende al diálogo como “la estructura fundamental del conocimiento [...] que el educador siente la necesidad de ampliar el diálogo a otros sujetos cognoscentes. De esta manera, su aula no es un aula, en el

sentido tradicional, sino un encuentro, donde se busca el conocimiento, y no donde se transmite". (Angel, Pedagogia crítica y formación docente, 2008, pág. 208)

6.4. Taller 13 El dibujo entre las trazas de Xul Solar

Para el siguiente taller se invita a la obra de Solar, donde se generó un discurso estético, el estudiante encuentra la obra del artista mágica y hermosa, para los jóvenes la pintura de Xul Solar instauró calma tras el paso de Bacon, encuentran que la pintura es un poco infantil, que tiene un poco de arte abstracto, pero que los dibujos son irreales, pero a la vez también se encuentran cosas reales, como la ciudad. Hablan del color, de la forma, encuentran la obra divertida, la comparan con los anteriores pintores, los estudiantes ya gozan del arte, de las formas, de las corrientes artísticas, de la expresión, trabajar estos 4 pintores fue generar cambios en la manera de enseñar, de aprender, los estudiantes afirman que una pintura no solo es un adorno, las pinturas los ha llevado a pensar, a proponer temas, a trabajar en grupo, a dialogar, discutir, criticar, al error, a lo verdadero y a lo falso, a lo real y lo irreal. Con su lenguaje se propone un aprendizaje nuevo, donde se llevó al estudiante al pensar, a que termine con su silencio, a que escuche al otro, a que sea creativo, crítico y único.

Con Solar se trabajó el dibujo, en este nuevo dibujo se ve reflejado su pensar su sentir, se habla de una necesidad de dibujar con los estudiantes para que encuentren en el dibujo una

forma de expresión, de comunicar algo, no se especifica una técnica ni se parte de ejercicios de líneas, sino de dejar que el estudiante se enfrente al acto de dibujar.

Imag 45 Dibujo Xul Solar Leidy Agreda grado 8-2

Taller 14: El dibujo y la ciudad desde la obra de Xul Solar.

Se pretende que el estudiante mediante el conocimiento previo sobre la ciudad entregue un concepto de la problemática que surge en su entorno social y mediante el arte poder conocer a fondo los problemas que más afectan a los jóvenes dentro del sistema social, no dejando de la lado las costumbres y la cultura de nuestra región, para ello realizaron diferentes exposiciones con temas en caminados a la problemática de nuestra ciudad de Pasto.

Temas:

- ✓ Depresión, las nuevas enfermedades de la modernidad

- ✓ Las Drogas un problema dentro de la vida de los adolescentes
- ✓ Mitos urbanos
- ✓ Las tribus urbanas
- ✓ La prostitución
- ✓ Pandillas y violencia en los adolescentes
- ✓ El alcoholismo
- ✓ Embarazos en adolescentes

Tras las exposiciones realizadas el estudiante genero preguntas acerca de los temas a tratar, expuso sus inconformidades, frente a la sociedad por que afirman que los jóvenes no tienen ayuda ni el respaldo del estado para una mejor vida, hablan de desempleo, de drogas, de discriminación, las exposiciones se realizaron a forma de dialogo. Al final se realizó un taller práctico donde el invitado fue el pintor argentino Xul Solar el estudiante se encontró identificado con la obra pictórica, el estudiante creo e imagino otro forma de su ciudad teniendo en cuenta la ficción pero muy cercano a su realidad y a la forma de concebir su mundo.

- **Taller 14: Autorretrato**

Para el taller de autorretrato se trabaja con dos pintores: William Kentridge y Guy Denning. Al ubicar estos dos artistas se propone realizar un taller de autorretrato, este taller se realizó de la siguiente manera: se propone como primer paso observar el rostro de su

compañero, segundo pasó: los estudiantes al momento de observar empiezan hablar de lo que encuentran, en ese rostro, afirman ver un rostro triste, alegre, enfermo, otros por el contrario, encuentran gestos, ojos grandes, labios pequeños, otros dicen que esta gordo, otros flaco, profe ese rostro de Danilo es de cansancio, los ojos de Catherine son verdes son hermosos, así el rostro deja de ser velado y pasa a ser leído, interpretado. Y tercer paso el estudiante tras la lectura del rostro de su compañero, pasa a realizar su dibujo, a enfrentarse con su rostro, el estudiante no cuenta con la presencia de una imagen externa, ya no dibuja desde una referencia sino desde su sentir, desde su propia imagen.

