

ESPACIOS LÚDICOS, CREATIVOS Y DE LIBRE EXPRESIÓN.
HERRAMIENTAS DE PAZ Y SOCIALIZACIÓN.
UN ESTUDIO DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

DIEGO ARMANDO CHAMORRO TOBAR
EDGAR CAMILO GUERRERO DELGADO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2012

ESPACIOS LÚDICOS, CREATIVOS Y DE LIBRE EXPRESIÓN.
HERRAMIENTAS DE PAZ Y SOCIALIZACIÓN.
UN ESTUDIO DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

DIEGO ARMANDO CHAMORRO TOBAR
EDGAR CAMILO GUERRERO DELGADO

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de Licenciados en
Artes Visuales

Asesor
GIRALDO JAVIER GÓMEZ GUERRA
Doctor en Ciencias de la Educación

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2012

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

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

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Firma del presidente de tesis

Firma Jurado

Firma Jurado

San Juan de Pasto, noviembre de 2012

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento a:

A Dios por concedernos la vida, sabiduría, inteligencia y las herramientas por haber culminado con éxito nuestro trabajo de investigación.

A la Universidad de Nariño todo el agradecimiento por habernos permitido lograr nuestra formación docente.

A los estudiantes y docentes del Bachillerato Pacicultor, que hicieron parte de este proyecto y gracias a ellos se cumplieron todos los objetivos propuestos.

A las familias Chamorro Tobar, Guerrero Delgado y Peñafiel Bernal, nuestro más profundo y sincero reconocimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional en la realización de este trabajo.

A nuestros compañeros de pregrado a quienes debemos toda nuestra formación académica cultivada gracias a los conocimientos y experiencias vividas durante la carrera universitaria.

DEDICATORIA

*A mi Hijo Jean Paul Chamorro
y mi Esposa Gisell Peñafiel por ser el motor
de mi vida y de todos mis éxitos.*

*A mi madre Helena Tobar y
Mi padre Segundo Chamorro
por su apoyo y motivación incondicional.*

Diego Chamorro

A mis padres

Julio Guerrero y Luisa Delgado

por ser las personas que permiten

cumplir mis sueños.

A mis hermanos y sobrinos

por su apoyo infinito

A Mercedes Oviedo por ser un baluarte

que guió mi camino.

Camilo Guerrero

RESUMEN

Los Espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión, Herramientas de Paz y Socialización, es una investigación desarrollada en el Bachillerato Pacicultor, institución que atiende las necesidades educativas a poblaciones en situación de desplazamiento y vulnerabilidad desde la paz. Este proyecto posibilitó a los estudiantes talleres, salidas pedagógicas y trabajos con la comunidad en donde el epicentro fueron sus historias de vida que fueron expresadas a través del arte y sus diferentes manifestaciones, logrando así darle un nuevo significado a sus vidas. Talleres como teatro, danza, arcilla, pintura y dibujo permitieron la libre expresión, la creatividad y la imaginación que este tipo de población necesita para desarticular los conflictos que lleva consigo.

ABSTRAC

Spaces playful, creative and free expression, and Socialization Tools Paz, is a research developed in the Bachelor Pacicultor, institution serving the educational needs of displaced populations and vulnerability from peace. This project enabled students workshops, educational outings and work with the community where the epicenter was their life stories that were expressed through art and its various manifestations, thus giving a new meaning to their lives. Workshops such as theater, dance, clay, painting and drawing allowed free expression, creativity and imagination that such people need to dismantle the conflicts that entail.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	18
1. LA LÚDICA	27
1.1 MI VIDA TIENE SENTIDO CUANDO ACEPTO UN NUEVO CAMINO	27
1.2 JUGAR, CONOCER Y APRENDER	32
1.3 CREAR ES UNIR	39
1.4 ERES DIGNO DE LIBERTAD SI LA CONQUISTAS CADA DÍA	45
1.5 LA RECREACIÓN, UN MOMENTO DE RENOVACIÓN	48
1.6 DIME CÓMO TE DIVIERTES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES	50
1.7 DELEITADO ES SENTIRSE REALIZADO	53
1.8 HISTORIAS DE VIDA PACICULTORAS	56
2. LENGUAJE CREATIVO DE COMUNICACIÓN	69
2.1 GESTUAL	70
2.1.2 El cuerpo y sus gestos como herramientas de creación	70
2.2 ORAL	91
2.2.1 La palabra expresión viva de comunicación.	91
2.3 ESCRITO.	95
2.3.1 La escritura es la pintura del corazón	95

2.4	VISUAL	105
2.4.1	La visión es el tacto del espíritu	105
2.5	IMAGINACIÓN Y FANTASÍA	110
3.	COMPETENCIAS PACICULTORAS	118
4.	CONCLUSIONES	138
5.	RECOMENDACIONES	143
	BIBLIOGRAFÍA	144
	ANEXOS	147

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Taller de pintura y cartografía	29
Figura 2. Taller de pintura y cartografía	29
Figura 3. Pintura final de cartografía	30
Figura 4. Ejercicios de calentamiento teatral	33
Figura 5. La lectura como juego teatral	35
Figura 6. Maqueta parque recreativo	42
Figura 7. Trabajo final de cerámica	42
Figura 8. Pintura cadáver exquisito	46
Figura 9. Taller elogio de la ceguera	50
Figura 10. Taller elogio de la ceguera	51
Figura 11. Obra de teatro 7 pecados capitales	53
Figura 12. Dinámica el venado suelto	54
Figura 13. Dinámica el venado suelto	55
Figura 14. Facsímil historia de vida	57
Figura 15. Caricatura historia de vida	58
Figura 16. Dibujo historia de vida	59
Figura 17. Facsímil historia de vida	60
Figura 18. Facsímil historia de vida	61
Figura 19. Dibujo historia de vida	62
Figura 20. Facsímil historia de vida	64
Figura 21. Dibujo historia de vida	65
Figura 22. Dibujo historia de vida	66

Figura23. Dibujo historia de vida	66
Figura 24. Dibujo historia de vida	67
Figura 25. Dibujo historia de vida	67
Figura 26. Dinámica de integración	72
Figura 27. Taller de guión teatral	73
Figura 28. Ejercicio de motricidad	75
Figura 29. Ensayo obra de teatro	77
Figura 30. Facsímil, experiencias sobre teatro	79
Figura 31. Ensayo obra de teatro	80
Figura 32. Ejercicio de atención visual	81
Figura 33. Ensayo obra de teatro	82
Figura 34. Ejercicios de calentamiento teatral	83
Figura 35. Facsímil, experiencias sobre teatro	86
Figura 36. Facsímil, experiencias sobre teatro	87
Figura 37. Montaje obra de teatro	88
Figura 38. Montaje obra de teatro	89
Figura 39. Montaje obra de teatro	90
Figura 40. Presentación obra de teatro	90
Figura 41. Trabajo en grupo sobre violencia familiar	92
Figura 42. Socialización sobre violencia familiar	93
Figura 43. Socialización sobre violencia familiar	94
Figura 44. Escrito: taller elogio de la ceguera	96
Figura 45. Elaboración de carteleras	98
Figura 46. Construcción de guión teatral	99

Figura 47. Facsímil historia de vida	102
Figura 48. Facsímil guión obra de teatro	104
Figura 49. Óleo sobre lienzo	106
Figura 50. Dibujo tribus urbanas	107
Figura 51. Óleo sobre lienzo, la fantasía en mi mundo real	108
Figura 52. Ejercicio: describo físicamente a mi compañero	109
Figura 53. Pintura con módulos	111
Figura 54. Pintura con módulos	112
Figura 55. Pintura con módulos	114
Figura 56. Pintura con módulos	115
Figura 57. Trabajo: cartografía y pintura	119
Figura 58. Obra de teatro: caminos inciertos	120
Figura 59. Maqueta: mi ciudad libre de contaminación	121
Figura 60. Pintura, paz y violencia	122
Figura 61. Taller oralidad pacicultora	123
Figura 62. Taller oralidad pacicultora	124
Figura 63. Socialización sobre violencia familiar	125
Figura 64. Pintura cuidemos nuestro medio ambiente	126
Figura 65. Mural realizado en San Andresito	128
Figura 66. Socialización comunidad de Genoy	129
Figura 67. Taller de pintura	130
Figura 68. Socialización historias de vida	131
Figura 69. Socialización sobre violencia familiar	132
Figura 70. Socialización historias de vida	133

Figura 71. Collage tradiciones de Nariño	134
Figura 72. Trabajo tejido en guanga	135
Figura 73. Socialización tejido en guan	136
Figura 74. Trabajo tejido en guanga	137

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. formato diario campo	147
Anexo B. taller: teatro, juego y pensamiento creativo	148
Anexo C. la metáfora	149
Anexo D. taller de teatro	150

GLOSARIO

PROXÉMICO: se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, cómo y con quién lo utiliza.

MISTIFICADOR: El que confunde, ofusca, oculta, enmascara lo que está ocurriendo en un contexto social, ya se trate de una experiencia, de una acción, de un proceso o de cualquier cosa que constituya el asunto en cuestión.

PARAFERNALIAS: Se refiere a algo que se ha realizado con una grotesca puesta en escena, o una exagerada disposición, por ejemplo, cuando hay un presidente que pelee o haga el ridículo, o monte un show. Es un término absolutamente despectivo, de la exageración usada, para alguna circunstancia.

KINESIS: En griego significa movimiento. Se refiere a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales incluyendo la expresión facial, el movimiento ocular y la postura entre otros.

AXIOLÓGICO: (de axios, valor, digno de estima y logos, tratado). La axiología es una rama de la filosofía que tiene como objeto la reflexión sobre los valores y juicios valorativos. Puede definirse como la teoría de los valores.

PRAGMÁTICA: es la disciplina que estudia el discurso; en coyuntura con la pragmática lingüística como la teoría que estudia los actos del habla. La pragmática relaciona el decir y el hacer, y como disciplina de la lingüística se ocupa de la lengua en acción, cómo es utilizada en el contexto, en qué factores sociales, en qué ambientes, cuál es la intencionalidad de quien habla.

ROCHELA: es un evento cultural que se realiza al finalizar el ciclo escolar. Su propósito tiene como función exponer al público estudiantil y familiar los procesos de investigación – creación y sus resultados que se desarrollaron sobre sus trabajos comunitarios en diferentes sectores del Municipio de Pasto. Dichos resultados pueden ser expuestos de diferentes maneras como: obras de teatro, danza, videos, música, charlas, exposiciones de pintura, dibujo, escultura, etc.

INTRODUCCIÓN

Se trata de un proyecto de investigación trabajado en el marco del bachillerato pacicultor con estudiantes pertenecientes a los ciclos 3, 4, 5 y 6 correspondientes a los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y once de básica secundaria, quienes provenían de diferentes municipios de Nariño como Guitarilla, Túquerres, Taminango, Remolino Bajo Patía y Departamentos de Colombia como Putumayo, Cauca y Valle del Cauca; personas que se encontraban entre los 14 y 40 años de edad. Dicha Institución privilegia la educación a individuos en situación de desplazamiento y vulnerabilidad; funciona en la ciudad de San Juan de Pasto en tres sedes que son: Liceo de la Universidad de Nariño, I.E.M. Francisco de la Villota (Cujacal) y La Ciudadela de Pasto.

El trabajo de investigación fundamentó su estudio en la lúdica, la creatividad y la libre expresión. La lúdica es la actitud y la predisposición del ser humano que permite aceptar, comprender, reflexionar, proponer y darle un mayor sentido e importancia a su vida, desde el contexto donde cada sujeto se desenvuelve, logrando un aprendizaje significativo, importante para su crecimiento personal y social. Al estudiante se le fomentó el reconocimiento de su historia de vida y la de sus compañeros a través de expresiones artísticas, que permitieron nuevos imaginarios y pensamientos respecto a su diario vivir.

Por su parte, el estudiante, al reflexionar sobre su vida, busca la manera de proponer nuevas formas de pensar; en este momento, juega un papel importante la creatividad como el proceso ligado a la paz que desarrolla un sentido crítico y propositivo de la realidad y posibilita vivir plenamente, participar y hacer de la vida el camino y la herramienta clave para el crecimiento humano en sus dimensiones personales, comunitarias, culturales y políticas, una creatividad transformadora en el devenir del estudiante. Claro ejemplo de ello lo vemos en la fotografía que logra en el individuo percibir el mundo que lo rodea, reconociendo significados, situaciones, problemáticas, pensamientos, sentimientos, etc., para luego recrearlos y expresarlos desde un pensamiento propio y autónomo.

Cuando el estudiante pacicultor se dispone a darle un nuevo significado a su vida, a criticar y proponer la realidad donde convive, le es necesario expresarse libremente. La libre expresión es el derecho a la manifestación de sentimientos, pensamientos y formas de actuar, como un elemento principal en la investigación ya que propicia espacios donde el estudiante se da a conocer sin ser juzgado ni señalado.

Las anteriores observaciones permiten establecer los ejes temáticos sobre los cuales se fundamenta el trabajo de investigación. Para ilustrar lo anterior se ha tomado como referente la concepción de lúdica establecida desde Carlos Jiménez como la dimensión del desarrollo de los individuos, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los sujetos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar, en una verdadera fuente generadora de emociones. Por ello, se ve importante brindar al estudiante pacicultor espacios que contengan y generen cada una de estas características y posibiliten su desarrollo sico-social, la personalidad, la construcción de valores y la adquisición de saberes para mejorar la comunicación y la relación con el otro.

Considérese ahora la importancia de la creatividad dentro del aprendizaje en el aula como una de las etapas que materializa y hace realidad los intereses de los estudiantes desde sus propios contextos. A este propósito, Mauro Rodríguez Estrada se refiere a la creatividad como el proceso que permite percibir, recolectar información, analizar, proponer, elaborar y comunicar cada uno de los estudios que hacen parte del contexto en el que está involucrado el estudiante, fundamental en el fortalecimiento de un pensamiento que contribuya consigo mismo, su ambiente y la sociedad.

Referida a este contexto, la creatividad desde la educación artística, es el proceso por el cual la investigación logra cristalizar cada una de las propuestas artísticas de los estudiantes, quienes a través un proceso creativo, logran comprender y entender su entorno.

De lo anterior se desprende que fue importante desarrollar un espacio donde cada individuo tuvo la oportunidad de crear por medio de la expresión y manifestar la variedad de sentimientos y pensamientos en los que está inmerso día a día. Los estudiantes del Bachillerato Pacicultor viven diferentes situaciones, que fueron solventadas con procesos consecuentes al buen manejo de estos conflictos a través de herramientas posibilitadoras de un camino hacia la paz. La educación artística permitió compartir experiencias donde el estudiante se liberó de los prejuicios y problemas presentes en el medio donde se desenvuelve; por ello, los espacios lúdicos creativos y de libre expresión permitieron esa comunicación con el otro, para proponer nuevos diálogos y nuevas soluciones creativas.

El espacio lúdico es en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la producción cultural, esto es, artística, científica y política, diversas formas de expresión de los intereses y concepciones de la existencia tanto material como

espiritual del hombre. Estos espacios conformarían el basamento de la sociedad y, eventualmente, de su transformación en el campo de la libertad del pensamiento y de la expresión.

Estos espacios hacen parte de la misma situación existencial: el espacio socio-histórico, cultural y físico, no puede ser revolucionado ni enriquecido sin la activación y dinamización de la imaginación y la creatividad de los hombres y las mujeres en su encuentro colectivo y cotidiano, quienes, desde el ejercicio de la lúdica y la recreación en el intercambio de pensamiento e imaginación en el espacio lúdico, regresarían a reorganizar sus vidas, manejar sus conflictos y a redefinir el futuro de manera civilizada y humana, es decir, imaginativa y creativa, desde la educación artística.

Esta investigación, desde el área de educación artística, tomó vital importancia gracias al papel que cumple el arte en la sociedad y que, apoyado en sus diferentes manifestaciones, como dibujo, pintura, danza, teatro, música etc., desarrolló procesos de socialización y paz, partiendo de las expresiones propias del estudiante pacicultor, quien, a través del uso de herramientas artísticas, manejó sus conflictos personales, familiares y sociales, compartió sus experiencias y logros de una manera comprensiva frente al otro, desarticulando violencias, enfrentando sus problemas de una manera más razonable e inteligente.

A esto se añade que el arte es uno de los lenguajes más significativos en la vida personal, social y espiritual del hombre; toma sentido en el estudiante pacicultor quien, por su medio expresa sus emociones, angustias, pensamientos y sentimientos de una manera espontánea, divertida, donde prevalece su libre expresión, y sobre todo aprende a convivir, comprender y compartir con toda la comunidad pacicultora; de aquí que la investigación fue una propuesta innovadora, que trabajó con este tipo de población vulnerable, e hizo hincapié en esta área fundamental y básica en la educación, área que permite la liberación espiritual, expresiva y psicológica del ser humano.

Por consiguiente, se tiene presente el problema de esta investigación, que fundamentó su estudio en manejar los conflictos personales, familiares y sociales a los estudiantes pertenecientes al Bachillerato Pacicultor de la sede Liceo de la Universidad de Nariño, desde el área de educación artística, a través de espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, teniendo en cuenta que son personas en situación de desplazamiento y vulnerabilidad. Cada persona tiene un problema en particular, generado por una sociedad que no se ordena para generar estabilidad: los problemas personales, familiares y sociales, como población juvenil

desplazada, desescolarizada y en extra edad, se ven en crecimiento debido a la falta de comunicación entre de los partícipes, que no tienen un acceso a la educación, en cuanto a condiciones de espacio, tiempo, metodología, bienestar y aprendizaje, haciendo de ellos unos individuos tímidos y desconfiados de la posibilidad de lograr estabilidad en su situación actual. El arte, a través de su variedad de lenguajes, le permite al estudiante expresar sus sentimientos y pensamientos para compartirlos con el otro, logrando la comunicación y sociabilización para la solución de conflictos a través de dichos espacios.

Lo anterior permite ver el desplazamiento forzado en Colombia como un fenómeno extremadamente complejo, dentro del cual coexisten múltiples causalidades y modalidades de afectación a la población. El desplazamiento, como estrategia, ha tendido a convertirse en permanente, de manera que los actores armados buscan consolidar su dominio territorial para controlar procesos de producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e ingreso ilegal de divisas, entre otras cosas. En muchos de estos casos, se produce una “sustitución de la base social”, de manera que a la población desplazada la reemplazan personas del conflicto armado, a quienes se les transfieren activos, tales como tierra e inmuebles.

Así mismo, están surgiendo dos modalidades de expulsión y desplazamiento antes poco conocidas: el desplazamiento intra-urbano, es decir de familias entre zonas de la ciudad; e inter-urbano, consistente en la expulsión de familias desde una ciudad hacia otra, generada por amenazas de actores armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas. A las modalidades descritas se agrega la de los desplazamientos temporales entre veredas de un mismo municipio, casos en los cuales la población adopta esta táctica como una manera de salvaguardar su vida y su seguridad, pero resistiéndose a un desplazamiento radical por parte de los actores armados que ejercen la amenaza. Finalmente, la más dramática de las nuevas modalidades la constituye el desalojo planeado de localidades enteras por parte de los actores armados, quienes obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen.

De la misma forma, la vulnerabilidad es el riesgo de un hogar, que en la actualidad no es pobre, caiga en pobreza en el futuro. Esta dinámica la influyen tanto los choques como la disponibilidad de instrumentos para enfrentarlos. Así, algunos hogares, en particular, están expuestos a más o mayores choques y al no disponer de instrumentos efectivos para enfrentarlos, tendrán una mayor probabilidad de caer en pobreza. Cualquier individuo, tanto pobre como no pobre, puede ser vulnerable. Sin embargo, los individuos pobres lo son mucho más y no

tienen activos ni ahorros; no sólo están expuestos a los riesgos, sino que, además, tienen menos instrumentos para enfrentarlos. Algunas características, como la ubicación regional del hogar, la proporción de niños y el nivel educativo del jefe de hogar, modifican la vulnerabilidad promedio de los hogares.

Dados estos casos, la lúdica, la creatividad y la libre expresión fueron las herramientas necesarias para la contribución en procesos de aprendizaje enfocados hacia la paz, que en conjunto posibilitaron un mejor dinamismo dentro del aula, permitiendo, desde el juego y la diversión, estados de convivencia, compañerismo y amistad, importantes en el manejo de estas problemáticas.

Por esto la investigación, como objetivo fundamental, desarrolló espacios lúdicos, creativos y de libre expresión en el estudiante para manejar sus conflictos personales, familiares y sociales desde el área de educación artística, de igual forma los objetivos específicos permitieron determinar actividades lúdicas en las que el estudiante compartió con el otro su historia de vida, con el fin de generar espacios de comunicación y socialización, como también se llevaron a cabo talleres prácticos donde el estudiante manifestó su capacidad artística empírica y la reconoció como un lenguaje creativo de comunicación. De esta manera, se conocieron las expresiones en cada uno de los trabajos del estudiante, con el fin de valorar el logro de competencias artísticas.

La investigación se trabajó desde el paradigma cualitativo, ya que se preocupa por comprender la realidad del individuo, interesándose básicamente por manejar sus conflictos personales, familiares y sociales; se hizo de él un ser perceptivo, íntegro y creador de su propia realidad, donde se desenvuelva utilizando las herramientas que su medio le proporcione, prevaleciendo su libertad en los contextos en que se encuentre.

Tiene un enfoque crítico social, que centró su estudio en el desarrollo humano basado en principios de sociabilización y paz, en este caso del Estudiante Pacicultor, quien construyó e interpretó su entorno, recreándolo a su manera. Por ello, el estudiante, a través de sus acciones, fue el principal protagonista, quien descubrió nuevos caminos de aprendizaje; además, como una persona activa, participó del proceso investigativo, teniendo en cuenta su expresión personal y su interacción con la sociedad.

Agregado a lo anterior, el proyecto se trabajó desde la investigación-acción, donde los problemas guiaron la acción; ante esto, lo fundamental fue la exploración reflexiva que el estudiante hizo sobre su vida, tanto por su contribución a la

resolución de problemas, como por su capacidad de manifestarse y ser capaz de expresarse para introducir mejoras progresivas en su situación actual, permitiendo, desde la educación artística, contribuir a la ampliación de espacios lúdicos como vía de reflexiones sistemáticas, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El estudiante se involucró con el entorno, lo entendió y lo transformó desde una visión creadora de nuevas realidades, donde lo artístico fue el punto principal para promover el desarrollo del ser humano.

Para esto, los instrumentos para la recolección de datos se hizo a través de la observación, el diario de campo, registro fotográfico, entrevistas audiovisuales y escritas, encuestas con preguntas abiertas y cerradas, y los testimonios que permitieron cualificar características, cualidades, opiniones, ideas, acuerdos, desacuerdos etc., que condujeron a analizar e interpretar la información obtenida en los Espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión, Herramientas de Paz y Socialización.

En lo concerniente a las artes plásticas, la ciudad ha sido cuna de destacados artistas, como los pintores Isaac Santacruz, Carlos Santacruz, Manuel Guerrero Mora y Homero Aguilar, entre otros, cuya obra se conoce y aprecia a nivel local, nacional e internacional.

La festividad principal es el Carnaval de Negros y Blancos, declarado patrimonio cultural de la nación por el congreso de la República de Colombia en abril de 2002, y el 30 de septiembre de 2009 añadido a la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; la festividad se celebra del 28 de diciembre al 6 de enero de cada año, en las diferentes plazas de la ciudad.

Referente a la educación, San Juan de Pasto, para cubrir la demanda de cobertura educativa a sus doce comunas, cuenta con ochenta y nueve Instituciones educativas para Básica y Media en jornadas mañana, tarde y nocturna, de acuerdo a los requerimientos de las comunidades cercanas a la institución; para la Educación Superior, existe una universidad pública: Universidad de Nariño, y ocho universidades privadas, como la Universidad Mariana, Institución Universitaria Cesmag, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Autónoma de Nariño, Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional a Distancia y la Universidad San Martín.

El componente artístico, en las instituciones educativas, se labora desde diversas praxis pedagógicas; en la Universidad de Nariño existen dos programas que preparan a profesionales en este campo a saber: Artes Visuales y Licenciatura en

Artes visuales; respecto a la básica y media, el Liceo de la Universidad de Nariño ha incluido en su PEI, de manera transversal, la Educación Artística como eje que relaciona las diferentes áreas del conocimiento, a través de diversos lenguajes.

El bachillerato Pacicultor, en conjunto con el Consejo Noruego para Refugiados, y en convenio con la Universidad de Nariño, desarrolla sus actividades académicas en las instalaciones del Liceo de la Universidad de Nariño, donde se adelantó este trabajo.

En consecuencia, la misma institución establece como misión que el Liceo de la Universidad de Nariño es una Institución Educativa dedicada a la Educación Formal en los niveles de Preescolar, grado de Transición, Educación Básica Primaria y Secundaria y Educación Media Académica, orientada a la formación de personas emocional y académicamente competentes, con sensibilidad social, espíritu crítico, capacidad de liderazgo y comprometidas con el cuidado del entorno. De la misma manera, la visión propone que en el término de 10 años, el Liceo de la Universidad de Nariño será el primer colegio académicamente representativo de la Región. Sus egresados, por el desarrollo de la competencia emocional, académicamente competentes de su liderazgo, sentido crítico, comprometidos con el cuidado del ambiente y desarrollo de competencias, estarán capacitados para participar activamente en el desarrollo económico, político, científico y social de la Región y la Nación.

Además, el Liceo de la Universidad de Nariño, en general, cumple los objetivos trazados por la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, para los niveles de la Educación Preescolar en el grado de Transición, Básica Primaria y Secundaria y Media Académica, contemplados en los Artículos 20 y 22; los objetivos comunes de todos los niveles contemplados en el Artículo 13 de la Ley 115.

Quizá sea útil exponer algunos trabajos de investigación que tienen relación con el proyecto y donde se ve explícitamente la aplicación de teorías y metodologías para una educación desde una cultura de paz. Uno de estos trabajos, desarrollado en la ciudad de Pasto, se titula El cine como estrategia didáctica que favorece el desarrollo de la competencia argumentativa escrita en los estudiantes del ciclo dos del bachillerato pacicultor, sede Liceo de la Universidad de Nariño, realizado en la Universidad de Nariño, Facultad de Educación, del año 2008, por los estudiantes John Gustavo Pachajoa y William Zambrano Pineda, para optar el título de Licenciados en Lengua Castellana y Literatura, trabajo que, de forma común, se llevó a cabo en la misma institución donde se desarrolló esta investigación, y que propuso de manera activa al cine como un reto, tanto en el desarrollo teórico

como práctico de la propuesta, debido a que en el contexto educativo actual este medio no se presenta como prioridad y no se le da la repercusión que merece, puesto que, lejos de ser un emisor neutral de imágenes, es considerado una representación de la realidad. Los estudiantes pudieron reflexionar crítica y argumentativamente sobre los valores implícitos o explícitos que las películas proponen para mejorar su desarrollo cognitivo y meta cognitivo en el momento de producir un texto escrito. Esta investigación radica su importancia en pensar en un modelo educativo que favorezca la producción de textos escritos en auténticos contextos comunicativos, los cuales se brindan gracias a la mediación del cine y a la filosofía del Bachillerato Pacicultor.

Dicho lo anterior, se evidencia la importancia de la vinculación de estrategias pedagógicas como el cine en estudiantes en condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad, no solamente en el campo artístico sino también literario, como una herramienta que fortalece el aprendizaje significativo y el desarrollo humano.

Obsérvese como investigaciones nacionales presentan un ejemplo claro de estudios relacionados con temáticas de paz, como lo el Trabajo de Grado titulado Análisis de Experiencias de Educación para la Paz en América Latina, realizado por las estudiantes Alejandra Acuña Méndez, Paola Andrea Bernal Cruz y Alejandra Martínez Suárez para optar el título de licenciadas en Pedagogía Infantil, realizado en la ciudad de Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Educación en el año 2009. Dicho estudio concluye que la educación para la paz es un modelo de enseñanza y aprendizaje que ayuda a comprender la historia, tanto de otras culturas como de la propia. Este trabajo enaltece una educación para la paz, para dar un no rotundo a la violencia y un paso significativo hacia el diálogo, el respeto por el otro, de la misma forma que la tolerancia de sus diferencias e ideologías.

Considérese ahora una investigación internacional que permite de una manera más clara reconocer la importancia de manejar las problemáticas mencionadas anteriormente, que viven los estudiantes. Este trabajo se titula Educar para la Cultura de Paz en la Globalización, realizado por el estudiante José Gerardo Chacón Pernía, realizado en Venezuela en la Universidad Católica del Táchira, Facultad de Humanidades y Educación, que propone a la paz como punto de referencia al que se debe caminar, y sobre todo responde a un modelo de convivencia como punto de referencia al que se debe dirigir, y sobre todo responde a un modelo de convivencia y desarrollo en el futuro. A través de esta investigación se pretendió, en primer lugar, proporcionar un aporte de naturaleza teórica, consistente en la revisión de diferentes elementos y enfoques

relacionados con el tema de la paz, y con la urgente necesidad de potenciar e implementar una cultura de paz, elemento clave para mejorar la convivencia entre pueblos, con diversas culturas, religiones y pensamientos divergentes.