Imag 46 Retrato Estudiante Kely Ibarra grado 9-1

6.5. La evaluación en la expresión artística

La evaluación en la institución educativa municipal Santa Bárbara en su manual de convivencia menciona la evaluación como un proceso continuo y permanente, donde se cita en el capítulo XII: “La evaluación es continua e integral y se hará con referencia 4 periodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar”. Además se evalúa teniendo en cuenta las competencias, logros, y conocimientos por parte de los docentes. La evaluación es formativa la cual maneja una escala en los siguientes términos:

- ✓ Excelente E
- ✓ Sobresaliente S
- ✓ Aceptable A
- ✓ Deficiente D
- ✓ Insuficiente I

Lo cual en la práctica pedagógica no se vio reflejado este proceso de evaluación, salvo que con la realización de los talleres de la expresión artística se pudo desarrollar una evaluación continua e integral con actividades que el estudiante poco a poco se vio involucrado en la creación artística, y expresiva, desarrollando habilidades del pensamiento.

Se define un modelo interdisciplinario que, abandonando el planteamiento de muchos objetivos de aprendizaje, se formula y profundiza en una gran meta global: la capacidad de

los alumnos para dar expresión simbólica a sus ideas y para interpretar los significados de sus trabajos artísticos y naturalmente de las obras de los artistas. Y se miró más allá de una escala donde valoraba los logros de los estudiantes, pues a pesar de que se obtuvo de los talleres notas de E, S, A, y I manejadas en la práctica, se tuvo en cuenta también en este tipo de evaluación la formación integral del estudiante, pues gracias a estos talleres el estudiante no solo tuvo una nota sino que obtuvo de ello la formación ciudadana y la básica desarrollando en él una persona crítica reflexiva y autónoma, y procesos interdisciplinarios pues no solo desarrollaron la parte creativa y artística sino también la expresión oral y la comunicación crítica mediante el trabajo en equipo. Con la realización de talleres y didácticas que permitieron el desarrollo de la creatividad, y el pensamiento de los estudiantes generando en ellos la interpretación de ideas y conceptos a partir de los 4 pintores mencionados anteriormente. Con ello se pudo obtener un conocimiento significativo formando estudiantes críticos y flexivos con modelos flexibles y con la ayuda de una pedagogía que permitió la expresión oral el trabajo en equipo la comunicación y el escuchar al otro.

7. CONCLUSIONES

- Concluimos que al presentar estos talleres con estos 4 pintores se cuestionaron los modelos tradicionalistas, para proponer desde el arte una pedagogía crítica y de la expresión, donde tanto profesor como educando estuvieron involucrados en un nuevo proceso de conocimiento, con los 4 pintores se trazó un nuevo camino, donde el conocimiento se lo encontró desde la cotidianidad, los pintores evocaron la existencia, llevar los actos cotidianos a la escuela genera un conocimiento flexible, crítico y libre. Es así como se hizo del estudiante un ser creativo que pudo fundamentar sus propias argumentaciones para poder convertirse en un ciudadano pleno. El estudiante pudo pensar que otra realidad sea posible y se pudo lograr objetivos planteados porque se trabajó con el interés actual de cada estudiante.
- Lo propuesto al inicio del proyecto era generar sensaciones con las pinturas de los 4 pintores, se diría que se logró el objetivo, los estudiantes encontraron en las obras hechos de afección, se comunicaron con las obras y crearon sus propios trabajos generando un nuevo lenguaje visual y creativo.

BIBLIOGRAFÍA

Adolfo., V. R. (2006). *Francis Bacon, la Deriva del yo y el Desgarro de la Carne. (Tesis)*. Valparaíso : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Agamben, G. (2007). *Ninfas*. Valencia España: Pre-textos.

Agudelo, E. M. (1999). *Corrientes Pedagógicas Contemporáneas* . Medellín Colombia: Universidad de Antioquia .

Alvaro, F. d. Educar a través del Arte Abstracto. *Educar a través del Arte Abstracto*. Facultad de Educación Universidad de Valladolid, España.