Con lo expuesto anteriormente, se reafirma el interés por solidificar una educación fundamentada en una cultura de paz, hecho que se ve explícito y relacionado con la filosofía del Bachillerato Pacicultor, que busca, a través de un conocimiento interdisciplinario, darle un nuevo significado a las situaciones que viven sus estudiantes.

1. LA LÚDICA

1.1 MI VIDA TIENE SENTIDO CUANDO ACEPTO UN NUEVO CAMINO

En el área de educación artística, la lúdica fue un componente indispensable en el desarrollo integral de los estudiantes ya que propició y posibilitó generar nuevas perspectivas que consolidaron una sociabilidad dentro de los diferentes ámbitos de enseñanza y aprendizaje, espacios donde se reconocieron a sí mismos, se sintieron parte de un grupo social, se relacionaron con los demás conociendo las diferentes identidades culturales que hacen parte de su entorno; así, el estudiante pacicultor enfrentó los problemas y los sociabilizó de manera íntegra, pensando en su bienestar y en el bienestar de los demás.

De este modo, el estudiante pacicultor aprovechó los espacios lúdicos para interactuar, compartir y comunicarse con el otro, a fin de valorar, respetar y aceptar a la comunidad educativa. Al respecto, Jiménez afirma:

La lúdica ayuda a reconocer, generar y consolidar procesos pedagógicos y culturales, también genera autoestima e identidad personal y colectiva. Las metodologías lúdicas fortalecen los proyectos educativos formales y no formales. La calidad de la educación contribuye a generar singularidades lúdicas llenas de sociabilidad, honestidad y confianza, de la misma manera que permite el reconocimiento de lo autóctono a partir de estrategias pedagógicas que hacen énfasis en valores locales y universales y en las relaciones humanas que permiten reafirmar y desarrollar nuestra identidad¹.

Por consiguiente, al hablar de sociabilidad, honestidad y confianza, la población del Bachillerato Pacicultor enfrenta un sin fin de problemas, que se convierten en un freno a su desarrollo intelectual e íntegro; enfrentan momentos y situaciones que a veces significan una destrucción personal, viéndose atrapados en su propia realidad, que les impide crecer y salir de ese encierro con el que se enfrentan día a día. El ser humano necesita darle nuevos significados a la parte espiritual y material a su vida, por esto la necesidad de herramientas para abrir la mente y desarrollar un pensamiento que permita una realidad comprensible y donde pueda coexistir sin dificultad; por tal razón, en su espacio educativo es importante

¹ JIMÉNEZ V. Carlos Alberto, y otros. Lúdica Cuerpo y Creatividad: La Nueva Pedagogía para el Siglo XXI. 2 ed. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2001. p. 205.

brindarle un momento de confrontación con él mismo y con las cosas que lo rodean para apropiarse de ellas, manipularlas, recrearlas de manera segura y tranquila, compartiendo lo material, sus sentimientos y pensamientos para confrontarlos con la realidad; desde este punto de vista, Jiménez comenta:

El espacio lúdico ofrece al hombre la posibilidad de fabricar nuevos significados; su comportamiento en el juego no solamente es de carácter simbólico, sino que los sujetos realizan sus deseos dejando que las categorías básicas de la realidad pasen a través de su experiencia; a medida que el hombre actúa en el juego, piensa y a la vez se apropia y produce nuevos significados para la vida; por ejemplo, para Vigotsky, un palo de escoba para un niño puede ser convertido, a través de la acción, en un caballo; es decir, a un objeto (significante), se le atribuye otro significado y otras funciones (palo/caballo). Lo anterior significa que el juego es un acto del pensamiento que hace posible la construcción de conceptos cada vez más complejos de la realidad².

El desarrollo de espacios lúdicos, como propuesta pedagógica, despertó en los estudiantes el interés por adquirir una comprensión más clara sobre la importancia de concebir y transformar su propia vida, de manera que le dieron nuevos significados a cada una de las experiencias que hacen parte de su realidad.

Un ejemplo claro se vio expresado en el taller de cartografía, donde el estudiante, a partir del dibujo y la pintura como herramientas, describieron cada uno de los lugares de su casa donde se generaban mayores conflictos familiares, de modo que reconocieron sus inadecuadas formas de comportamiento, su vocabulario violento, como también se sensibilizó y expresó el deseo por mejorar sus conductas y ser partícipe en la solución.

² JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía lúdica: El taller cotidiano y sus aplicaciones. Armenia, Colombia: Editorial Kinesis, 1993, p. 34, 35.

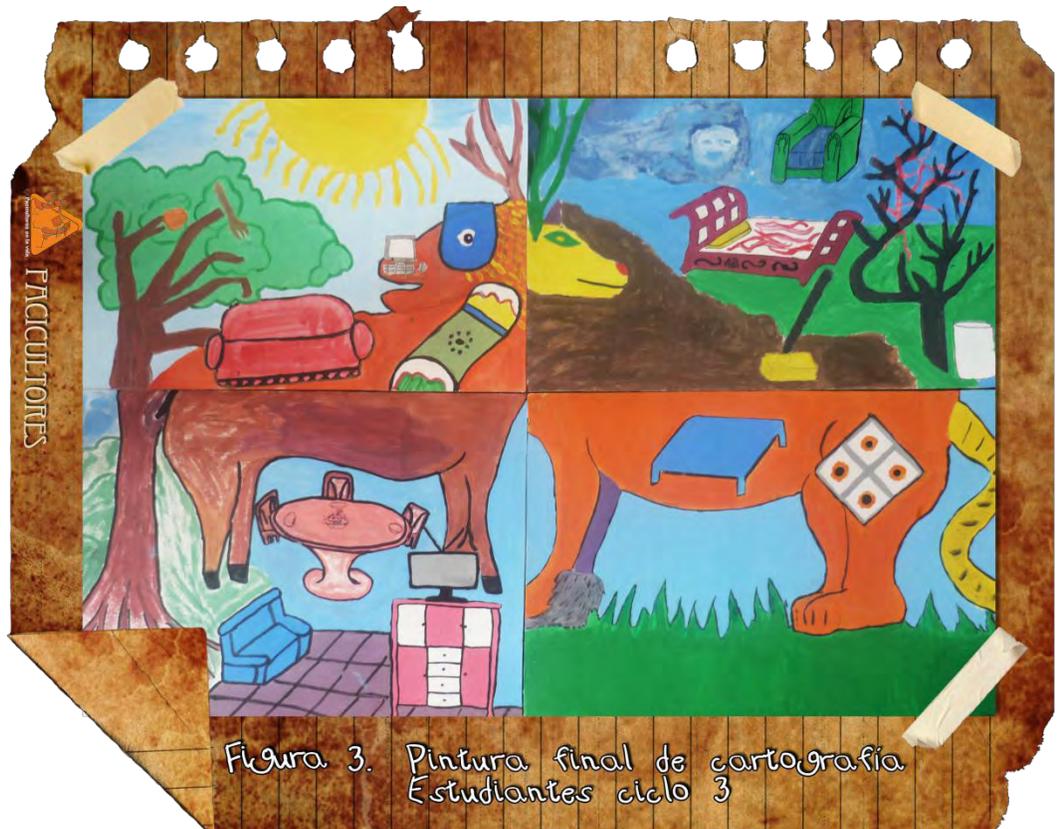

Figura 1. Taller de pintura y cartografía.
Estudiantes ciclo 3

Figura 2. Taller de pintura y cartografía.
Estudiantes ciclo 3

Los estudiantes delimitaron dichos espacios de sus casas, a través de la relación de dos animales: un león, representando los lugares donde predominaban los conflictos; y un venado, haciendo analogía de los lugares donde existían mejores relaciones familiares; lo simbolizaron por medio de objetos característicos de su hogar.

Este espacio permitió tanto la integración del grupo como el reconocimiento y el respeto por las experiencias del otro respecto al tema tratado; muchos de ellos/as relataron las historias y problemas que padecen en sus casas, pero lo más significativo fue el momento de diálogo y reflexión donde todos sin excepción mostraron compromiso con la búsqueda de la solución de estas problemáticas.

Por lo anterior, la realidad presenta varios significados, de los cuales cada uno se apropia e interpreta de manera creativa y de acuerdo a las necesidades; es por esto que a partir de la lúdica y la creatividad, se pueden potenciar los siguientes procesos, tal como plantea Jiménez:

- Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores y creativos
- Capacidad de entender los nuevos modelos de comunicación y de trabajo en equipo
- Capacidad de promover procesos de paz, cooperación y de solidaridad
- Capacidad de entender procesos sistémicos y dinámicos
- Capacidad de asombro y de curiosidad
- Capacidad de promover procesos de acción y de gestión a nivel social
- Capacidad de imaginar y fantasear
- Capacidad de ligar lo operativo con lo emotivo y lo cognitivo
- Capacidad de manejar y procesar información, no de memorizar
- Capacidad de lectura y escritura de los nuevos códigos de la modernidad
- Capacidad de producir nuevos conocimientos³

Respecto a lo anterior, es importante que el ser humano, a través de la lúdica, desarrolle capacidades y habilidades que le ayuden a enfrentar las dificultades en su vida, y lo conduzcan a un pensamiento cargado de valor, actitud y fuerza frente a su vivir diario; por ello, el campo educativo debe enseñar y transformar el mundo que se quiere, desea y hace realidad dando de sí mismos, resaltando valores de responsabilidad, perseverancia y constancia en cada paso para ser mejor; el estudiante pacicultor se apropió de su mundo, comprendiéndolo y aceptándolo como un devenir en su mejora y la superación personal propia que logre su desarrollo intelectual y físico. Jiménez⁴ sobre lo anterior, afirma:

Con respecto a las tres categorías (lo lúdico, lo proxémico* y lo cotidiano) que aborda el taller, es necesario entender la lúdica como parte fundamental del desarrollo humano y no simplemente como juego.

En este sentido la lúdica no es una ciencia, ni una disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en espacios cotidianos en que se disfrutan y se producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se producen cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos.

³ JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía lúdica: El taller Cotidiano y sus aplicaciones. Armenia, Colombia: Editorial Kinesis, 1993, p.16, 17.

⁴ JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía Lúdica: El Taller Cotidiano y sus Aplicaciones. Armenia, Colombia: Editorial Kinesis, 1993, p. 16, 17.

* El término proxémico se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; cómo y con quién lo utiliza.

Por esta razón, la lúdica es una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del individuo de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los sujetos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. Al brindarles a los estudiantes pacicultores espacios que contengan y generen cada una de estas características, se posibilitó su desarrollo sicosocial, la personalidad, la construcción de valores y la adquisición de saberes para mejorar la comunicación y la relación con el otro y el contexto ambiental.

1.2 JUGAR, CONOCER Y APRENDER

Todos somos en principio creativos, pero esa creatividad va siendo inhibida en un medio hipercrítico. La creatividad surge en ambientes permisivos. De hecho el camino real hacia la creación es el juego, por eso los adultos no deberían avergonzarse de jugar como niños; por el contrario, deberían avergonzarse de no jugar.

Sigfrido Famet

Los estudiantes de la comunidad pacicultora enfrentan problemas personales, familiares y sociales, que se trataron dentro del aula a través del juego, en espacios donde volvieron a sentirse niños; en ellos estuvo la tranquilidad de resolver problemas y de enfrentarlos de manera sencilla, por medio de actividades en las que se expresaron y dieron a conocer sus experiencias, compartiéndolas y recibiendo en ellas ese apoyo recíproco de los demás. No cabe duda que a toda persona, sin importar la edad, le gusta jugar, y jugar es pieza clave para el desarrollo íntegro y físico del ser humano; al jugar se respeta la expresión de cada individuo, los propios gustos y, sobre todo, se crean lazos de amistad, de esta manera los estudiantes se conocieron, se valoraron, trabajaron en equipo, se apoyaron mutuamente, pero, es esencial, que aprendieron recreándose y divirtiéndose, sin dejar de relacionar el juego con el contexto al que pertenecen y ven necesaria una solución a cualquier conflicto o situación. Respecto a lo anterior, Jiménez señala:

Algunas veces la casualidad, la habilidad, el azar y la intuición lúdica permiten al individuo y al grupo anticiparse a situaciones no deseadas o encontrar explicación y soluciones a problemas sencillos y extraordinarios. Al jugar ponemos a prueba la imaginación y el asombro. Si los adultos reserváramos espacios-tiempos para el juego, sin prisas y con risas, podríamos lograr una auténtica coexistencia. En el juego creativo fluyen conflictos y afinidades que estimulan la solidaridad⁵

El ejemplo más significativo donde el juego tuvo una fuerte acogida, se vio vivenciado en el desarrollo de ejercicios básicos de teatro, a partir del cuerpo como medio de comunicación; los estudiantes, en la expresión de sentimientos y posiciones actorales, promovieron formas de pensar, emocionar, sentir y asumir el cuerpo, que trasgrede y logra relevancia al relacionarlo con el contexto donde vive cada individuo.

De esta manera, el estudiante se relacionó, compartió y se integró con el otro, reconoció su cuerpo, descubrió la importancia que tiene en el espacio, aceptándose a sí mismo y respetando la expresión corporal de sus compañeros.

Buen ejemplo de ello se ve expresado en el testimonio de la estudiante Diana Elizabeth León, que afirma lo siguiente:

Entre gran variedad de actividades, no solo aprendí y jugué, conocí entornos diferentes y a mis compañeros, sus valores y su carisma, aprendí a hablar con los demás y a relacionarnos desde la paz*

⁵ JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: Emociones, inteligencia y habilidades secretas. (s.l.), Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. p. 16.

* Entrevista, estudiante, ciclo 4. Pasto 2010.

Por lo tanto, en el juego el estudiante volvió hacia su infancia, pero ahora con un sentido de auto-reflexión y crítico frente a su mundo. Le permitió relacionarse, comprobar y elegir. Lentamente fue ganando terreno, voluntad y paciencia, logrando de este modo un estímulo natural hacia su personalidad; si estos estímulos y/o juegos se los relacionan con otros individuos, proporcionan el aprendizaje colectivo, individual y allí se reconoce, construye y fortalece el crecimiento personal e íntegro en el estudiante.

Con lo anterior, el estudiante pacicultor buscó el sentimiento infantil, de manera que se retomó, desde un punto de vista adulto; es decir, el juego no se lo tomó de forma particular característica del niño, sino de una manera contextual en el vivir del educando, quien, a través de él, descubrió sensaciones, emociones relacionadas con su propio mundo. A esto, Jiménez dice:

Con el juego el niño descubre y reconoce su cuerpo y el de los demás. Los opuestos como grande y pequeño, suave y áspero, pesado y liviano son relacionados con sus sensaciones de abandono y compañía, tristeza y alegría, triunfo y derrota. En el juego de los roles el niño invierte o acepta usos, valores, hábitos y costumbres: el saludo, la limpieza, los gestos, el vestido, los oficios, las comidas⁶

⁶ JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: Emociones, inteligencia y habilidades secretas. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. p. 168.

Ahora bien, el juego despertó inquietudes y cualidades; se convirtió en una fuente de inspiración permanente, y con la inclusión de cierto tipo de reglas propias de todo juego, el aprendiz de manera pertinente se compenetró profundamente en la dinámica del juego, él relacionó elementos, espacios, movimientos, tiempos e interiorizó el mundo donde el coexiste; dio una explicación particular y general sobre su naturaleza, y, cuando esa afinidad se consolidó, el estudiante se entregó a lo que transformaba, fue capaz de proyectar su pensamiento propio, guardando lo esencial de sus ideas.

El juego, como experiencia cultural, constituye un factor determinante en la integridad de lo humano. Cuando se encuentra ligado a las relaciones interpersonales, se crean espacios en los que el trabajo en colectividad mejora la sociabilidad y la comunicación en la comunidad. Con el juego, se permitió la adquisición de saberes, donde el estudiante pacicultor hizo realidad la filosofía de paz y cultura y la confrontó con su propio mundo.

Entonces, el juego, como punto de partida, es la interpretación de un acercamiento que genera espacios en cada uno de sus diferentes contextos, desde lo geográfico hasta lo particular. El estudiante descubrió su propio yo, la importancia que él adquiere para quienes lo rodean y una posición como ser humano y con sentido ante su entorno socio-cultural, siempre y cuando exista, en ese espacio lúdico, lo afectivo como una verdadera amistad del otro hacia quien lo necesita y lo emocional como equilibrio físico del individuo. Por ello, la importancia de hacer una ubicación de los lugares, intereses y experiencias que repercuten y tienen una alta relevancia en el crecimiento personal del estudiante pacicultor, quien, a partir del juego, se reconoció como sujeto e identificó un grupo específico, interactuando y logrando construir nuevas relaciones posibilitadoras de un mejor bienestar personal y social. Al respecto, Hugues menciona:

En términos de desarrollo intelectual, el adolescente experimenta una transición de una forma concreta de razonamiento que representa los años intermedios de la infancia hacia un razonamiento abstracto e hipotético. La necesidad intelectual del adolescente es una necesidad de poseer una conceptualización abstracta. En términos sociales, el adolescente no solo necesita pertenecer a un grupo de compañeros; ahora necesita identificar individuos específicos con los cuales pueda sostener una relación íntima. En sus interacciones sociales y su juego los adolescentes expresan una imperiosa necesidad de mantener comunicación. Por último, el adolescente se esfuerza por crear un concepto estable y permanente de sí mismo, por lograr un conocimiento de sí mismo y auto aceptación. Una vez más, el juego será el contexto dentro del cual satisfará esta necesidad de tener una identidad⁷

Desde esta perspectiva, dentro del contexto educativo, el juego cumple una función importante en el aprendizaje, ya que, junto al arte, le permitió al estudiante la interacción, la comunicación y libre expresión que conlleva a un crecimiento en mejora de la identidad propia de cada sujeto. El estudiante, jugando, vivió diferentes momentos que le permitieron darse a conocer y conocer a los demás; aquí el estudiante se mostró tal y como es, se aceptó y se relacionó con el otro, se divirtió compartiendo experiencias, que le permitieron una expresión tanto individual como colectiva. Pavey, a lo anterior añade:

⁷ HUGUES, Fergus P. El juego: Su importancia en el desarrollo psicológico del niño y el adolescente. México: Editorial Trillas, 2006, p. 123,124.

Me puse a pensar cómo enfocar la enseñanza de las técnicas artísticas en estas condiciones e hice una lista de los distintos tipos de experiencia que, en mi opinión, debían proporcionarse a todos los niños:

1. **Imaginación y visualización.** Había que estimular la creatividad mediante un ambiente capaz de proporcionar elementos sugerentes, para lo que tal vez se requiriesen disciplinas ajenas a la actividad artística, que suministraran la más amplia gama de conocimientos, que sirvieran de base a la imaginación.
2. **Pensamiento.** Se necesitaba una radio de acción suficientemente amplia para permitir la sucesión ordenada del pensamiento, dentro de un contexto visual y no solo verbal. Por ejemplo, había que darles oportunidad de manipular lógicamente colores, formas y estructuras.
3. **Actividad de grupo.** Había que fomentar la interacción entre los participantes y la experimentación con distintos sistemas de comunicación
4. **Manipulación de materiales.** Era necesaria también la adquisición de dominio y suficiente soltura en el manejo de los distintos medios, materiales y aptitudes visuales.
5. **Realización.** Había que crear el afán de realizar bien el trabajo, por simple que fuese, de llegar al resultado previsto o, en caso necesario, desviarse hacia otro más abierto, incluso supraindividual, es decir necesitado de la colaboración de varios.
6. **Disfrute.** Por último, todos los participantes debían divertirse mientras trabajan.⁸

El estudiante pacicultor vivió diferentes experiencias, que se proyectaron cuando se le posibilitaron espacios propicios de juego; éste se convirtió en el principal medio de comunicación para conocer los intereses, inquietudes, saberes propios, dudas, inseguridad, desconfianza, lo que le permitió encontrar un sentido significativo y un manejo apropiado de lo que percibe en su vivir diario, expresado en un juego, donde las reglas, la meta, las condiciones, y todas las sugerencias son de aporte propio del estudiante. Al respecto, J. Bandet menciona:

Pero hay que saber suscitar el deseo de “explorar”, a través del juego, ciertos temas que sin unas ocasiones favorables no atraerían la atención de los niños. Desde luego, es más fácil pero también más limitado, en un ambiente dado, utilizar solo los intereses y los gustos puestos de relieve en las conversaciones y los dibujos. Para adaptar a los niños al mundo en que han de vivir, hay que incitarles a “hacer”; a plantearse preguntas; a empezar a ver, y después a comprender lo que quizás no habrían descubierto por sí mismos. Así pues, la manera de jugar que aquí proponemos no tiene una forma única: no se juega a preparar una merienda para los compañeros del mismo modo que se juega a fabricar un instrumento de música. Lo que hay que respetar, en las actividades realizadas, son las elecciones libres que

⁸ PAVEY, Don. Juegos de expresión plástica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1982, p. 10, 11.

pueden comportar, el impulso que darán a los niños, la alegría que suscitan. Por lo tanto, se tratará de una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y de espacio, según una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría. Ni diversión estéril ni trabajo obligado; la forma de juego que proponemos debería partir del asombro, o de un proyecto; determinar ciertas acciones, conducir al éxito, o sea a la conquista de una habilidad o una explicación. Y todo ello debe resultar agradable, pues se empieza a inventar del mismo modo que se empieza a andar⁹

El estudiante, en el contexto educativo, necesitó de un espacio abierto donde prevaleció la libertad, una libertad fuera de normativas impuestas por pedagogías tradicionales. El juego permitió la tranquilidad que necesitan los estudiantes pacicultores, quienes, a partir de la diversión, el entretenimiento, el disfrute, el goce y el compartir todo esto con los demás, lograron mejorar su concepción de vida más significativamente, frente a las difíciles situaciones que viven, obteniendo del juego un aprendizaje en mejora de las relaciones con sus compañeros y también en sus hogares.

Según esto, los juegos desarrollados con el estudiante pacicultor fueron autónomos y equitativos, de tal forma que no generaron conflictos; por el contrario, concibieron apoyo y respeto mutuo, se consolidaron lazos de amistad y los participantes se brindaron el ánimo necesario, no para ganar, sino para adquirir modos de vida placenteros donde la recreación y satisfacción fueron el resultado del juego para la obtención de una espiritualidad creciente, tan necesaria para el desarrollo humano. Al respecto, Pavey menciona:

En esencia, un juego debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar. Sin este elemento, es mejor definirlo como un mecanismo, proyecto o competición. El término inglés "game" ("juego", en español), viene de la raíz indo-europea "ghem", que significa "saltar de alegría". En cualquier caso, un juego programado para proporcionar un disfrute ilimitado a una de las partes, a costa de la frustración y pérdida que ha de experimentar la otra, en mi opinión, no es un juego "puro". No niego que en muchos deportes se disfrute, sobre todo si hay suficiente espíritu deportivo a pesar de su derrota. Sin embargo, me impresionó mucho lo que le oí decir una vez a uno de los niños de los centros CJCA: "Lo que más me gusta es el empate; es como una doble victoria". Con el paso de los años, fui asimilando cada vez más profundamente el significado de este comentario y llegué a la conclusión

⁹ BANDET J. ABBADIE M. Como Enseñar a través del Juego. Hacia la Comprensión del Mundo Viviente y el Medio Ambiente Físico y Técnico. Barcelona: Editorial Fontanella. S.A. 1983 p. 16,17.

de que probablemente seríamos capaces de idear una forma de juego sin perdedores. Después pensé que en un juego cuya finalidad principal fuera el disfrute, sería innecesario programar las dificultades de los grupos con más problemas. Si se hacía hincapié en la calidad del juego propiamente dicho, el éxito de su realización global causaría necesariamente el disfrute general y se convertiría en un motivo de celebración para todos los participantes¹⁰

Al referirse al planteamiento anterior, el juego generó amistad, pero también rivalidad, es una de las cosas a las que están expuestos los estudiantes en su vivir diario; su confrontación con el otro fue evidente y bien se da en lo urbano por la vulnerabilidad, y en lo rural por el desplazamiento; el juego desde la educación artística, en conjunto con el Bachillerato Pacicultor, desarticuló todo tipo de rivalidad que generó conflictos, donde todos ganaron y no existió la derrota.

Por consiguiente, el juego debe tener en cuenta las limitaciones psicológicas vistas desde los problemas personales, familiares y sociales a los cuales el juego debe responder para superarlos; el juego permitió la libertad desde la intimidad a la expresión de cada estudiante y, al mismo tiempo, posibilitó diferentes formas de representar lo que siente por medio de la educación artística.

1.3 CREAR ES UNIR

La creatividad, a través de su proceso, desarrolló un sentido crítico y propositivo frente a la realidad del estudiante pacicultor, quien sintió la necesidad de encontrar caminos y puertas que le permitieron dar respuesta y solución a cada una de sus situaciones; buscó alternativas de libre expresión, que condujeron a manejar sus problemas personales, familiares y sociales; buscó una forma ordenada y significativa para manifestar sus sentimientos y pensamientos reprimidos, efecto del desplazamiento y la vulnerabilidad a la que están sometidos y les generó otra serie de problemáticas; de aquí la importancia del proceso creativo desarrollado desde esta perspectiva en la comunidad pacicultora, como una metodología clara y abierta a la materialización de sus intereses desde el área de educación artística. Al respecto, Rodríguez Estrada habla de seis pasos importantes para desarrollar este proceso, y vitales en la aplicación de actividades lúdicas, creativas y de libre expresión, espacios que, en este trabajo, se pretendió brindar:

¹⁰ PAVEY. Op, cit., p. 10, 11.

FASES DEL PROCESO CREATIVO

En cualquier fabricación es posible distinguir el producto del proceso: una novela, un edificio, un par de zapatos, una estatua, son productos y, en cuanto novedosos y valiosos, son creaciones. Probablemente no conocemos muchos de los procesos que se desarrollaron tras estos productos. Una larga observación y la experiencia de un centenar de seminarios, me permiten señalar seis etapas del proceso creativo como las más típicas y fundamentales:

- I. El cuestionamiento
- II. El acopio de datos
- III. La incubación
- IV. La iluminación
- V. La elaboración
- VI. La comunicación

I. El cuestionamiento (interrogante)

El primer paso consiste en percibir algo como problema, en tomar distancia de la realidad para distinguir un poder ser por detrás, o por encima del ser que tenemos frente a nosotros. Es fruto de inquietud intelectual, de curiosidad bien encausada, de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad para percibir más allá de lo que las superficies y apariencias nos ofrecen. El que no tiene preguntas no encuentra respuestas. El que no busca nada no encuentra nada.

II. Acopio de datos (indagar profundamente sobre ese interrogante)

Una vez enraizada la inquietud en la mente del sujeto, éste debe salir al campo de los hechos. Esta es la etapa de las observaciones, viajes, lecturas, experimentos y conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador potencial necesita procurarse el mejor material para que la mente trabaje sobre terreno sólido y fértil.

III. Incubación y IV. Iluminación (las ideas explotan cuando uno menos lo espera)

Estas dos etapas están tan relacionadas entre sí que las vamos a considerar juntas. Es la digestión inconsciente de las ideas; es un periodo silencioso, aparentemente estéril; pero en realidad de intensa actividad; se puede comparar con el embarazo, el cual también termina en una iluminación: la mujer “da a luz”. O con germinación de las semillas en la oscuridad y el silencio del interior de la tierra. A veces la luz llega cuando el sujeto ni siquiera pensaba en el tema.

V. Elaboración (el ir y venir de la incubación, el indagar e ir a la realidad)

Este es el paso de la idea luminosa a la realidad externa; el puente de la esfera mental a la esfera física o social. Consiste en redactar la novela, ejecutar la decoración, demostrar la hipótesis, organizar el partido político, etcétera. Quizá sea esto uno de los aspectos más interesantes de la creatividad que requiere, en su primera fase, un proceso de distanciamiento de la realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad en la fase de acopio de datos; luego, nuevamente aventurarse por el mundo de las ideas y de la fantasía (en la incubación) para finalmente terminar todo o “aterrizar” otra vez en el diálogo intenso e íntimo con la realidad.

VI. Comunicación (dar a conocer y retroalimentar la idea)

Cuando un niño ha construido o dibujado algo, es normal que corra a mostrarle a su madre. Esta reacción naturalísima indica que el proceso creativo necesita aún concluir. Si la esencia de la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, lo nuevo-valioso pide a gritos darse a conocer, tanto más cuanto más nuevo y valioso sea¹¹

Con esto se resalta el proceso creativo que desarrollaron los estudiantes, quienes, a través de trabajos artísticos, comprendieron la esencia de una verdadera creatividad que se preocupa por el proceso, y donde adquirieron el conocimiento necesario para elaborar una obra de arte cargada de contenido, fundamentación teórica y personal.

Se acude a este ejemplo para ilustrar lo mencionado anteriormente, correspondiente a un taller de Maquetas y cerámica, donde los estudiantes, tras una observación, investigación y un claro proceso creativo, lograron hacer propuestas desde lo artístico para solventar, desde el imaginario, problemáticas sociales como el racismo e implementación de parques recreativos en barrios olvidados por el gobierno.

¹¹ RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de creatividad: Los procesos síquicos y el desarrollo. México: Editorial Trillas, 2006, p. 39 – 44.

Figura 6. Maqueta parque recreativo
Estudiante María Ramirez

Figura 7. Trabajo final de cerámica
Estudiante Angie Salazar

Con base en lo anterior, los estudiantes pertenecientes al bachillerato pacicultor se subordinan a una serie de limitaciones en los diferentes contextos de la realidad, reconocieron un proceso que ayudó a manejar sus debilidades y amenazas para convertirlas en oportunidades y fortalezas; en este sentido, la necesidad de un proceso creativo desarrollado desde la educación artística, donde el estudiante interrogó cada una de las realidades que hacen parte de su vida, desde su hogar hasta el mismo bachillerato pacicultor, y resaltó lo más emotivo y relevante. En segunda instancia, hizo una recolección de la información que le proporcionó los caminos y respuestas a sus intereses, permitiendo tener una mirada más amplia de dicha realidad; luego desarrolló y aclaró las causas y efectos de sus inquietudes e interrogantes por medio de una idea que permitió la expresión de sus pensamientos y sentimientos frente a sus ambientes; el estudiante materializó la idea con las manifestaciones, herramientas y posibilidades que brinda la expresión artística, haciendo de esa expresión un lenguaje de comunicación que posibilitó la sociabilización y, por ende, caminos de paz.

Del mismo modo, en el proceso creativo, cabe resaltar el ambiente generado en el aula y que, apoyado o asesorado por el docente, permitió desarrollar en el estudiante un pensamiento para el encuentro y descubrimiento de sus intereses, como caminos viables hacia la comprensión de: yo, mi mundo y mi familia, ciclo III; comunidad – ciudad, ciclo IV; región – país, ciclo V; y planetario, ciclo VI, los cimientos de cada ciclo (*grados*), sobre los cuales se fundamenta el bachillerato pacicultor. En el ámbito institucional, es primordial que el docente haga de la creatividad un espacio donde prime la fraternidad en la enseñanza y el aprendizaje. Al respecto Rodríguez define cuatro climas en el aula de clase:

Podemos tomar el pensamiento creativo como la expresión primera y más visible de la creatividad en el aula escolar.

En el maestro está la posibilidad de crear climas humanos tales que hagan florecer las buenas relaciones, no solo del estudiante al profesor, sino también las relaciones abiertas, enriquecedoras, de los estudiantes entre sí, en intensa dinámica grupal. En dicho clima psicológico sobresalen cuatro aspectos:

1. **Un clima democrático**, que haga emerger los intereses y propicie la expresión y la participación de todos, sacando de su sopor a los que dormitan. Esto lo logra el maestro que pro-pone, y no el que impone, pero también el que es apático y rutinario.
2. **Un clima humanista**, de mutua aceptación, de calor humano tal que todos se relacionen entre sí como personas, y que se atrevan a ser ellos mismos, sin

necesidad de ponerse máscaras ante el grupo. El buen grupo escolar es una genuina comunidad de aprendizaje.

3. **Un clima de acción**, en el aula del maestro creativo hay mucho trabajo en grupo, porque todos sus comportamientos manifiestan mucha fe en el grupo; y tal fe es el más eficaz energético.
4. **Un clima de invención y de riesgo**, Se ve y se palpa el deseo de la aventura y de la innovación, el gusto por lo desconocido; se da cordial bienvenida a la originalidad y se respeta el no conformismo inteligente¹²

De lo anterior, se puede afirmar que, como fruto de su intensa observación y de su actitud de compromiso, en todo momento el docente distinguió entre la fuerza actual del grupo y su fuerza potencial, logrando la motivación de sus estudiantes desde la distancia percibida y concientizada en la observación de sus educandos, como una valoración que permitió conocer más al grupo y orientarlo de manera que comprendan con gusto lo que estaban aprendiendo. De acuerdo a la anterior reflexión, es oportuno mencionar lo que expone la Doctora Mitjans cuando afirma:

En síntesis, la creatividad es un proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple exigencias de una determinante situación social, proceso que además tiene un carácter personalógico. Además, se habla del descubrimiento y no únicamente de la producción para enfatizar un aspecto que consideramos de suma importancia; la posibilidad que tiene el sujeto no solo de solucionar creativamente una dificultad ya dada, sino de encontrar un problema quizás allí donde otros no lo vean, lo que constituye una importante expresión de su potencial creativo.¹³

Por ello, en muchos momentos del quehacer diario, más que en términos de creatividad (concepto abstracto y general), el maestro debe pensar en términos de creación, siendo lo concreto en el aquí y el ahora. Y no se estrecha con la mira y el propósito de resolver problemas, sino que orienta a sus alumnos a descubrir problemas, ya que descubrirlos puede ser tan importante como el resolverlos: la historia de los grandes creadores en el mundo enseña que muchos fueron descubridores geniales de problemas, antes que solucionadores geniales.

¹² RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. Creatividad en la educación escolar. 6 ed. México: Editorial TRILLAS, 1998, p. 29, 30.

¹³ MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. Creatividad, personalidad y educación. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación, 1995, p. 35.

1.4 ERES DIGNO DE LIBERTAD SI LA CONQUISTAS CADA DÍA

La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de romper su orden simbólico y proponer nuevos modelos de acción y pensamiento.

Luis Restrepo

La libertad es uno de los valores y derechos más importantes e imprescindibles en la dignidad del hombre, que permite a cada quien decidir por sí mismo obedeciendo sólo a su propio criterio y no determinado por otros, ni mucho menos sobreponiéndose sobre los demás. Esto se atribuye a la libre expresión y la posibilidad de actuar y hablar o no sin interferencias, presiones, ni constricciones. Así, mientras que en el terreno individual la libertad entraña la capacidad de auto determinarse y autogobernarse, en el ámbito social la libertad remite al derecho, y a la consiguiente responsabilidad, de participar en las decisiones colectivas, en este caso la participación, conformación y discusión que se generó en los diferentes grupos de trabajo de la comunidad pacicultora.

Si bien la libertad va de la mano con la expresión, el estudiante pacicultor está atado a situaciones que no lo dejan ser libre; se habla de cadenas que le impiden el crecimiento y el desarrollo digno como ser humano, pero que, desde el bachillerato en mención, se quieren romper; la educación da libertad a todo el contenido humano desde lo interior - lo espiritual (subjetivo), hasta lo exterior- lo físico (objetivo), permitiendo un espacio donde el estudiante volvió a sentir que él gobierna sobre el rumbo de su vida y su futuro.

Buen ejemplo de ello fue el ejercicio denominado “cadáver exquisito”, que consistió en la elaboración de una obra en ocho formatos y la conformación de ocho grupos de trabajo, donde la libertad expresiva, le permitió al estudiante pintar lo que deseaba, sin ser dirigido ni cuestionado por lo que dibujaba respecto al lugar y espacio donde pintar, respetando la posición de sus compañeros de trabajo y sus diferentes formas de pintar.

Este trabajo resultó enriquecedor para el estudiante, quien se sintió tranquilo y pleno para expresarse en la forma que quería y como quería; expresó su gusto frente a trabajos de libre expresión, que permitieron la integración y el sano juicio de tomar decisiones propias en un grupo de trabajo. Respecto a la experiencia en dicho taller, la estudiante Erika Pinchao relata:

Es necesario que una persona se exprese y demuestre lo que sabe, lo que siente, lo que piensa, por eso me expreso y en la creatividad también, porque por medio de ella podemos transmitir mensajes hacia lo que creemos es justo o injusto.

De este modo, se quiere resaltar la importancia de la libertad en el juego, siendo donde mayor fuerza toma en la fijación de reglas y normas, a las cuales el estudiante pudo renunciar y divertirse, sin cumplir ninguna imposición; a partir de esto, Jiménez menciona:

En el cruce de las dos zonas anteriores se produce un auto ordenamiento que produce la acción misma del juego, permitiendo que en dicho espacio el sujeto creador viole todo tipo de reglas existentes para poder producir un espacio del placer libertario que solo se da en el juego libre, permitiendo de esta forma gestar un lugar difuso o borroso, que no admite límites o espacios predeterminados.¹⁴

Por esta razón, la población desplazada y vulnerable vio reflejada su libertad de forma adversa en sus experiencias de vida; el arte permitió la libre expresión y esta investigación le dio prioridad a la libertad y su rompimiento; es decir, el estudiante renunció a todo aquello que le era indiferente y mistificador*; lo hizo en trabajos individuales, colectivos y desde el juego, donde existió una aceptación y comprensión mutua que mejoró las relaciones interpersonales con sus compañeros. Sobre esto, *Guillermo Cabanellas dice*:

Se trata de la "facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo exterior", a lo que podemos agregar que, siendo así, el ser humano es libre independientemente de la existencia de las normas que rigen su conducta y de las sanciones que, como resultado de la priorización optada, se deriven.¹⁵

Así, la Libertad se convirtió en la facultad y el derecho de manifestar con total independencia la propia opinión en toda actividad llevada a cabo en esta investigación; desde el área de educación artística, se brindó al estudiante espacios donde se sintió emancipado y con todas las posibilidades abiertas a su expresión; así mismo, logró abrir caminos particulares para el estudiante pacicultor, quien encontró una forma diferente de darle nuevos significados a su vida. En la comunidad pacicultora, la libertad, por sobre todas las cosas, debe ser el culto al bien y no hacer nada que pueda dañar al otro. La libertad de cada uno empieza donde termina la del otro, pero ayudándose entre sí. Sobre lo anterior, Freire menciona:

¹⁴ JIMÉNEZ, Carlos. Recreación, Lúdica y juego: La Neurociencia, Una Nueva Pedagogía para el siglo XXI. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998, p. 11.

* El que confunde, ofusca, oculta, enmascara lo que está ocurriendo en un contexto social, ya se trate de una experiencia, de una acción, de un proceso o de cualquier cosa que constituya el asunto en cuestión.

¹⁵ CABANELLAS, Guillermo. la libertad: ¿Qué es? [en línea]. 2003. (consultado 10 de octubre de 2010). Disponible en Internet: <http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml#qu>

Cuando habla de Libertad, de justicia o de igualdad cree en estas palabras en la medida en que ellas estén encarnando la realidad de quien las pronuncia. Solo entonces las palabras, en vez de ser vehículo de ideologías alienantes o enmascaramiento de una cultura decadente, se convierten en generadoras (de ahí lo del tema generador en su pedagogía), en instrumentos de una transformación auténtica, global, del hombre y de la sociedad. Por eso mismo la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal¹⁶

De acuerdo a lo anterior, se debe denotar que el estudiante pacicultor se vio íntimamente ligado a gozar del derecho a la libertad en cada uno de los procesos de aprendizaje. El estudiante buscó la manera de hacer valer su participación y opinión en el aula de clase de manera recíproca, tanto que la investigación a través de la expresión artística permitió a los estudiantes mostrarse y darse a conocer tal y como son, destacando de sí sus cualidades, defectos, valores y habilidades, permitiéndoles darle una perspectiva más clara para sus vidas y entornos.

1.5 LA RECREACIÓN, UN MOMENTO DE RENOVACIÓN

No todos los individuos de una sociedad tienen la posibilidad de encontrar un espacio diferente al cansancio físico y moral que comúnmente se genera en el trabajo y en todos los contextos de una ciudad o el lugar al que pertenecen los estudiantes del bachillerato pacicultor. La recreación, desde los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, buscaron proveer satisfacción mental, física y espiritual apoyada desde la Educación Artística. Teniendo presente lo dicho, Jiménez establece:

La recreación es un conjunto de saberes, actividades y procesos libertarios en la que los sujetos implicados en dicha experiencia cultural se introducen en una zona lúdica de característica neutra, apta para fortalecer el desarrollo de la integralidad humana. En esta zona de distensión neutra no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni las presiones externas; ni mucho menos las presiones de la interioridad psíquica. Desde esta perspectiva puede decirse que es un estado transitorio de

¹⁶ FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la Libertad. 2 ed. México: Siglo Veintiuno editores, 1982, p. 9.

contemplación y de goce entre la realidad psíquica para la libertad y la creatividad humana.¹⁷

Es básico para la actividad humana recrearse, y comúnmente se lo hace desde diferentes ámbitos, como los deportivos, los tecnológicos, las salidas a campo abierto, el trabajo en comunidad, etc. El ámbito artístico es la prioridad de la investigación, ya que este medio la recreación contempla lo interno del ser humano desde la misma expresión, y lo externo desde la actividad física que se exige. Uno de los aspectos más importantes en cada proceso, actividad, taller, juego, desde lo artístico, siempre debe estar cargado de recreación y esto se logra permitiendo romper los formalismos de tiempo, espacio, reglas, etc. que está muy ligado con la libertad. En el contexto educativo, es vital permitir la recreación, ya que propicia un aprendizaje y una enseñanza significativa que, de lograrse, transmite energía comunicativa de interacción. Sobre lo anterior, Lucia Vélez menciona:

Si queremos dar una nueva vida al proceso de recreación educativa debemos retroalimentarla y dinamizarla por medio de actividades que mejoren la comunicación, la integración de grupos y la dinámica misma dentro y fuera del aula. El hombre no es una máquina, él necesita de procesos humanos que lo lleven a proyectarse como tal; es por esto que se hace necesario un estudio técnico de la teoría de la recreación para prepararnos como educadores nuevos dentro de una sociedad en cambio¹⁸

De esta forma, la recreación debe aplicarse en toda institución educativa formal y no formal; crea hábitos necesarios para un estar mejor consigo mismo y un mejor vivir con el otro; construye ambientes favorables para el surgimiento de valores necesarios para la sociedad en que se vive: la solidaridad, el aprecio por las cualidades ajenas, la simpatía, el respeto, el orden, la disciplina, en fin, tantas cosas que, desde lo socio-psicológico, permiten mejorar diferentes ambientes educativos; también debe ser amena, es decir agradable y motivadora, una actividad en la que no se sientan tensiones, donde exista una vida fluyente y dinámica cargada de ánimo, sea fuente de salud y vida física, psíquica y espiritual,

¹⁷ JIMÉNEZ, Carlos Alberto. Recreación, Lúdica y Juego: La Neurociencia, Una Nueva Pedagogía para el siglo XXI. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Aula Alegre, 2004, p. 11, 20.

¹⁸ VÉLEZ, Lucia. Teoría de la recreación. Rio Negro, Antioquia: Fundación Universitaria Católica de Oriente. 1985, p. 1.

haciendo uso de los recursos disponibles que permitan una actividad natural, flexible y original; con esto se quiere significar que la recreación debe reportar, a quien en ella participe, estímulos de aceptación y valoración, que todo individuo a nivel consciente o inconsciente busca en cada paso de su vida; quien es aceptado por otros es feliz, quien es valorado por otros es un individuo seguro de sí y de sus actos.

1.6 DIME CÓMO TE DIVIERTES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

Divertirse significa, literalmente, hacer algo dinámico para obtener diversión; encontrar la manera de olvidar por un momento el tedio, emprendiendo una actividad lúdica que aporte placer y bienestar; fue satisfactorio para el estudiante que la diversión le proporcione gusto por vivir bien consigo mismo y lo libere de sus diferentes contextos cotidianos que, de una u otra forma, le crean conflictos. El estudiante pacicultor en espacios donde se divirtió, la paso bien, compartió con el otro, y desahogó sus emociones y sentimientos de manera que mejoró su comunicación y socialización en los entornos donde se desenvuelve. Al respecto, Roger Sue menciona:

La diversión complementa el descanso; le da un contenido más dinámico. Porque el trabajo y estilo de vida urbano no solo engendran la fatiga nerviosa o física; el tedio y las depresiones parecen ser todavía más simbólicas del mundo moderno. La

prensa refleja en gran medida el “dolor de vivir”, que afecta especialmente a los jóvenes. La rutina, la monotonía, la vida centrada en el transporte, el trabajo y el sueño expresan esta dificultad de la vida diaria; como si la vida se redujera a una serie de obligaciones cotidianas que no pueden compensarse con la evasión por medio del consumo. Por esto todas las oportunidades de divertirse cobran tal relieve y son tan indispensables. Por medio de la diversión se realiza la verdadera ruptura con los ritmos insensibilizadores de lo cotidiano.¹⁹

La figura describe el taller denominado “Elogio de la Ceguera”, en que, a través del cubrimiento de los ojos, la experiencia buscaba sensibilizar los demás sentidos a través del encuentro con el otro, descubrir sonidos, olores, sabores, texturas etc. con diferentes elementos recolectados por los estudiantes en sus casas o lugares externos y ponerlos en función de este juego.

Por consiguiente, la importancia de este ejercicio se percibió en lo divertido que fue para los estudiantes, quienes, al hacer contacto con sus compañeros, tocaron, olieron, escucharon y sintieron cada elemento, y, vendados, intentaron adivinar de qué se trataba; partiendo de esto, posteriormente, se contaron y escribieron

¹⁹ SUE, Roger. El Ocio. México: Editorial fondo de Cultura Económica, 1987., p. 79.

anécdotas graciosas de sus vidas, que les recordaban dicho elemento en particular.

Los estudiantes rieron y divirtieron, se sintieron compatibles con el ejercicio, y por ser desarrollado en un contexto diferente al aula de clase generó aún más un ambiente de incertidumbre.

Respecto a lo anterior, la comunidad pacicultora enfrenta una serie de tensiones, obligaciones, la necesidad de trabajar a temprana edad, la llegada a un espacio urbano que limita las oportunidades; estos ambientes necesitan ser recreados nuevamente a partir de espacios que estén exentos de presiones, de contaminación visual y auditiva, de violencia, pobreza y hambre; unos de los tantos hechos que se generan desde lo rural hasta lo urbano. Sobre esto, el buscar la manera de contrarrestar estas tensiones, Roger Sue comenta nuevamente:

Por ello el juego, como sinónimo de diversión, es una de las funciones esenciales del ocio. Sus principales características son, en resumen, las siguientes: la evasión de un mundo de presiones donde lo más importante es el rendimiento y el resultado objetivo; la liberación de las tensiones en un mundo lúdico en el cual se tiene control de las reglas y se acepta libremente; el ser una forma de burlarse de la realidad, transformándola en un espectáculo en el que se mueven los hilos de la vida misma. Por último, la diversión favorece las relaciones sociales.²⁰

Con esto en mente, hubo viabilidad a partir de actividades lúdicas donde la diversión tomó su mayor sentido, dando un mejor significado y una nueva realidad a las experiencias que el sujeto vive; el arte, como base de la educación artística y apoyada en la diversión, les permitió expresar de una manera entretenida sus sensaciones y emociones.

Ante esto, ¿por qué no, a partir de las tensiones y presiones a las que está sujeto el estudiante, crear una obra de teatro, realizar una pintura o un juego que divierta a muchos?

²⁰ SUE, Op, cit., p. 82, 83.

1.7 DELEITADO ES SENTIRSE REALIZADO

En los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, el goce fue el factor determinante, al cual se le atribuyeron todos los resultados; esto no quiere decir que los demás procesos no tengan relevancia; al contrario, también son fundamentales y por medio de ello se llegó, por llamarlo así, a esta última etapa. La culminación de toda actividad lúdica debe propender por un goce, visto como ese placer que se siente al finalizar la actividad que, por gusto, el estudiante pacicultor realizó. Ante esto, Tomas Emilio Bolaño señala:

Entenderemos como placer, a la experiencia de tipo afectivo-sensitivo, que surge como respuesta ante estímulos agradables y que apartan del dolor. El hombre frente a un estímulo, responde de dos formas: tiende a evitarlo cuando representa un daño o un dolor, o tiende a acercarse a él cuando representa gratificación; esta última forma de actuar, se explica a partir del principio del placer, sistema éste que se encuentra en la zona del inconsciente y que mediante pulsaciones libidinosas, lleva a su inmediata satisfacción y a la mayor obtención del placer posible.²¹

Se ilustra lo dicho, al reconocer el sentimiento que generó en el estudiante el culminar cada una de las actividades propuestas en el área de educación artística, como, por ejemplo, la presentación de una obra de teatro, y sus expresiones artísticas.

²¹ BOLAÑO, Tomas Emilio. El quehacer del ocio: Elementos teóricos de la recreación. (s.l.), Colombia: Editorial Kinesis, 2005, p. 82.

Y es que al finalizar los talleres, junto con las experiencias, el estudiante se llenó de satisfacción, de alegría, de esparcimiento y de un nuevo carisma generado al descubrir nuevas formas de expresión, que lo hicieron sentirse completo y agradecido por haberle permitido un espacio donde se liberó y manifestó su gratificación por haber realizado algo que le deja mucho a su vida y a la de sus compañeros. Sobre lo anterior, la estudiante María Oneida Arteaga menciona:

Es una clase que ayuda mucho a liberar lo que llevamos dentro; por ejemplo, en teatro, al finalizar los ensayos uno se sentía relajado, tranquilo, se quitaba mucho estrés de encima y quedaba como nuevo.*

Por consiguiente, el goce, entendido como la respuesta a los estímulos que se le proporcionan al estudiante pacicultor para solventar sus problemas personales, familiares, sociales y que se ven expresados en la mejora de una expresión

* Entrevista estudiante ciclo 4. Pasto, 2010.

basada en valores de paz y sociabilización, se simbolizaron a través del placer, entendido como el resultado de experiencias significativas que se vivieron en la institución y en el área de educación artística, experiencias que solidifican el objetivo general de la investigación y proporcionan resultados claros y consecuentes con los objetivos específicos planteados en este trabajo.

Figura 13. Dinámica el venado suelto
Estudiantes ciclo 4

1.8 HISTORIAS DE VIDA PACICULTORAS

La base fundamental que permitió el desarrollo de esta investigación en la aplicación de los espacios lúdicos creativos y de libre expresión fueron las historias de vida de los estudiantes pertenecientes al bachillerato pacicultor, relatos y experiencias de la difícil situación social vivida por estas personas, razón por la cual la investigación posibilitó manejar estas problemáticas desde el ámbito personal, familiar y social.

Dichas historias permitieron la aplicación y el desarrollo de diferentes talleres y ejercicios artísticos que buscaron desarticular los problemas de los estudiantes. Por medio de expresiones artísticas desahogaron sus sentimientos represados debido a las situaciones a las cuales se veían enfrentados. Siendo así, se hicieron reales espacios de esparcimiento para retomar y darle un nuevo sentido a sus vidas.

De esta forma, las técnicas artísticas desarrolladas en la investigación, se volcaron a pasar de historias de desplazamiento y vulnerabilidad a verdaderas expresiones artísticas.

Dentro de este contexto, el arte urbano: graffiti, mural, caricatura y comic, fue una de las temáticas trabajadas con los estudiantes, quienes, a través de una metodología, que incluyó la presentación de diapositivas y videos, permitió que la dinámica audiovisual despertara el interés y la motivación frente a estas expresiones urbanas. Concedido todo eso, los estudiantes participaron, preguntaron y de manera autónoma propiciaron una clase donde se compartieron con respeto las opiniones de todos.

Por consiguiente, después de conocer la temática, los estudiantes escogieron la técnica de mayor interés, e hicieron un escrito referente a una historia o experiencia personal de relevancia en sus vidas. Con la asesoría del docente, ellos manifestaron sus experiencias, materializándolas por medio de la expresión artística.

El mejor modo de explicar lo anterior se ve expresado en los trabajos realizados por algunos estudiantes quienes se expresan a través de escritos y dibujos llevados a cabo en el taller de arte urbano.

Docentes: Diego Chamorro - Carlos Guerrero

Nombre: Marcos Eli Guad Guanaran Flores

Tercero: Amigos de la Paz

La historia que les voy a contar es de mi vida personal y aconteció así: mi familia y mi persona trabajábamos en una finca en el remolino bajo patria cultivando arándanos y coca uno de los cultivos ilícitos un día cuando llegaron los paramilitares y sacaron a la finca nos obligaron a que lo que cultiváramos se lo vendieramos a ellos, pero nosotros temíamos por nuestras vidas, por que la finca nos dijeron que cuando todos los finqueros que estábamos con los paramilitares tendríamos que matarnos o sino nos mataban. Como era de 5:00 de la tarde los paramilitares se desmovilizaron y llegó la guerrilla y nos desplazaron, y no nos dejaron sacar nada ni la ropa y con nosotros muchas familias de otros finqueros, fue tan duro ese momento que todos estábamos desesperados y poco a poco salimos de ese lugar sin saber que hacer cuando llegamos a la ciudad no teníamos nada ni pudimos ir y entonces cuando estábamos muy tristes una señora muy amable nos preguntó que porque estábamos así entonces me contó lo que nos habían desplazado entonces la señora se devolvió al curso y nos regaló una comida y dinero eso fue lo más bonito que nos sucedió para poder sobrevivir unos días en la ciudad.

Quiero representar mi historia de vida en la técnica de lapices de colores en una historieta - caricatura

Figura 14.

facsimil, historia de vida
Estudiante Miguel Guanaran

FACILITADORES

Dicho taller mostró la gran cantidad de emociones y sensaciones generadas por las diferentes problemáticas ocasionadas debido al desplazamiento y la vulnerabilidad a la que se ve enfrentada gran parte de los estudiantes.

Una de las historias trabajadas en lápices de colores fue la del estudiante Miguel García Flórez, quien manifestó una de sus experiencias vividas, a partir de una caricatura, después de ser desplazado a causa del conflicto armado:

El proceso desarrollado en este trabajo artístico partió de una experiencia personal del estudiante, que permite el conocimiento de la técnica (lápices de color), la composición del dibujo y la gestualidad exagerada característica de la caricatura, para ser plasmada con una estética armónica; además, logró representar sentimientos de angustia y alegría vividos al llegar a la ciudad de Pasto por causa del desplazamiento forzado.

El estudiante, por medio de este proceso, compartió sin temores su experiencia y reflexionó para superarse y proponerse un proyecto de vida. Dentro de este contexto, el estudiante manifestó la tristeza, la alegría y el sufrimiento de su madre al sentirse en completa soledad en una ciudad desconocida. A pesar de ser una historia triste, se enfatizó en lo positivo, y por medio de colores cálidos y tonalidades fuertes se le dio importancia a la solidaridad de la mujer que ayudó a su madre.