Angel, D. M. (Enero de 2008). *Pedagogía crítica y formación docente*. Recuperado el 16 de Octubre de 2015, de Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/20Duhel.pdf>

Angel, D. M. (2008). *Pedagogía crítica y formación docente*. Recuperado el 16 de Octubre de 2015, de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/20Duhel.pdf>

Artaud, A. (1999). *Van Gogh el suicidado de la sociedad*. España: Fundamentos.

Blanchot, M. (1969). *El Espacio Literario La mirada de Orfeo*. Buenos Aires: Paidós.

Boccardo, D. S. (03 de Septiembre de 2004). *JESUALDO: UN PEDAGOGO LATINOAMERICANO*. Recuperado el 07 de 10 de 2015, de Jesualdo SosaHomenaje Llamamiento Homenaje Su vida, su Obra Después de 43 años, la victoria: http://www.quehacer.com.uy/Uruguay/Jesualdo/jesualdo_vida_obra.htm

Bombona, S. (2 de Mayo de 2007). *Taringa*. Recuperado el 22 de Julio de 2015, de [Arte Abstracto] El gran Kandinsky : <http://www.taringa.net/post/arte/802291/Arte-Abstracto-El-gran-Kandinsky.html>

Borges, J. L. (1975). Primera parte de la conferencia sobre Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari) pronunciada por Jorge Luis Borges.

Borges, J. L. (1975). Primera parte de la conferencia sobre Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari) pronunciada por Jorge Luis Borges.

Corazza, S. (2002). *Para una filosofía del infierno en la educación Nietzsche, Deleuze y otros malditos similares*. San Paulo: Auténtica.

Corazza, S. M. (2006). *ARTISTAGENS filosofía de la diferencia y educación*. Belo Horizonte: Auténtica.

Deleuze Gilles. (2002). *Francis Bacon Lógica de la Sensación*. Madrid: Arena libros.

Derrida, J. (1986). "Forcener le subectile", en Paule Thevenin y J. D. , *Antonin Artaud – Dessins et portraits*. Paris: Mit Prees.

Fernando de Andres, A. Educar a través del Arte Abstracto. *Educar a través del Arte Abstracto*. Facultad de Educación Universidad de Valladolid, España.

Ficacci, L. (1998). *Francis Bacon 1909-1992*. Londres : Taschen .

Gallery, P. U. (Septiembre de 2010). *For Honours` By Guy Dening*. Recuperado el 26 de Abril de 2015, de Red Propeller Gallery: http://www.redpropeller.co.uk/gallery_228042.html

Gómez Molina, J. J. (2006). Introducción. En J. J. Molina, *Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporaneo* (pág. 662). Madrid: Cátedra.

Guido, S. (2012). Cine de la Edadde Piedra: una aproximación a la obra de William Kentrige. *AVATARES de la comunicación y la cultura, N 4. ISSN 1853-5925. Diciembre de 2012, 14.*

Kandinsky, W. (1997). *Delo Espiritual en el Arte*. Barcelona: Paidós.

Luis, B. J. (1986). *Biblioteca personal Julio Cortazar Cuentos*. Barcelona: Hispanamericana.

Madroñero, M. (2011). Manifiesto por el Derecho de Artes. *PensArtes Revista Cultural de la Facultad de Artes Universidad de Nariño. Volumen (4) p.11, 73.*

Nancy, J. L. (2000). *Corpus*. París: Arena Libros.

Nancy, J.-L. (2006). *La Mirada del Retraro*. Buenos Aires - Madrid: Amarrortu editores.

Peñuela, D. M. (s.f.). *El Arte de Resistir desde la Pedagogia y la Condición Humana del Maestro*. Medellín: Universidad Pedagógica Nacional.

Peñuela, D. M. (s.f.). *El 'arte de resistir' desde la pedagogía y la condición humana del maestro*. Medellín: Universidad Pedagógica Nacional.

Salamanca, S. V. (2011). *Autorretratos "Reflexiones sobre la autoidentidad en el arte"*. Medellín Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Salamanca, S. V. (2011). *Relexiones sobre la autoidentidad en el arte*. Medellín Colombia : Universidad Nacional de Colombia.

Stafforini, P. (26 de Octubre de 2010). *YouTube*. Recuperado el 19 de Julio de 2015, de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=7ZoQk-08014>

Vallejo, D. (15 de Junio de 2010). Taller de Bacon. (D. Bastidas, Entrevistador)

Villalba, J. C. (1997). *Faro Filosofía 10*. Bogotá: Editorial Voluntad.