Ahora véase la historia realizada por la estudiante Milena Andrade, quien expresa en su trabajo una de las historias más crueles e inhumanas, donde presencié cómo los grupos armados sometieron a su población a torturas y asesinatos:

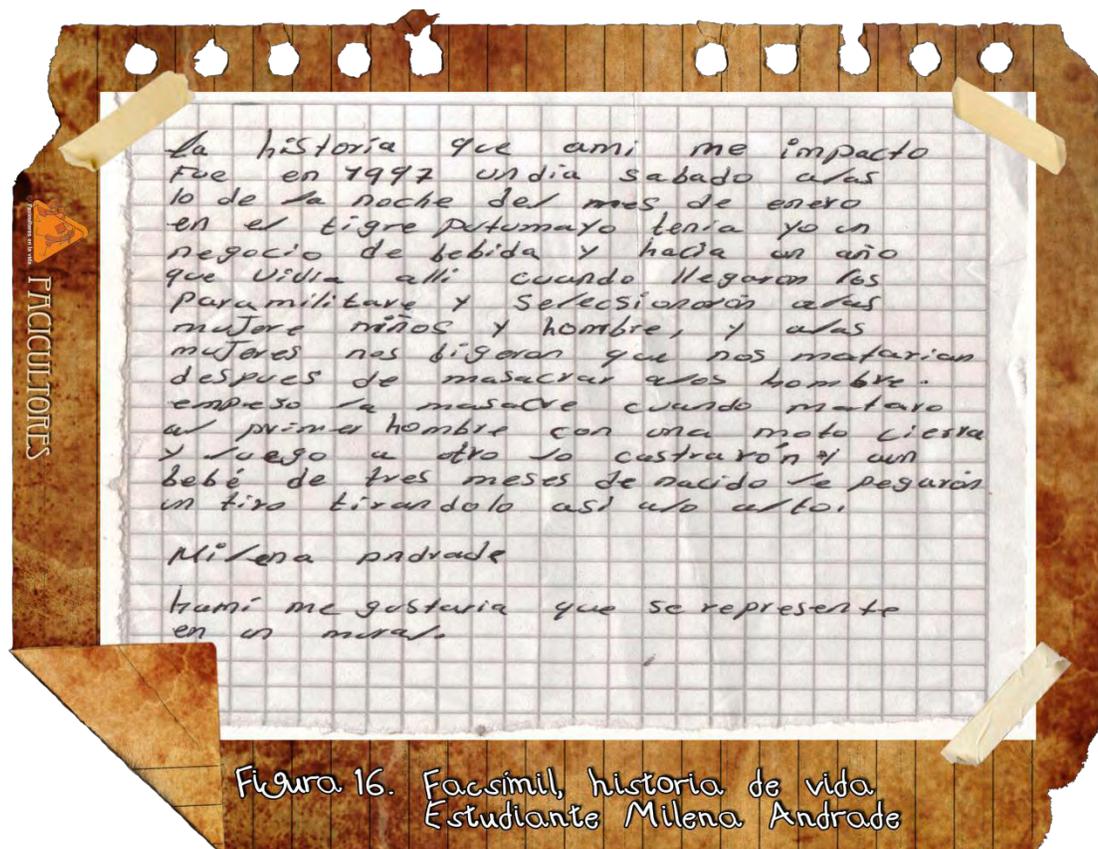

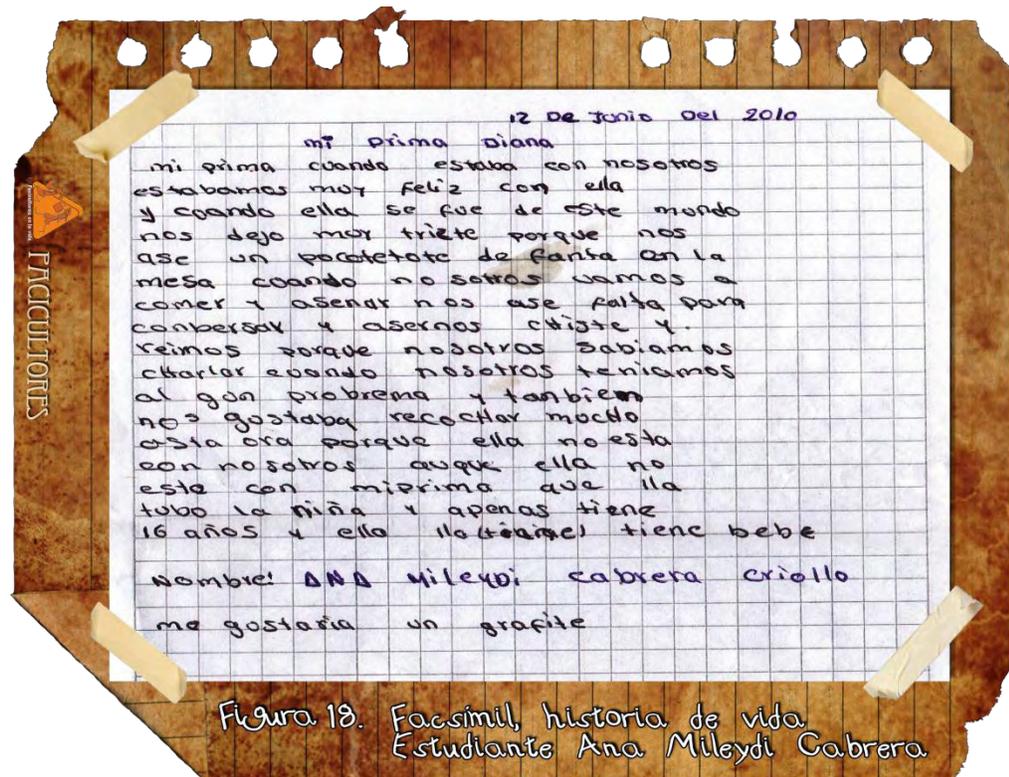
Figura 17. Dibujo historia de vida
Estudiante Milena Andrade

Tomando como base las historias anteriores, se pueden observar las situaciones de violencia afrontadas por este tipo de estudiantes, quienes buscan en la educación pacicultora una nueva posibilidad de vida y de oportunidades; al salir de sus lugares de origen lo dejan todo y traen consigo recuerdos traumáticos, acaban con sus ilusiones y sueños, pero con esfuerzo y perseverancia le dan un valor significativo a sus vidas al llegar a una ciudad nueva, donde el ofrecimiento de un espacio para el conocimiento y la recreación se convierte en una verdadera puerta de superación. Al respecto, Manuel Restrepo Yusti comenta:

Los rigores de la guerra tocan todos los espacios de la vida cotidiana. Particularmente, la vida escolar, tanto en el entorno rural como en el urbano, es el escenario privilegiado de violencias a las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por parte de los distintos actores del conflicto. Este hecho coloca a la escuela en varias regiones del país frente a una

situación de emergencia educativa y social que es necesario abordar integralmente.²³

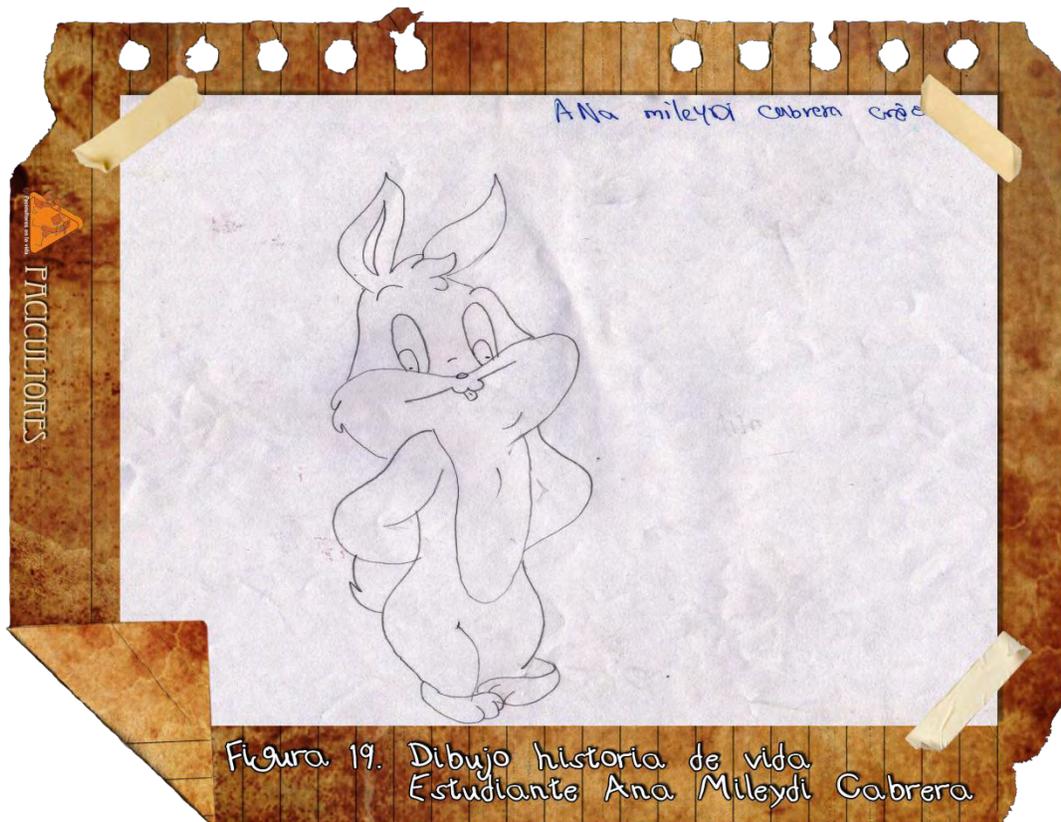
Partiendo de esto, es evidente la violencia en Colombia; un ejemplo claro lo representa la estudiante ya mencionada, quien compartió esta historia y se atrevió a dibujarla, dejando a un lado sus prejuicios y temores. Además, independiente de los trabajos realizados, ella comentó verbalmente sus sentimientos antes de realizar este taller, debido al miedo y vergüenza de ser rechazada, lo cual no le permitía por ningún medio expresar esta terrible situación de su pasado.

Lo anterior muestra cómo estas personas, tras las injusticias a las cuales son sometidas, sienten una necesidad de igualdad social. Al expresar esta historia, la estudiante aprendió a valorar cada instante y así darle un nuevo sentido a su vida. Ahora, se tiene el caso de la estudiante Ana Mileydi Cabrera Criollo, quien, a diferencia de los anteriores estudiantes, quiso representar su historia de vida desde una experiencia familiar.

²³ RESTREPO YUSTI, Manuel. Escuela y desplazamiento: Una propuesta pedagógica. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1999, p. 19.

Como se puede observar en el anterior escrito, la estudiante representó sus pensamientos a partir de una experiencia vivida en su hogar, aunque, siendo desplazada, vio con más trascendencia contar su historia desde un suceso triste ocurrido a su prima, que padeció igualmente una lamentable tragedia a causa de los problemas violentos que aquejan al país. Concedido todo esto, la estudiante describe indirectamente las secuelas de la guerra y cómo genera vacíos traumáticos en los acontecimientos de su hogar tras la ausencia de un familiar, mostrando, además, falta de afecto y diálogo respecto al comportamiento con su familia.

Ahora es oportuno hacer una comparación con el dibujo realizado en este mismo taller y ver cómo los miedos que transmiten algunos estudiantes, debido a la violencia, no admiten plasmar autónomamente esas experiencias pasadas. De manera inconsciente, un número determinado de estudiantes mostraron en sus trabajos impotencia para realizar un dibujo, y en el caso de la estudiante se puede observar cómo esos temores reprimidos no le permitieron dar a conocer con autonomía su verdadera forma de expresión.

Esto, como se sabe, no es más que el producto de una guerra injustificada, y en ella sus consecuencias. De acuerdo con lo anterior, Stella Sacipa R. comenta sobre los estragos que genera una guerra en el inconsciente de una persona desplazada:

Las personas en situación de desplazamiento deben enfrentarse a una nueva cultura sin ninguna clase de preparación, situación que genera un “shock cultural”. Además, la llegada al sitio receptor implica situarse en condiciones de miseria, ser percibido por los demás como alguien no deseado y, en la gran mayoría de las ocasiones, ser estigmatizado.²⁴

Por consiguiente, se puede agregar, a partir de esta historia, cómo definen los estudiantes sus expresiones inhibidas a partir de dibujos más comunes y poco significativos; tal es el caso de los programas televisivos de dibujos animados. Respecto al anterior trabajo, la estudiante planteaba en su boceto no hacerlo de acuerdo a los requisitos pedidos por los docentes practicantes (un trabajo libre, autónomo y creativo), sino prefirió calcar un dibujo muy conocido por los medios de comunicación, en este caso Bugs Bunny, y argumentar en él dos aspectos importantes: el primero, por la facilidad y rapidez para cumplir con su trabajo a consecuencia del miedo a ser juzgada por sus compañeros creyendo que no puede dibujar, y un segundo punto, por su gusto a los dibujos animados. Igualmente, Stella Sacipa R. señala:

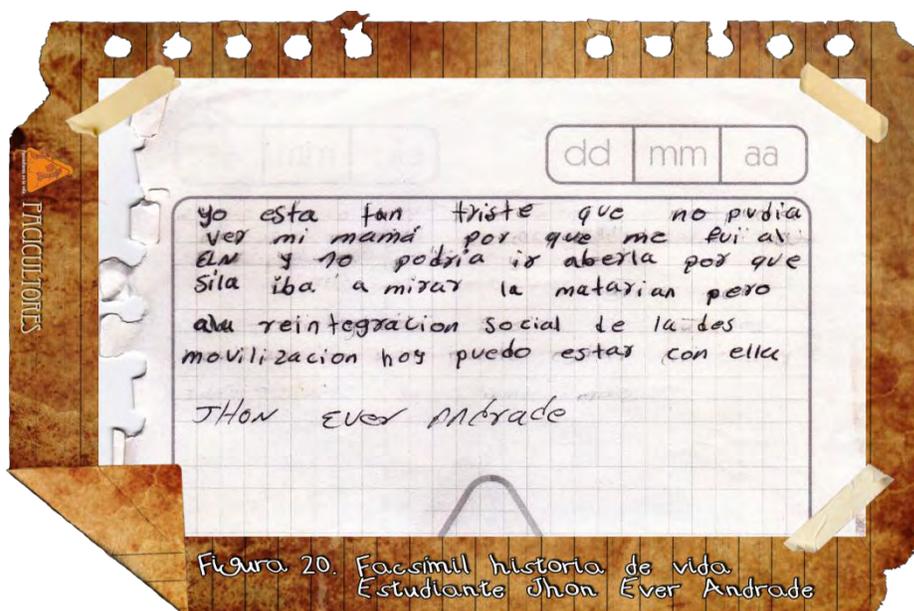
Las estrategias de guerra utilizadas por los grupos armados generan huellas profundas en los civiles afectando su integridad y dignidad, obligándolos a abandonar su territorio de origen, exigiéndoles olvidar y callar como mecanismos de vida creados para una lógica de muerte. La guerra tiene como objetivo lograr que la población civil abandone su palabra y con ella su cultura, obligándolos en su totalidad a generar en ellos nuevas e inadecuadas formas de comportamiento social. A partir de esto, se ven en la obligación de adaptarse forzosamente a las exigencias de consumo que piden las ciudades donde estas personas llegan incorporando en su pensamiento.²⁵

²⁴ SACIPA R. Stella. Lectura de los significados en historia del desplazamiento y de una organización comunitaria por la paz. [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2003. p. 52. (Consultado 6 de febrero de 2012). Disponible en Internet: <http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V2N106lectura.pdf>

²⁵ SACIPA R. Stella. Lectura de los Significados en Historia del Desplazamiento y de una Organización Comunitaria por la Paz. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2003. Pág. 52.

Buen ejemplo de lo anterior lo comenta M. Esther Moral Pérez²⁶, profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, al hablar sobre los medios televisivos y sus influjos, afirmando que la juventud está siendo entrenada para formar parte de una sociedad que, entre otras cosas, tenga como único objetivo un énfasis en el consumo de una cantidad y variedad crecientes de satisfacciones superfluas y parafernalias* propias de una cultura occidental vacía y consumista, en la cual se hace acrecentar y monopolizar a las personas una forma autómatas que enajena vorazmente esos espacios lúdicos, como el único puente posibilitador de pensamientos creativos, autónomos y de paz.

Con lo anterior, se indica la última historia de vida, correspondiente al estudiante Jhon Ever Andrade, donde se muestra una de las consecuencias de pertenecer a grupos al margen de la ley, como el ELN:

(Consultado 6 de febrero de 2012). Disponible en Internet: <http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V2N106lectura.pdf>

²⁶ MORAL PÉREZ, María Esther. La Publicidad Indirecta de los Dibujos Animados y el Consumo Infantil de Juguetes. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Ciencias Sociales y Humanidades. [en línea]. Andalucía, España. 1999. p. 222. (Consultado 20 de febrero de 2012). Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15801335.pdf>

* Se refiere a algo que se ha realizado con una grotesca puesta en escena, o una exagerada disposición, por ejemplo, cuando hay un presidente que pelee o haga el ridículo, o monte un show. Es un término absolutamente despectivo, de la exageración usada, para alguna circunstancia.

Figura 21. Dibujo historia de vida.
Estudiante Jhon Ever Andrade

Como se observa en el anterior trabajo, éste es el resultado de una historia más que la guerra ha ocasionado; muestra lo maternal como algo primordial en la vida de este estudiante, quien, forzado, como él lo cuenta de forma privada, fue sumergido y puesto en las filas del ELN, grupo al margen de la ley, que se lo llevó, arrancándole a su madre, su tierra y su libertad, pero que gracias a los programas del gobierno, como lo es la desmovilización, logró salir y recuperar lo que dejó en el pasado y con quienes ahora en el presente es feliz; la historia es clara y concreta, y, a pesar de esto, el estudiante trata de resignificar su vida y buscar nuevos horizontes desde la pacicultura, de aquí que el espacio lúdico para compartir estas experiencias permite dar fin a sentimientos reprimidos, escondidos, que salen a la luz y se convierten en pensamientos positivos.

Por lo tanto, dicho estudiante fue capaz de enfrentar a sus compañeros haciéndoles conocer parte de su vida, sin miedo a ser rechazado, o a que se le tenga miedo, a verse como un terrorista del ELN o cualquier grupo subversivo. La importancia radica en la libertad del estudiante al contar su historia, y la facilidad

de representarla en un dibujo, que muestra lo que el estudiante sintió y vivió en esos momentos, la tristeza de no tener a su madre y el miedo a perder su vida.

Siguiendo el mismo orden, se muestran, a continuación, los trabajos de algunos estudiantes, en los que se puede denotar el conformismo, el desinterés, la influencia y susceptibilidad por imágenes características de los programas de televisión y, más puntualmente, los dibujos animados, utilizados para representar su historia de vida.

Figura 22.
Dibujo historia de vida.
Estudiante Johana Cortes

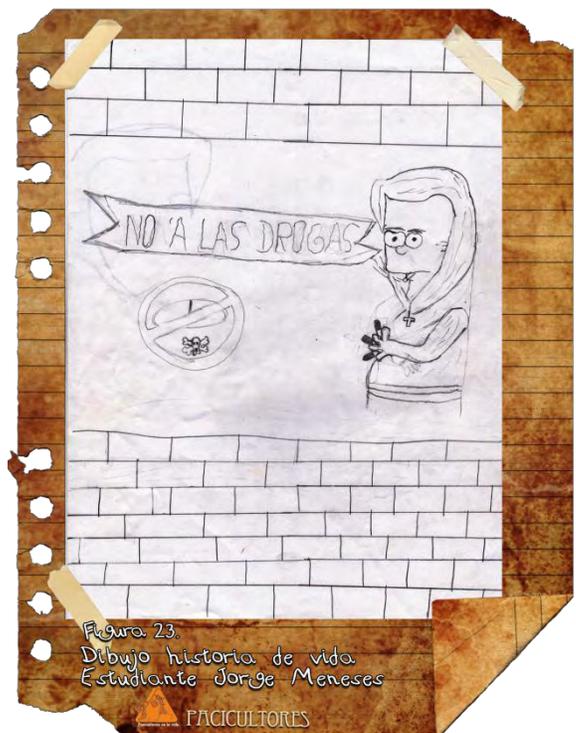

Figura 23.
Dibujo historia de vida.
Estudiante Jorge Meneses

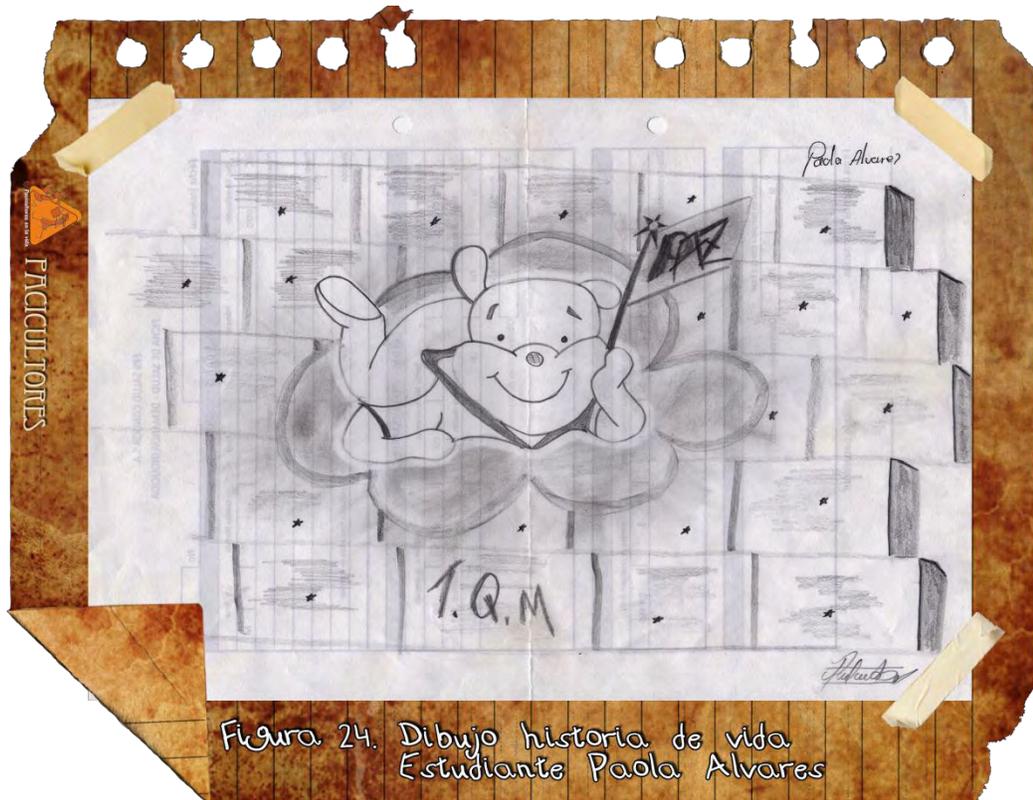

Figura 24. Dibujo historia de vida
Estudiante Paola Alvares

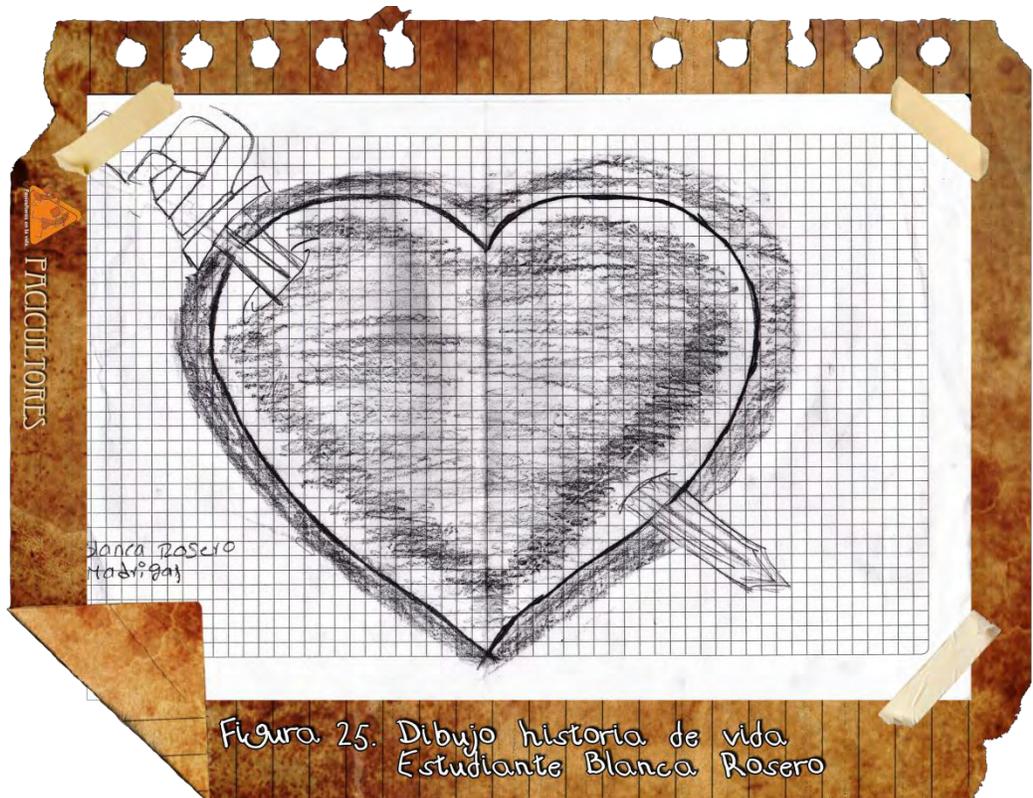

Figura 25. Dibujo historia de vida
Estudiante Blanca Rosero

En conclusión, sería de mucha intimidad descifrar o juzgar el porqué de dichos dibujos que, para algunos estudiantes, se han convertido en su herramienta para desarrollar ejercicios o talleres de educación artística.

Fue así como los estudiantes, a partir de sus historias de vida, lograron plasmar parte de sus experiencias, sentimientos, emociones, pensamientos y un sinfín de sensaciones que se han generado por la situación de desplazamiento y violencia vividas en este país a causa de una guerra sin sentido, que sólo trae la destrucción y el deterioro humano de muchas personas; aquí se muestra como los estudiantes fueron víctimas, y en ellos se ven reflejados los problemas que desde lo psicológico, lo intelectual y lo psicomotor se percibe en la aulas de clase.

Este ha sido el punto de partida para darle importancia a los espacios lúdicos creativos y de libre expresión, que ofrecieron diferentes posibilidades de desahogo, libertad y expresión, y desde la educación artística generaron espacios de comunicación y socialización, que permitieron que los estudiantes compartieran sus historias de vida con sus compañeros y docentes, generando en ellos sentimientos de confianza, aceptación y respeto al dar y recibir opiniones, críticas constructivas y hacer preguntas respecto a las experiencias de cada uno. De la misma forma, el docente logró que los estudiantes depositaran la confianza necesaria para poder contribuir en la creación de trabajos artísticos a partir de la intimidad de sus relatos.

2. LENGUAJE CREATIVO DE COMUNICACIÓN

La población en situación de desplazamiento se encuentra en niveles de desprotección, con pérdida de los lazos culturales y despojo de sus bienes patrimoniales, situación que se agrava aún más en razón de los bajos niveles educativos, las dificultades para sostener a los hijos e hijas en la escuela, las escasas posibilidades y oportunidades de inserción laboral o generación de ingresos en entornos urbanos y el limitado acceso al sistema de protección social

El desplazamiento y la vulnerabilidad hacen de los individuos personas sumisas, temerosas, tímidas, inseguras para enfrentar una nueva sociedad que los acoge y les brinda un espacio donde puedan volver a nacer, volver a vivir; son tantas las experiencias difíciles que su lenguaje y su comunicación pierden identidad, hasta llegar al silencio, por miedo a ser rechazados. Esta es una de las situaciones de los estudiantes, que permitió, en la investigación, reconocer y aplicar diferentes talleres y ejercicios que fortalecieron diferentes formas de comunicación. Para ello, se retoman las cuatro formas de lenguaje aplicadas en el Bachillerato Pacicultor, mencionadas en el libro Herramienta pedagógica para construir paz como cultura y posibilidad para la vida:

Los seres humanos nos comunicamos y relacionamos de muchas maneras, una de las cuales, quizá la más importante, es el lenguaje que, en el mundo actual, ha adquirido diversas caras, es utilizado con variados intereses, en ocasiones contradictorios y, está en relación estrecha con la cultura en la cual han sido creados. Hoy, los lenguajes se han convertido en una de las formas principales de reconocimiento de la realidad en que vivimos, lo que implica entender el sentido del mismo, sus fundamentos, sus prácticas, sus perspectivas.

En principio señalamos estas formas del lenguaje:

1. Gestual (cuerpo)
2. Oral (narración, charla, conversación, diálogo)
3. Escrito (literario, técnico, científico, periodístico, epistolar)
4. Visual (cine, televisión, fotografía, video pintura, arquitectura).²⁷

²⁷ JIMÉNEZ, Manuel y otros. Pacicultura: Herramienta pedagógica para construir paz como cultura y posibilidad para la vida: El girasol de la paz recargado. Bogotá: Ediciones Amaranta, Observatorio para la Paz, p. 68 y 69.

Siguiendo este orden de ideas, se aclarará los cuatro puntos aplicados en el Bachillerato Pacicultor respecto a las formas de lenguaje vistos desde la perspectiva Ético – Estético (Área de Educación Artística).

2.1. GESTUAL

2.1.2 El cuerpo y sus gestos como herramientas de creación. Es imprescindible para el ser humano la interacción con los demás, que posibilita el intercambio de saberes, gustos, diferencias, emociones, etc., que conviven diariamente con la vida y lo cual no se le debe negar a nadie, al ser un derecho fundamental. En conjunto con lo anterior, la expresividad y la comunicación desde el cuerpo y la palabra son el acto más puro y antiguo del ser humano; aquí se ubica el ritual como mecanismo de interacción con su entorno, pues cumple la función de irradiar y diferenciar su contexto cultural hacia el otro, permitiendo así un proceso continuo de relación en un sin fin de comportamientos divergentes, pero no excluyentes.

Partiendo desde esta consideración, el teatro fue uno de los ejes temáticos que permitió el desarrollo de la gestualidad y la corporalidad en los estudiantes, quienes lograron aprendizajes significativos a lo largo de la investigación. Como contenido global en un proceso natural de comunicación, el estudiante jugó un papel fundamental en la construcción de diálogos creativos que conllevaron espacios propicios para la desarticulación de violencias y un entendimiento holístico, participativo e interactivo de su entorno.

Por lo tanto, en el transcurso de las experiencias vividas con los estudiantes pacicultores, el cuerpo, como lenguaje gestual y corporal, siempre se resaltó como medida fundamental para la desarticulación de violencias, y en ella una mejor relación entre compañeros, un trabajo en el cual el campo docente manifestó en los estudiantes la diversidad de recursos comunicativos que, desde la Kinesis*, la proxemia, lo verbal y no verbal, produjo reacciones diferentes y transformadoras para este fin educativo. Esta diversidad, vista desde el espacio lúdico – escolar, como el teatro, y articulada a las metodologías que brinda el modelo pacicultor, se representó desde sus diferentes lenguajes de expresión como una forma en la cual ellos y ellas daban respuestas, preguntas, soluciones y

* En griego significa movimiento. Se refiere a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales incluyendo la expresión facial, el movimiento ocular y la postura entre otros.

observaciones sobre los contextos a los cuales estas personas viven o vivieron sometidos.

Agregado a lo anterior, la concepción en el quehacer docente siempre tuvo como epicentro permitir que la expresión gestual y artística nunca renuncie a las vivencias del alumno; cada instante dentro y fuera de la institución se aprovechó para proporcionar y fomentar, desde esta rama del arte, espacios de juego para la formación de seres autónomos y creativos, de individuos con deberes y derechos, con capacidades y destrezas en pro de ir moldeando el mundo para satisfacer sus necesidades vitales.

Es necesario aclarar que estos procesos, para acrecentar los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, no fueron fáciles de asimilar por parte de los estudiantes; como ya se ha dicho en anteriores párrafos, las situaciones críticas ocasionadas por la maquinaria propia de una guerra colectiva ha permitido que personas como los estudiantes pacicultores no hayan podido superar y atenuar recuerdos de una historia trágica. Para esto, se tiene el caso de la estudiante Blanca Argoti, quien relata lo siguiente:

Para mí no ha sido fácil superar lo que me pasó en el Tigre Putumayo, cuando los paramilitares mataron a cantidad de personas y también cuando por poco me quisieron matar. Ya han pasado muchos años y los recuerdos siempre están ahí. En cualquier instante que estoy haciendo alguna cosa, se me viene a la cabeza esas feas imágenes y me da ganas de llorar, me desespero. Afortunadamente el Bachillerato Pacicultor y sus clases, en este caso lo artístico, me ha ayudado a dejar de pensar en eso, y más bien, han hecho que mi mente se distraiga en cosas buenas, que me hagan reír mucho y que pueda compartir esas risas con mis compañeros, más que todo en los ejercicios de teatro, donde los gestos y el movimiento del cuerpo me distraen mucho.²⁹

²⁹ Entrevista estudiante ciclo 4. Pasto, 2010.