ANEXOS

ANEXO A. MATRIZ DIARIO DE CAMPO

PREGUNTA ORIENTADORA	INFORMACIÓN
¿Es posible relacionar al estudiante con el arte contemporáneo, lo vivencial, lo cotidiano como parte del que hacer artístico? ¿Qué entiende por obra y creación?	PRIMER PERIODO GRADO 8-2 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO Temas: taller 1 el abstraccionismo 2 de octubre /2009 Interpretación y expresión del estudiante frente al arte abstracto El estudiante entiende el concepto de arte abstracto, se relaciona con la pintura de Kandinsky y encuentra una diferencia entre sus obras y la pintura abstractas. Taller 2 16 de octubre/ 2009 Al trabajar la línea como medio expresión y creación el estudiante crea e imagina una obra a partir de su imaginario. El estudiante encuentra al arte abstracto como algo complejo, pero trata de encontrar en la pintura diferentes formas, por ejemplo una estudiante afirmo ver en la obra de Kandinsky siempre dibujada la ciudad, pero diferente ya que es una composición geométrica.

¿Es posible lograr una actitud de crítica y reflexión sobre el acceso del arte de una manera no solo contemplativa sino tan bien dinámica y lúdica?	Otros por el contrario miran y aprecian solo figuras geométricas, para otros es una obra de arte porque el pintor es famoso, y algunos afirman decir que las pinturas los llevo a pensar pero no definen concretamente que. Dentro de los talleres de Kandinsky fue muy importante abordar la importancia del color, ya que el propósito es poder encontrar en las pinturas la sensación, los estudiantes siempre en las obras querían encontrar algo real algo que los lleve al drama. Fue difícil hablar de sensaciones, pero se toma el arte abstracto para que el estudiante reflexione y piense sobre lo bello y lo ornamental, ya que el concepto de arte para ellos es lo real y lo bello. Uno de los talleres más importantes fue dibujar con tizas en el patio del colegio, las técnicas y los materiales llevan al estudiante a que se encuentre con la obra y experimente es así como ellos hablan del color y de la línea de la forma se comunican con los compañeros, se apropian de la obra y al mismo tiempo encuentran que el arte abstracto si es arte a pesar de que es complejo pero al dibujar los estudiantes se comunican y encuentran en la línea una forma de expresión y comunicación. Taller 3 de pintura la obra de Pollock 28 de octubre / 2009 El estudiante encuentra una complejidad en el arte abstracto, al relacionarlo con lo cotidiano, pero se relaciona al crear una obra mediante las emociones, teniendo en cuenta el taller de pintura como una especie de terapia donde el estudiante conoce y realiza la técnica del dripping. Los estudiantes preguntan ¿si el arte tiene que ser bonito para ser una obra de arte?, se entra en discusión algunos afirman que no otros que sí, concluimos que el arte es una forma de expresión donde la belleza no solo es lo perfecto, lo hermoso, sino lo que se expresa y se siente. Dando la explicación y reflexión anterior se hace una nueva pregunta a los estudiantes ¿si es más importante la belleza o el pensamiento? Un grupo afirma que es mejor que nos haga pensar, el siguiente habla de que la obra deja una impresión en el espectador, otros afirman que el arte debe de ser bonito y perfecto, otros afirman que el arte abstracto si es bello. Por ultimo casi todos han entendido las diferencias entre arte figurativo y abstracto, por lo general identifican lo figurativo con el objeto, y lo abstracto con el pensamiento. “En una obra abstracta hay manchas, como si fuera un pensamiento”.

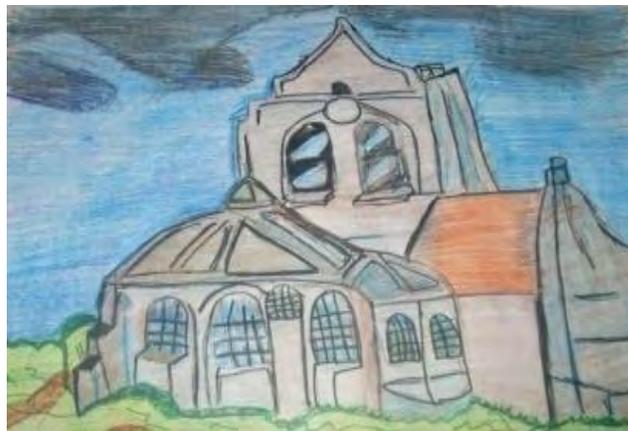

PRIMER PERIODO GRADO 9-1 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Tema: Taller 1 el postimpresionismo 9 de octubre / 2009 Interpretación y expresión del estudiante frente al arte postimpresionismo.

Pequeña reseña del arte moderno, la importancia de las vanguardias. Los estudiante mediante lecturas y proyección de imágenes conocen la vida y obra de los pintores Vincen Van Gogh y Paul Gougin, conocen y entienden las técnicas utilizadas, y la importancia del color en el impresionismo como una manera de expresión y de denuncia de la vida de estos pintores.

Taller 2 los apropiación de una obra

El estudiante realiza un dibujo, apropiándose de la obra de Van Gogh, el estudiante asimila con facilidad y se relaciona de una manera muy fácil con la obra del pintor, pero le afecta un poco la vida del mismo, al encontrar una relación con la vida del pintor el estudiante realiza un dibujo con la obra que la más le impacto entregando una obra de su propio estilo.

Se pregunta a los estudiantes ¿en que los hizo pensar la obra de Van Gogh? Algunos estudiantes responden que en el color, otros en las líneas, otro grupo afirma tener un poco de temor (miedo) en la obra ya que les parecía que la casa se estaba moviendo. Y otro grupo les gusta el trazo y la técnica de Van Gogh.

Taller 3 las sillas vacías 21 de octubre /2009

Se realiza un taller donde se trabaja la parte emotiva, creativa y emocional, el estudiante mediante materiales reciclables decora la silla de su mejor amigo. Se hace una lectura previa de las cartas de Van Gogh, donde le escribe a Gougin, agradeciéndole de su amistad, el estudiante pasa a realizar el taller. En este taller los estudiantes se sintieron un poco libres, porque algunos de ellos manifestaron que al decorar la silla no tuvieron que dibujar ni copiar, el motivo era decorar la silla de su mejor amigo y de esta manera expresar la amistad y afecto que siente por su compañero, el estudiante se emociona con la obra de los artistas y encuentra otra forma de manifestar sus sentimientos.

El estudiante desarrolla la capacidad de observación y la sensibilización frente al hecho artístico; por lo que respecta al nivel expresivo, se trata de promover la adquisición de habilidades para utilizar autónomamente los elementos artísticos básicos y la incorporación del lenguaje artístico a las formas habituales de expresión.

	Taller 4 los zapatos viejos 29 de octubre Los estudiantes se apropiaron de la obra los zapatos viejos de Van Gogh, mediante la explicación de la obra el estudiante entrega un concepto, mediante la afectación de la obra, algunos manifiestan que Van Gogh pintaba la tristeza, otros dicen que al pintor le gustaba mucho los colores, otros dicen que él era una persona solitaria, pero que encontró en la pintura una forma de expresarse ante la sociedad, algunos afirman decir que él estaba loco, otros dicen que estaba triste y que su pintura muestra sus sentimientos. Tras la discusión se lee una carta de Gougin a Theo Van Gogh, se habla de la importancia de la amistad entre estos dos pintores y se hace una analogía con la vida de los estudiantes, luego el estudiante pinta unos zapatos viejos, reflejando en la obra la importancia de la convivencia, la amistad y la honestidad.
¿Cuál es el concepto de Cuerpo a partir del arte contemporáneo?	SEGUNDO PERIODO GRADO 9-1 EL CUERPO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EN LAS ARTES VISUALES Taller 5 El cuerpo 11 de diciembre /2009 Para el taller del cuerpo se tomara como punto de referencia la obra del pintor Francis Bacon. Este pintor entregara un nuevo concepto de lo que es cuerpo, y a la vez se tomara muy en cuenta dentro del proceso pedagógico ya que la metodología es experimental, se abordara lo corporal desde varios puntos ya que la obra del pintor es compleja, para que los estudiantes se adentren al territorio de Bacon se iniciara con talleres de observación. Para el primer taller se proyectaran imágenes de pinturas del cuerpo, el estudiante observara pinturas clásicas, modernas, contemporáneas, imágenes publicitarias, abstractas, revistas, videos y fotografías.

¿Es posible poder crear un discurso y reflexión plasmada desde la obra de los estudiantes?

Es importante la imagen pues es ella la que va a generar y a crear conceptos, diálogos, opiniones y reflexiones en cuento lo corporal. Así tras el paso de imágenes se podrá iniciar con talleres de dibujo y escritura.