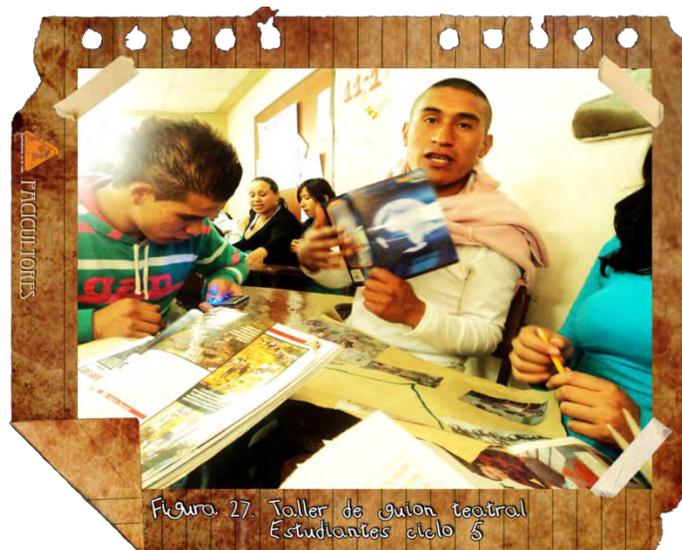

Siguiendo este orden de ideas, el campo artístico reaccionó de manera pertinente ante los devenires del estudiante, facilitando herramientas que accionaron oportunamente en estas amargas experiencias. Siendo así, los estudiantes, de manera paulatina y de acuerdo a los procesos que se desarrollaban dentro y fuera del aula, se integraron desde una dialéctica participativa, donde la historia de cada uno se expresó para construir una nueva visión frente a sus vidas.

Por consiguiente, se introdujeron al modelo Pacicultor, las dinámicas que propone el Teatro del Oprimido, tendencia artística creada en Brasil por el dramaturgo y escritor Augusto Boal, la cual busca en el ser la apropiación del espacio teatral para construir un campo democrático, participativo y para el pueblo, como grupo oprimido y no escuchado por una sociedad hegemónica; Boal enfatiza en un bien vivir a partir de una dramaturgia estética no violenta, buscando la paz, pero mas no la pasividad. Para esto, léase el siguiente concepto sobre este tipo de teatro:

El Teatro del Oprimido se basa en la premisa que todas las relaciones humanas debiesen ser un tipo dialógico: entre hombres y mujeres, entre razas, familias, grupos y naciones, el diálogo debiese siempre prevalecer. En realidad, todos los diálogos tienen la tendencia de transformarse en monólogos, los cuales crean la relación opresores – oprimidos. Reconociendo esta realidad, el principio fundamental del Teatro del Oprimido es el de ayudar a restaurar el diálogo entre seres humanos. Este teatro ofrece a cada uno el método estético para analizar su pasado, en el contexto de su presente, y para poder inventar su futuro, sin esperar por él. El Teatro del Oprimido ayuda a los seres humanos a recuperar un lenguaje que ya posee – aprendemos cómo vivir en la sociedad jugando al teatro. Aprendemos cómo sentir, sintiendo; cómo pensar, pensando; cómo actuar, actuando. Es un ensayo para la realidad.³⁰

Desde este punto de vista, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal fue una herramienta que permitió manejar las problemáticas del estudiante pacicultor desde el diálogo y las relaciones humanas. En los espacios escénicos, se observó muy explícitamente cómo cada una de estas personas se incluía rápida y activamente en las actividades reflexivas y de expresión corporal que se exponían para ellos. Esta positiva reacción del estudiante, respecto a las clases de teatro, fue el punto de partida para darse cuenta que la expresión gestual y corporal, como dialéctica de comunicación, posibilitaría a largo plazo la adquisición de material investigativo para este proyecto.

³⁰ JB, Yolanda. El Teatro del Oprimido de Augusto Boal. [en línea]. 2007. (Consultado 3 de marzo de 2012). Disponible en Internet: <http://www.educarueca.org/spip.php?article521>

Dicho esto, se tuvieron presentes, en cada una de las clases de teatro, la expresividad del cuerpo y las capacidades humanas ante el desenvolvimiento con su mundo. De igual forma, los estudiantes llegaron a describir, analizar e interpretar al teatro como sinónimo de energía, vitalidad y actitud frente a sus labores diarias, así como también la posibilidad de redescubrir su cuerpo desde lo más endógeno de su ser; su espíritu.

Así mismo, la amplia gama de lenguajes lúdico-corporales que se aplicaron en las clases dio, de por sí, crear nuevos y mejores ambientes respecto a las relaciones entre compañeros, la desarticulación de violencias y la creación de obras teatrales a partir del trabajo en equipo.

Ahondando más en estos últimos parámetros, es necesario resaltar cómo el espacio lúdico teatral intervino positivamente en las relaciones interpersonales existentes entre algunos estudiantes, que justificaban, en algunos casos abiertamente, y otros personalmente al docente, sentirse incómodos por trabajar con compañeros con los cuales no se sentían a gusto. Se debe tener en cuenta que esta clase de actitudes siempre es recurrente en toda institución educativa y que se han ignorado debido a un mal tratamiento de las conductas morales y éticas del estudiante. En este caso, el motivo ante esta problemática era muy evidente debido a las indiferencias y a la falta de oportunidades de trabajar en grupo, sólo por el hecho de estar ubicados en los extremos del salón.

Respecto a lo anterior y observando estos problemas, se llevaron a cabo actividades de integración grupal, donde el aula se convirtió en un espacio propicio para la creación de nuevos lenguajes de comunicación y de compañerismo, y con estos, la adquisición de una composición grupal teniendo como epicentro la expresión corporal.

Al llegar a este punto, se analizó y entendió la dificultad de algunos estudiantes al no corresponder a los llamados que hacían los docentes practicantes. Es meritorio resaltar en este párrafo, y sin agredir a nadie, que el proceso de integración, ante tales llamados, tuvo un transcurso paulatino debido a un escaso reconocimiento del cuerpo como medio comunicativo con el otro y con el contexto planeta, así como también, desconocían los procesos técnicos y disciplinarios que las artes escénicas exigen.

Posteriormente a esto, fue significativo dar a conocer a estas personas, en un tiempo considerable, lo valioso de explorar el cuerpo como instrumento de unión con la vida, donde lo físico-gestual entendidos como mímica facial y desarrollo corporal y síquico, se convirtió en acción y palabra que encaminan al estudiante a una visión de cultura y paz. De acuerdo con lo anterior, Galia Sefchovich y Gilda Waisburd comentan:

Desde el punto de vista de la pedagogía, nos referimos a la expresión corporal como aquellas técnicas que consideran al cuerpo como fuente de salud, energía y fortaleza, pero también como recurso para manifestar y enriquecer nuestra vida interior. Es decir, el cuerpo entendido como la fuente que nutre nuestro aprendizaje y desarrollo personal, como el puente que vincula nuestra riqueza interior con la de la vida exterior, a través de la expresión creativa y de la amplia gama de lenguajes corporales. El cuerpo es el instrumento que nos permite participar activamente en la

sinfonía de la vida; es emoción y sentimiento, pero también razón y fuente de experiencia, aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y comunicación.³¹

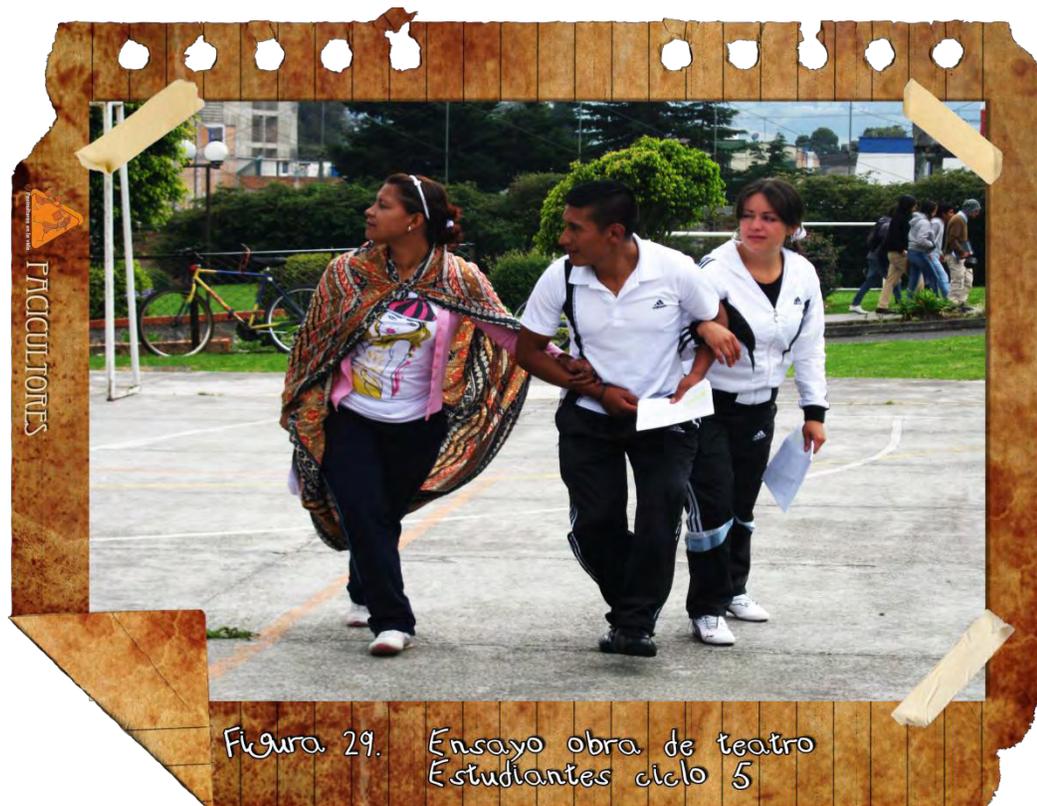
Este ejemplo basta para comprender que la adecuación de herramientas, como el teatro, dentro de los currículos institucionales da credibilidad para la formación de personas con sentido crítico a partir de un potencial creativo desde la palabra, además de una expresividad veraz y elocuente desde la acción del cuerpo, permitiéndole al individuo ver al mundo en su diversidad y riqueza. Por tanto, dentro de las dinámicas académicas del modelo flexible del Bachillerato Pacicultor, se tuvo como núcleo central la interdisciplinariedad para el desarrollo de todas las perspectivas (áreas del saber); en el caso de la perspectiva ético - estética (Área de Educación Artística), se percibió y se aportó al modelo la inclusión de las artes escénicas dentro del currículo pacicultor para la construcción de estudiantes como un ser que aprende, siente, convive, se relaciona en paz y transmite paz. Desde este punto de vista, Jorge Manuel Pardo argumenta, sobre el teatro en el escenario pedagógico, lo siguiente:

Un currículo de pedagogía de las artes escénicas debe construirse, entonces, como un espacio de encuentro entre el saber pedagógico y el saber escénico, o, de forma más precisa, entre las teorías teatrales y los modelos pedagógicos. El objetivo sería establecer un diálogo entre estas dos instancias, con el interés de encontrar relaciones relevantes que enriquezcan la concepción y la práctica de la enseñanza del arte escénico.³²

A partir de estas observaciones, ahora se comprende la importancia del teatro dentro del campus institucional para crear sensibilidad desde el cuerpo y de ahí la desarticulación de violencias, que lleven a una mejor relación entre compañeros. Desde este punto de vista, en las clases desarrolladas en el transcurso de la práctica docente, se percibió, desde el proceso inicial (respecto a los ensayos de teatro), que gran parte de los estudiantes sentía timidez al realizar los ejercicios; su efecto no era más que la reacción normal de la mente y el cuerpo para adaptarse a un nuevo espacio de aprendizaje, más aún a sabiendas que desde la gesticulación cultural y conflictiva de la cual ellos provienen, les impedía relacionarse con tranquilidad.

³¹ SEFCHOVICH Galia; WAISBURD Gilda. Expresión corporal y creatividad. 2 ed. México: Editorial Trillas, 1996, p. 16.

³² MANUEL PARDO, Jorge. El teatro en el escenario pedagógico. En: Revista Internacional Magisterio. Educación y pedagogía: Arte y educación. Vol. 49. (Mar. – Abr. 2011); p. 54.

En consecuencia, se unificó al grupo por medio de diferentes actividades motrices y actorales incentivando el trabajo gestual-corporal, que a la vez, generó desde la dinámica del aula una apropiación del espacio como centro de reunión, compromiso, seriedad y diversión; con ejercicios de calentamiento e improvisaciones corporales se fomentó intrínsecamente la integración de cada estudiante a la energía fluyente que se vivenció en clase.

Además, cabe recalcar que, independiente de los compromisos axiológicos* que cada uno de los alumnos tuvo en todas las sesiones, se despertó en muchos de ellos gran interés por la apropiación del cuerpo como matriz actoral, donde, una vez superados ciertos conflictos interpersonales y posteriormente algunos miedos, un número considerable de alumnos, entre ellos los apartados de los ensayos, mostraron grandes capacidades para el desenvolvimiento en la apropiación del

* Axiológico: (de axios, valor, digno de estima y logos, tratado). La axiología es una rama de la filosofía que tiene como objeto la reflexión sobre los valores y juicios valorativos. Puede definirse como la teoría de los valores.

espacio escénico, al confrontar abierta y participativamente roles y sugerencias respecto a la creación de personajes fantásticos e históricos desde diversos contextos sociales, procurando dar forma y volumen a un guión teatral en crecimiento.

Ante esto, y después de un número determinado de actividades, se presentaron a los estudiantes unas preguntas respecto a sus vivencias dentro del teatro, con el fin de conocer su posición y sentimiento frente a lo aprendido en el taller. Añadiendo a lo anterior, se tiene el caso del estudiante Edison Toro, quien, en su escrito, expone:

TEATRO, JUEGO Y PENSAMIENTO CREATIVO

La presente información tiene como objetivo conocer el pensamiento creativo de los estudiantes del ciclo 6 del Bachillerato Pacicultor en relación al teatro y su vínculo con una nueva generación de convivencia y sociabilidad.

1. ¿Qué piensas acerca del teatro y la puesta en escena de obras que transmiten mensajes de paz y convivencia?
2. ¿Qué es lo más importante en una clase de teatro respecto a desarrollar colectivamente una obra de teatro?
3. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el teatro?
4. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el teatro?
5. ¿Cuáles son las dificultades de convivencia a las que te enfrentas con tus compañeros en las clases de teatro?
6. ¿Qué aprendes de tus compañeros en las clases de teatro?
7. ¿Al finalizar cada clase de teatro como te sientes tanto en lo físico, emocional, valores, sensaciones y sentimientos?

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Edison Fabian Toro Rodriguez.

1) Pienso que es una forma creativa y reflectiva de dar a conocer una idea o diversas propuestas para mejorar nuestro país.

2) La responsabilidad, la entrega total a ese personaje que vas a realizar, y la comprensión entre compañeros.

3) La comedia, la diversión, la alegría y el espectáculo.

4) Pienso que serían principalmente que las personas no sabemos el verdadero significado de teatro y que por eso no tenemos el conocimiento adecuado sobre él.

Figura 30
Facsimil, experiencias sobre teatro
Estudiante Edison Toro ciclo 5

Figura 31. Ensayo obra de teatro
Estudiantes ciclo 5

Como se puede observar, el estudiante vio, sintió y expresó lo vivido en toda su experiencia, la cual denotó la validez que él le da al teatro como medio de integración y de sociabilidad a partir de las relaciones que se establecen desde diferentes campos escénicos y, desde este punto, su desenvolvimiento en determinadas debilidades grupales; además, agregó, la importancia de estos talleres para aprender del otro y el saber comunicarse a partir de la expresividad y elocuencia gestual.

Respecto a los anteriores puntos, se debe tener en cuenta el otro lado de la moneda. En el transcurso de las actividades propuestas, se observó en algunos estudiantes la timidez en la interacción con los compañeros y el miedo escénico, como también la dificultad para la construcción de personajes con capacidades para expresarse libre, creativa y reflexivamente.

Mediante el discurso y la acción, en cada clase, los docentes lograron hacer comprender en el estudiante que el teatro no sólo es una máquina para hacer obras y llevarlas a un público, o desarrollar destrezas físicas sobre la flexibilidad corporal, sino, además de esto, el teatro permitió el crecimiento y desarrollo humano de los estudiantes; su epicentro, como segundo punto, posibilitó un mejor dominio de la timidez y un quehacer expresivo de la palabra y la corporalidad, al

llevarlo más amenamente con los demás compañeros, logrando, así, tener un mejor control sobre sus nervios y miedos.

Por lo tanto, se abarcó al teatro como un medio holístico, donde se albergó todo un contexto social de las vivencias de los estudiantes puestas en acción a través del trabajo en equipo; éste punto fue crucial para empezar la realización de una obra de teatro.

Pero para esto, primero se llevó a cabo un sinfín de ejercicios de interiorización para el ser: respiración, meditación, equilibrio grupal, reflexión interna y verbal, lo cual logró que aquellos alumnos que carecían de miedo al hablar ante un público, fueran los promotores para transmitir confianza y respeto hacia quienes padecían temores para expresarse.

Ante esto, en un inicio era lógica la reacción de vergüenza cuando tenían que hablar y articular acciones con el cuerpo; esto dio pie para introducir las competencias psicoculturales que siempre se recalcaron en ellos; en este caso, manifestar pasiones, afectos, emociones y críticas claramente, sin pretender ofender a nadie y valorando a los demás. Esto teniendo como base y principio ético, animó pausadamente la incorporación de todos los estudiantes en un solo núcleo de creación y diversión, en que sus pensamientos y sentimientos se llevaban a escena.

Es oportuno decir ante esto, que sin una metodología que no conlleve en sí valores y que, además, agrade al otro ante tales sucesos, se pueden ocasionar trastornos que, a largo plazo, sean irreparables para la persona, más aún sabiendo la condición social de la cual provienen.

Añadiendo a esto, sólo se requiere de un leve y minúsculo evento negativo para hacer de estos individuos tímidos entes que se alejen profundamente de sus compañeros, y, a largo plazo, no atendiendo oportunamente esto, su efecto conllevará a limitarlo y trastornarlo en sus labores diarias, en las relaciones sociales y en su intranquilidad en el interactuar con el otro.

Contrariamente a esto, los estudiantes pacicultores descubrieron que lo más importante para ejecutar sus trabajos de manera pertinente hacia un objetivo determinado (una obra de teatro) era la palabra respeto hacia los demás compañeros; sólo de esta manera, y en concordancia con la colaboración, la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad y, sumado a esto, el rol del docente para no convertirse en juez que lleve a generar en ellos pánico escénico ante

tanta presión, se pudo propiciar en todos sus actos que la perseverancia, en unión con la colectividad, acreciente la comunicación entre todos, así como también el rol como actor y actriz que desde un inicio se proyectó.

Todas estas observaciones se relacionan también con la palabra ensayo. Entre ellos, siempre existió un ritual de inicio, en el cual se daba la bienvenida al cuerpo propio y al ajeno para así encaminar y conectar la mente, la materia y el espíritu hacia una horizontalidad creativa. De ahí se recalcó que los ensayos no son un simple entrenamiento de preparación para la obra; eran también un comienzo de acción participativa grupal que, desde la repetición continua, permitieron en todos adquirir una buena retentiva en la memorización de sus textos y roles escénicos a partir de las explicaciones de un director; esto conllevó a sentirse seguros y lo suficientemente entrenados para presentarse ante un público en espera.

No obstante, y sin contradecir todo lo anterior, existieron casos en los cuales algunos estudiantes no mostraron mayor interés en la apropiación, los ensayos y el montaje de la obra; sus motivos variaban desde no sentirse en plenitud y empatía con esta tendencia, hasta ser muy tímidos. Sin embargo, tras cada proceso que se llevó a cabo, su participación en las clases fue evidente, la disciplina y la colaboración impartida para el grupo conllevó también a generar en los demás compañeros ambientes de respeto hacia sus gustos y decisiones, mejorando así una dinámica de paz y socialización. Por esta razón, todos los estudiantes participaron en la elaboración de una obra de teatro como trabajo final para su ciclo escolar; en un comienzo, todos hacían parte de los ensayos, pero en su transcurso, la exigencia corporal fue más rigurosa y esto condujo a un número mínimo de estudiantes a desertar de la propuesta; su alejamiento se debía a que en cada sesión el enfoque escénico determinante insistía en no permitir ser persuadido por el público; en otras palabras, una de las tantas exigencias del docente fue la supremacía del estudiante-actor en cada uno de sus actos, en la cual su papel protagónico no se desvanezca por la observación de los espectadores (los nervios). Para esto, los estudiantes tuvieron presentes tales sugerencias, pero de manera respetuosa y acordando pacíficamente con sus compañeros y docentes mantuvieron firme su última decisión. No sobra agregar que sus vivencias a lo largo de las clases hayan permitido sentirse a gusto; aunque sus miedos estuvieron presentes siempre, no fueron impedimento para lograr una diversión colectiva. A partir de aquí, no se duda en decir que las metodologías del Teatro del Oprimido aplicadas en esta investigación hayan cumplido con su objetivo; ellos gozaron de una libertad de expresión y una autonomía firme para exponer sus defectos y cualidades ante un contexto al cual no querían ser forzosamente dados a participar: el público. A propósito de esto, véase el caso de la estudiante Lucía Chaves, de ciclo 5, quien hace referencia a su timidez en el teatro:

Personalmente, nunca me ha gustado el teatro; en mi anterior colegio de mi pueblo, también se dictaban esas clases, pero me disgustaban porque el profesor era muy estricto y eso me hacía dar mucho miedo. Ahora, en el Bachillerato Pacicultor es diferente, aunque no me gusta porque me aterrorizo cuando veo bastantes personas; sí puedo decir que es bonito, porque nos divertimos entre todos cuando jugamos con nuestros cuerpos y con las muecas que hacemos, además que no se exige a las malas a participar sino que se dialoga con mis compañeros y profesores para llegar a acuerdos y ver en qué podemos ser más eficientes los que no vamos a salir en la obra.*

* Entrevista estudiante ciclo 5. Pasto, 2011.

Observando estas palabras, se puede decir que el rol del docente, como un integrante más del grupo de estudiantes, tiene el compromiso de acertar positiva y puntualmente en cada una de las conductas que adquiere el estudiante en el transcurso de las clases. Por tanto, si lo que transmite el docente es intolerancia, embate y burla, sus miedos, y la timidez, a largo plazo podrían afectar la capacidad de reconocerse como personas que coadyuven a su entorno, importándoles más lo que otros piensan que hacer verdaderas acciones humanas, donde se beneficien tanto en el escenario escolar como en sus vidas por fuera de él. De esta manera, el deber pedagógico siempre se mantuvo en no transmitir ningún tipo de miedos que, a futuro, enajenen la sensibilidad y percepción de los estudiantes ante su desenvolvimiento personal y social. Para esto, se procuró ir de acuerdo a los ritmos del educando, a partir de observaciones en las cuales se veían los puntos más importantes y sobresalientes del alumno, para así darle a conocer y destacárselo como una herramienta que atenúe las actitudes más débiles que él posee.

Como ya se lo ha hecho notar desde un principio, la diversidad de pensamientos, gustos y avatares, hizo del aula un espacio de interiorización y reflexión para el espíritu, promoviendo, desde la desarticulación de violencias, la posibilidad de crear un camino de comunicación y comprensión vital para las relaciones humanas, abierto y destinado a una deconstrucción de la mente que diariamente se enajena y sentencia a acciones individualistas. Al respecto Morín expresa:

La comprensión mutua entre los humanos, tanto próximos como extraños, es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incompreensión.³⁵

Con todo esto, se proyectó y desarrolló en los estudiantes la capacidad de resistirse, desde la paz, a las problemáticas y conflictos sociales a los cuales ellos fueron sometidos, por medio de la risa, la diversión y el goce que, desde los espacios lúdicos y creativos se pudieron forjar. Para esto, se hace presente el escrito de la estudiante Milena Andrade, quien describe su vivencia teatral:

³⁵ MORÍN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 2 ed. Bogotá: Editorial Magisterio, 2001, p. 19.

TEATRO, JUEGO Y PENSAMIENTO CREATIVO

La presente información tiene como objetivo conocer el pensamiento creativo de los estudiantes del ciclo 6 del Bachillerato Pacicultor en relación al teatro y su vínculo con una nueva generación de convivencia y sociabilidad.

1. ¿Qué piensas acerca del teatro y la puesta en escena de obras que transmiten mensajes de paz y convivencia?
2. ¿Qué es lo más importante en una clase de teatro respecto a desarrollar colectivamente una obra de teatro?
3. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el teatro?
4. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el teatro?
5. ¿Cuáles son las dificultades de convivencia a las que te enfrentas con tus compañeros en las clases de teatro?
6. ¿Qué aprendes de tus compañeros en las clases de teatro?
7. ¿Al finalizar cada clase de teatro como te sientes tanto en lo físico, emocional, valores, sensaciones y sentimientos?

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Milena Andrade Hurtado

- 1) Es muy importante tener en cuenta que hay muchas maneras de fomentar la paz, y que entre ellas esta la obra de teatro, teniendo en cuenta que no todas las personas les gusta el teatro o a veces no le colocamos sentido, o importancia cuando estamos en una obra.
- 2) Tener responsabilidad, y sobre todo la conexión entre compañeros, ser con respeto, libertad de expresión, y compromiso.
- 3) Para mi fue la fortaleza que me enseñó a ser yo misma porque en los ensayos sentía tener aprenderme, o tener libertad para hacer lo que

Figura 35.

Facsimil, experiencias sobre teatro
Estudiante Milena Andrade ciclo 5

PACICULTORES

sentía, también me enseñó a sentirme libre
y a tener en cuenta que en la obra no hay
malicia.

4) que no todas las personas miran con gran agrado
la obra de teatro, pero es porque no le ponen
sentido.

5) En algunas ocasiones combiñancia, es muy difi-
cil con algunas personas comprenderse de acuerdo
al tema y la responsabilidad de cada persona.

6) Distintas maneras de pensar, cosas buenas y
malas. Fortalezas y debilidades.

7) Para mí fue muy bonito porque cada vez que ensaya-
bamos me desahogaba sentía libertad, emocional-
mente, contenta me gustaba los ensayos aunque
algunas veces la timidez no me permitía expresarme
totalmente, quise seguir en esa obra pues
para mí fue una oportunidad muy grande e
importante, porque no había tenido una oportu-
nidad como esta donde me permitía sentirme
diferente, conocer la importancia de una
obra y todo lo que puede transmitir con presen-
tación teatral.

Figura 36

Facsimil, experiencias sobre teatro
Estudiante Milena Andrade ciclo 5

PACICULTORES

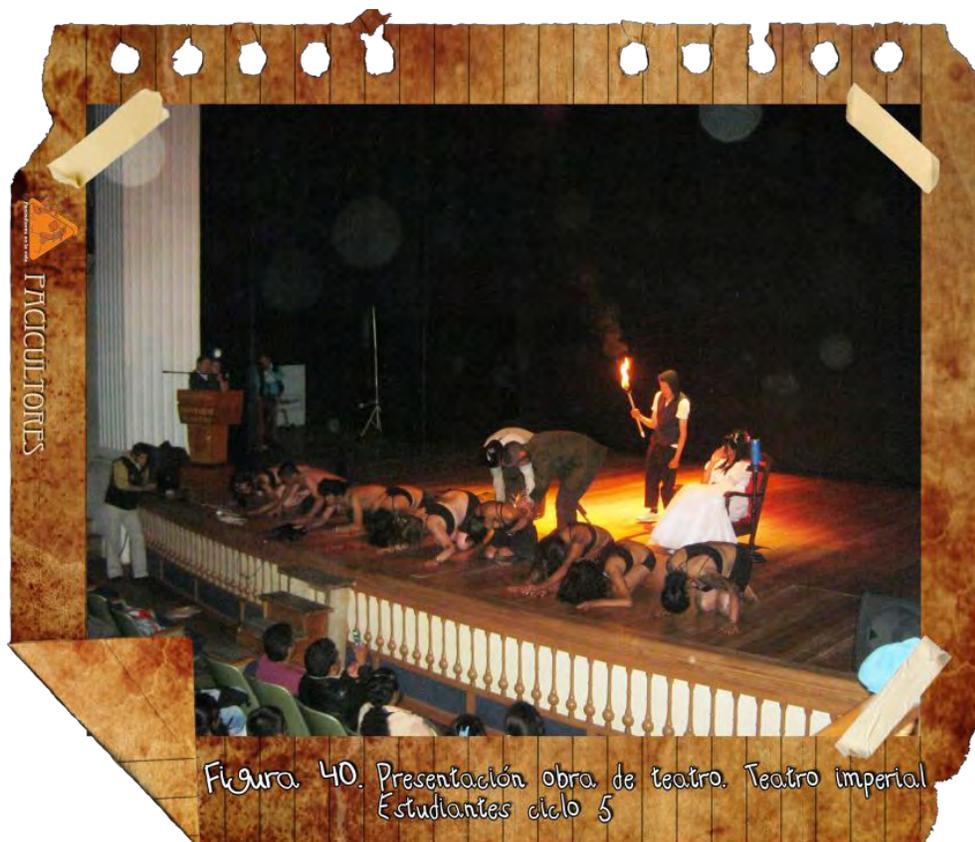
Para finalizar este punto, se podría decir que la creación de obras teatrales tuvo en cuenta los pensamientos y sentimientos de los estudiantes para construir el guión teatral; que, en concordancia con el reconocimiento del cuerpo, se obtuvo una simbiosis entre el saber convivir, la emancipación de problemas, el pensar y conocer de modo crítico, expresar ideas con el cuerpo y la adecuación de sus historias de vida para dar forma y volumen a la estética del texto y al arte espacio - tiempo que se intervino en el escenario.