Taller 6 Dibujo mi cuerpo teniendo en cuenta círculos y líneas 17 al 21 de enero 2010

Tras las explicaciones previas de las clases anteriores el estudiante dibuja su cuerpo a partir de líneas y círculos, siempre teniendo en cuenta lo que el estudiante opina y refleja a través del dibujo, de su concepto de cuerpo; algunos se centran más en el rostro otros en el cuerpo entero, otros en los ojos, el torso, se logró que el estudiante realizara su propia obra y represente su cuerpo, sin establecer cánones o técnicas específicas, ya que el estudiante al dibujarse el mismo no entrega una copia fiel de su ser si no una forma más individual, creativa y única de lo que él siente y eso lo representa mediante la composición.

Taller 7 Dibujo del cuerpo humano mediante círculos y líneas del 3 de febrero/2010

Se realiza el taller de cómo dibujar el cuerpo humano mediante líneas y círculos, se tiene en cuenta el movimiento del cuerpo de esta forma el estudiante asimilara y visualizara de una forma más practicable como dibujar una mano una pie un brazo etc. La duración del taller fue de 4

semanas más para obtener resultados positivos, siempre se realizó la explicación adecuada para cada grupo.

Para realización del taller siempre se tendrá en cuenta las pinturas expresionistas, ya que estos pintores no manejan canon sino que dibujan mediante trazos, líneas, manchas. Se mira un poco de intimidación y temor al dibujar, ya que los estudiantes tienen una concepción de realidad y perfección.

En este taller el estudiante tiene algún temor en el momento de dibujar, ya que para él, lo perfecto y lo real vale, al momento de aprender a dibujar el cuerpo mediante círculos y líneas el estudiante, se siente más seguro, pero todos no sienten y expresan lo mismo, algunos tienen dificultades al momento de dibujar, y muestran inseguridad o vergüenza.

Taller 8 Lectura y la escritura 17 de febrero/2010

Para el desarrollo del taller se estudió el desnudo teniendo en cuenta pintores clásicos y modernos, se enfatiza la pintura expresionista para que haya una relación más acorde a lo que dibuja el estudiante.

El estudiante encuentra el desnudo divertido y complejo dentro de la pintura expresionista, hace preguntas como ¿Por qué los pintores expresionistas, pintaban la muerte representada en la mujer? ¿Por qué los desnudos no son perfectos? Los estudiantes al mirar las imágenes

encuentran diferencias entre los pintores clásicos y modernos, se relaciona más con lo real, pero al momentos de crear los estudiantes son más subjetivos, trabajan de forma individual, y escriben sobre su propio concepto de cuerpo, al realizar el taller de dibujo son más expresivos que en el momento de realizar un ensayo.

Tras las lecturas todos tienen un mismo concepto del cuerpo: “El cuerpo es lo más valioso que Dios nos dio, por eso debemos respetarlos, y hacerlo respetar de las demás personas, porque el cuerpo es algo sagrado”.

Taller 9 el cuerpo en la pintura de Edvar Munch 24 de febrero/2010

Para el taller del cuerpo se desarrolló varios talleres de dibujo uno de los más importantes fue el de Edvar Munch, se invitó a este artista para hacer una comparación de los trabajos de los estudiantes y la obra de Munch se trabaja con el expresionismo porque se encuentra una relación entre la traza del estudiante con la del el pintor; de esta manera es posible que el estudiante encuentre una forma de acercamiento hacia el desnudo, pues para ellos el dibujar un cuerpo es “hacerlo real, hermoso”. El estudiante encontró una relación de sus trazos, de sus manchas y colores con la obra del pintor. Pero se impresiona y pregunta porque el tema referente en la obra del pintor es la muerte, y la mujer. El estudiante visualiza de forma más consiente una obra de arte, encuentra la importancia y la complejidad de la misma.

El taller es de apropiación y de manera democrática escogen dos pinturas que más les gusto y realizaron una propia interpretación creando una nueva obra.