Esto tuvo como resultado propiciar en el público diferentes estados de ánimo que, desde el gesto como elemento y herramienta interactiva, aludió a un punto específico, su concentración, la risa y la participación con los observadores.

De este modo, no solo conmovió los sentimientos del espectador, sino lo obligó a pensar; en el teatro nada se da por hecho ni tampoco se mastica por los demás; en todos los actos del mundo, como igualmente en éste, cada persona sacó sus propias conclusiones de tal proceso creativo, y esa reflexión o enseñanza se manifestó en los aplausos y diálogos posteriores a la presentación.

A continuación se incluyen imágenes de la obra “Una taza de café con tres de azúcar” realizada por los estudiantes de ciclo 6 (grado 11) del Bachillerato Pacicultor, presentada en el Teatro Imperial; en ellas se ve el calentamiento previo para la presentación final, la puesta en escena y el resultado colectivo de dicha acción.

2.2 ORAL

2.2.1 La palabra, expresión viva de comunicación. La expresión oral ha cumplido, desde sus inicios, la función de intercomunicar al ser humano respecto a su mirada y sentir del mundo. Así, pues, la oralidad, como legado universal, es la puerta que entrecruza fronteras y enlaza saberes, las modifica o conserva de acuerdo a su contexto étnico, religioso, político, etc. Teniendo presente esto, siempre se dio importancia a cultivar el respeto por la palabra propia y ajena, vista como un lenguaje que activa los acontecimientos del ser como un medio del accionar cultural imprescindible con el mundo. Por consiguiente, y puntualizando el espacio educativo, cada experiencia, acuerdos, desacuerdos, esperanzas, sueños, recuerdos, frustraciones, etc., retenidos desde la memoria de los estudiantes pacicultores, constituyeron, para el objetivo de la investigación, un árbol con grandes raíces por las cuales se pudo ahondar ampliamente, y así posibilitó crear no solo un lenguaje verbal, sino, además, se excavó profundamente en esas raíces para construir diversidad de lenguajes, como a través de imágenes, lenguajes simbólicos y corporales; dentro de esto último, la estimulación de los sentidos del oído, olfato, gusto, vista y tacto, propicios para crear mundos imaginarios, pero también para saber identificar violencias en las múltiples expresiones de esos lenguajes universales, y así desarticularlas y superarlas. Para esto, se pone el ejemplo de Gustavo Villamizar, al citar a Roland Barthes respecto al acto del habla:

El habla es una palabra saturada, es decir, agotada en sus múltiples posibilidades expresivas. Así, se pueden leer textos, imágenes, gestos, señales, mapas y cartas de navegación.³⁶

En consecuencia, al hablar de multiplicidad de lenguajes expresivos, se debe tener en cuenta que estos tipos de comunicación engloban una mejor comprensión del mundo, dándole así nuevos y propositivos significados a diferentes contextos sociales, desde luego si existe en ellos una apropiación de las cosas. Desde esta perspectiva, Lima Moreno Vargas complementa el significado del lenguaje oral desde su trasfondo:

³⁶ VILLAMIZAR, Gustavo. La Lectoescritura en el sistema escolar. 2 ed. Caracas: Editorial Laboratorio Educativo, 1998, p. 18.

El lenguaje no es solo el lenguaje de palabras, hay el lenguaje de los ojos, el lenguaje de las manos, la ostentación y la llamada, todo esto es lenguaje, confirmando que el lenguaje está siempre allí donde unos hombres se relacionan con otros.³⁷

De esta manera, la palabra no solo se vio desde el hecho de hablar por hablar, sino que ella se transformaba, desde su misma dinámica de participación, en una herramienta que integraba en su psiquis diferentes formas de expresar emociones, recuerdos, anhelos, etc., para así darle a su expresión verbal más seguridad, elocuencia y energía lúdica en esos espacios de creación colectiva.

Ante esto, cabe recalcar que las mesas redondas y la socialización de determinados talleres, realizados dentro y fuera del aula, se interesaban en dar cabida a todos esos relatos que aún no se han contado o no se han acabado de contar, y debido a sus diferentes causas se les negaba la oportunidad de ser narrados. En consecuencia, y como se puede observar en estas imágenes, la lectura de palabras estuvo inmersa en todos los procesos de creación artística, y permitía, como primera instancia sacar a la luz ideas o vivencias para posteriormente conectarlas a todas las extremidades del cuerpo, permitiendo así convertir la oralidad en un significado reflexivo, verosímil y gestual-expresivo, pero, a la vez, implicando necesariamente una relación social.

³⁷ MORENO VARGAS, Irma Rosario, y otros. Proyecto fénix: La lectura y la escritura, un proyecto de investigación fundamental de la cultura escolar. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2006. p. 77.

En este orden de ideas, se procuró, además, ver a la oralidad como un campo universal de comunicación, donde la palabra no trasgredió el espacio íntimo del compañero, sino que permitió ver que desde esas relaciones pragmáticas,* se forjen nuevos conceptos, expectativas de vida y equidades, como, de igual manera, el respeto por ideologías, creencias, prácticas y costumbres. Por esta razón, los espacios lúdicos generaron un ambiente diferente a la recurrente e impuesta tradición educativa, debido al compromiso de cada uno de los estudiantes para tener una conciencia más honda de pensar antes de actuar. Para esto, se establecieron unas normas y acuerdos dentro y fuera del aula con el fin de propiciar entre el grupo de alumnos pautas de convivencia para ser puestas en práctica en todo su entorno social, reafirmando en sus vidas posturas creativas y de paz frente a su comportamiento verbal.

* La pragmática es la disciplina que estudia el discurso; en coyuntura con la pragmática lingüística como la teoría que estudia los actos del habla. La pragmática relaciona el decir y el hacer, y como disciplina de la lingüística se ocupa de la lengua en acción, cómo es utilizada en el contexto, en qué factores sociales, en qué ambientes, cuál es la intencionalidad de quien habla.

Corroborando lo anterior, el hablar no solamente se remitía a informar, sino también a realizar algo, a dar significado a lo que el hablante dice y cómo el receptor participa de esto al trasgredir (*sin ofender*), depurar o coadyuvar esos diversos tipos de información. Dicho esto, cuando el estudiante hablaba frente a un público, ya sea por socialización de trabajos, tertulias, ensayos, etc., realizaba en sí el objetivo matriz, atreverse a relatar, confesar, describir, hilar un discurso, pero desde sus vivencias y autonomía.

Por todo lo anterior, la pragmática, vista desde un tipo de acciones humanas, permitió ver la oralidad en estos jóvenes como un proceso de comunicación; en ella se observó el uso de su lenguaje, cómo lo empleaba para expresarse, el comportamiento del alumno cuando relacionaba su historia de vida con la de los demás y las reacciones que esa interacción comunicativa produjo en un grupo que lo escuchaba. Con estos puntos, se logró entender cómo los individuos sienten, piensan y representan su vida.

Dicho lo anterior, este aprendizaje resultó significativo en los procesos de creación artística. Cada estudiante, desde su ritmo de aprendizaje, valoró su expresión verbal, fortaleciéndola a partir del diálogo oral y corporal; además, aprendió a desenvolverse ante sus compañeros a partir del significado que le daba a sus experiencias de vida y su posición ante ella, mostrando así solidificar y acrecentar su pensamiento para transformarlo en herramienta crítica y creadora. Solo de esta manera se pudo dar paso a un mundo de conocimiento e imaginación donde el individuo logró desarrollarse plenamente.

2.3 ESCRITO

2.3.1 La escritura es la pintura del corazón. La escritura cumplió una función crucial en los procesos de creación artística que se desarrollaron en el Bachillerato Pacicultor, ya que vislumbró en los estudiantes una mejor comprensión de su mundo, logrando así construir y ejecutar gradualmente textos en los cuales se observaba un discurso reflexivo y verosímil de su expresión en el momento de deliberar sobre su pensamiento, pero también posibilitados a reconocer los procesos técnicos o gramaticales, que tuvieron en cuenta para escribir coherentemente.

Pero para llegar a esto, se entrecruzaron diferentes puntos que, en un comienzo, obstruían la creación de textos participativos y llevaban lo escrito a un segundo plano. En un comienzo, la escritura se percibía como un concepto repetitivo de copiar lo ya establecido; además, ellos solo daban cabida a frases como vergüenza y no sé qué escribir. Lo anterior fue la vertiente para adentrarse en este punto y así proyectarse desde la falta de iniciativa a un nuevo rol en este tipo de lenguaje.

Ahondando más sobre este asunto, se debe tener en cuenta el contexto socio-cultural al cual los estudiantes son sometidos para la redacción de escritos; uno de ellos es a partir de los medios pedagógicos de las instituciones enfocadas desde un modelo tradicional y conductista. De esta manera, se relega la palabra y la autonomía del estudiante al momento de sentir, pensar y actuar. Efectivamente, en la inclusión a la institución pacicultora, se suscitaban cosas como las ya descritas; en ocasiones, ellos solo transcribían o reproducían el conocimiento de otros, sin preguntarse cuál es el propósito de escribir, y si lo hacían era con la idea de cumplir una obligación escolar; de este modo, su único destinatario, respecto a sus escritos eran los docentes.

Figura 44. Escrito sobre taller elogio de la ceguera.
Estudiantes ciclo 4

Ante esto, es evidente un existir diario en la actitud del estudiante al rechazar la escritura como puente de conexión de saberes. Ya se lo ha dicho anteriormente, las causas varían desde el desplazamiento y la vulnerabilidad, que deja secuelas de desarraigo y propician la falta de oportunidades en tierras extrañas y propagan así otros intereses más superficiales que un crecimiento espiritual y creativo para la autorrealización del ser. Todas estas acotaciones llevaron a pensar en destinar desde una labor artística, esas debilidades con acciones útiles para los estudiantes, sin ver a la escuela como la encargada de ahuyentar la creatividad y la formación de sentimientos y pensamientos con acciones negativas.

Para esto, véase, desde esas debilidades, algunas frases equívocas que, en un inicio, frecuentaron el diario vivir educativo de algunos estudiantes respecto a sus escritos y, en general, a la escritura.

La pregunta generadora respecto al pensamiento sobre la escritura, se llevó a cabo desde un grupo focal con los estudiantes de ciclo 6 (grado 11 de bachillerato), obteniendo así la siguiente información:

¿Cuál es tu opinión respecto al hábito de escribir?

Estudiante Juan

- Yo solamente escribo textos para mejorar mi letra; además, escribo porque algunos profesores hacen muchos dictados.
- No me gusta escribir mucho; en ocasiones, cuando estoy triste.

Estudiante Simón

- Me gusta escribir poquito porque me parece aburrido; mejor veo televisión en mi tiempo libre.
- La escritura sirve para mejorar la ortografía.

Estudiante Eva

- Escribo porque algunos profesores nos dictan para que nos califiquen la ortografía.
- Poco me gusta escribir porque me da pena que mis compañeros se burlen de lo que escribo.

Estudiante Magdalena

- Me da pereza leer y escribir.
- A veces no se me ocurre nada.
- La escritura es para tener una buena ortografía y para que el cuaderno esté bien organizado para que nos califiquen.

Como se puede observar, este tipo de manifestaciones se presentaron muy continuamente. Los estudiantes admitían tener pereza para crear textos de cualquier relato; además, al escribir sentían miedo y vergüenza de sus compañeros, pensando en ser rechazados y burlados al momento de socializar sus escritos; pero lo más sobresaliente de lo expuesto por los alumnos fue la argumentación de presentar sus trabajos solo por una nota apreciativa y un orden técnico y mecánico de su escritura; en otras palabras, algunos ejercicios eran presentados en una forma fragmentada y simple; ellos daban mayor interés a aspectos formales de sus escritos, siendo así la ortografía, la puntuación, el margen del cuaderno, la presentación limpia y ordenada como los aspectos más sobresalientes para escribir y aprender, dejando a un lado su verdadera esencia generadora de ideas. Así, es un hecho, que el lenguaje escritural insípidamente aplicado en el aula trivializa su comprensión, impidiéndole al educando un aprendizaje significativo desde su momento-tiempo de escribir a partir de su contexto real e imaginario.

Figura 45. Elaboración de cartelera.s
Estudiantes ciclo 3

En este orden de ideas, la labor se centró en transformar ese lenguaje escritural de los estudiantes en campos de autovaloración respecto a lo que se piensa, aprecia y expresa desde la escritura, llevando consigo diferentes matices que promuevan y sean el aval para un desarrollo intelectual, síquico y emocional del individuo a fin de lograr al máximo su participación con sus compañeros.

En consecuencia, cada trabajo, por más pequeño que haya sido, significaba material sumamente valorativo. Como ya se tenía presente en todas las anteriores disquisiciones sobre el acto de escribir, lo siguiente, y como primera instancia, fue mitigar esos pensamientos y miedos por medio de mesas redondas, donde se habló de ellos como seres pensantes, propositivos y capaces de procesar información, para así crear nuevos enfoques de vida.

Por lo tanto, en estos ejercicios, lo significativo era el resultado de los discursos que florecieron en las mesas redondas. Nadie se quedaba sin participar, todas las historias de vida escritas y habladas eran, en fin, el resultado que se buscaba para, a futuro, crear textos, y, en ello, voces que trasmitan un pensamiento particular o colectivo. Con esto, mientras llagaba la confianza, cada estudiante gradualmente ponía a flote la circulación de sus ideas por medio de sus escritos, para comunicarlos ante un conjunto de compañeros preparados para aceptar diferencias, y cómo poco a poco el grupo y los docentes lo íbamos conociendo en sus facultades singulares, mediante la narración de relatos de vida.

Reflexionando así el asunto, el resultado de estas historias conllevó decir que fueron los primeros avances para tener un aprendizaje significativo dado que en este habla sobre la forma en la que el conocimiento endógeno y exógeno que recibe el aprendiz se incorpora en su estructura cognitiva. Así, se dio por hecho el sentir y actuar de ellos como alimento para preguntar sobre algunas percepciones que concuerdan con la afirmación de Armando Montealegre, que consideran al aprendizaje significativo para tenerlo presente para una apropiación del sentir del individuo y cómo, a partir de esto moldea y cimenta su espacio escolar:

El aprendizaje significativo incluye el estado de motivación y actitud de quien aprende o se interesa por aprender. ¿Qué es lo que se busca que el estudiante aprenda? Que aprenda a comunicarse, que desarrolle esas ideas previas, las transforme y que adquiera fortalezas en oralidad, lectura y escritura.³⁹

En relación con lo anterior, los relatos escritos llevados a cabo en estos ejercicios mantenían una postura firme respecto al significado que ellos daban a sus textos, o por lo menos eso se les quería dar a entender, para que lo aprecien y amplifiquen. No sobra aclarar que todo ese material informativo, que se generaba en esos espacios lúdicos y creativos, debía conservar en los jóvenes sus memorias más especiales. De esta manera, para poder, a largo plazo, fomentar artísticamente estos relatos, ya sea en la creación de textos teatrales, dibujo y pintura (vistos estos dos últimos como otra manera de escribir), se incentivó lo habitual como sinónimo y pretexto de creación, para así adentrarse en sus cotidianidades: la familia, los amigos, los hijos, el barrio y, en general, pero también con otro tipo de emisores: revistas, libros, periódicos, noticias televisivas, cine, internet, radio, etc., como suministros necesarios para proponer significado desde lo que hacen y aprenden en su relación social. Ante esto, se cita, a manera de ejemplo, lo ilustrado por Villamizar:

Esta actitud perceptiva conduce a dar un significado al texto escrito y a asociar entre sí, con el conjunto de sus experiencias pasadas, elementos percibidos, conservando de ellos un recuerdo en forma de impresiones y de juicios de ideas.⁴⁰

Desde esta observación, el texto trabajado a partir del campo artístico tuvo como eje desarrollar sensibilización en todos los actos que el estudiante percibió; así, se dio paso a una renovada visión sobre lo que escribían y compartían. Dentro de este contexto, los estudiantes no omitieron la idea de ver a la escritura como un campo abierto, lleno de posibilidades creadoras, donde sus trabajos dejaban de ser meros pretextos para ganarse una nota, sino, más bien, vislumbraron otros propósitos que la escritura puede ofrecer; cuales, se preguntará el lector: la información como dialéctica interactiva, recrear contextos con deleite, contar lo no contado, argumentar más allá de los límites permitidos, sugerir ideas previas a algo, imaginar y fantasear sobre otros mundos, refutar en opiniones que agreden el entorno social y natural.

³⁹ MONTEALEGRE AGUILAR, Armando. Estrategias para desarrollar oralidad, Lectura y Escritura: Relatos de vida, Yo te cuento y tú me cuentas. Bogotá: Editorial Magisterio. 2006, p. 24.

⁴⁰ VILLAMIZAR, Op. Cit., p. 19.

De aquí se infiere y refuta lo dicho en párrafos anteriores: los alumnos ya no identificaron al profesor como único receptor de pensamientos y sentimientos escritos, sino veían horizontalidades participativas e integradoras dentro del aula, para llegar a acuerdos con fines lúdicos, creativos y de libre expresión y, lógicamente, se abrieron campos críticos para construir paz.

A continuación se muestra el escrito de la estudiante Yorleni Paz, quien hizo parte consecutiva en la elaboración de guiones teatrales, teniendo como base sus escritos:

② mi mamá y mi papá nos en enseñaron ami y amis
 hermanos a en tenderñios entre nosotros a respetarnos
 como viviv en familia. nial gencues tenemos problemas.
 uno peliar. si no a dialogar para asi poder obstenemos
 de los problemas en el futuro nos a en sentido que
 ante todo la familia. si empre esta. primero y que.
 apesar de todo si empre tenemos que estar unidos
 pero lo que ellos no nos en en sentido es a. tener paciensia
 a no querer todo alavez por que ay cosas que aun
 uno quiera. no las puede tener y por esas cosas
 uno tiene que aprender en la vida. aser paciente. y
 uno tener en vida. por que aceses en mi casa mi mamá
 muestra. mas in portancia. por mis hermanos y eso lo
 ase aser uno mas egoista. y no entender que la mamá.
 a todos los quiere por igual y por ello hay muchos problemas
 y pleitos en mi familia. nunca. nosotros nos ponemos
 de acuerdo para. llegar a la misma ora acomet sino
 que cada cual llega. alora. que quiere y eso no
 esta vien por que la familia. es para. convivir en ese
 sentido nosotros somos muy de unidos por que nunca.
 asemos algo familiar sine que cada. quien es muy independiente.
 Hayo que ami me menco la vida fuee no aver se dide es.
 fu diar a penas yo termine de estudiar la primaria.
 por que no se nimos lo recursos ni se serios ex parte
 de eso viviamos en el campo y eso es muy duro por que
 uno tiene que aprender a. trabajar para. asi poder
 tener sus cosas y para poder ayudar a los papas.
 por que ellos solos no pueden cubrir los gastos de
 la familia y eso aun lo afecta por que uno qui
 eiera poder tener una infancia. como los demas.
 pero eso no puede ser posible. uno aprende aser
 responsable ala fuerza. aprende que uno en la vida. si quiere
 algo tiene que conseguirlo como pueda. por que nadie
 se lo va. dar. y eso es triste. por que uno aprende ala
 fuerza. y asi es mi vida. y la. de mi familia.

③ algo que ami me gustaria. cambiar es hoy en
 dia. que mi familia. es tudiera mas unida. por que
 apesar de todas las cosas que hay no ay lo mas
 importante que es la. union familiar hay respeto.
 pero no hay union. y eso es muy triste.
 yo quisiera. que todos es tuieramos dia. ora. de
 la. comida. y que nos. con partieran quisieran
 en el dia. para. asi poder. saber mas afondo la. vida.
 de ellos quisiera. que mi mamá nos de mas para.
 a todos el mismo cariño pero eso hoy en dia. lo puedo
 cambiar por que nosotros le podemos aser ver.
 el error que esta. asiendo algo mas que yo ya.
 cambie hoy en dia. fue aser paciente por que
 yo todo lo queri pero me isieron en tender que
 no siempre se puede tener lo que uno quiere
 que todo llega. asu debido tiempo.

Figura 47.

facsimil, historia de vida
Estudiante Yorleni Paz ciclo 5

PACICULTORES

Las explicaciones precedentes sobre el lenguaje escrito, hicieron reflexionar, en conjunto con los estudiantes, que es posible apropiarse del ambiente escolar de una manera recreativa pero rigurosa en su forma estructural de creación. Al verlo así, el interés por parte de ellos se reveló al sustentar sus trabajos, no como norma disciplinaria, sino como medio de comunicar al otro quién soy, qué pienso del mundo, y de qué manera se puede establecer en conjunto un trabajo artístico. De esta manera, resultó interesante observar cómo, desde sus labores, los aportes iban fluyendo y produciendo en sí pertinencia al hacer las cosas.

Al Precisar así lo anterior, el escrito dio pasos significativos para hacer investigaciones previas ante actos culturales venideros que, como ya se lo ha mencionado en el primer punto (lo gestual), surgieron desde la iniciativa: escribir relatos e imaginarios de vida para la elaboración de un guión teatral. Por lo tanto, estos fueron los resultados que más llenaron de júbilo el pensar de los estudiantes, al darse cuenta que desde sus historias de vida escritas sí era posible crear y generar impacto en la sociedad, cosa que, en un inicio, fue difícil pretender se entendiera en el aula. Como resultado de esto, véase una página del guión teatral *“Una taza de café con tres de azúcar”*, trabajo realizado por los estudiantes de ciclo 6 con el propósito de ser presentada en el acto cultural de fin de año llamado La Rochela*:

* La Rochela es un evento cultural que se realiza al finalizar el ciclo escolar. Su propósito tiene como función exponer al público estudiantil y familiar los procesos de investigación – creación y sus resultados que se desarrollaron sobre sus trabajos comunitarios en diferentes sectores del Municipio de Pasto. Dichos resultados pueden ser expuestos de diferentes maneras como: obras de teatro, danza, videos, música, charlas, exposiciones de pintura, dibujo, escultura, etc.

GUIÓN
OBRA: ¿UN CAFÉ CON TRES DE AZÚCAR?

EN UNA ESQUINA DEL ESCENARIO SE ENCUENTRA UNA CAJA NEGRA Y EN SUS CUATRO LADOS PALABRAS ESCRITAS, ADEMÁS UNA SILLA ANTIGUA EN EL CENTRO. (LUCES AZULES)
QUINCE PERSONAS ENTRAN CORRIENDO POR SUS DOS LADOS ENTRECruzÁNDOSE Y DANZANDO (MÚSICA CANTICUS MANTRA) CON DESENFRENO EN EL CENTRO DEL ESCENARIO EN DIFERENTES PLANOS Y CON SÍNTOMAS DE AGONÍA, RETORCIÉNDOSE COMO ESTANDO EN LOS AVERNOS OSCUROS. ESTO CERCA DE 40 SEGUNDOS.

DE REPENTE, TODO ESTA EN SILENCIO Y LAS QUINCE PERSONAS DANZANTES QUEDAN INMÓVILES EN EL PISO CON DIFERENTES PLANOS, EN ESE MOMENTO DESDE ESTOS SUJETOS SALE UNA SUPUESTA REINA TRANSPASANDO A LOS DANZANTES COMO SI FUERAN OBSTACULOS, SE DESASE DE ELLOS Y SE LIMPIA COMO SINÓNIMO DE SUPREMACÍA, Y MIENTRAS DA PASOS AL CENTRO DEL ESCENARIO ARRANCA PÉTALOS DE ROSAS TIRÁNDOLAS AL PISO, SE SIENTA EN SU SILLA Y CON SU MANO EN SU FRENTE OBSERVA AL HORIZONTE, MIRA A LO LEJOS Y LA REINA EXCLAMA:

● **REINA:** estoy buscando mi pasado, pero el mar ruge y no puedo oír, mi alma esta encadenada.

A caso será cuestión de sordera, pues creo estar vieja, mi corazón está viejo, _Sí, sí creo. Ese portal desconocido no me permite ver nada en mi horizonte, creo que las brujas me van a llevar. El infierno me va a llevar.

LA REINA SE QUEDA EN SILENCIO FRENTE AL PÚBLICO, Y CON UNA MIRADA GIGANTESCA OBSERVA A TODAS PARTES, LUEGO RÁPIDAMENTE REGRESA A SU ASIENTO Y POSA EN ÉL.

LA REINA APLAUDE VARIAS VECES Y QUEDA EN SILENCIO CON UN GESTO PENSATIVO, A LA VEZ, SU MANO IZQUIERDA POSA EN LA QUIJADA Y EL CODO APOYADO EN LA SILLA. TRAS EL APLAUSO, LOS DANZANTES RÁPIDAMENTE VAN AL FILO DEL ESCENARIO ACOSTADOS BOCA ABAJO Y TODOS A LA VEZ HACEN UNA MIMESIS, EL PRIMERO EN PLANO BAJO Y POCO A POCO VAN SUBIENDO LOS PLANOS HASTA LLEGAR AL ÚLTIMO. ÉSTE PROCLAMA LO SIGUIENTE:

HECHICERA: Después de algún tiempo aprenderás la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma, y aprenderás que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa seguridad. ✓

EL HECHICERO CAE AL PISO Y EL CUARTO DE LA FILA SE LEVANTA Y EXCLAMA:

EL SEÑOR DE LA ESQUINA: Yo soy tu sirviente, me llaman el señor de la esquina, pues usted me mando aquí, a cotorrear, y a ver como es el comportamiento de las personas.

Figura 48.

Facsimil, guion obra de teatro
Estudiantes ciclo 5

PACICULTORES

Así, y en este orden, se llega a concretar que la escritura es una manifestación creativa, de ese instante espontáneo o previsto, plasmada con un lápiz, un papel u otros medios a través de signos para producir y dar a conocer algo. Cada estudiante sacó de sí que lo aprendido no será fácilmente olvidado; además, su visión como persona trascendió al comprender que sus escritos, antes que todo, son un medio de comunicación para yuxtaponer y enfrentar consigo mismo y con la realidad exterior. Por esta razón, ellos sabrán de antemano, cuando deban enfrentarse en otros contextos, que la escritura es lo humano por naturaleza, porque acentúa y enraíza su pensar para urdirlo y conceptualizarlo y, así, hablarlo, transmitirlo y complementarlo en diferentes campos de diálogo.

2.4 VISUAL

2.4.1 La visión es el tacto del espíritu. El lenguaje visual en la investigación se consideró como la expresión libre del estudiante de observarse así mismo, es decir, a conocer y reconocer quien es y cómo es, también a observar su entorno cotidiano, el mundo y las personas que le rodean, todo esto para manifestar creativa y artísticamente toda una serie de temáticas personales, sociales, políticos, religiosos, culturales etc. Para ello se realizó un taller libre donde los estudiantes propusieron diferentes temáticas que fueron abordadas y expresadas desde manifestaciones artísticas como el dibujo y la pintura, técnicas que reflejaron desde lo visual: los gustos de los estudiantes, su posición frente a temas sociales, la violencia infantil, las tribus urbanas entre otros. En estos trabajos los estudiantes de manera escrita escogieron un tema específico, lo justificaron, lo delimitaron, y propusieron posibles soluciones, objetivos y recomendaciones para la solvencia a estos.

Buen ejemplo de ello se muestra en los siguientes trabajos, correspondientes a dibujo con lápices de color y óleo sobre lienzo, que muestran el lenguaje artístico visual del estudiante y la fuerza para expresarse a través del arte y sus manifestaciones.

En este trabajo, el estudiante Ángel Ruiz de ciclo 3 expreso a través de un óleo sobre lienzo, su desacuerdo con el maltrato infantil, manifestó su interés por esta temática al comentarle al docente y a sus compañeros que su padrastro le pegaba sin ninguna causa, pero que gracias a diferentes situaciones esto cambio, y propuso realizar campañas para defender a los niños y que estos no callen y demanden a las personas violentas. Menciono realizar estas campañas desde el aula de clase, la comunidad educativa y luego llevarlas a la sociedad y a las entidades pertinente del gobierno.

La estudiante Jenny Toro de ciclo 3 realizó este dibujo a lápices de color sobre las tribus urbanas, tema que le llamó la atención por diferentes razones como lo comenta ella:

“este tema me parece interesante porque en Colombia, en el mundo y aquí en San Juan de Pasto hay muchos jóvenes con estas inclinaciones, como su vestimenta, la música que escuchan, su forma de pensar, algunos son rockeros o metaleros, punkeros, emos, raperos, y por eso quise dar a conocer un poco sobre estos grupos”

De acuerdo a lo expresado por la estudiante es importante el abordar estas temáticas, no con el fin de criticar o pretender solucionar problemas, la estudiante lo puso a consideración de los demás y simplemente logró comunicar, informar y dar a conocer visualmente acerca de estos grupos urbanos.