Taller 10 Taller de lectura del cuento El final del juego del escritor Julio Cortazar "Realizo un collage" 3 de marzo/2010

Otro de los talleres más importantes fue la lectura del Cuento de Julio Cortazar "El final del Juego" este taller se vinculó con la obra de Munch ya que en el cuento se hace una lectura del cuerpo desde la sensación del cuerpo que llora, que ama, que siente dolor, del cuerpo enfermo, del cuerpo sano, etc. es de esta manera como la lectura y la obra de los artistas toman un mismo camino y dan forma a ese concepto del cuerpo de denuncia que nos trasmite la obra de Francis Bacon es así como se trabaja con estos talleres para poder generar conceptos, para poder entrar en el terreno de Bacon.

Tras la realización de los anteriores trabajos el estudiante realizo un trabajo del cuerpo con la técnica del collage, los estudiantes apreciaron mediante imágenes quienes fueron los que inventaron la técnica, y relacionaron mucho esta técnica con la publicidad y la fotografía, al momento de realizar los trabajos los estudiantes observaron el cambio que ha tenido la técnica collage a través del tiempo, se trabajó con imágenes de Internet y revistas.

En este taller el estudiante se muestra más seguro, y trata de hacer una composición mediante el juego, al realizar su obra juega con diferentes partes del cuerpo, pone ojos, quita manos, exagera el canon, fragmenta el cuerpo, otros alterar el cuerpo colocando partes de animales, o ponen objetos, etc., tras finalizar el taller sobre el tema del cuerpo el collage fue el encargado de reunir todos los temas ya que mediante la creación se miró en las obras de los estudiantes todos los temas tratados, se observó de cierta forma la importancia del desnudo desde lo clásico donde dibujan o pintaban cuerpos perfectos, la importancia del expresionismo al denunciar el arte clásico, ya que para ellos el arte era una denuncia y una forma de ver la subjetividad del artista mediante la obra y por último se mira la problemática que genero la pintura de Bacon, donde se habló de los temas más acordes a nuestro tiempo, de esta forma el estudiante se identificó más con el collage, se sintió más libre dentro del acto artístico.

Taller 11 Conozco y aprendo diferentes conceptos Diferentes Conceptos del cuerpo 10 de marzo/2010

Se habla del cuerpo partiendo de conceptos filosóficos, se explica las ideas de los diferentes conceptos para luego generar un debate donde se pone a cuestionar dichos conceptos, se habla del cuerpo desde la modernidad como el cuerpo llevado a la funcional, la importancia de la máquina y el cuerpo, se habla de lo espiritual, del concepto a partir de los medios de comunicación, el estudiante discute de la cirugía plástica, de la anorexia, de los medios publicitarios, relaciona y entiende como los medios de comunicación y el mercado son los encargados de entregar estereotipos. Tras el estudio de los diferentes conceptos sobre el cuerpo, el estudiante va dando forma a su propio concepto, y también entiende la importancia del cuerpo dentro del arte.

Tras las explicaciones dadas, los estudiantes, preguntan ¿porqué es importante el cuerpo en el arte?

Se entra en debate y se habla de la importancia del cuerpo en el arte, el cuerpo es un medio de expresión, de denuncia, y esto es lo que genera el arte moderno, una denuncia ante lo impuesto, se explica desde el arte clásico como el hombre ha venido expresando en sus obras la importancia del cuerpo, desde lo erótico, lo mítico, lo crítico, lo religioso, el cuerpo como el medio de pensar, de sentir de expresar de transformar, al estudiar varios conceptos el estudiante afirma que el cuerpo es lo más lindo que tenemos que hay que cuidarlo, que no hay que consumir drogas, otros afirman que el cuerpo hay que respetarlo y cuidarlo porque mediante el cuerpo hablamos.

Para los estudiantes es un poco complicado hablar del cuerpo ya que

para ellos el desnudo es tema de burla, de vergüenza.

Taller 12 realizo figuras con Plastilina a partir de la de Francis Bacon 17 de marzo/2010

Para este taller se tiene en cuenta las explicaciones de las clases anteriores, tras haber hablado del cuerpo en nuestro tiempo y con la problemática que vivimos por la imagen estereotipada que nos entregan los medios de comunicación, y todos los problemas que esto genera como las cirugías plásticas, las enfermedades alimenticias como la anorexia, las medicinas regeneradoras, etc. se pone en cuestión el concepto del cuerpo y se invita la obra de Bacon

Para esto taller se trabajó uno de los pintores más controversiales del siglo XX Francis Bacon pues su obra está constituida por la grandeza del arte de la representación figurativa, por la afirmación existencial del sentimiento de lo trágico, y por el hecho de que los temas relacionados con los aspectos físicos del cuerpo humano y su proyección en los dominios de lo sexual, lo psicológico y lo social constituyen una de las representaciones primordiales dentro de la obra del artista.