Figura 51.
Oleo sobre Lienzo
La fantasía en mi mundo real
Estudiante Angie Villota, ciclo 3

Este trabajo que se apartó de las problemáticas sociales y se centró en lo personal, al expresar un mundo imaginario y fantástico donde la estudiante Angie Villota de ciclo 3 renuncio a la realidad y le dio lugar a su imaginación y fantasía por medio de un óleo sobre lienzo que describe así:

Me gusta ponerle un toque mágico a la vida, puedo ser muy especial con las personas que quiero. Quiero construir un castillo para compartirlo con mi familia, deseo un mundo de colores para mi bebita, tener la fantasía y el amor para seguir con mi príncipe azul siempre y sacar de nuestro mundo las "brujas" y los obstáculos que se nos presenten y así vivir felices para siempre.

Respecto al anterior trabajo y su decisión, es importante reconocer que a lo largo de la investigación, los estudiantes no solo se centraron en observar y expresar problemas, si no también les dio lugar a todas las cosas buenas y que les proporcionaban felicidad a sus vidas. Con todo esto, el estudiante comprendió la importancia del lenguaje visual a través de las expresiones artísticas y aprendió a observar y no solo mirar para proponer nuevas alternativas de comunicación.

En contraste con las anteriores observaciones, lo visual, planteado desde el campo artístico, también se trabajó desde un ámbito más humano, para ello se realizó un ejercicio en el cual los estudiantes se describían o mencionaban características y cualidades de unos y otros, partiendo simplemente de la apariencia física. A pesar de ser una actividad complicada que de alguna manera generó reacciones indiferentes debido a los juicios injustificados, los estudiantes durante esta experiencia entendieron la célebre frase “las apariencias engañan” y a pesar del conflicto que existía entre algunos compañeros, se dieron la oportunidad de conocerse y no simplemente juzgarse por lo físico o lo aparente. De aquí que los espacios lúdicos creativos y de libre expresión en cada uno de

sus procesos lograron la integración de los estudiantes, quienes estrecharon lazos de amistad después de que en un principio fueron desconocidos y hasta enemigos.

2.5 IMAGINACIÓN Y FANTASÍA

Cuando el ser humano imagina y fantasea, también se divierte y, al mismo tiempo, exterioriza sus propios problemas e inquietudes; es el caso del estudiante pacicultor, quien encontró en los espacios lúdicos creativos y de libre expresión un mundo donde las reglas y las decisiones pertenecieron solo a él, para dejar volar su imaginación, crear y recrear sus propias historias y mezclar el sueño con su realidad, de la misma forma como lo hacen los niños; como refiere Diago Rosero al mencionar:

Los niños viven creando siempre, son la creación, y es la pureza de su imaginación el lazo que los une, que los lleva a jugar sin distinción de razas ni creencias. La imaginación, ese don natural, simple, viejo como el mundo, que construye sueños a partir de la nada, es lo que no debemos permitir que desaparezca jamás.⁴²

En este orden de ideas, la investigación le permitió al estudiante ir más allá de la realidad, para convertir el conflicto en paz, los problemas en alegrías, las derrotas en victorias, todo esto a través de la creación de mundos posibles que sólo existen en la imaginación y fantasía de cada estudiante, que a su vez, creó, transformó y atribuyó cualidades únicas y de forma autónoma a cada uno de sus trabajos artísticos.

Uno de los trabajos realizados fue la creación de un rompecabezas por medio de módulos o cuadros de papel acuarela, de siete por siete centímetros; utilizando la técnica de acuarela y tinta china, cada módulo debía tener relación entre sí, hasta completar una composición de nueve módulos.

⁴² ROSERO, Diago. Soñar despiertos. A la imaginación hay que darle de comer todos los días. Bogotá: Editorial Colsubsidio, 1998, p. 3, 27.

La libre expresión, en este proceso artístico, permitió creaciones artísticas donde se denota claramente la gran capacidad imaginativa que se vio proyectada en los dibujos de dichos trabajos, que trajeron como resultado la invención de mundos fantásticos. A continuación se tienen algunos ejemplos de la unión entre imaginación y fantasía:

Cada estudiante nace con diferentes intereses, gustos, disgustos y un sin fin de cualidades y características propias de la personalidad de cada uno, que en el mundo de la imaginación y la fantasía se diferencian en unos y otros, demostrándose así la importancia de estos procesos que llevan al adulto - estudiante a reencontrarse con su niñez, y a sentir un estado de tranquilidad y paz, que contribuye a la mejora de relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. Así, se quiere, desde los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, que los estudiantes pacicultores, al ser de edades de los 16 a los 40 años, retomen y recuerden lo que implicaba el ser un niño, el jugar solos e inventar amigos, monstruos, lugares que únicamente eran reales y se hacían materiales gracias a la gran imaginación y fantasía que de niños se tenía, y que lastimosamente, al ser adultos, se olvidan estas pequeñas pero grandes cosas que le permiten a cada personalidad crecer física y emocionalmente, desde lo motor hasta lo moral y

humano. A diferencia de los adultos, los niños tienen la facilidad y creatividad de darle de comer a su imaginación cuantas veces sea necesario y lo hacen con toda esa espontaneidad y naturalidad que les permite navegar y sumergirse en mundos que únicamente les pertenecen a ellos mismos, y a esto apuntó la investigación, a que la psicología reencontrara las almas de niño de sus estudiantes que, aunque siendo adultos y pese a las situaciones de desplazamiento y vulnerabilidad, se habían olvidado de volver a ser niños. Al respecto, Vigotsky comenta:

Existe aún el criterio de que la imaginación del niño es más rica que la del adulto, considerándose que la infancia es la época en que más se desarrolla la fantasía y, según ello, conforme crece el niño van en descenso su capacidad imaginativa y su fantasía. Se basa este criterio en toda una serie de observaciones sobre la actividad de la fantasía. Los niños pueden hacer todo de todo, decía Goethe, y esta simplicidad, esta espontaneidad de la imaginación infantil, que ya no es libre en el adulto, suele confundirse con la amplitud o la riqueza de la fantasía del niño. Más tarde la creación de la imaginación infantil se diferencia clara y bruscamente de la experiencia del adulto, de lo que se deducía también que el niño vive más en el mundo de la fantasía que en el de la realidad. Son también notorios la inexactitud, la tergiversación de la experiencia real, la exageración, la afición por los cuentos y narraciones fantásticas características de los niños.⁴³

De lo anterior, se puede mencionar lo importante que fueron para los estudiantes esos espacios donde la imaginación y la fantasía se apoderaron de sus mentes y cuerpos, ya que se liberaron de estigmas, represiones, miedos, y se dejaron llevar de sus sentimientos, de su espontaneidad, haciendo de sus realidades mundos nuevos, propios de su imaginación; igual para la inseguridad de algunos estudiantes que, por temor a expresar sus sentimientos, a partir de su imaginación y fantasía, se sentían, como lo mencionaban ellos, “torpes o incapaces” en comparación con los otros. En este caso, fue necesario hacer entender al grupo la necesidad de no juzgar o rechazar al otro en cuanto a sus manifestaciones artísticas. Así, los estudiantes sintieron de verdad el deseo y el gusto de seguir trabajando y expresándose por medio de cualquier forma artística, y recompensada por sus logros. Esta actividad permitió adentrarse en el entorno de cada estudiante y canalizar los sentimientos, pensamientos, experiencias e ideas, del interior al exterior, convirtiéndolas en una imagen tangible. Gianni Rodari apunta:

⁴³ VIGOTSKY, Lev. La imaginación y el arte en la Infancia. Capítulo IV. 1934.

La imaginación sirve para hacer hipótesis y también el científico necesita hacer hipótesis, también el matemático lo necesita y hace demostraciones por absurdo. La fantasía sirve para explorar la realidad, por ejemplo, para explorar el lenguaje, para explorar todas las posibilidades, para ver qué resulta cuando se oponen las palabras entre sí.⁴⁴

Procesos como estos le permitieron en el estudiante el encuentro consigo mismo y con los demás, en la construcción de imaginarios, donde no existió ningún tipo de condición, simplemente el deseo de volar, crear, divertirse, soñar y jugar como niños con la realidad; una realidad que, de ser problemática, se convirtió en una máquina de sueños y fantasías.

A continuación se muestran otros ejemplos donde la imaginación y la fantasía se ven proyectadas en el trabajo artístico del estudiante, quien genera, a partir de espacios de libre expresión, mundos propios y diferentes a su realidad.

⁴⁴ Gianni Rodari: valores democráticos, realismo y fantasía. México, Espacios para la lectura. 1996. Pág. 3,4 y 29.

Los anteriores gráficos indican el gran talento y el gran contenido imaginario que tienen los estudiantes pacicultores y que necesitan expresar; por ello se permitieron momentos propicios para que se desencadenaran sensaciones, emociones, sentimientos a través de estos rompecabezas que, por medio del dibujo y la pintura, demostraron sus grandes capacidades artísticas, imaginativas y creativas en la invención rápida y sencilla de mundos, personajes, formas, etc.

De la misma forma como los niños son curiosos por naturaleza, todo les llama la atención, se maravillan ante lo pequeño, lo cotidiano, se preguntan cómo funciona, así mismo los estudiantes pacicultores descubrieron cosas grandes en ejercicios pequeños, lograron representar imágenes que se encontraban escondidas en su imaginación, dibujos que representan un sinnúmero de significados íntimos y personales, como lo muestran los dibujos anteriores, y, en fin, lograron colocar un lente de colores a su mundo interno. Alcanzaron esa libertad de tomar el lápiz y

comenzar a dibujar cosas nuevas, diferentes, propias, que les pertenecían y eran de su autoría. A esto Berkinblit, y Petrovski afirman:

La fantasía constituye una de las facultades más sorprendentes del hombre. Es ella la que hace posible tanto la creación artística como los descubrimientos científicos. Sin la fantasía resulta hasta inconcebible el quehacer práctico cotidiano de las personas. Ello no obstante, no pocas veces dicha facultad impide al hombre orientarse acertadamente en el mundo que nos rodea y le aleja de la realidad.⁴⁵

Respecto a lo anterior, se notó claramente en los estudiantes ese interés de darle un sentido imaginativo y fantástico a su vida; sin alejarse de sus realidades, lograron asignarle un nuevo significado a lo que el sentido común, la lógica y la vida cotidiana los restringió durante mucho tiempo, dando así rienda suelta a una capacidad creativa sin límites y ése fue uno de los objetivos de la investigación, volver a mirar el mundo con ojos nuevos cada mañana, sin importar las condiciones, situaciones y problemáticas a las que se tienen que enfrentar en el diario vivir.

Continuando la idea anterior, cabe mencionar, por último, la dificultad que tiene el estudiante pacicultor para darle libertad a su imaginario, en medio de situaciones de desplazamiento, vulnerabilidad y, tras ellas: la violencia, el desempleo, el maltrato, etc., problemas coexistentes en su diario vivir que, al transcurrir de la investigación, se conocieron y se lograron manejar a través de los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión. A pesar de la dificultad existente en los estudiantes para materializar sus historias de vida a través del dibujo, la pintura, el teatro, etc., lograron pasar de su actual realidad a mundos completamente propios de su imaginario, de su fantasía, permitiendo así tener la actitud de darse la oportunidad de salir de sus preocupaciones, sus problemas familiares, personales y sociales, que atan su capacidad imaginativa. A lo anterior Sartre, apunta:

⁴⁵ BERKINBLIT, Mijail., y PETROVSKI., Artur. Fantasía y Realidad. Montevideo, Uruguay: Ediciones Pueblo Unidos. 1969, p. 8.

No está simplemente –como, por ejemplo, las esencias- fuera del tiempo y del espacio: está fuera de lo real, fuera de la existencia. No lo oigo realmente, lo escucho en lo imaginario. Es lo que explica la dificultad que siempre tenemos para pasar del “mundo” del teatro o de la música al de nuestras preocupaciones diarias. A decir verdad, no hay paso de un mundo a otro, hay paso de la actitud imaginante a la actitud realizante.⁴⁶

Respecto de las anteriores anotaciones, cabe resaltar que los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión lograron su objetivo, ya que los trabajos finales no solo fueron objetos o piezas para colgar, fueron obras cargadas de sentimientos, pensamientos y emociones, donde se notó claramente la necesidad del estudiante de expresar una cantidad de imaginarios presentes en su diario vivir, y que se dejaron en libertad para encontrar un nuevo significado a sus vida. Dichos espacios buscaron siempre pasar de la guerra en que se encontraba el pensamiento del estudiante, a la obra de teatro, que lograría no la paz, pero si el manejo de los conflictos.

⁴⁶ SARTRE, Jean Paul. Lo Imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación. 2 ed. Buenos Aires: Editorial Losada. 1964, p. 247.

3. COMPETENCIAS PACICULTORAS

Al igual que las instituciones educativas formales, el bachillerato pacicultor responde a los fines señalados por la educación en la ley General de Educación y los Estándares básicos de competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), desde la paz como pedagogía y cultura. Por eso se habla de competencias básicas pacicultoras. Un estudiante pacicultor desarrolla competencias pacicultoras como cualquier bachiller, sólo que las adquiere, aprehende y aplica desde la paz, que se convierte en un modo de aprender y de conocer, en cultura y en pedagogía de transformación de la realidad, en el saber, el saber ser, el saber hacer y el saber cómo. Paz y Pacicultura se encuentran de modo integral en la experiencia de aprendizaje de la Pacicultura.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la investigación Espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión, Herramientas de Paz y Socialización, como lo afirma su título, se desarrolló teniendo en cuenta dichas competencias pacicultoras; es decir, cada proceso, experiencia, taller trabajado desde el arte, estuvo ligado a formar a los estudiantes desde la paz y la cultura, quienes aprendieron y aprovecharon estos espacios para darle un nuevo significado a sus vidas. La Educación Artística y sus diferentes manifestaciones permitieron alcanzar en los estudiantes el logro de cada una de las competencias pacicultoras, las cuales posibilitaron el crecimiento humano, interpersonal y social desde la paz y la cultura.

Teniendo en cuenta las competencias pacicultoras como los aprendizajes básicos a lograr por parte del estudiante pacicultor, en este capítulo se abordaran dichas competencias como el resultado y la relación entre lo artístico, la paz y la cultura. A continuación se explica cada una y su vínculo con el trabajo de investigación:

APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender desarrolla habilidades de aprendizaje autónomo, de trabajar por problemas, de leer y escribir con sentido, de aprender de la experiencia propia y ajena, de no detenerse frente a los obstáculos y de aprender en equipo. Desarrolla habilidades para aprender a lo largo de toda la vida como la creatividad, la iniciativa, la curiosidad y la inventiva.⁴⁷

Respecto al anterior párrafo, correspondiente a la primera competencia pacicultora; es importante mencionar el trabajo inicial de la investigación, donde esta competencia básica y primordial fue el primer logro alcanzado, siendo que en los primeros encuentros los estudiantes buscaron, investigaron, analizaron, se interesaron por descubrir nuevas formas de pensar, sentir y expresar, y lo hicieron desde sus propias vidas y las de sus compañeros, desde sus entornos y su propia realidad; se sintieron motivados por aprender más; en este caso, desde el arte, se comprometieron a auto-descubrirse y explorar su interior, su espíritu, todo ello con un fin primordial, ser personas de paz, que le brinden a esta sociedad individuos íntegros capaces de solucionar grandes problemas de manera creativa.

⁴⁷ JIMÉNEZ, Gonzalo., y otros. Mandala de aprendizajes: Competencias pacicultoras. (s.l.), Ediciones e Impresiones Amaranta Ltda. 2007, p. 86.

Los estudiantes, desde un principio, compartieron sus historias de vida con el docente y los compañeros, hablaron de problemas, debilidades, dificultades en sus vidas y trabajaron en equipo, buscaron salidas y soluciones, se interesaron por el mundo del arte, lo comprendieron, dándose cuenta de la cantidad de posibilidades que tenía para ellos. El aprender a aprender les permitió adquirir un aprendizaje propositivo e inventivo, que manejó sus problemas personales, familiares y sociales.

Es importante reconocer en los estudiantes su entrega total a sus compañeros; desde un principio, tanto hombres como mujeres aprendieron de sí en equipo, estrecharon lazos de amistad, se dieron cuenta de la importancia de trabajar unidos para aprender cosas nuevas cada día, siempre sintieron ese deseo de mejorar su calidad de vida; de esta manera asumieron la necesidad y la capacidad de aprender de todos y de todo.

Para ejemplificar lo anterior, cabe mencionar las dinámicas de integración y los talleres en grupo, en los cuales se hicieron realidad todos los puntos mencionados anteriormente, siendo que estos momentos hicieron posible que los estudiantes se conocieran más, aprendieron de ellos mismos, se interesaron por investigar y asumieron una posición de hermandad los unos con los otros.

APRENDER A PENSAR Y A CONOCER DE MODO CRÍTICO

Conocer desde el supuesto de la incertidumbre (“toda luz genera sombras”); pensar a sabiendas que no se sabe de antemano adónde se llegará; equilibrar los contrapuestos, los conceptos antagónicos, relacionar los fragmentos de las llamadas ciencias... Tales habilidades del pensamiento permiten desarrollar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de carácter académico, social y cotidiano, pues cuentan con las herramientas para hacer frente a los retos intelectuales del presente y del futuro. También los hace capaces de defender y de justificar sus valores intelectuales y personales, de ofrecer y criticar argumentos y apreciar el punto de vista de los demás. Los resultados de todo este proceso permiten a los/las educandos/as alcanzar mayor capacidad de perseverancia, de imprimir flexibilidad a su pensamiento, de ser conscientes de sus procesos de pensamiento, de planear, proyectar, aplicar, evaluar, y de transferir información más allá del contexto escolar.⁴⁸

De acuerdo con lo anterior, es preciso apuntar que fueron muchas las temáticas investigadas y desarrolladas con los estudiantes, que sin duda tuvieron como resultado una expresión artística, pero que provenían de un trabajo en conjunto con las demás áreas del conocimiento. Y es que lo artístico en este proceso investigativo fue la herramienta maestra que le dio a los estudiantes una nueva

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 87

forma de desarrollar sus trabajos de una manera creativa, o más llamativa, como lo mencionaban ellos. Partiendo de esto, se vio claramente como esta competencia se materializaba en los estudiantes, quienes, desde las diferentes áreas del saber: sociales, español, química, etc., buscaban e investigaban temas de su interés, se reunían, debatían sobre sus ideales, reflexionaban sobre temas sociales y geográficos, lograban generar preguntas orientadoras que los conducían a soluciones de estas problemáticas; todo esto les permitió desenvolverse en el mundo de modo crítico, alternativo, creativo y productivo.

Figura 60. Pintura Paz y Violencia.
Estudiante Emerson Molina. ciclo 5

De igual forma, los estudiantes no sólo se dedicaron a leer, escribir y resolver problemas, sino que adquirieron habilidades en el pensamiento crítico con el propósito de hacer de la paz no solo un conocimiento, sino un modo de hacer, pensar y actuar; fue así como se notó la curiosidad, el interés, la investigación sobre temas de la actualidad, como: la paz, la guerra, el desempleo, el desplazamiento, el abuso infantil, etc., una cantidad de problemáticas en las cuales los estudiantes dieron sus puntos de vista, defendieron sus posiciones intelectuales y personales, criticaron constructivamente, compartieron sus conocimientos y valoraron puntos de vista de sus compañeros; todo esto favoreció al grupo en la medida en que alcanzaron mayor conciencia y compromiso con sus vidas y con la sociedad, siendo que sus capacidades de crear, proponer, imaginar crecieron de manera significativa en el momento en que aprendieron a ver y a entender la realidad más allá del salón de clases.

APRENDER A COMUNICAR

Una de las características más importantes del ser humano es la capacidad de expresar sus sentimientos a partir de sus emociones desde donde comunica, expresa y dice, buscando interactuar con el mundo y desde esta búsqueda interna apela a la voz y a la palabra escrita para dar cuenta de sí ante el mundo y los otros, y a partir de esta necesidad de aparecer ante el mundo conoce, establece límites frente a los otros, valora, le da lugar a sus pasiones y libera la fuerza creativa para dinamizar el mundo, desde donde se hace sujeto de la acción para transformar las realidades en las que vive, asumiendo preguntas que le generen nuevas comprensiones, desde donde se recrean y recrea su entorno.⁴⁹

La anterior competencia pacicultora tiene estrecha relación con el objetivo del arte en la investigación, siendo que cada experiencia y cada resultado final desde lo artístico permitió comunicar cada pensamiento, cada sentimiento que se encontraba dentro de cada uno de los estudiantes, quienes hicieron sentir su voz y palabra para darse a conocer al mundo.

En los Espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión, experimentados por los estudiantes, se hizo real esta competencia; ellos, en sus dibujos, pinturas, trabajos en arcilla, teatro etc., siempre lograron comunicar algo, desde

lo personal hasta contextos sociales, en los cuales encontraron la forma de dirigirse y llevar un mensaje para sus mismos compañeros, la comunidad educativa y la sociedad. Y es que cada uno de los trabajos que se desarrollaron se hizo para enseñar y aprender, para comunicar un mensaje que construya

⁴⁹ Ibid., p. 87,88

humanos desde la paz, para que el mundo entero se dé cuenta de que es posible transformar reflexivamente diversidad de problemáticas sociales; de la misma manera, los estudiantes también lograron comunicar sus sentimientos, sus pensamientos y los pusieron a juicio estableciendo relaciones con los demás; conocieron la realidad y actuaron dinámicamente en ella; todo esto posibilitó a los estudiantes participar propositivamente en sociedad y desarrollar así una actividad de vida creadora para proyectarla en formas, ritmos, matices y caminos que entrecruzaron una realización significativa desde lo individual hasta lo colectivo.

A consecuencia de esto, la adquisición de competencias comunicativas de los estudiantes se vio claramente, ellos comprendieron lo que leían y escribían, supieron dialogar de manera argumentada, expresaron un pensamiento de forma oral y escrita, utilizaron distintos formatos de escritura, adquirieron la capacidad de comprensión y uso de distintas manifestaciones del lenguaje, entre ellas el arte en los diversos talleres desarrollados con los estudiantes quienes identificaron y valoraron la ética de la comunicación, al comprender la presencia de las posibles violencias existentes en las múltiples expresiones del lenguaje y aprendieron a desarticularlas y superarlas.

APRENDER A CUIDAR Y TRANSFORMAR DESDE LA PAZ

Lo que se pretende es desarrollar un nuevo modo de educar, un obrar local, un pensar global, una nueva manera de ser en el mundo. Los aprendizajes de este nuevo desarrollo son los relacionados a los derechos humanos y a los de la tierra, a la ética de la alteridad como ética de la paz, a la democracia y a la ciudadanía, a la perspectiva de género, a la diversidad y la interculturalidad, en donde su preocupación no solo está en la preservación y cuidado de la naturaleza, no solo por el impacto de las sociedades humanas sobre los ambientes naturales, sino sobre todo en un nuevo modelo de civilización sustentable desde el punto de vista de una ecología integral, que implica un cambio profundo y radical en las estructuras sociales, económicas y culturales. Está por ello ligada a un proyecto utópico: cambiar de modo radical las relaciones humanas, sociales y ambientales que tenemos hoy. Por eso, no es solo una pedagogía escolar. Ella no solo se dirige a los educadores; se dirige a todos los habitantes de la tierra.⁵⁰

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 89

Siguiendo el orden respecto a lo mencionado anteriormente y correspondiente a una de las competencias más importantes, que hacen parte fundamental de las bases pedagógicas del bachillerato pacicultor, es preciso apuntar la importancia de los espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión, que propiciaron, durante todo el trabajo de campo en la investigación, el entendimiento de los estudiantes, quienes se sintieron verdaderamente escuchados, llamados a convivir entre ellos; desde este reconocimiento se sintieron parte íntegra de este mundo, aprendieron a saber vivir en él y con él en armonía, evitando su destrucción. Los estudiantes reconocieron la importancia de la conciencia ciudadana, planetaria y democrática; entendieron, además, el respeto por la diversidad de pensamientos y, en consecuencia, sus diferencias culturales, geográficas, étnicas, políticas, religiosas, etc., a partir de las particularidades y singularidades que entre los seres humanos existen.

Los estudiantes del bachillerato pacicultor provienen de diferentes lugares, situaciones, costumbres, ideologías, formas de comportarse, de ser; por ello, surgieron, durante el proceso de la investigación, dificultades de algunos estudiantes con otros, manejadas a través de estos espacios que cumplieron un papel importante y fue romper con diferencias, con desigualdades a través de ejemplos donde ellos se dieron cuenta de que en sus manos estaba el cambio a la situación actual del mundo, y que no tenía sentido actuar de una manera indiferente y escueta hacia los demás; al contrario, reconocieron la educación para la democracia y la ciudadanía, para la convivencia, para el respeto de las diferencias y la educación intercultural; de esta forma aprendieron a manejar pacíficamente los conflictos.

En este sentido, los estudiantes, desde el aula y sus diferentes contextos, aprendieron a transformar y educarse desde la paz, lo hicieron en cada experiencia vivida en el proceso de la investigación; así como llevaron este aprendizaje a su familia y a su entorno social, lo hicieron al interrogar y discutir el modelo de desarrollo social actual, estuvieron en desacuerdo con las exclusiones y marginaciones, la destrucción del planeta; fue así como reflexionaron acerca de la conciencia planetaria, el amor por esta tierra, por los seres que habitan en ella, por la sana convivencia, por el respeto y la aceptación del otro; comprendieron así la importancia de ser tolerantes y solidarios los unos con los otros para forjar un mundo nuevo, una nueva educación y una nueva sociedad que, supere la desigualdad entre quienes habitan el mundo.

APRENDER A HACER EN COMUNIDAD Y SER CIUDADANO DESDE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ

El aprendizaje cooperativo no solo se da en el aula y por medio de la interacción con el docente y demás compañeros. También se da por medio de la interacción con la comunidad, en la que sobresale la familia. La comunidad es también un lugar de aprendizaje donde interactúan familia, comunidad, estudiantes y docentes tutores. Al ser una escuela abierta e itinerante, la escuela va a la comunidad y aprende en ella, así como la comunidad aprende, se transforma y construye desde la paz en la interacción educativa.⁵¹

⁵¹ *Ibíd.*, p. 90

Figura 65. Mural realizado en San Andresito.
Estudiantes cielo 3

Siguiendo la idea anterior referente a la quinta competencia pacicultora, cabe aludir a la participación de la comunidad en el trabajo de investigación, siendo que siempre estuvo presente en los trabajos artísticos de los estudiantes, mostrando las diferentes problemáticas, situaciones y lo que sucedía en las comunidades de los estudiantes; todo esto se hacía con un estudio previo; es decir, los estudiantes se dirigen a su comunidad, la analizaban, la estudiaban, la observaban, buscaban soluciones pacíficas y creativas; de la comunidad, los estudiantes aprendieron la solidaridad, la participación, a reconocer problemas, a trabajar juntos para solucionarlos.

La comunidad no solo fue un espacio para identificar problemas que luego se llevaron al aula; los estudiantes se preocuparon por recuperar y fortalecer los vínculos de convivencia, las variadas prácticas de solidaridad, a descubrir entre todos sus fortalezas de paz, a encontrar salidas no violentas a sus conflictos, a participar y ser protagonistas de su presente y su futuro.

El arte y sus herramientas les permitieron a los estudiantes darle un nuevo significado a su vida en la comunidad; ellos lograron, con el dibujo, la pintura, el teatro, el video, llegar a sus comunidades y expresar lo que allí se encontraba, ya sean fortalezas o problemas. A esto, la familia del estudiante también se vinculó, permitiendo que se sientan miembros activos de la comunidad pacicultora; su aporte a los procesos de aprendizaje institucionales fueron necesarios para la desarticulación de violencias, mostrando así la construcción de valores personales, pero también consecutivos para desarrollar espacios de creatividad.

Cabe recalcar que las familias al vincularse a estos procesos tuvieron en cuenta su situación de desplazamiento y vulnerabilidad, no como unidades aisladas y sometidas a un quebranto de vida, sino se mostraron, antes que todo, como personas con las mismas capacidades para crecer, reconocer y valorar su participación en defensa de sus derechos y contribuyendo a un bien común para la sociedad.

En conclusión a todo este punto, en los trabajos artísticos de los estudiantes se vieron claramente incluidas las cosas que querían cambiar en su comunidad, como remodelar parques, sembrar árboles, realizar campañas de limpieza, de reforestación, trabajar por la seguridad comunitaria, etc., fueron expresiones cargadas de color y creatividad que afirmaron su compromiso con sus familias y con su comunidad en el ejercicio de luchar por la paz y la no violencia.

Figura 67. Taller de pintura.
Estudiantes ciclo 3 sede Cujacal

APRENDER A TRABAJAR DESDE LA PAZ COMO CULTURA

El aprendizaje cooperativo favorece de modo dinámico y lúdico la complejización del conocimiento, propio del pensamiento crítico. Pues requiere la puesta en práctica de múltiples habilidades, particularmente las de reflexionar, cuestionar, argumentar y socializar. Requiere un aprendizaje significativo y no simplemente mecánico o repetitivo.⁵²

Al llegar a esta competencia, se puede mencionar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a habilidades sociales, comunitarias y ciudadanas, siendo que aprendieron a convivir los unos con los otros, aceptando sus diferencias, su diversidad; aceptaron la existencia en el mundo de lo múltiple, lo heterogéneo, lo plural, permitiendo la comunicación entre los estudiantes, el trabajo solidario, lograron concertar nuevas y diferentes perspectivas en cuanto al desenvolvimiento de sus conflictos personales, familiares y sociales. Lograron entender la importancia de dialogar, de responsabilizarse, de cuidar unos de otros y participar en cada proceso de aprendizaje en el aula y fuera de ella de manera autónoma; sin esconderse del grupo, respondieron y se responsabilizaron por las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de la investigación, logrando alcanzar beneficios propios y para el grupo desde un sentido académico y humano.

Al aprender a trabajar desde la paz, los estudiantes lograron romper con el pensamiento competitivo entre compañeros, y se ayudaron, se colaboraron, se tendieron la mano, trabajaron en equipo para la solución de problemas

⁵² Ibid., p. 92

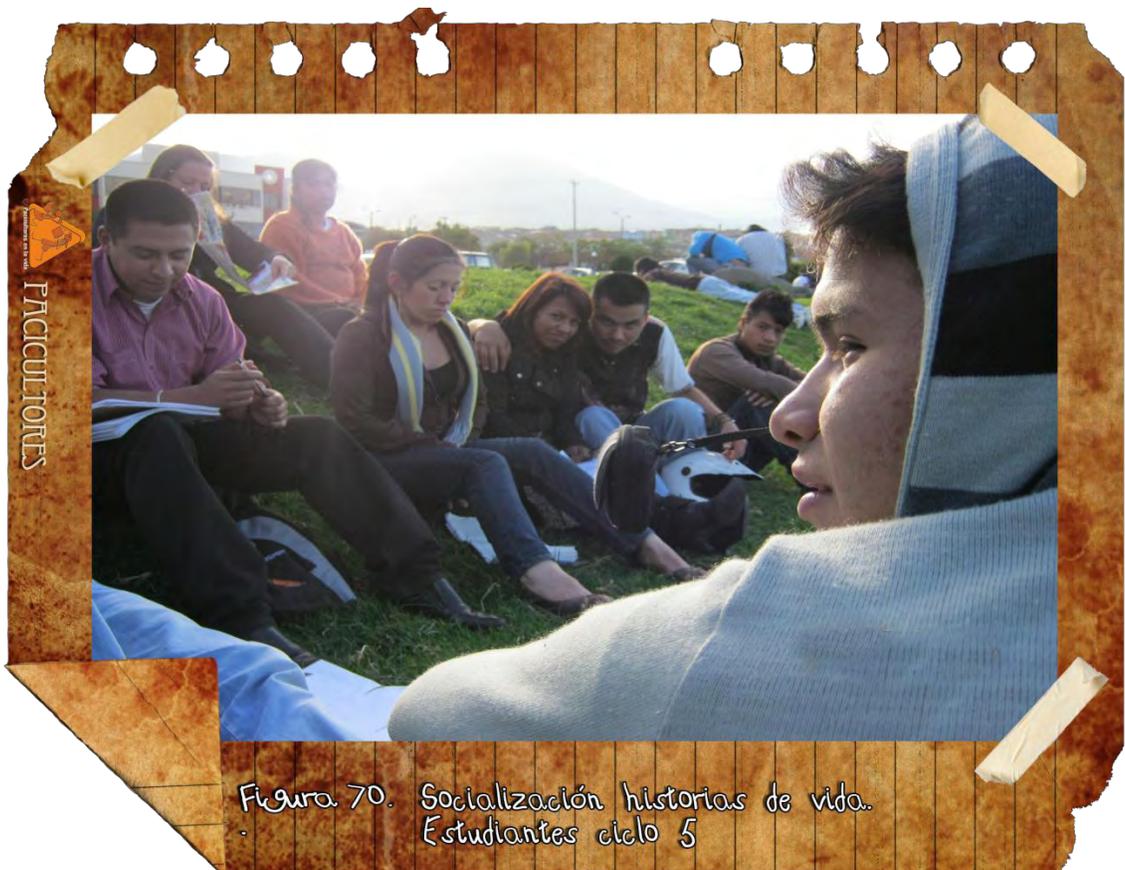
académicos y conflictos personales, dándose cuenta de que esa es la forma de lograr mejores resultados para sus vidas.

Aquí cabe mencionar que fueron muchos los trabajos que se desarrollaron en grupo, experiencias que exigieron y permitieron la cooperación entre compañeros, la ayuda solidaria en las salidas de campo, la aceptación de comportamientos diversos, la paciencia y la comprensión en el aprendizaje, así como muchas actitudes y aptitudes adquiridas a lo largo de este trabajo de investigación, las cuales afirmaron el logro de esta competencia pacicultora, fundamental en los espacios lúdicos creativos y de libre expresión.

Figura 69. Socialización sobre violencia familiar.
Estudiantes ciclo 3

El ejemplo más significativo donde los estudiantes aprendieron a trabajar desde la paz como cultura, fue la labor comunitaria, que permitió la conformación de equipos de trabajo y de esta forma se logró la unificación del grupo, la ayuda mutua para responderle a la comunidad, la búsqueda en equipo de soluciones a los problemas que enfrentaban diferentes comunidades. Aquí es preciso apuntar importantes obras artísticas que se trabajaron en grupo y se materializaron gracias a las habilidades aprendidas por los estudiantes.

APRENDER A FORMULAR PROYECTOS, DESARROLLARLOS Y PRESENTAR RESULTADOS.⁵³

De acuerdo a esta última competencia pacicultora, los espacios, lúdicos creativos y de libre expresión también le dieron lugar al desarrollo de proyectos académicos, y comunitarios en los que se aplicaron conceptos básicos que le permitieron al estudiante de manera colectiva, escoger un tema, delimitarlo, describirlo, plantear objetivos, justificarlo y proponer un plan de trabajo que los condujo a presentar resultados.

El mejor modo de explicar el aprendizaje de esta competencia es a través de la experiencia vivida en el proyecto que se denominó “Tejido en Guanga, el Telar Andino Nariñense”, tema que les permitió a los estudiantes pensar de una manera constructiva sobre el arraigo y la sensibilidad respecto a la tradición cultural de la región nariñense.

⁵³ *Ibíd.*, p. 92

Para llegar a este tema los docentes tuvieron presente el ciclo o grado escolar que los estudiantes cursaban, en este caso ciclo 5 (grado 10º) correspondiente al ámbito Región – País, y de acuerdo a los estándares del Bachillerato Pacicultor, los estudiantes construyeron un proyecto donde su matriz fueron aspectos culturales, ambientales, científicos, etc., en lo concerniente a Nariño y Colombia. De esta manera, la dinámica para la elaboración del proyecto se efectuó a partir de debates y textos donde se expresaron problemáticas que aquejan a ciertos contextos del País. De esta manera se unificaron ideas y con la aceptación del grupo el tema a trabajar se trató del Tejido en Guanga. Dado lo anterior, surgió un comentario del estudiante Edison Toro, expresando lo siguiente:

Si en grupo decidimos por trabajar el tejido, yo les podría colaborar con mi abuela porque ella sabe tejer en guanga, además ella me enseñó y también les puedo ayudar.

Figura 72. Trabajo tejido en Guanga.
Estudiantes ciclo 5

Este nexos condujo a definir la idea en una propuesta consolidada, que debía ser desarrollada en la comunidad. Por consiguiente, se trabajó conjuntamente con la abuela del mencionado estudiante en las respectivas capacitaciones, donde cada alumno puso a prueba su interés y preocupación por aprender y transmitir a la comunidad una práctica ancestral, que actualmente está desapareciendo.

Llevado a cabo lo anterior de una manera participativa y reflexiva, se analizó el lugar al cual se podría llevar el trabajo comunitario. En conclusión, se propuso dar reconocimiento a la región de Nariño y en ella buscar sectores poblacionales periféricos a la ciudad de Pasto en los cuales exista algún registro del tejido en Guanga; entre algunos de esos lugares, se tuvo en cuenta a Obonuco, Tescual, Jamondino, Jongovito y Genoy; este último llamó la atención de los estudiantes por su ubicación y cercanía al volcán Galeras y por la fertilidad de sus tierras, pero también por la recolección de información obtenida a partir de investigaciones que ellos hicieron desde libros, salidas pedagógicas y charlas con la comunidad sobre las problemáticas existentes en esa región, y en consecuencia, el deterioro de su patrimonio cultural a puertas de desaparecer.

De esta manera, se fomentó el afán por estar lo suficientemente preparados; sólo así se logró transmitir y sensibilizar a la comunidad de Genoy respecto a sus

prácticas ancestrales, que en tiempos no muy lejanos se realizaban con frecuencia.

Dentro de este marco, se debe considerar la aceptación positiva del pueblo genoyense; su participación fue significativa para los estudiantes pacicultores, que vieron en la comunidad un gran interés por fortalecer sus costumbres, promoviendo así un interactuar más activo con todos los participantes.

Reflexionando aún más sobre el asunto, se puede observar cómo el trabajo colectivo generó un aprendizaje global, que propició la investigación desde el aula, la curiosidad, las ganas y la apropiación por aprender y compartir de su entorno socio-cultural, que fue la base para construir proyectos, desarrollarlos y aplicarlos en la comunidad.

Todo esto a lo largo de la investigación permitió diversidad de trabajos artísticos, que se consolidaron como propuestas investigativas en donde los estudiantes se auto-reconocían y reconocían los diferentes contextos en los cuales desarrollaron proyectos académicos y comunitarios.

Comprendiendo lo anterior, se deduce que los espacios Lúdicos, Creativos y de Libre Expresión a través de la Educación Artística, permitieron el logro de las competencias pacicultoras; cada una se vio expresada en los talleres artísticos que se desarrollaron en el transcurso de la investigación. Estas competencias como un proceso educativo desde la paz en conjunto con la expresión artística, apuntaron a la transformación personal del estudiante desde nuevos pensamientos, en los cuales replanteó su proyecto de vida, reconoció y reflexionó respecto a diversos problemas personales, familiares y sociales, asumió valores propios de la ética que le permitieron desde la libre expresión relacionarse pacíficamente con los demás, logrando así el dialogo, la escucha, la comunicación y la responsabilidad como individuos que le aportan positivamente a una sociedad.

4. CONCLUSIONES

Las actividades lúdicas se consideraron como los espacios en los cuales el estudiante pacicultor tuvo la oportunidad de comunicarse, sentir, expresarse y generar una serie de emociones que le permitieron entretenerse, divertirse, gozar, reír y sentirse libre; experiencias que se vivenciaron en el transcurso de talleres artísticos desarrollados a lo largo de la investigación. Un buen ejemplo de las actividades lúdicas que permitieron compartir historias de vida entre los estudiantes y generaron espacios de comunicación y socialización fueron:

Pintura de un cadáver exquisito: en esta actividad se trabajó el concepto de cartografía, pintando y ubicando de manera creativa los lugares de casa en donde existía mayor conflicto con sus familiares. En esta experiencia, los estudiantes lograron dialogar y conocer más acerca de sus familias, reflexionaron sobre sus comportamientos en el hogar y expresaron libremente sus ideas y soluciones para mejorar las relaciones familiares. En el transcurso de este trabajo, los estudiantes se divertieron con el pincel y las pinturas, compartieron sus elementos de trabajo, se rieron al ubicar camas, almarios, televisores, muebles etc. en los animales propuestos como el león representando los conflictos y el venado representado los lugares de paz.

Elogio de la ceguera: esta actividad se realizó en la zona verde de la institución y consistió en sensibilizar los sentidos de los estudiantes, quienes por cuenta propia trajeron para el tacto: plumas, pieles sintéticas, semillas etc., para el oído: campanas, bolsas plásticas, caracoles etc., para el gusto: miel, dulces, sal, arequipe etc. y para el olfato: perfumes, hojas, plantas aromáticas etc. puesto a disposición estos elementos, los estudiantes en grupos de dos, escogían un lugar en particular, una vez esto, uno de ellos se cubría los ojos y el otro compañero con los elementos ya enunciados los ponía a disposición para jugar con los sentidos del otro, quien adivinaba de que objeto, sabor o sonido se trataba. Al adivinar, el estudiante debía comentarle a su compañero que sensaciones y recuerdos le produjo el elemento y repetían el ejercicio cambiando los papeles. A lo largo de esta actividad los estudiantes se comunicaron a través de sus sentidos, sintieron diferentes sensaciones generadas por estos objetos, compartieron entre compañeros historias y experiencias de vida, lograron integrarse como un solo equipo de trabajo, además, compartieron todo el material recolectado y experimentaron un momento divertido lleno de risas, alegrías y sensaciones en la medida en que los sentidos eran puestos en un juego de adivinanza.

Historias de vida: en el desarrollo de este taller, el estudiante entendió la importancia de su pasado para comprender y proponer su presente y su futuro, esto permitió compartir diferentes historias de vida; de forma escrita contaban las experiencias más significativas y trascendentales de una manera particular. Por lo tanto, los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión, promovieron en el estudiante recrear artísticamente sus experiencias de vida. Por medio del dibujo y la pintura, el estudiante materializó sus pensamientos, sentimientos y emociones respecto a las historias más significativas de su vida. En este proceso algunos estudiantes tuvieron dificultades en el momento de representar su historia a causa de su inseguridad y el miedo en conocer su intimidad. En estos relatos el estudiante logró: confiar en él mismo, aceptó su realidad, enfrentó sus miedos, escuchó y respetó las historias de vida de sus compañeros y se propuso a cambiar el rumbo y futuro de su proyecto como persona.

Las historias de vida fueron un punto clave para conocer el pasado y presente del estudiante y de esta forma buscar la metodología precisa para que este pueda expresar y reflexionar acerca de sus sentimientos y pensamientos consigo mismo, con su familia y con los demás. Para esto, los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión en conjunto con la Educación Artística, facilitaron el manejo de una diversidad de conflictos personales que experimentaban los estudiantes. Para ello los momentos de esparcimiento, diversión, participación y libertad que permitieron los talleres artísticos, ayudaron a los estudiantes a reencontrarse y reconocerse nuevamente como seres humanos, generando en ellos valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, cooperación y amor por el arte como una expresión creativa que puede cambiar la forma de ver, entender y proponer en un mundo que está en constante cambio.

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje como idioma universal que se expresa desde lo gestual, oral, escrito y visual, los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión fortalecieron el lenguaje comunicativo del estudiante pacicultor. Gracias a diferentes talleres prácticos, el estudiante reconoció, manejó, exploró y aceptó su cuerpo como una herramienta fundamental para comunicarse con el mundo. Los talleres que permitieron en el estudiante reconocerse y manifestarse a través de diferentes lenguajes creativos de comunicación y mostraron su potencial creativo, imaginativo y fantástico fueron:

Taller de teatro: el teatro considerado como una rama de las artes escénicas, fue uno de los lenguajes que despertó en el estudiante todo el interés y la motivación por expresar sus sentimientos y pensamientos a través de historias propias que comunicaron y persuadieron el pensamiento del público. Esta disciplina propicio al

estudiante todas las herramientas para hacer de su cuerpo un lenguaje de comunicación, que apoyado de la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía le permitió construir guiones teatrales que expresaron diferentes contextos culturales. Este proceso teatral desarrolló en los estudiantes hábitos saludables para su cuerpo, su mente y su actitud, tuvo compromiso con el trabajo en grupo, adquirió destrezas motoras, habilidad mental, fue responsable y respetuoso en los ejercicios corporales con el otro y demostró seriedad y solidaridad en el montaje de las obras de teatro.

Respecto al lenguaje oral, el teatro se constituyó como la expresión maestra que permitió en los estudiantes desarrollar habilidades orales, puesto que mejoraron su elocuencia frente al público y sus compañeros, aprendieron a manejar sus nervios por medio de ejercicios de respiración, fueron convincentes al expresar lo que querían decir gracias a las técnicas para ejercitar la voz, lograron así volumen y fuerza en sus palabras y todo esto en conjunto logró la espontaneidad oral que el estudiante necesita para ganarse la atención de quien lo está escuchando.

Collage familiar: este taller se realizó en grupos, en los cuales los estudiantes recortaron imágenes de periódicos referentes a la familia, encontrándose con diferentes problemáticas de las cuales se generaron debates entre los demás grupos participantes. Los estudiantes salieron al frente y expusieron de forma oral sus posiciones frente a temas como el maltrato infantil, el abuso sexual, la falta de comunicación etc. tras el debate, el dialogo, la participación, la libre expresión, lograron acuerdos y propusieron ideas, las cuales se constituyeron como proyectos que se desarrollaron a lo largo del periodo escolar.

Taller de libre expresión: para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes observaron un video, el cual presentaba las diferentes manifestaciones del arte, algunas de estas fueron: performance, happening, teatro, danza, pintura, dibujo, caricatura, arte urbano, escultura, etc., una vez tuvieron claro estos puntos, el siguiente paso consistía en escoger una de estas expresiones que haya sido de agrado para el estudiante y a partir de ahí y de manera individual o en grupo escogieron un tema libre de carácter personal, regional y mundial. Al escoger una temática en particular, el estudiante la delimitó, la justificó y propuso de manera oral y escrita sugerencias, soluciones y recomendaciones para esta.

Todo esto en conjunto permitió que el estudiante aprendiera a observar su vida, su entorno y el mundo desde una posición propositiva y creativa, así expresó por medio del dibujo y la pintura temáticos personales y sociales. En estos trabajos artísticos el estudiante no solo describió acontecimientos negativos, sino también

manifestó desde el arte su imaginación, proponiendo mundos fantásticos propios, que lo condujeron a crear personajes y lugares ficticios significativos para él.

Las expresiones de cada uno de los estudiantes en esta investigación fueron todas las reflexiones, proposiciones, críticas constructivas, percepciones, valoraciones etc., que el estudiante identificó y describió desde diferentes manifestaciones artísticas, en las cuales logró comprender su vida, su entorno, su mundo y los problemas que existen en este, aceptando así, convivir de forma pacífica en un mundo difícil, cambiante y pluricultural.

De este modo se afirma que los espacios lúdicos, creativos y de libre expresión dejan una metodología que permitió y permitirá en los educandos, aprender todos los conocimientos académicos y humanos a partir de su propia vida y del mundo que le rodea. De este modo el estudiante logró conocer, comprender y expresar acerca de diversos contextos que se mencionan a continuación:

Temas personales: sentimientos, pensamientos, sensaciones, gustos, disgustos, intereses, proyectos de vida, miedos, problemas y valores.

Temas sobre comunidad: pandillismo, inseguridad en las calles, deterioro de los parques, falta de integración de la comunidad en los barrios.

Temas ambientales: tala de bosques, el reciclaje, la contaminación, el uso adecuado del agua.

Temas de paz: la guerra, la paz, el desplazamiento, el conflicto armado, la violencia.

Temas culturales: tradiciones y costumbres de Nariño y Colombia.

Temas políticos: el desempleo, la pobreza, el olvido gubernamental sobre poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianos.

Temas generales: abuso y maltrato infantil, enfermedades, violencia a la mujer, homicidio y suicidio, tribus urbanas, drogas, alcoholismo, sexualidad.

Temas sobre tecnología: la televisión, el internet, la radio, el cine, la fotografía.

A través del arte y sus manifestaciones como lo fueron el dibujo, la pintura, la danza, el teatro, el performance, la escritura, los medios digitales, etc., el estudiante logró expresar libremente esta serie de temáticas mencionadas anteriormente, lo hizo de una manera creativa permitiéndole recrear, proponer e inventar nuevos imaginarios frente a este tipo de contextos que hacen parte de su

diario vivir. Estas expresiones permitieron valorar el logro de las competencias pacicultoras, las cuales en el proceso de creación artística desempeñaron una función humanitaria en cuanto posibilitaron la búsqueda del bienestar del ser humano a partir del estudio y la investigación de las temáticas mencionadas anteriormente. Estas competencias permitieron forjar en los estudiantes un pensamiento positivo proyectado a solventar diferentes posiciones personales, situaciones sociales y problemáticas mundiales desde la paz y la cultura. Ello se vio representado en el interés del estudiante quien descubrió nuevos temas, trabajó en grupo y aprendió de sus compañeros y la comunidad, comunicó y expresó todos sus pensamientos y sentimientos a los demás y planteó proyectos que se encaminaron a proponer cambios en el mejoramiento de su comunidad.

5. RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera importante que en el bachillerato pacicultor se establezcan de manera formal, metodologías que permitan desarrollar una educación artística que se preocupe por la vida del ser humano, desde sus ámbitos, personales, su relación con el otro y su forma de apreciar el mundo. De la misma forma, es necesario desarrollar aprendizajes significativos que permitan al estudiante observar, analizar, planear y crear, respecto a temas de su interés, de su diario vivir, de su entorno educativo, de su entorno social y de su mundo; no únicamente desde un ámbito artístico sino también en todas las áreas del conocimiento. Un buen ejemplo de ello en el trabajo de investigación fue el proceso creativo que permite en el estudiante llevar un orden lógico y fundamentado en el desarrollo de sus trabajos.

Los espacios lúdicos creativos y de libre expresión a través de sus diferentes experiencias fortalecieron en los estudiantes aptitudes artísticas como actitudes humanas, que le permitieron reflexionar y expresar todas aquellas situaciones importantes para este. En este orden de ideas y entendiendo la importancia de esta investigación es necesario que instituciones como estas, predispongan de un horario concreto para el área de educación artística, en igualdad con las demás áreas del conocimiento.

Si bien el trabajo de investigación se fundamentó teóricamente en la lúdica, la creatividad y la libre expresión, es importante fomentar disciplina en algunos estudiantes en el respeto por un aprendizaje responsable, puntual y comprometido con su crecimiento humano y académico.

Es necesario que proyectos como el bachillerato pacicultor sigan siendo apoyados por la Universidad de Nariño y en convenio con ONGS como el Consejo Noruego, le brinden a personas en situación de desplazamiento y vulnerabilidad la oportunidad educativa que necesitan para darle un nuevo significado a la vida. Es por ello el pedir que la universidad pública trabaje por la región y a partir de trabajos de grado como este se proyecten las nuevas metodologías que solventaran el aprendizaje educativo de estas comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

BANDET, J; ABBADIE, M. Como Enseñar a través del Juego. Hacia la Comprensión del Mundo Viviente y el Medio Ambiente Físico y Técnico. Barcelona: Editorial Fontanella. 1983. 242 p.

BERKINBLIT, Mijaíl; PETROVSKI, Artur. Fantasía y Realidad. Montevideo, Uruguay: Ediciones Pueblos Unidos, 1969. 158 p.

BOLAÑO, Tomas Emilio. El Quehacer del Ocio: Elementos Teóricos de la Recreación. (s.l.), Colombia: Editorial Kinesis, 2005. 192 p.

CABANELLAS, Guillermo. La Libertad: ¿Qué es? [En línea]. 2003. (consultado 10 de octubre de 2010). Disponible en Internet: <http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml#qu>

FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la Libertad. 2 ed. México: Siglo Veintiuno editores, 1982. 151 p.

HUGUES, Fergus P. EL Juego: Su importancia en el Desarrollo Psicológico del Niño y el Adolescente. México: Editorial Trillas, 2006. 301 p.

JB, Yolanda. El Teatro del Oprimido de Augusto Boal. [En línea]. 2007. (Consultado 3 de marzo de 2012). Disponible en Internet: <http://www.educarueca.org/spip.php?article521>

JIMÉNEZ, V. Carlos Alberto. Recreación, Lúdica y juego: La Neurociencia, Una Nueva Pedagogía para el siglo XXI. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. 242 p.

JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Lúdica, Cuerpo y Creatividad: La Nueva Pedagogía para el Siglo XXI. 2 ed. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2001. 226 p.

JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía Lúdica: El Taller Cotidiano y sus Aplicaciones. Armenia, Bogotá: Editorial Kinesis, 1993. 222 p.

JIMÉNEZ V. Carlos Alberto. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: Emociones, inteligencia y habilidades secretas. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998. 169 p.

JIMÉNEZ, Manuel y otros. Pacicultura: Herramienta Pedagógica para Construir Paz como Cultura y Posibilidad para la vida: El Girasol de la Paz Recargado. Bogotá: Ediciones Amaranta, Observatorio para la Paz. 166 p.

MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. Creatividad, Personalidad y Educación. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación, 1995. 154 p.

MONTEALEGRE AGULAR, Armando. Estrategias para desarrollar Oralidad, Lectura y Escritura: Relatos de vida, Yo te cuento y tú me cuentas. Bogotá: Editorial Magisterio. 2010. 130 p.

MORAL PÉREZ, María Esther. La Publicidad Indirecta de los Dibujos Animados y el Consumo Infantil de Juguetes. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Ciencias Sociales y Humanidades. [En línea]. Andalucía, España. 1999. p. 222. (Consultado 20 de febrero de 2012). Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15801335.pdf>

MORENO VARGAS, Irma Rosario, y otros. Proyecto Fénix: La Lectura y la Escritura, un Proyecto de Investigación Fundamental de la Cultura Escolar. Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico; Universidad Pedagógica Nacional, 2006. 135 p.

MORÍN, Edgar. Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. 2 ed. Bogotá: Editorial Magisterio, 2001. 132 p.

PARDO, Jorge Manuel. El Teatro en el Escenario Pedagógico. En: Revista Internacional Magisterio. Educación y Pedagogía: Arte y Educación. Vol. 49. (Mar. – Abr. 2011); 93 p.

PAVEY, Don. Juegos de expresión plástica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1982. 208 p.

RESTREPO YUSTI, Manuel. Escuela y Desplazamiento: Una Propuesta Pedagógica. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1999. 208 p.

RODARI Gianni: valores democráticos, realismo y fantasía. México: Biblioser, Espacios para la lectura N° 3-4. 1996. 125 p.

RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de Creatividad: Los Procesos Psíquicos y el Desarrollo. México: Editorial Trillas, 2006. 143 p.

RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. Creatividad en la Educación Escolar. México: Editorial TRILLAS, 1998. 86 p.

SACIPA R. Stella. Lectura de los Significados en Historia del Desplazamiento y de una Organización Comunitaria por la Paz. [En línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2003. p. 52. (Consultado 6 de febrero de 2012). Disponible en Internet:<http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V2N106lectura.pdf>.

SARTRE, Jean Paul. Lo Imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación. 2 ed. Buenos Aires: Editorial Losada, 1964. 247 p.

SEFCHOVICH, Galia; WAISBURD, Gilda. Expresión corporal y creatividad. 2 ed. México: Editorial Trillas, 1996. 155 p.

SUE, Roger. El Ocio. México: Editorial fondo de Cultura Económica, 1987.

VÉLEZ, Lucía. Teoría de la Recreación. Río Negro, Antioquia: Fundación Universitaria Católica de Oriente. 1985, 145 p.

VIGOTSKY, Lev. La imaginación y el arte en la Infancia. Capítulo IV. Madrid: Editorial Akal, 1934, 120 p.

VILLAMIZAR, Gustavo. La Lectoescritura en el Sistema Escolar. 2 ed. Caracas: Editorial Laboratorio Educativo, 1998. 127 p.

ANEXOS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
ESPACIOS LÚDICOS, CREATIVOS Y DE LIBRE EXPRESIÓN

DOCENTES: CAMILO GUERRERO, DIEGO CHAMORRO

ESCENARIO: _____

FECHA: _____ **HORA:** _____

FORMATO DIARIO DE CAMPO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD:

OBSERVACIÓN:

REFLEXION:

CONFRONTACIÓN:

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
ESPACIOS LÚDICOS, CREATIVOS Y DE LIBRE EXPRESIÓN

DOCENTES: CAMILO GUERRERO, DIEGO CHAMORRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

CICLO: _____

FECHA: _____

TALLER: TEATRO, JUEGO Y PENSAMIENTO CREATIVO

OBJETIVO: conocer el pensamiento creativo de los estudiantes del ciclo 6 del Bachillerato Pacicultor en relación al teatro y su pensamiento respecto a la convivencia y solidaridad entre compañeros.

¿Qué piensas acerca del teatro y la puesta en escena de obras que transmiten mensajes de paz y convivencia?

¿Qué es lo más importante en una clase de teatro respecto a desarrollar colectivamente una obra de teatro?

¿Cuáles son las fortalezas que tiene el teatro?

¿Cuáles son las debilidades que tiene el teatro?

¿Cuáles son las dificultades de convivencia a las que te enfrentas con tus compañeros en las clases de teatro?

¿Qué aprendes de tus compañeros en las clases de teatro?

¿Al finalizar cada clase de teatro como te sientes tanto en lo físico, emocional, valores, sensaciones y sentimientos?

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
ESPACIOS LÚDICOS, CREATIVOS Y DE LIBRE EXPRESIÓN

DOCENTES: CAMILO GUERRERO, DIEGO CHAMORRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

CICLO: _____

FECHA: _____

TALLER DE TEATRO

Teniendo presente el taller de teatro y la construcción de guiones literarios, responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es tu opinión respecto al hábito de escribir?

¿Qué sientes cuando lees y escribes sobre ti o sobre temas de tu interés?

¿Escribe un pequeño guion en donde cuentes una historia propia o inventada, puedes sugerir personajes, nombres y lugares?