Al hablar y mostrar imágenes del pintor se estableció una clase un poco difícil, aterradora por la forma como representa el cuerpo humano, los estudiantes encuentra una forma de denuncia dentro de la obra de este pintor, siempre se tuvo en cuenta la reflexión de cada estudiante frente a la obra que deja cada artista ya que el estudiante no está en constante contacto con el arte.

El estudiante manifiesta que la obra de Bacon es violenta, por la forma como representa el cuerpo, otros afirman decir que lo que pinta Bacon es monstruos, otros dicen que el pintor hace pensar por que el critica los cuerpo de las modelos ya que lo que miramos en la televisión y revistas son cuerpo perfectos. Para otros la pintura de Bacon es fea pero que al mirar sienten varias sensaciones como de miedo, de horror, de dolor, algunos a firman mirar en los cuadros la muerte.

¿Es posible la creación de una nueva pedagogía artística, desde el punto de vista contemporáneo?	TERCER PERIODO EL DIBUJO EL RETRATO A PARTIR DE LA OBRA DE XUL SOLAR Taller 13 El dibujo entre las trazas de Xul Solar 7 de julio 2010 Se propone el taller de dibujo como una forma de escritura, pero también de gesto. El dibujo tiene un carácter autoreflexivo, al realizar un dibujo lo hacemos desde un yo interior, desde un enfrentamiento con nosotros mismos, el dibujo crea un discurso autónomo, es por eso que se quiere terminar con el dibujo libre de la escuela, este nuevo dibujo es un dibujo de discurso y de gesto. En este último encuentro del estudiante con el dibujo se invita a varios artistas pero el referente principal es la obra de Xul Solar, se habla de una necesidad de dibujar con los estudiantes, de que encuentren en el dibujo una forma de expresión, de comunicar algo, no se especifica una técnica ni se parte de ejercicios de líneas, sino de dejar que el estudiante se enfrente al acto de dibujar. Taller 14 Autorretrato 18 de agosto 2010 Para el taller de autorretrato se trabaja con dos pintores: William Kentridge y Guy Denning dos artistas que trabajan el dibujo, sus obras están cargadas de una denuncia política, social, mediante el dibujo muestran acciones cotidianas el dibujo es la verdad misma, es la realidad es el vivir el día a día. Al ubicar estos dos artistas se propone realizar un taller de autorretrato, el estudiante ya ha experimentado en el taller dibujo libre basándose en las imágenes creadas por Bacon, pero ahora, frente al reto de realizar el dibujo de su cuerpo, el estudiante no cuenta con la presencia de una imagen externa, ya no dibuja desde una referencia sino desde su sentir, desde su propia imagen.

Taller 15 el dibujo y la ciudad desde la obra de Xul Solar agosto 31 2010

Tema: la ciudad, se pretende que el estudiante mediante el conocimiento previo sobre la ciudad entregue un concepto de la problemática que surge en su entorno social y mediante el arte poder conocer a fondo los problemas que más afectan a los jóvenes dentro del sistema social, no dejando de la lado las costumbres y la cultura de nuestra región, para ello realizaron diferentes exposiciones con temas en caminados a la problemática de nuestra ciudad de Pasto.

Temas:

- ✓ Depresión, las nuevas enfermedades de la modernidad
- ✓ Las Drogas un problema dentro de la vida de los adolescentes
- ✓ Mitos urbanos
- ✓ Las tribus urbanas
- ✓ La familia dentro de la sociedad
- ✓ La prostitución
- ✓ Pandillas y violencia en los adolescentes
- ✓ El alcoholismo.

Tras las exposiciones realizadas el estudiante genero preguntas acerca de los temas a tratar, expuso sus inconformidades, frente a la sociedad por que afirman que los jóvenes no tienen ayuda ni el respaldo del

estado para una mejor vida, hablan de desempleo, de drogas, de discriminación, las exposiciones se realizaron a forma de dialogo. Al final se realizó un taller práctico donde el invitado fue el pintor argentino Xul Solar el estudiante se encontró identificado con la obra pictórica, el estudiante creó e imaginó otra forma de su ciudad teniendo en cuenta la ficción pero muy cercano a su realidad y a la forma de concebir su mundo.

